

郑军/远宏/编著

中国

●中国民间装饰艺术●

●ZHONG GUO MIN JIAN ZHUANG SHI YI SHU●

民间装饰艺术

ZHONG GUO
MIN JIAN ZHUANG SHI YI SHU

●剪纸●刺绣●年画●玩具●脸谱●皮影等

岭南美术出版社

中国

民间装饰艺术

ZHONG GUO

MIN JIAN ZHUANG SHI YI SHU

● 郑军/远宏/编著 ●

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

(粤)新登字06号

中国民间装饰艺术

郑 军 远 宏 编著

岭南美术出版社 / 出版、总发行
(广州市水荫路11号)

广东省新华书店 经销
肇庆新华印刷厂 印刷

1995年3月第1版 1995年3月第1次印刷

开本 787×1092 16开本 印张 12

ISBN 7-5362-1210-0

J·1108

定价：35 元

民间装饰漫笔

郑 军

民间艺术是人民淳风之美的结晶。

在中国 2000 多年的封建社会中，由民间艺人创造的产品充满了生活的各个方面，而许多民间艺术品就是生产工具和生活器物。艺人们既是这些产品的创造者，同时又是它们的使用者。

由于民间美术是劳动人民在生产劳动中创造的，因而带有强烈的民族性和地方性，它表现出劳动者的质朴和审美。可以说它不仅是一切美术形式的源泉，同时也是美术创作的基础。从全国范围看，江南及两广的民间艺术大多纤细工巧；北方地区则以粗犷豪放为长；而少数民族地区又具有特殊的艺术语言。现在，许多民间艺术品至今仍然显示着强烈的原始文化特征，如“莲生贵子”、“鱼探莲”等西北地区的剪纸，就是通过图象的标记显示出企图征服自然的愿望。人类对祖先崇拜所使用的挂虎，还包含着镇宅避邪的含义。淮阳地区的“泥泥狗”所塑造的大多是祖先的形象，它还表示着上古时代人类对生殖的崇拜。

民间艺术大多是反映人们身边的生活、事物及人们对生活的理想、愿望等精神追求，是人们劳动之余的精神升华。同时，有些民间艺术品的制作，已成为农民的副业和手工艺人的专业，还有一些艺术品，其创作是带有“业余”的性质，表现出浓厚的乡土味和纯真的感情。绣花鞋、肚兜、围嘴、荷包等，是属于农村妇女的“针线活”，人人都会干。

一、剪 纸

剪纸，是一种习以为常的，属自我欣赏型的民间艺术种类。在封建社会是作为低层劳动者的一种文化自娱手段，是人类力图摆脱人的动物性，把原始思维意识通过简单的表现手段变成一种可视的、永恒形象的、阶段性和地域性十分强烈的民间艺术形式。

中国民间的剪纸工艺，是用剪刀剪纸或用刀刻纸。因此，“黑影”、“镂空”、“成片”成为剪纸图形设计的主要手段，它在民众中随处可见，年节时用作门笺、窗花，而婚寿喜庆、丧葬祭祀也必不可少。

据考古发掘的资料证明，早在剪纸艺术产生之前，就已经有人将金银箔、皮革和丝织物进行镂空，而纸的发明为剪纸艺术提供了基本的物质材料。1959 年考古工作者曾在新疆吐鲁番阿斯塔那发掘出《对马团花》、《对猴团花》等剪纸样品，是目前可以见到的最早的历史遗物。它是从南北朝时期（公元 420—589 年）的古墓葬中挖掘出土的。这些剪纸采用折剪的方法剪成，在艺术技巧上已显得很成熟，制作也相当精美。

魏晋时期，人们在门户张贴鸡画，或用各种颜色的彩绸镂刻成鸡形张贴，以辟除不祥，欢庆新年。到了唐代，剪纸艺术得到了进一步发展，段成式《酉阳杂俎》中记载：“立春日，士大夫三家剪纸为小幡，

