

中国乡土艺术

杨先让 杨 阳 编著

■ 新世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国乡土艺术 / 杨先让, 杨阳编著.

-北京: 新世界出版社, 2000.1

ISBN 7-80005-512-4

I. 中… II. ①杨… ②杨… III. 民间工艺 中国

IV. J528

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第35739号

中国乡土艺术 (中文版)

编 著: 杨先让 杨 阳

中文编辑: 陈有昇

中文审订: 肖师铃

中文审校: 王 勇 李云江

装帧设计: 蔡 荣 严欣强

封面设计: 梁书亭

电脑制作: 贺玉婷

责任编辑: 孙 杰 严欣强

责任印制: 李一鸣

出版发行: 中国外文出版发行事业局 新世界出版社

社 址: 中国北京市西城区百万庄路24号

邮政编码: 100037

电 话: 0086-10-68327574

传 真: 0086-10-68326679

发行电话: 0086-10-68994118

电子邮件: nwpcn@public.bta.net.cn

经 销: 新华书店、外文书店

制 版: 北京利丰雅高长城制版中心

印 刷: 深圳市佳信达印务有限公司

开 本: 787 × 1092(毫米) 1 / 8

印 张: 31

字 数: 80千

印 数: 2000册

版 次: 2000年1月第一版 2000年1月第一次印刷

书 号: ISBN 7-80005-512-4/J · 072

定 价: 260.00元

中國鄉土藝術

CHINESE FOLK ART

中國鄉土藝術

張仃
印

CHINESE FOLK ART

杨先让 杨 阳 编著

新世界出版社

编 著: 杨先让 杨 阳
中文编辑: 陈有昇
中文审订: 肖师铃
中文审校: 王 勇 李云江
装帧设计: 蔡 荣 严欣强
封面设计: 梁书亭
电脑制作: 贺玉婷
责任编辑: 孙 杰 严欣强

总目

出版者的话

7

雕塑

141

中国传统民间
美术的产生、
发展及走向

9

皮影

161

面塑

41

民间瓷绘

185

剪纸

51

木版画

199

刺绣
与印染

73

民间绘画

223

布制品

95

结束语

235

中国乡土艺术
分布简图

236

图录

238

索引

244

面具

121

民间美术是一个多义的概念。既可指城乡大众的美术，又可仅指农村劳动者的美术；既可指包括宫廷手工业艺人和所有劳动者的美术，又可仅指民间劳动者的美术；既可指观赏性和实用性相结合的民间工艺美术，又可仅指造型独特、色彩对比强烈的纯粹为供观赏用的民间美术。总之，如何界定，很难一致。但民间美术有一个共同特点，它是民间生产者自己创作、自己生产、自己欣赏和自己使用的造型艺术和实用美术。这种美术的创造，带有很大的自发性、业余性和自娱性。在中国，民间美术遍布于农村、牧区和渔区。在这些地方，几乎每一个人都与民间美术有着十分密切的关系。

中国的民间美术，由于其创作动机不是纯审美的，而是为了实用，所以它的传统形式绝大部分是工艺品，与实际的生活用途不可分。有的是为了精神生活的需要，有的是供物质生活的实用。因此，它总是与民俗活动和民俗文化相连在一起的。

中国的民俗活动主要表现在岁时节令和人生礼仪两个方面。这些活动是千百年来流传下来的，与当时各种各样的封建礼教有着千丝万缕的联系，因此，为这些民俗活动创作的民间美术品，难免精华与糟粕并存。例如木版年画中的门神、灶王爷、纸神就具有封建迷信色彩；纸牌既是一种娱乐品，又可用作赌具。又如民俗中的面花（馍），既是食品，又是供品。像这一类民间美术品，随着社会的变革，民风习俗的改变，人民群众科学知识的普及，必然会逐渐变

革，乃至被淘汰；但同时，一些适应新的民风习俗需要的民间美术品，又将会应运而生。因此，研究民间美术，把握其精髓，剔除其糟粕，创造新的民间美术品，是传承和发展民间美术极其重要的途径。

我们编辑出版本书的目的，不是，也不可能为民间美术“多义的概念”作什么界定，只是为中外读者和研究中国民间美术的学者们，提供必要的资料，以便从中了解中国民间美术的历史渊源，寻找出它的历史轨迹，进而去探究其起源与演变的缘由，为使中国民间美术在新的历史条件下继续生存和发展，并从理论上、造型上，开拓出一条更美好的发展途径。为此，书中所提供的民间美术品，许多是历史资料，又因着重在造型艺术方面，所以涉及的内容，有的可能已经或正在被淘汰。

