

民间工艺绘制

刘大军 主编

中国物资出版社

民间工艺绘制

刘大军 主编

中国物资出版社

5-28

(1)

PDG

图书在版编目(CIP)数据

民间工艺绘制/刘大军编. —北京:中国物资出版社,
1996. 5
ISBN 7-5047-1154-3

I. 民… I. 刘… III. 民间工艺-工艺美术-技法(美术)
—中国-北京 N. J528

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第03689号

民间工艺绘制

刘大军 主编

中国物资出版社出版

全国新华书店经销

北京市四季青印刷厂印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:5

1996年5月第1版 1996年5月第1次印刷

印数:0001—7000册

书号:ISBN 7-5047-1154-3/J·0031

定价:18.00元

前 言

民间美术诞生在劳动者之手,世代流传在民族民间,遍布于城镇乡村。它的历史渊远流长、内涵深厚、品种繁多。它和劳动人民的民俗风化息息相关,深受人们的喜爱,也受到外国艺术家的珍视。随着人们认识的发展,过去被视为低俗的“下里巴人”的民间美术,现在越来越受人们的青睐。艺术家纷纷到这里来寻根,因为民间美术是民族艺术的母体艺术,在它的身上积淀着历史、哲学、人类学、美学等多方面的深厚的内涵,表现出了鲜明的民族精神和气派。正因为民间美术具有重要的多元的价值,国家教委颁布的中小学美术教学大纲中指出:“教学内容应体现民族特点,充分发扬我国民族民间优秀的艺术传统,增强学生的民族自豪感。”

北京是具有三千多年历史的古都,是全国政治、文化的中心。北京的民间美术也是精华荟萃,品种繁多,技艺绝妙。传统的民间艺术品种有:风筝、面塑、泥塑、脸谱、剪纸、彩蛋、挂盘、扇面画、宫灯、绢人、卵石画、木雕、骨雕等几十种,流派纷呈,艺人辈出。这些精美的艺术品令人赏心悦目,陈设布置在室内不仅美化了环境,还增添了风雅的气氛。我们喜爱民间美术,临渊羡鱼不如退而结网,自己涉足其中,动手绘制,更得其乐。特别是少年儿童通过自己绘制民间工艺不但可以从中学到很多美术知识、技法,发展自己的美术能力和审美意识,还可以直接感受民族民间文化的内涵,激发培养自己热爱乡土的思想感情。

本书介绍了京剧脸谱、扎染、面人贴画、豆塑、挂盘、彩蛋、泥塑等十八种民间工艺品的绘制知识和技法,简便易学。这些种类制作材料都采用一些十分便宜的代用品,如京剧脸谱,面具、挂盘、泥玩具、彩蛋、雕刻都是用的石膏。所用辅料都是边角废料,这些不起眼的材料一旦精心绘制出来,就成为了精美的艺术品,书中展示的作品都是出自小学生之手。我们希望通过此书,使更多的人了解热爱民间美术,使民族文化得到广泛的继承和发扬。

目 录

1. 京剧脸谱	吕秋月(1)
2. 扎 染	段卫红(5)
3. 剪 纸	陈红梅(9)
4. 雕 刻(石膏粉笔)	孙玉林(13)
5. 面 塑	贾慧珍(16)
6. 彩 蛋	宋 莹(20)
7. 灯 彩	董 玉(23)
8. 面 具	王 丽(27)
9. 泥玩具彩绘	李同庆(31)
10. 豆 塑	姚惠敏(35)
11. 挂 盘	高红娟(39)
12. 扇 画	国 光(43)
13. 国 画	国 光(46)
14. 泥 塑	李云艳(49)
15. 风 箏	李 颖(52)
16. 卵石画	杨承云(56)
17. 小花伞绘制	郭金兰(60)

京剧脸谱

(注:京剧剧照摘自人民美术出版社出版的小学美术教材)

京剧《大闹天罡》中的孙悟空

夏尔博(蓝色脸谱,表现刚强坚毅的性格)