或悬于佳人之首……”诗人李商隐在《人日》诗中有“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”句。反映了农历正月初七剪彩的风俗仍袭前朝未断，且有了“幡胜”等新花样（这种叫“胜”的装饰，在日本奈良正仓院收藏有中国唐代制作的实物）。到了宋朝，开始有剪纸艺人出现的记载，周密《志雅堂杂钞》：“向旧天都街，有剪诸色花样者，极精妙。”《严州（今浙江省境内）建德县志》中记述：“林文耀，字纲斋，幼即工书，中年失明，乃剪纸为字，势飞动若龙蛇，点画不差毫发。室人装潢成轴，易新米自给，人称之为‘林剪’。”南宋时在福建泉州一带，已有专门制作和发卖年节时贴在门楣和对联上的叫做“红笺”和“福笺”的剪纸，还有艺人在繁华都市大街上出售各种纸字、纸花供人购买。明清时期剪纸艺术在日常生活中大量出现并大量生产，将剪成的花样张贴在扇面或画轴上，年节喜庆馈赠的食品礼盒上常常加盖一张圆形或方形的剪纸，镂刻种种吉祥图案。明代《帝京景物略》一书记载，京师有除夕日“门窗贴红纸葫芦，曰收瘟鬼的习俗”，在端午节时，“家家悬米符，插蒲虎艾虎窗牖上贴红纸吉祥葫芦，幼女剪彩叠福，用软帛缉缝老健人、角黍、蒜头、五毒、老虎等式。抽作大红朱雄葫芦，小儿佩之，宜夏避恶。”直到现在，山东一带还有端午节用黄表纸剪牛的习俗，即在院内房门、临街大门各贴一对纸牛，牛身上还写着“我是天上老黄牛，不吃人间五谷杂粮，单吃人间百病鬼牛头”之类的咒语。

“喜花”，是在婚姻仪式中使用的剪纸。古人认为结婚是人伦之始，具有上可以事宗庙，下可以继后世的意义。因此，在婚礼中，布置装饰洞房的民间剪纸是必不可

少的。它的颜色为红色，主要纹样有“红双喜”、“蛇盘兔”、“扣碗”、“喜娃”等，遍及城乡的“囍”字，是两个“喜”字的并立同构，双喜并连，寓意新婚志禧，新婚美满。也有人把“喜”字拉长，寓意为“长喜”、“长双喜”。“扣碗”是在黄河流域地区广泛流传的一种在新婚洞房的窗棂上贴此剪纸的习俗，即两只花酒碗相扣的剪纸纹样。“扣碗”也称为“合卺”，“合卺”一词的来源始于周代的一种结婚礼仪，即将瓠瓜切割成两个瓠形，新婚夫妇各执其一，面对面饮酒，此礼称为“合卺之礼”。瓠瓜就是葫芦，属蔓藤植物，生命力极强，古人借其形象寓意子孙绵延昌盛，以后这种礼仪衍变成为新婚夫妇相互对饮“交杯酒”。

山西民间有这样的谚语：“蛇盘兔，必定富”、“若要富，蛇盘兔”。用阴阳五行相生、相克的原理推算，生肖属蛇的男性与生肖属兔的女性结合婚配就可以得到富裕和幸福。如今这种剪纸贴在新婚洞房里，既用来逗趣，又有吉祥如意的寓意。在陕西、山西、甘肃的民间，各种各样的“蛇盘兔”都保持了蛇和兔的完整形。

“抓髻娃娃”是北方黄河流域地区常见的剪纸形象。雄鸡是作为生命的象征，手抓双鸡和手抱双鱼的抓鸡（髻）娃娃，其原型是金文的“𪛗”（天）字，它是轩辕黄帝的族徽图腾，是由人类对兽的图腾崇拜，经过半人半兽（拟兽）过渡到对人的崇拜，即对天帝、后土和祖先崇拜的图形形象，是作为人类的生命之神和生殖之神。

作为生命象征的上栖双鸟的“生命之树”，它的原型是鹿头花，是由动物向植物图腾崇拜的发展，它在我国西北地区民间剪纸中是广为流传的。作为生命崇拜重要

内涵的生殖崇拜，是我国民间艺术和民间剪纸的主要内容。常见的有这样几种组合形式：鱼戏莲、鱼衔莲、鱼啄莲、鱼钻莲——莲孕子（莲花中出现孩童形象）——莲生贵子（莲花上坐一孩童形象）——娃娃戏莲。这是人类异性相戏、相合、孕育、生育、养育等系列化的艺术形象的写照，是对生命崇拜的礼赞。鱼和莲分别象征男和女，鱼的繁殖力最强，而且与原始人类的崇拜生殖，重视种族繁衍直接相关，莲花是女性生殖器官的象征，陕西一些地方的剪纸有将女子下体处理成莲花图案，或将莲花置于女子阴部，以莲喻女，以鱼喻男，鱼与莲戏便是男女相戏。