本书的编著者之一杨先让教授，是中国民间美术研究队伍中的佼佼者。他不仅自己花费心血收集、整理了许多民间美术品，还在理论上作了许多有益的探索，本书就是他近十多年来研究的成果。但正如他在为《民间美术概论》一书写的序中所说的那样：“任何事物在首创阶段，都不免有不足之处。”“对民间美术进行多层次、多学科的研究工作，尚处在起步阶段。因此，民间美术理论，特别是基础理论，无疑是一项空白，或者说，这是一块未被开垦的处女地。”我们衷心欢迎我们的读者为本书提供宝贵意见，以便今后再版时修订。

中国传统民间美术
的产生、发展及走向

CREATION, DEVELOPMENT
AND TRENDS

图001 甘肃庆阳香包《螃蟹》

在中国悠久的历史长河中形成和发展的民间美术,其艺术涵量之浩大是举世罕见的,其各类艺术形式和各种艺术表现手法是无所不包的。它的造型的独特风格和理论上的完整规律,正需要我们去认真而深入的探讨和总结。

中国的民间美术,是一种十分独特的文化现象,已引起许多国家关心各民族文化与民俗艺术的学者们的重视。

中国自古以来体现在观念形态、哲学道德、文化艺术上的意识,以及衣、食、住、行等诸方面的习惯,完全是自成血脉,与周围各国不同。它的视觉造型艺术,包括舞蹈、建筑、工艺、书法和绘画、雕塑等等,也完全是遵循着与西方视觉造型艺术不同的规律,发展着自己的艺术体系。其内容包罗万象,奇形怪状,无所不有,真是辉煌壮丽。因此,对历来不被重视、不入典册的民族艺术领域内的民间美术作深入的研究,是非常有意义的。当沿着它的发展走向进行观察,我们可以清晰地看到它自古以来所经历的一条特殊的历史轨迹。

(一)

从远古时代起,在中国这块土地上,曾形成众多的部落民族,它们融合发展并同化了数千年之久。那种“强者为王、弱者为民”的历史现象交替产生,部族间你追我赶,你东我西,残酷地表现人类生存本能的争斗。中国最后形成的一个强大的汉民族,正是众多部族融合的混杂体。那些未被融合的部族顽强斗争,卫护着自身的民俗文化,并千方百计地保存了本部族文化艺术的纯度与特征。

那时,很可能由于地理环境封闭的特殊条件,有的部族被迫铤而走险,越山过海而他去。但是不管怎么样,恋土的感情是人的共性。在历史的融合中,一个整体的、多民族的国家出现了,这就是至今以五十六个民族所组成的、在九百六十万平方公里的土地上生息着的中华民族,或曰炎黄子孙的中国。

中国远古时代的先民们在游牧耕植的生息繁衍过程中,赖以生存的生活器皿,首推葫芦。葫芦的伟绩,引发了幻述祖先起源的众多葫芦神话传说。葫芦生人,是中国许多民族共同的人类起源神话。在广西瑶族人民的口传古歌中说道:在一次洪水大发期,伏羲、女娲因乘葫芦得

002

以生存,世上其他人都已死尽。他们为天所点化而结成夫妻,繁衍了成千成万的后代。伏羲和女娲兄妹成婚的故事,在中国苗族等少数民族中也有流传。在民间更以葫芦喻意多子。而道家则将葫芦视为阴阳合体之神物。后来火的应用,火与黄土相结合所出现的陶器,大都也是模仿葫芦的造型。至于有关女娲取黄土和水而捏人形造人的传说,据《太平御览》卷七八引《风俗通》云:“俗说天地开辟,未有人民,女娲取黄土作人。”这些以艺术想象的方式说明,中国人的起源及艺术的出现是与泥土相关的。可惜的是,因为泥土制作的艺术品难以保存,否则中国的艺术遗存可能比现在留存的更加丰富。

由于聪慧的祖先以农耕为生,他们的创造离不开黄土。种桑养蚕而创丝织,以此而派生出了染、印、绣、挑、缝等艺术;用土捏作造型再经火烧制而发明了陶瓷艺术;以稻草为主要原料的造纸术的产生,又创造出了作画、描图和剪纸的艺术;而纸与镂雕艺术的结合,又创出了印刷术和木版画;独特的建筑艺术是土木结构的;佛教的传入则引来了精致的泥塑艺术和壁画艺术。所有这

