

中国
文化
史
丛
书

艺术
卷

民间艺术

李慕南 张林 李丽丽 主编

河南大学出版社

• 中国文化史丛书·艺术卷 •

民间艺术

刘连旺 编著

河南大学出版社

责任编辑:杨 钧

图书在版编目(CIP)数据

中国文化史丛书/李慕南主编. —开封:河南大学出版社,2001.12

ISBN 7-81018-911-5

I. 中… II. 李… III. 文化史—中国—古代—通俗读物

IV. G256.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 057673 号

中国文化史丛书

(图文版)

出	版:河南大学出版社
发	行:各地新华书店
印	刷:北京海德印务有限公司
开	本:850 × 1168 32 开
印	张:783 字数:16330 千字
印	数:1000
版	次:2005 年 1 月第 2 版
印	次:2005 年 1 月第 1 次印刷
书	号:ISBN 7-81018-911-5/G · 381
定	价:1996.00 元(全 68 册)

编写说明

中华民族是世界上最古老的民族，中华文明是世界上最悠久的文明之一。中国有文字记载的历史近 5000 年之久，从公元前 841 年开始，有文献可考的编年史从未间断，至今已近 3000 年，这在人类历史的长河中是绝无仅有的。世界四大文明古国中，只有中国的历史始终传承有序，从未中断。

中华民族在世界东方创造了光辉灿烂的文化，并形成了一个以中国为中心的大文化圈，影响着亚洲许多国家和地区的价值观念与行为方式。

在清朝之前，中国的科学技术也一直位居世界前列，中国的物质文明为欧洲的文艺复兴和近代化奠定了物质基础。火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开市场并建立殖民地，而印刷术变成新教的工具。总的说来，它们变成了科学复兴的手段，变成了对精神发展创造必要前提的最大杠杆。中国文化为西方的近代文明提供了物质基础，而且还是西方现代科学技术的直接源头。

中国在清朝之前是世界上最强大的国家之一，不但经济发达、科技先进、国势强盛，而且人文荟萃，有着辉煌的文化成就，不但造福中国，而且造福全人类。

文化是与文明既有联系又有不同的概念，文明是文化发展到一定阶段的状态。

文化是一种人类现象。文化既具有时代性，又具有区域性。从地域概念来说，“中国”是一个历史范畴，随着时代的推进其范围也不断变化。“中国”作为近代国体意义上的主权国家概

念，只是近 300 年来的事情，是在和西方国家打交道时按西方外交模式形成的。“中”在中国人的心目中是天下之中的意思，而近代形成的“中国”这一国体名称显然已不被这样理解。

“文化”一词，语义极广，古今中外关于文化的定义不下 200 种之多。本书所讲的文化是指《周易·贲卦·彖传》所说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”如果具体一此，则“文”为：经纬天地曰文；道德博闻曰文；勤学好问曰文；慈惠爱民曰文；愍民惠礼曰文；锡民爵位曰文。（《周书·谥法》）而“化”如《说文·段注》所释：“教成于上，则化成于下。”中国历史上的先哲们赋于文化的内涵，注重的是文治修远和人伦教化，与武力征伐相呼应。

中国文化由于大海、高山、沙漠、林莽等地理环境的局限，成就了自己的独立性，并在漫长的岁月里很少受到外来文化的冲击，从而保持了从未间断的完整性。中国文化是世界上少有的传承悠久、内容丰富、博大精深的原生文化之一。

中国文化有着鲜明的农耕经济为基础的特点和以血缘为纽带的思想痕迹，形成了中国文化的内向性。这也是风靡世界的各种宗教在中国不能占统治地位的原因，这也是中国人在最有可能成为海洋大国而错失机遇的原因。

中国人一向有重视文化的传统，文化积累在世界各民族之林中首屈一指。

中国有自己特有的人文传统，有与西方完全不同的伦理理念，长期运作于中国农业自然经济、重农轻商、自给自足的经济模式形成了尊群传统和民为邦本的思想。

中国人的文化是崇尚和平的文化，奉行中庸的理想人格。在多种文化相汇时，善于融合，不偏颇、不怨尤，尚调和、主平衡，使中华民族不断发展壮大。中国文化如百川之海，浩淼无垠。