闻一多先生在《神话与诗》中说：“结子的欲望，在原始女性，是强烈得非常，强烈到恐怕不是我们能想象的程度……可不要把它和性的冲突混杂起来，这是一种较洁白的闪着灵光的母性的欲望，与性欲不同。”诸如：《鱼（男）戏莲（女）》、《鱼（男）钻莲（女）》、《老虎（男）吃南瓜（女）》、《猴（男）吃桃（女）》、《老鼠（男）吃白菜（女）》、《金鸡（男）探莲（女）》、《刘海（男）戏金蟾（女）》、《猫儿（男）卧莲（女）》等，这些题材反映的是她们所熟悉的自然现象、劳动成果和民间故事传说，反映她们对生活的热爱和向往，以及渴求生存和降吉祥的美好愿望。

中国民间艺术是一种观念艺术，它的艺术形式是一种有意味的形式。如《鸡头鱼》和龙身鱼尾的《龙传人》，是中华民族龙凤文化的原型，后来民间利用谐音发展为《吉（鸡）庆有余（鱼）》。《鱼戏莲》（鱼在莲头上戏水）和《鱼咬莲》（鱼在莲下咬住莲梗或穿过莲心），前者是调情，后者是结合之意，后来利用谐音“鱼戏莲”发

展为《连年有余》；“鱼咬莲”又发展为《连（莲）生贵子》。另外，鸟和莲的组合图案，也是民间剪纸中常见的样式。在陕西关中妇女中间最著名的是《鹭鸶探莲》，顾名思义，就是鹭鸶探望莲花，取题具有十足的人情味。《狮子滚绣球》是民间保持着传达性爱之狂热的原意，绣球是12块形似莲花瓣的单元组成，一单元一种色相，玲珑而可爱，狮子前爪紧抱绣球，给人以强烈的审美感受。《鱼变童子》、《鸟变童子》、《蟾变童子》，又是陕西、甘肃一带流行较广的图式。这种人鱼叠合、人鸟叠合、人蛙叠合的表现意念，是与图腾文化保持着血缘关系的。

祈求福寿的民间剪纸有：《福（蝙蝠的谐音）寿（以蟠桃借指“寿”）双全（以两枚古钱谐音“双全”）》；《五福捧寿》（五只张开翅膀的蝙蝠围着一个大寿字）；《万年》（万年青）；《富贵》（牡丹）等。祈求平安吉祥的民间剪纸有：《事事（两个柿子）如意（玉如意）》、《竹报平安》、《大吉（大桔）大利（荔枝）》、《吉祥（羊）如意（灵芝）》、《三阳（三只羊）开泰》等。祈求婚姻美满的民间剪纸有：《龙凤呈祥》、《天长（天竹）地（地瓜）久（长春花）》、《白头（白头翁）富贵（牡丹）》等。祝贺生日长寿的民间剪纸有：《八仙过海》、《福禄寿三星》、《麻姑献寿》、《群仙（水仙）祝（竹子）寿（石）》等。祈求财宝富贵的民间剪纸有：《招财进宝（金银财宝置于聚宝盆中）》、《富贵（牡丹）有余（鱼）》、《金玉满堂（金鱼盛于鱼缸）》、《鲤鱼跳龙门》、《官上（鸡冠花）加官（雄鸡）》、《双喜临门（两只喜鹊并立在门前）》等。

中国民间剪纸，从造型来说，它不是中国传统的线形体系，而是主观意象的造

象观；从色彩来说，它不是中国传统的固有色，而是主观的意象色；从时空观念来说，它不是中国传统的散点透视，而是主观意象的多点透视。空间，有平面的二维空间；立体的三维空间；时空连续的四维空间；而时空里不存在的，在人想象中存在的空间，为五维空间，即心理空间。中国民间剪纸，正是在表现着自己心中的五维心理时空。概括来说，它是一种观念造型艺术。民间的劳动者，是用眼睛和心，更为广泛和细心地记忆形象，想象形象。剪纸《虎》就是把侧面的老虎剪成两只眼睛，把看不见那一面的眼睛也剪了出来，他们认为“老虎就是长着两只眼睛”；剪纸《飞鸟》，表现的是一只飞动的鸟的图案，在鸟身的一侧是一只翅膀，这是鸟的静态的图形，而鸟身的另一侧则是四只翅膀的顺序排列，这是鸟的飞动的记录；剪纸《猴抽烟》，则是把坐着抽烟的猴子和椅子各自分开，互不遮挡；剪纸《娶媳妇》，把抬轿子的人平面展开，互不遮挡，新媳妇也都平面展开，以二度空间代替自然视觉的三度空间；剪纸《独生子女》，把儿童的脸剪成正面，而身体则是侧面；或者脸是侧面，身体是正面的；或者是正面造像，或者是侧面造像，没有半侧面的视觉透视变形观念。