图 002 内蒙古阴山岩画《狩猎者与猎获物》纹样

些艺术,都因经不起年代久远的保存而化为泥土。尤其是后来一些民间艺术不易保存的特点更为突出:精巧的面馍艺术品,供人们食用了;美丽的剪纸窗花,经风吹雨打化为乌有;那些土捏的生动奇特的玩具和辟邪物,耍过或用完了被扔到了地里;一件件美丽的剪花缝制品穿戴

003

004

005

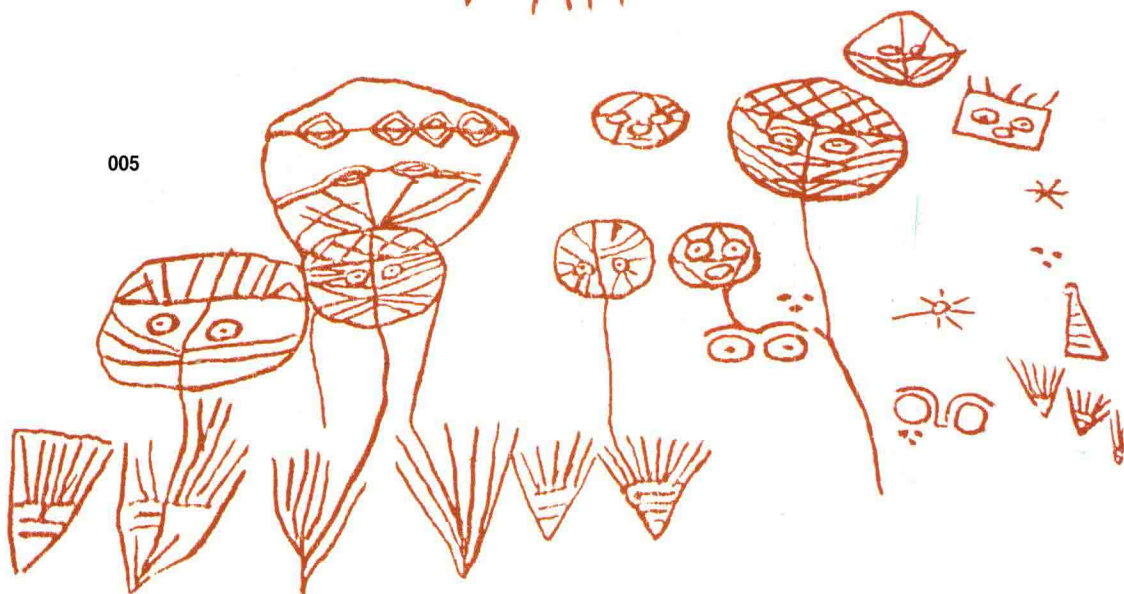

图 003 内蒙古阴山岩画《攻战图》纹样

图 004 云南沧源岩画《太阳神与插长羽饰的武士》纹样

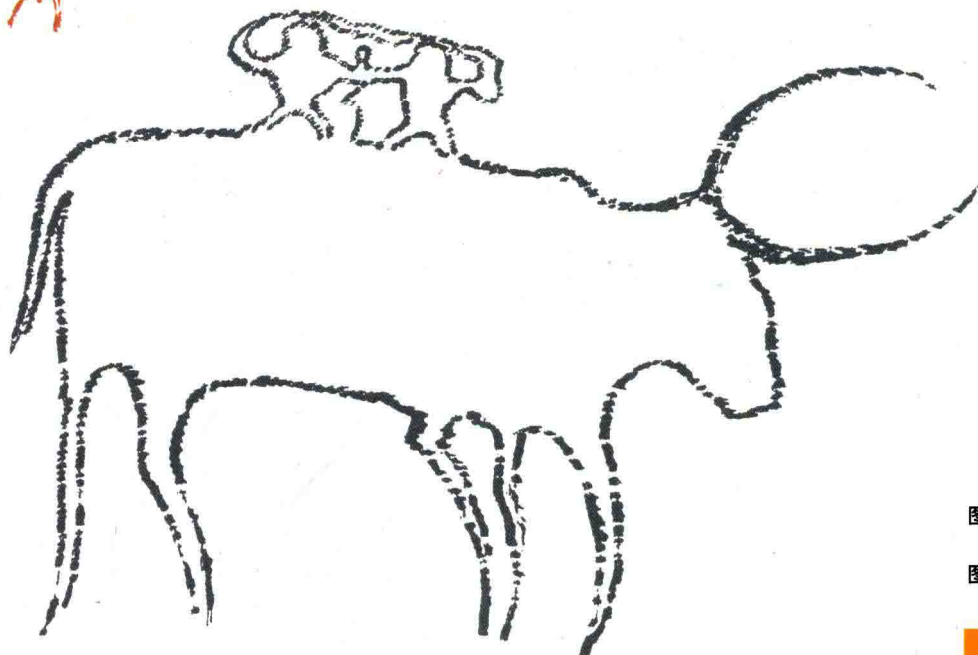
图 005 江苏连云港将军崖岩画《原始植物神崇拜图》纹样

006

过后因年久而化灰入土了。这些艺术品可称之为“即逝艺术品”。而有些艺术品所以能长期传承在人间，是人们心中的文化积淀和文化储存，使这些艺术得以再现。一般说来，任何社会的文化传统影响就像一个储藏样式的仓库，人们可以结合生存的民俗实用和功利需要，去进行再创造，从而形成了中国的整体文化艺术特色，并促使其不断向前发展。)

中国的艺术是伴随着中国文明的起源而出现的，是由繁衍在中国这块土地上的先民，逐渐摆脱大自然威慑的桎梏，对宇宙万物生发出幻想的精神活动和原始的观念形态的产物。它与赖以生存的、为制造生活工具的功利活动交替发生。

007

图006 云南麻栗坡大王崖岩画
《山神》纹样
图007 宁夏贺兰山小西伏沟岩
画《牛背舞》纹样

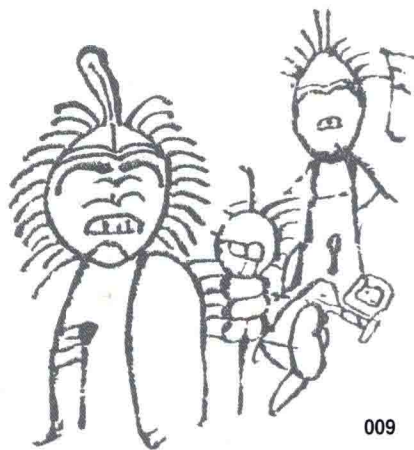