有的学者把中国文化史分成了六个时期：

1. 前文明期，即史前期：包括旧石器时代和新石器时代中前期，相当于中国古史的传说时代，即三皇五帝时期。

2. 文明奠基期：夏、商、周（西周、春秋、战国时期）。这是中国文化史上的创始期，包括了新石器时代晚期、青铜器时期和铁器时期。这一时期孕育了中国文化的一系列特征。

3. 大一统定型期：秦、汉（西汉、新、东汉）时期。政治大一统和文化大一统规模形成，农耕经济占控制地位。

4. 民族大融合期：魏、晋、南北朝、隋、唐中叶时期。这一时期，五胡乱华，中国文化大范围地与周边民族文化整合，进入了“亚洲中国”之路，中国文化进入了又一个高峰期。

5. 近古文化定型期：唐后半叶、五代十国、宋、辽、金、元、明中叶时期。这一时期是中国文化现代转型的基础，也构筑了西方资本主义侵入之前的文化背景。

6. 中西文化交汇及现代转型期：明末迄今。这一时期，中国文化第一次遭遇更先进文化的入侵，中国文化在物质、制度、行为、精神诸层面开始了冲突、调适、融汇、创造等艰难而痛苦的历程。

《中国文化史》叙述的就是这样一个从史前到现在的中国国土开辟、民族形成、社会进化、经济文化发展、政治演变的不平凡的历程和内容。

为了全面展现这一波澜壮阔的历史，本书用了近2000万字、8卷68分册的洋洋篇幅来记述。

政治卷：分为历代帝王、王朝更替、历代名臣、权臣末路、宫廷政治、后宫政治、政治事件、千古奇案等8分册来阐述政治斗争的复杂性。

军事卷：分为军事统帅、兵书通览、著名战役、军事思想、军事制度、军事谋略、军事工程、军事间谍等8分册来演绎古代

军事文化的发展和军事斗争的残酷。

文学卷：分为神话传说、历代诗歌、历代词赋、历代小说、历代散文、文学名著、文学名家、民间文学等8分册来展现中国文学形式的丰富多彩与辉煌成就。

艺术卷：分为书法与篆刻艺术、绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏曲艺术、民间艺术、工艺美术、艺坛典故等10分册来描绘古代绚烂多彩的艺术殿堂。

科技卷：分为古代生物与医学、古代数学与物理学、古代天文历法、古代地理与农学、古代化学、古代发明与发现、历代科技、科学名家等8分册来展示古代科学技术的进步与巨大成就。

民俗卷：分为传统节日、婚育习俗、服饰文化、饮食文化、信仰文化、诞辰与丧葬习俗、民居民俗、游艺文化、中华武术、风水与巫术等10分册来表现古代人民社会生活的丰富多彩。

社会卷：分为商业贸易、社会经济、农业制度、古代教育、古代民族史、思想文化、千秋教化、典章制度等8分册来解读古代社会生活的形成、演变与发展过程。

历史卷：分为历史典籍、中外关系、历代律令、历代官制、历代宦官、历代状元、历史掌故、历史之谜等8分册来揭示古代历史长河角落中最为隐秘的部分。

为了摒弃传统历史教科书条条框框式的说教，增加直观性、可读性、趣味性，本丛书分门别类采用辞条的形式，并辅之以大量丰富、精美的插图，以立体的方式再现中国文化的宏伟历史画卷。

由于丛书篇幅宏大、编写时间又较为仓促，书中难免存在各种疏虞之处，恳请广大读者悉心指正。

本书编委会

二〇〇五年一月

目 录

一、民间艺术概述	(1)
【中国民间艺术的艺术价值】	(1)
【民间艺术的特点】	(9)
【民间艺术与现代设计】	(14)
【民间艺术的造型方式】	(19)
二、民间吉祥图案	(25)
【吉祥图案的历史文化渊源】	(25)
【吉祥图案的文化内涵】	(28)
【吉祥图案的语言表达特征】	(32)
【龙】	(37)
【凤凰】	(39)
【麒麟】	(40)
【狮】	(41)
【虎】	(42)
【鼠】	(42)
【鸳鸯】	(42)
【马】	(43)
【牛】	(44)

民间艺术

【象】	(45)
【鱼】	(45)
【蝙蝠】	(46)
【鸡】	(47)
【羊】	(47)
【猴】	(48)
【鹤】	(49)
【鹿】	(50)
【十二生肖】	(50)
【蝶】	(51)
【喜鹊】	(51)
【龟】	(52)
【鹰】	(53)
【梅花】	(53)
【兰花】	(54)
【竹】	(55)
【松】	(56)
【菊花】	(56)
【吉祥草】	(57)
【灵芝】	(58)
【柿】	(58)
【牡丹】	(59)
【荷花】	(60)
【宝相花】	(60)
【石榴】	(61)
【桃】	(61)
【葫芦】	(63)
【八仙】	(63)