二、民间年画

民间年画，是中国绘画里特有的一种艺术形式，人们在新春岁首之时，祈望风调雨顺，国泰民安，驱邪纳福，除旧迎新。已成为美化环境，点缀节日，烘托气氛的一种节令性很强的艺术品，它可以分为三类：一、手工绘制；二、木版彩印；三、彩版套印后手工开脸染衣。

早到汉代，就有新春贴门神的风俗，可

称为年画的萌芽时期。约在五代、北宋之时，年画即已成为独立的画种，至明代已很普及，到清代中叶是其鼎盛时期。我国的民间年画题材多样，有神话传说、历史故事、文学典故、戏剧人物、仕女儿童、风俗、花鸟鱼虫和反映现实生活等内容，其中尤以四大年画产地（天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊、四川绵竹）的年画闻名遐迩。这些年画各具特色，有的艳丽浓烈；有的素雅柔和；有的格调明朗；有的古朴凝重；有的线条流畅清晰；有的刚健饱满。

山东潍县杨家埠木版年画，创始于明代，具有悠久的历史。不论是反映人民生活 and 劳动，反映历史故事以及花草树木等题材内容，都体现了农民淳朴的思想感情和对美好生活的强烈愿望，因为它产生于民间，直接根植于人民生活，经过了历代民间艺人的不断革新与创造，逐渐形成了内容丰富，形式新颖，风格独特的民间绘画形式。

杨家埠木版年画，在艺术表现手法上，通过概括、象征、寓意等手法来体现主题。其构图完整、饱满、匀称；造型夸张、粗壮；线条简练、挺拔、流畅；色彩鲜艳、对比强烈，富有装饰性。

杨家埠木版年画的形式，是根据农民点缀生活环境的实际需要而设计的，有大门画、房门画、福字灯、美人条、站童、爬童、窗顶、窗旁、方贡笺、小横披等形式，具有浓厚的民族气息和民间风味，深受广大人民的喜爱和欢迎。

杨柳青年画是我国著名的年画品种之一，从明万历年间即已开始，但流传下来的不多，从现有的《四十八艺祖像》中看，明代所印制的年画都是竹纸墨印，其字迹

工整，线条纤柔。还有《四季平安》等，为绢底彩绘，辉煌富丽。

杨柳青年画由于历史悠久，名工匠辈出，品种较多而深受群众欢迎。主要体裁有：1. 贡尖。是杨柳青年画中最普遍的一种，如同中国画的“横披”，内容有《渔家乐》、《水浒》、《杨家将》等故事。2. 板屏。又称“立屏”，形式分单张、对张两种，内容有喜、寿、福之分。3. 条屏。有四扇和八扇之分，是从古代屏风绢画演变而来的，内容有《三国》、《西厢》、《列女传》等。4. 门画。一般分为两种，一种为门神，一种为门童。门神有文武之分，门童也有单双两种。门神贴于临街大门，门童贴于室内门，内容有《进财童子》等。5. 历画。是农家必备之画，上面印有节气表，上印二十四节气，下印灶君。此外还有《消寒图》、《三年早知道》等。另外，还有炕围、灯画、窗花纸、洋片等。

杨柳青年画的总诀为：金人物，玉花卉，模糊不尽是山水。富道释，穷判官，辉煌耀眼是神仙。灵美人，呆番夷，凶颜恶面是鬼卒。活虫鱼，死蔬果，天宫玉阙是宫室。彩走兽，墨竹兰，朱黑二色画蝠判。由于杨柳青年画的创作者对生活有较深的体验和理解，因而所创作出来的东西自有风趣，独具特色。

桃花坞木版年画，是我国江南主要的民间木版年画，由于其产地是在苏州城北的桃花坞，故称“桃花坞木版年画”。明弘治时，名画家唐伯虎曾在这里营建桃花庵，从此这里才被扬名。