侯公(黄色脸谱正直无私、刚直不阿)

曹操(白色脸谱表现阴险疑作,飞扬跋扈)

典韦(黄色三块瓦脸谱,表现骁勇凶悍的性格)

夏侯惇(蓝色脸谱,表现刚强坚毅的性格)

京剧是中华民族国粹,是人类文化宝库的精品。脸谱艺术又是京剧艺术的重要组成部分,是中国戏曲中特有的化妆艺术,是舞台上独特的化妆手段。经常应用于京剧中的净角和丑角。

京剧脸谱在历代艺人的努力下,形成多种谱式,而且使用色彩寓意鲜明,图案精美。以写意和象征相结合的艺术夸张手法,去揭示人物的性格、类型、品质、年龄等综合特征。因而具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能,有着很高的艺术性和鲜明的艺术性。

夏侯惇(绿色碎花脸,表现刚强、暴烈的性格)

王元海(红色碎花脸,表现忠诚义勇)

张飞(黑色十字门脸)

1

宋光祖《丑角》,表现语言幽默行动滑稽的人物,或愚蠢,狡诈等负面角色小人)

(五一小学 李天天 9岁)

1. 绘制脸谱使用工具,广告色,调色盘、白云毛、小红毛、纸胶透明胶、

2. 在模坯上涂二遍白广告色,干后用零号砂纸打磨。然后在模坯上画出中轴线和三停线。

3. 先从左边起稿,再画右边图案,注意左右对称,并整理面部。

2

3

4. 用浅黑在眼窝、胡须等处涂一遍。

5. 干后在眼窝、胡须等处着黑广告色,注意涂得匀、净、齐。留出灰边。

6. 赭色涂辅色。干后在黑色红色处涂一遍清漆。

7. 五一小学学生绘制的脸谱。

4

5

6

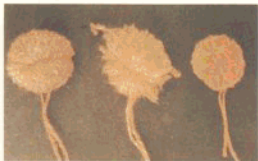
7

1

1. 制作脸谱头饰使用多种材料：白版纸、毛线、细铁丝、乳胶、剪刀、小珠子、大头针。

2. 缠绒球：用红色毛线在二三个指头上缠线（大小自定），然后整把取下来压成长条状，用较长线在中间系紧，系扣，把连接的两头剪断，然后转着修剪成球状。

2

3. 用细毛线制作胡须，用丝穗卷成两个穗子，用细铁丝穿小珠子。

4. 用白版纸作头盔，并画上图案。

5. 6. 根据脸谱组装。完成作品。

作者 吕秋月

3

4

5

（五一小学 舒 娜 12岁）

（项 羽）

6

（五一小学 袁 熙 11岁）

海淀区小学生参加
一九九五年北京市第二
届暑期民间工艺制作大
赛获奖作品

1. 万泉河小学
2. 万泉河小学
3. 亮甲店小学
4. 万泉河小学
5. 前草林小学
6. 海淀区实验小学
7. 五一小学
8. 周家基小学
9. 万泉河小学

民间扎染、蜡染、扎绘艺术

扎染、蜡染是中国传统的民间美术工艺，它源于秦汉，有数千年的历史，并以其独特的艺术魅力，一直流传在人民中间。

现代人也被它们这种独特的天然成趣、耐人寻味的痕迹美所吸引。纷纷的选用这种工艺作品作为装饰物品，有的在脖子上系着扎染的头巾；有的穿着蜡染服装；还有的家里挂着扎、蜡染作品装饰室内环境。而今这些具有独特的乡土风味的工艺作品，不仅中国人喜爱，还深受国际友人的欢迎。