目 录

【和合】	(64)
【钟馗】	(64)
【门神】	(65)
【财神】	(65)
【寿星】	(65)
【观音】	(66)
【刘海】	(67)
【二十四孝】	(68)
【抓髻娃娃】	(68)
【一团和气】	(69)
【太极八卦】	(70)
【盘长】	(70)
【方胜】	(71)
【喜相逢】	(71)
【“夬”字】	(72)
【涡纹】	(72)
【如意】	(72)
【聚宝盆】	(73)
【摇钱树】	(74)
三、民间剪纸	(76)
1. 【中国民间剪纸的历史】	(76)
2. 【民间剪纸的审美特征】	(78)
3. 【窗花】	(84)
4. 【绣花样稿】	(87)
5. 【喜花】	(88)
6. 【墙花】	(89)
7. 【礼花】	(90)
8. 【门笺】	(91)

【纯观赏性剪纸】	(91)
【灯花】	(92)
【祭祀花】	(94)
【山东民间剪纸】	(94)
【河北民间剪纸】	(95)
【黑龙江民间剪纸】	(96)
【吉林民间剪纸】	(97)
【山西民间剪纸】	(98)
【安徽民间剪纸】	(99)
【湖南民间剪纸】	(100)
【湖北民间剪纸】	(101)
【江苏民间剪纸】	(102)
【浙江民间剪纸】	(104)
【福建民间剪纸】	(105)
【云南民间剪纸】	(106)
【贵州民间剪纸】	(106)
【广东民间剪纸】	(107)
【陕西民间剪纸】	(108)
【甘肃民间剪纸】	(109)
四、民间皮影	(111)
【民间皮影的历史】	(111)
【民间皮影的造型特点】	(113)
【民间皮影的造型结构】	(115)
【民间皮影制作工艺】	(121)
【陕西皮影】	(123)
【唐山皮影】	(126)
【北京皮影】	(128)
【四川皮影】	(129)

五、民间木版画	(132)
【民间木版画的历史】	(132)
【民间木版年画图形题材】	(136)
【民间木板年画表现形式】	(142)
【天津杨柳青年画】	(148)
【江苏桃花坞年画】	(149)
【山东杨家埠年画】	(151)
【四川绵竹年画】	(152)
【河南朱仙镇年画】	(153)
六、民间刺绣	(156)
【民间刺绣历史】	(156)
【民间刺绣的基本针法】	(160)
【苏绣】	(164)
【湘绣】	(166)
【蜀绣】	(168)
【粤绣】	(169)
【西北地区的刺绣】	(171)
【甘肃民间刺绣】	(171)
【陕西民间刺绣】	(173)
【山西民间刺绣】	(174)
【西南地区民间刺绣】	(175)
【新疆民间刺绣】	(179)
【民间挑花】	(181)
七、民间织锦	(188)
【民间织锦的历史】	(188)
【少数民族民间织锦】	(198)
【土家锦】	(201)

【苗族织锦】	(207)
【侗族织锦】	(211)
八、民间印染	(215)
【民间印染历史】	(215)
【民间蜡染】	(220)
【贵州丹寨蜡染】	(224)
【湘西蓝印花布】	(231)
【云南、湘西民间扎染】	(242)
九、民间陶瓷	(247)
【陶的故事】	(247)
【瓷的历史】	(253)
【铜官窑（长沙窑）】	(259)
【磁州窑】	(260)
【吉州窑】	(261)
【耀州窑】	(262)
【哥窑与龙泉窑】	(262)
【宜兴窑】	(263)
【民间青花瓷】	(264)
【现代民间陶瓷】	(269)
十、民间玩具	(285)
【民间玩具的含义】	(285)
【玩具历史】	(287)
【泥玩具】	(288)
【灯彩】	(296)
【风筝】	(304)
【陶制玩具】	(309)
【布制玩具】	(309)

目 录

【竹木玩具】	(310)
【戏剧玩偶】	(311)
十一、民间雕塑	(313)
【民间雕塑历史】	(313)
【民间木雕】	(320)
【民间砖雕】	(326)
【民间石雕】	(329)

一、民间艺术概述

【中国民间艺术的艺术价值】

中国民间艺术是美术分类的一种特殊范畴，特指在历史发展过程中，主要由身处社会下层的普通劳动群众根据自身生活需要而创造，经由集体传承和历史积累而不断发展起来的美术形式。它不是由材料划分、功能划分或形式划分的美术品类的集合，而是指包括了民间绘画、民间雕塑、民间建筑、民间工艺美术在内的，一个相当宽泛的艺术范畴。