桃花坞木版年画的题材广泛，内容丰富。大体有以下几种：避邪纳福的神像年画，如《门神》、《财神》、《福禄寿三星》、《八仙》、《观音》等；祈求吉祥的年画，如

《丰收图》、《和气吉祥》、《花开富贵》等；小说戏文的年画，如《刘海戏金蟾》、《唐僧取经》、《西厢记》、《霸王别姬》等；民间风俗年画，如《斗鸡》等；风景年画，如《姑苏玄妙观》、《西湖十景全图》、《虎丘灯船胜景图》等。

桃花坞木版年画不但内容丰富，形式多样，而且在表现手法上，各有不同的风格，既有独幅版画形式，也有连环画形式。它的特点是内容丰富、情节生动、形象完美，以及喜庆的气氛、匀称的构图、鲜明的色彩和贴切的题材等。

具有较强生命力的桃花坞木版年画，常以象征手法表现人们的各种愿望；用风俗年画形式反映人民的思想意识和生活；用民间传统和历史故事以及戏曲神话来教育人民。另外，为了使年画容易销售，有些还有唱词。使经营年画的商人边唱边卖。售卖《杨家将》年画时有这样的唱词：“捣过两张再两张，前后正本《杨家将》，爹儿八个保君皇。杨大郎，去代王。二郎、三郎死番邦。杨五郎，五台山出家当和尚……镇守三关杨六郎”等。还有一些唱词多是人们熟悉的民间小调，口语化，容易懂，深受农村广大群众的欢迎。

三、皮影

皮影是我国古老的民间艺术，已有近千年的历史，在南宋时的许多著作里如《东京梦华录》、《武林旧事》、《梦粱录》等都有有关皮影的记载。

皮影戏是以镌刻皮革为人物，以手工操作影人，借灯光照射在素幕上，结合剧情的曲折跌宕、有白有唱、载歌载舞，可以说是活动的“剪纸”。在演出操作上灵活多变，寓影人以生命，剧本唱词语言朴素，

通俗易懂,充分显示出民间文学的成就。皮影戏的音乐则吸收了不同地区的民歌和地方戏曲调,这些音乐又是民间音乐中的瑰宝,因而皮影戏是民间艺术中比较特殊的品类。

四川皮影有着精湛的表演技艺、高亢圆润的唱腔和激越悠扬的音乐等地方特色。它擅长于演出神话、童话和各种传奇故事,它的头、颈、身结构灵巧,手足更为灵活,能表演出许多高难动作,如武打、上天入地等。

由于表演条件的限制,每个皮影的形象必须精心做成正侧面,方能投影在素幕上。制作的材料则要求轻薄透明。在工艺造型上,以镂空为主,辅以染色(红、黄、蓝),虚实相关,疏密相间,这样精制出来的皮影,可以表现文、武、老、幼、忠、奸、美、丑等各种人物的完整形象。

甘肃的皮影,主要是用牛皮镌刻,间或用羊皮或驼皮。对料皮以打、刻、扣、挖等刀法镂空。刻制艺人由于世代相传,总结出一套皮影头部的刻制刀法:“先刻头帽后刻脸,眉毛刻罢再刻鼻子尖”……

陕西的皮影戏历史悠久,风格独特,它以雕镂技艺精湛、造型程式允当、工艺严谨细腻、表演优美缠绵、激昂悲壮而盛行于陕北、陕南、关中等地。

陕西皮影既是我国皮影的发源地,又是我国皮影发展的中心。它经历了千锤百炼,才形成了包括戏曲音乐、美术、民间文学等丰富多彩的综合艺术。以其形象生动的艺术夸张实现逼真的表演效果,深得群众之喜爱。陕西皮影的造型设计质朴、单纯,富有装饰性,以镂空为主,密集处用小米大小的眼孔细成图案,舒展处刀拉长线。

陕西皮影艺人受汉画像石的启发,设计创作多取最能体现人物面部表情的正侧面,这种用五分侧面表达头面部的造型,称为“五分脸”。“五分脸”的特点为大额头,弧形的弯眉,卧鱼状的细眼,唇角见楞,人中长。面部肌肉则吸收了雕塑中大力士造型的拧眉、瞪眼、龇牙、咧嘴、卷舌、大耳等特点。脸谱设计规范化,黑为忠、红为烈、花为勇、白为奸、空为正。