扎染、蜡染的原理。

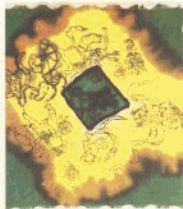
扎染：用织物本身的孔隙，折叠作防染。

蜡染：“防染成形”需要“遮盖”以非渗透物质遮盖织物起到防染作用。

扎染、蜡染，工艺制作所需的工具和材料：（少儿练习用料）

作品可绘制在棉布、麻布、真丝、帆布等材料上。不同材料的选择可产生不同的效果。

石油附小学生作品——任丹丹

石油附小学生作品——孟可

使用的颜色可选择普通的12色或24色透明彩色笔墨水、针织染料。

绘制工具：

大小不同的毛笔、蜡烛、酒精灯、小铁罐、酒精灯架、玻璃板、垫布绳。

石油附小学生作品——关璐

选自实用美术技法插图——蜡染夹克衫 黄薇

石油附小学生作品

扎染、蜡染介绍 及绘制方法：

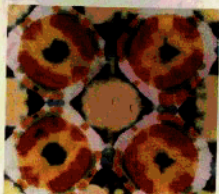
一、扎染：是用针线缝缀和线绳的扎结后浸染，浸染中，由于浸润程度不同，解去线绳形成优美的放射形成的色晕。扎染、蜡染需要专用的染料，这里为中小学生学习用尼龙彩笔水染。染后不能水洗。但可以练习扎蜡的技术，作品做为美术品也很美丽。

石滢附小学生作品

图 1

石滢附小学生作品

图 2

制作可分为：扎、缝扎、折叠扎等几种方法。我们主要介绍扎与折叠扎、扎染三种。

1. 扎：用手提起织物要扎结部分的中心，提起，用塑料绳随意扎结几道。染色后呈现圆形花纹，用此方法可扎结大小不同的或相同的圆形图案(见图1)。
2. 折叠扎：按需要折叠，形成各种几何形状。扎捆后染色，形成对称二方、四方连续的有规律的纹样(见图2、图4)。
3. 扎绘：是在扎染的基础上绘制图案，使之产生虚和实、线与面的统一美(见图3)。

图 3

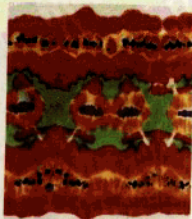
石滢附小学生作品—孟可

绘制时的方法和注意事项：

- 扎：①创作时，根据想法先用塑料绳扎成大小不同的结。
(注意：扎的松紧不同的变化。)
- ②用准备好的彩色墨水浸染。
(注意：色彩面积大小浸染程度强弱。)
- 扎绘：①留出绘画部分先进行扎染制作。
②在空白的布上用颜色画好图案。

图 4

石滢附小学生作品—孟可

石油附小学生作品一张 冰

制作方法：①用铅笔在布上轻轻起稿。

②取蜡放在小罐中将罐放到酒精灯上加热溶成蜡液，冒气时用笔蘸蜡，将图案画好。（注：蜡温要适度，蘸蜡运笔要快，使蜡液渗透布面，凉后做出冰纹。）

③着色：先涂主要部分的色彩，然后涂大面积的色彩。（注：色彩要一次调够，色彩要统一。）脱蜡可将染过的布上垫上纸，用电熨斗熨烫即可。）

作者：段卫红

石油附小学生作品一李 静

选实用美术技法插图

二、蜡染：用毛笔蘸蜡溶液绘于布上，涮出蜡裂纹，然后浸染，染后退蜡，出现图形。其特点线条有粗细，有顿挫，可起伏。线条或稚拙、或浑厚、或秀丽、或苍劲、或流畅，其变幻无穷，加之染色过程中，蜡的裂纹产生了美丽的冰纹，这在其它的工艺中是不可能出现的。