因此,艺术(包括美术)一出现,就与生命生殖,以及对大自然的崇拜结下了血缘的关系。那时,由于先民们对大自然的一切都感到难以理解,生活又是如此的艰难,就连人们的生存也受大自然的制约,因而就发生了对自然界的恐惧和崇拜,并把自然力人格化,产生了神。而精神意识越发展,艺术观念的形象储存积淀越丰富,诸如图腾观念、自然宗教、巫术活动、万物有灵、生殖崇拜等等精神意识,就陆续应运而生。可以说这也是人类原始艺术的共同发展规律。

图腾观念是原始人认为某种动物、植物或无生命的物体与自己的民族有血缘关系,因而被视为是自己的神圣祖先而受到崇拜,进而成为这个民族的标志。例如虎的形象,是古羌、戎族的图腾。现今在中国西南地区的彝、白、布依、土家等许多民族,还有自称虎是其祖先的。

生殖崇拜是原始人类在希望各种生物和本民族繁殖兴旺的同时,因对生物和人的生殖机制尚无科学的认识,在神话的熏陶和混沌思维的作用下,产生了一种对生殖的神秘感。因此,他们虔诚地祭祀生育之神。原始社会的生殖崇拜,最早见于原始时代的洞穴岩画。而在现代民俗中,生殖崇拜的观念之所以仍流传民间,与发展生产需要劳动力有关。

008

009

010

011

012

图008 福建华安仙字潭岩画《舞蹈》纹样

图009 内蒙古海勃湾桌子山岩画《有趣的类人像》纹样

图010 汉画像砖《田猎图》纹样

图011 新疆阿尔泰山岩画《交媾》纹样

图012 新疆呼图壁岩画《双头同体像——生殖崇拜舞》纹样

013

014

图 013 汉画像砖《完璧归赵》
纹样

图 014 陕北东汉画像石《农耕
畜牧图》纹样