四、民间泥模

泥模作为昔日儿童的玩物,现已不易多见了,它被清一色的电动玩具所代替,以致偏僻山乡的民间也几乎失传。

然而,作为过去的一种民间孩童玩具,的确给孩子们带来许多乐趣,每一面半浮雕的泥模画,都包含着一个优美的故事。它的题材极为广泛,有古代神话故事,戏曲人物,花鸟和各种各样的日常生活中的动物形象。造型质朴可爱,随意性极大,通过民间艺人的简化、夸张、增饰等方法,有别于普通的绘画和雕塑,孩子们可以尽情地领略其中之美,是一种难得的民间美育方式。

模,也叫“范”,故而“模范”二字连用。王充《论衡·物势》中说:“今夫陶冶者,初埴填作器,必模范为形,故作之也。”模在很早以前已出现,在远古时期的陶器上,就有物痕翻印的痕迹。传说大禹铸九鼎时,铸之前一定要有陶范。

民间泥模是民间世代相传、演变的传统儿童玩具,它是民间艺人以自己的审美情趣,就地取材,因材施艺,用手工制作的玩物,其题材主要是立足民俗。在艺术造型上,力求神似而独具风采,以独特的稚气特点,令孩子们爱不释手。

五、民间染织

民间染织,是民间艺人为满足人们衣、食、住、行和风俗习惯而设计的。经过漏版、印花、蜡染等特殊工艺使白布显现出图案的织物,其图案具有浓厚的民族、民间艺术特色,是民间实用性之工艺品。

我们的祖先最初用葛、麻、丝为原料从事纺织,以后逐渐发展成用草棉纺织。当时的服饰都是靠农民种棉、养蚕,自纺、自织、自染来解决的。

民间染织,作为民间实用性的工艺美术品,其社会功能表现在实用价值上,大多是以满足人们的生活需要而生产的。为了满足人们的审美要求,在图案的设计上是根据人们的意愿进行构图的,多以花卉鸟虫图案为主,内容多反映群众对吉祥如意,喜庆有余,多福多寿,成双成对的向往和追求。

明、清时期,用棉花纺织和印染就已普及全国,民间艺人经过奇妙精巧的构思设计,通过两个散点,把花鸟、动物、人物、文字、龙凤、狮子绣球、莲花、牡丹、石榴及福禄寿喜等内容,根据不同的形式恰如其分地分布在土布上面,构成二方连续、四方连续和单独合宜的图案花纹,以供衣料布、包袱、门帘、枕巾、桌围、床围、床单等不同用途。

六、青花瓷画

青花瓷是以一种天然钴料为色料,在白瓷坯胎上用毛笔作画,再上一层透明釉,然后高温烧成,它具有中国国画的笔致韵味。由于它是用毛笔把图像直接画在瓷器上,在烧成后洁白光润的瓷画上,透出青色的国画般的艺术形象,而且青白相映,幽

靛苍翠,十分富有艺术魅力。

青花瓷画受传统绘画的影响很大,很多装饰有浓厚的国画画意,如青花装饰上的“婴戏图”、“岁寒三友”等,显然是从传统绘画中吸收变化的,故有“康熙人物似陈老莲”之说。从讲究笔墨、意境、传神等方面看,和国画的画理是相通的,但由于需要结合工艺材料和工艺技法,加上具体造型的不同,也就要求它更加适合于型的装饰需要,所以其具体风格还不完全与国画一致,在绘画之中还有图案手法,并富有装饰性。也可以说,它是经过变化了的富有装饰性的陶瓷绘画。

青花虽只用一种钴矿料,但它在一色中创造了丰富多彩的艺术效果,于单纯之中见丰富。青花瓷的装饰题材极为广泛,有许多画工从日常生活中摄取剪裁出来的趣味小景,在寥寥几笔一枝梅花、榴花或牡丹上,添一引吭高鸣的小鸟。

青花瓷画之所以得众人的青睐,是由于制瓷艺人热爱生活,热爱自然。艺人以情入画,朴实无华,不仅如此,瓷艺工匠有时还将绘画、书法巧妙地融为一体,达到一种出神入化的境地。譬如民间大众向往的“福”、“禄”、“寿”、“喜”,本是不合瓷画要求的東西,但民间艺人经过巧妙的艺术构思,居然也将其纳入了青花瓷画之中,并使其升华为具有装饰美的形象。像嘉靖、隆庆、万历时期常见用松枝组成的“福”、“寿”字图案,万历天启年间的灵芝托“寿”,灵芝托“喜”的画面,就是这种寓意吉祥,别具一格的民间风俗画。