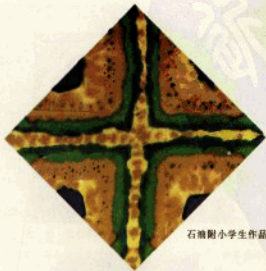
石油附小学生作品

任丹丹

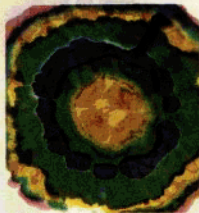

石油附小学生作品

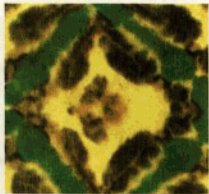
任丹丹

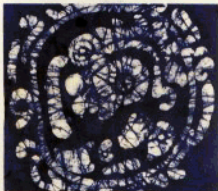
石油附小学生作品

石油附小学生作品

石油附小学生作品

石油附小学生作品

高杉

石油附小学生作品

孟可

剪 纸

剪纸是我国历史最悠久的一种民间艺术形式，有了造纸术也就有了剪纸，但是这种艺术形式的根源却可以上溯到青铜器时代，因为最早的剪纸图样大都从青铜器的纹绘借鉴而来。剪纸在我国流行最广，随着地域的不同和历史沿革形成各种不同风格流派的剪纸，如南方剪纸精细纤巧、温婉柔丽，北方的剪纸很凝重浑厚，富有力度。剪纸艺术作品整体上具有简洁明快造型生动古雅，风格纯朴清新，强烈地显示出中国民族民间艺术的风格和气派。剪纸艺术深受人民的喜爱，每逢喜庆佳节或者一些时令民俗人们都喜欢买一些剪纸来装点环境，烘托节日喜庆气氛。中国的剪纸在国外也颇有盛誉。我国的一些民间剪纸艺术家曾多次被邀请到美国、加拿大、日本等国作现场表演，博得国外观众和艺术界的赞誉，北京著名的剪纸艺人中沛农的作品还曾被国家领导人作为礼品馈赠给外国元首。

北京著名的剪纸艺人有丛林、庄平、中沛农、刘庆福等人。北京的剪纸风格具有浑厚质朴豪放粗狂的特点。

胡家芝剪纸

一、剪纸的 表现手法

农民诗人

林曦明

狮子

花轿

“民间剪纸的内容多为四时节令、婚丧嫁娶、宗教礼仪、神话传说、历史故事、戏曲人物、以及日常居家生产劳动等”。现代的剪纸表现的题材更加广泛，风景、花卉、人物、动物、都是剪纸艺术表现的内容。

剪纸在制做时可剪可刻，也可剪刻结合。工具有剪刀、刻刀、油盘、粉袋等。剪纸一般用染红、黑、紫、深蓝色的宣纸，或染红的毛边纸，如果刻得层数少也可用大红纸，蜡光纸。

剪纸的表现手法主要有阳刻、阴刻。阳刻剪纸是刻去空白留下线条，再衬以白纸托出形象。正如篆刻的朱文印。阴刻是刻去线条，留下的都是块面，又如篆刻的白文印。但是剪纸作品往往是阴阳刻结合，使作品层次丰富又有变化。在本页的作品金鱼、舞狮就是剪纸两种手法的结合。

金 鱼

舞 狮 林曦明

二、剪纸创作步骤

1. 画稿

创作一幅剪纸作品关键是画好稿子。要通过观察生活，选取有意义有情趣的内容做题材，根据剪纸艺术造型及表现手法的特点，设计好人物造型、构图，画面也要像版面一样注意处理好黑白灰的关系，使画面富有变化、节奏感。

2. 剪刻

把定下来的画稿钉在要剪的纸上，可以用订书机钉好。剪刻的顺序是由里向外、由左向右、由上向下，注意刻刀刻下要直上直下，刻到位。

3. 托贴剪纸

托贴剪纸有点粘、背贴等方法。

点粘：把剪纸放在托纸上，用少许浆糊涂在剪纸后的几个点粘住；

背贴：将剪纸反过来平放桌面，在背面一些部位涂上少许浆糊，再把托纸放在剪纸纸上轻压，翻过来整理好。

作者：陈红梅

图一

图二

图三

三 剪纸作品欣赏

点彩剪纸

镀金套色剪纸

单色剪纸

剪纸的种类主要有：

单色剪纸、套色剪纸、点彩剪纸、笔彩剪纸、
镀金套色剪纸、分色剪纸、衬色剪纸。

点彩剪纸

单色剪纸

单色剪纸

点彩剪纸