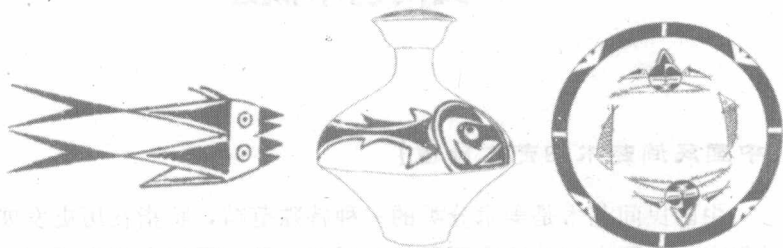
在我国恢弘、悠久的民族文化中，民间艺术占有重要的位置。在历史的长河中，它显示出强大的生命力和深厚的历史文化底蕴。民间艺术是我国原始艺术的延续，直接继承了原始艺术实用与审美共存的性质。民间艺术强调造型上的视觉审美效果，大都带有浓郁的乡土气息，带有淳厚、真实、乐观向上的感情色彩，是人类劳动生活中最质朴的艺术思想和艺术语言的体现，在世界艺术宝库中光彩夺目。劳动群众创造了生生不息的艺术，也创造了崇高的精神境界，并成为维系和推动社会发展的动力。

民间艺术民族美术传统

就其历史意义而言，民间艺术是一切民族美术传统的万川之源。

民间艺术是艺术与生活的零距离接触点，它与人们的衣食住行息息相关，以最粗糙、最原始、最朴素的方式从生活中诞生，

在实践中完善，最终形成独特的美术形式。民间艺术始终与人类的实用功能紧密联系，它的根本特点在于它始终未离开人类最初的本源。人类最初的造物活动是为了生存，实用为第一需要，因

原始彩陶上的鱼纹

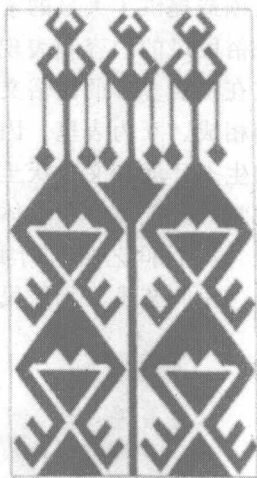
而民间艺术的主流多带有实用性。在实用的基础上逐渐发展到带来审美性，使之既能满足实用的物质需求，又能满足审美的精神需求，这是民间艺术保持的人类创造文化的最初形态。如民间的粗陶、竹筴、木勺等生活用品与新石器时期的原始先民创造的彩陶、石斧、石刀一样，均是实用与审美结合的产物，其器形优美，纹饰简洁。今天，我们在一些民间艺术作品的内容和纹样上仍然可以看到原始艺术的痕迹，其中有不少来源于原始图腾崇拜。如鱼纹在原始彩陶中是重要的纹样，它体现了原始先民对鱼的崇拜。后来的民间剪纸、刺绣、织锦中

南方剪纸中的鱼纹

鱼纹以各种形式的图像反复出现，如南方剪纸中的鱼纹、清代云锦中的鱼纹等。

传统的民间艺术形式种类繁多，内容广泛，造型朴实美观，体现了人生的哲理和艺术内涵，反映了民众的审美理想，凝聚着民族文化的精髓。千百年来，民间艺术被一代一代传承下来，并且人们在民间艺术的基础上，又发展、派生出各种美术门类，如绘画（壁画、中国画、版画、年画）、雕塑、染织等等。因此，民间艺术是处于初级阶段的艺术，既是美术之源又是美术之流，是一切美术形式发展的基础和母体。就其现实功能而言，它是现代人借以了解历史上的中下层社会心态的形象资料，是理解民族审美理想和普通群众情趣喜好的向导，是把握具有浓郁民族特色的造型艺术形式规律的依据。

清代云锦
中的鱼纹

民间艺术是民俗文化的视觉形象载体

民俗是一种特殊的社会文化现象。民俗的产生，是人类对社会生活的一种理解。民俗是指人们在日常生活中，通过语言和行为所传承的喜好、风尚、习惯和禁忌等。张紫晨先生称“‘民俗’就是下层人民创造的用来自我教化或传袭已久的东西。”在这个基础上我们可以给民俗下个定义：民俗是创造于民间、传袭于民间的一种文化现象。它是一个国家、一个民族历史上传承下来的民间文化现象，特别是在人们所创造的物质文化与精神文化当中带有传承性的行为、生活习惯、思想意识等。

民间艺术也是一种民俗现象，它包含着丰富的民俗文化价