山水、人物、花鸟、走兽等题材,在青花瓷画中最为常见。人物题材有宗教的神仙故事,如八仙、三星和民间喜闻乐见的演义小说,戏曲故事;还有反映农家生

活的耕织、牧牛、捕鱼等画面；山水方面既有高山巨石，又有小桥流水；走兽题材有狮、牛、羊、鹿等；花鸟有菊花、石竹、荷花、牡丹、石榴、山茶、梅花等等。

土生土长的民间青花出自无名的制瓷匠人之手，它植根于民间文化的土壤，是一笔优秀的民间艺术遗产。

七、石、木、砖雕

民间雕刻在我国有着悠久的历史 and 传统，特别是用作建筑装饰的石、木、砖雕，通过民间能工巧匠勤劳创作，极大地丰富了中国古代建筑艺术的宝库。

石、木、砖雕主要用于民居、祠堂、庙宇、牌坊、亭、塔、桥、墓等建筑上的许多构件和局部，如常见的牌坊、石狮、石马、石鼓、脊饰、门罩、柱、门窗等。其他的如家具的杂件、民俗用品、工艺摆设等，也无一不靠石、木、砖雕增辉。

民间石、木、砖雕具有鲜明的装饰性，工匠们从大自然和劳动的生活中，直接提取他们所熟悉的物像和题材，充分发挥想象和夸张变形，或作写实刻画，以符合美的要求。如传统题材中的龙、凤和麒麟等；花卉中的各种纹样、二方连续及四方连续，在现实生活中的故事，以及家禽、家畜、蔬菜、山川河流，在民俗题材中的福、禄、寿、喜等；都通过他们之间的相同的属性，撷取其各自的优美部分，以满足人们对美的追求。

石、木、砖雕，以其独特而精湛的雕刻技巧，生动活泼又雅俗共赏及为人们喜闻乐见的题材，通过以形、光、空间关系组成的视觉形象，生动地揭示了一个五彩缤纷的现实世界。

八、民间纸马

纸马，不是用纸扎糊的马，而是供人祭祀后焚烧的神像。它是作为迷信品出现的，是封建社会的一种历史现象。

纸马也称“甲马”，清代王棠《知新录》说：“唐玄宗读于鬼神，王筠以楮为币，今俗用纸马以祀鬼神。”至于“纸马”之称，据赵翼《陔馀丛考》：“昔时画神像于纸，皆有以乘骑之用，故曰纸马也。”两宋时期，纸马已很普遍，并且在城市里有专门印刷和发售纸马之类的“纸马铺”。

纸马，适应着人们的各种祈求。有分管生老病死和除灾辟邪的神像，也有各行各业神化了的祖师，山有“山神”，地有“土地神”，井有“龙王”，一家之主是“灶王”。

云南白族的“甲马纸”，是白族先民对变幻莫测的大自然、社会现象，对灾难、饥饿、疾病、冤仇，对生老病死、艰难的命运、坎坷的人生，产生了神秘和恐惧的心理而创造出来的“人心印构之象”。其作品大多是拙朴、钝重、粗犷、刚健，具有“农民画”的特点。有阳刻也有阴刻，皆以线造型，线条粗实遒劲，具有浓厚的装饰趣味。

无锡是江南的“鱼米之乡”，民间印刷纸马是较方便的。印制纸马时的用纸，多是淡黄、淡蓝、玫红、水绿、青莲等彩色有光纸，也有用土纸的。其制作过程是：先印出墨线图，然后根据图中的中心人物“开相”着色，不管人物多少，一般只涂中间的一个主神面部。面部打底，有白色、黄色、桔红色、青灰色等；五官是用单独的小版蘸墨捺印，并用玫红色晕出脸颊。衣

服不着彩,但在画面中间的三分之一处,用白、红、黄、绿等色点画花朵之类。并且还盖印一些涡线形的小装饰。

无锡纸马中的众神,除了“后土神君”、“太岁神”、“神虎大将”等外,女性的,称“孟婆”;似寿星的,便称“长生”;青色面孔的叫“焦面”。

九、民间玩具

民间玩具是在民间世代传承、演变的传统玩具,是劳动人民以自己的审美情趣,就地取材,因材施艺,用手工制作的玩具。民间玩具的产生,是在人类长期的、多种的社会活动的基础上,对社会生活所作出的反映。从考古发现的史前遗物来看,在距今6000—10000年的新石器时期,就已出现了原始玩具。

古代女娲抟土造人的传说,虽是神话,却反映了捏小泥人的渊源久远。所以,泥塑玩具的历史应比陶瓷玩具更为古老,流传极广的泥玩具,当推著名的江苏无锡、陕西凤翔、河南淮阳和浚县。在河南淮阳,每年农历二月伏羲陵的“人祖庙会”上,随处可见出售的古朴奇丽的泥玩具——泥泥狗。

布玩具是民间玩具之一大宗,为农村妇女所长,巧手遍及各地农村。竹玩具因易腐烂,极难保存,传世甚少,难能可贵的是旅顺博物馆藏有一个唐代木鸭。竹木玩具各地都有,竹玩具以南方产竹区为多。

河南的民间玩具,在城镇和广大农村有着极大的市场,这些玩具朴素自然,物美价廉,具有强烈的乡土气息。花馍是逢年过节时家家户户都要做的面食,也有观赏用的面花,是送给孩子们的小动物、小

面人等,这种面食玩具既可以用也可以吃。年节期间也是走亲送友的礼品。沈丘县是有名的面食玩具产地,面制的各种小猪、小狗、小马、小羊等,造型简练,蒸过之后面食越发显得肥胖滚圆,十分可爱。有些还拿到集市上出售,价钱也十分便宜。

每年端午节前后,街头便出现卖香布袋的,这些都是妇女们在空余时间自己制作的。她们用彩色布头、绸缎做成各种形状的小包,中间包上艾香,可以观赏并用以去瘟。

山东高密泥玩具,有着400多年的历史,以其夸张的手法,简练、概括的造型,力求神似的特点而独具风采。在色彩的运用上追求鲜艳醒目而又柔和动人的艺术效果,有“鲜”、“嫩”、“冷”之感。制作上主要用纯色,以桃红和大绿为主色调,色彩对比鲜明,尤其是在色彩中调进“明油”,因而更增强了色彩的明亮度。

郎庄面塑,是山东冠县郎庄的民间艺术,在这个村庄里,家家男女老少都会做面塑,而且一年四季都在做。郎庄面塑的制作,是先用精麦粉加凉水、酵子和成酵面,待发酵后再加入精麦粉揉和成面团,有的还加入一定的颜色,成粉红色和粉绿色的面料。面塑的造型多为扁平的,这样易于干透,可以平放也可以吊挂,形态刻画极简练夸张,经过蒸熟,更增添了一种圆浑朴厚的美感。

临沂的民间泥木玩具,是出自民间艺人之手,用的是廉价材料,做的多是神话故事、戏剧中的人物等。这些玩具有着夸张的造型、鲜艳的色彩,深受人们的喜爱。木玩具大都是用杨柳、梧桐木旋成虎头棒槌、花篮、花枪、燕车、高低棒棒人等。燕车做得十分巧妙,车轮一转动就会牵引燕

翅上下扇动。

陕西凤翔彩绘泥偶以动物居多,以狮、虎为主,牛、马、鸡、狗、五毒次之。人物造型多为灶王爷、土地爷等历史故事人物。它的制作是将粘土和纸浆拌成塑泥,在制好的模子里翻成胎胚,晾干后加以修饰,再上白色底,用墨勾形,然后涂彩绘制,最后还要刷胶上光。这些玩具的另一个涵义是,将挂虎、狮子摆放在家中,有驱邪避难、吉祥如意的作用。

小玩具突出表现可爱的造型特点,大件泥塑则着重表现庄重与威严的气度。彩绘用色不多,却对比强烈。所有的泥偶都是以质朴可爱为显著特点的。

十、面具·脸谱

“社火脸谱”是指过去人们在社火活动中为适合扮演社戏中的人物形象,在面部所进行的彩绘、勾画、修饰等。

“社火脸谱”是很有讲究的,在色彩上着重表现人物性格,诸如红为忠、白为奸、黑为正、黄为残暴、蓝为草莽、绿为义侠、金银为神妖等。脸谱在谱式上大致可分为对脸、破脸、悬脸、转脸、定脸等五个种类。此外,社火脸谱中的眼也是有区别的,眼形有独自的特点及含意。眼形分平眼、忠眼、残眼三种。一般平眼为美;忠眼似牛眼、为忠为善;残眼为恶、为残。社火活动大都是在每年的正月十五举行,其目的是祈求新的一年吉祥如意。

西藏的面具艺术,大致分为羌姆(跳神)面具、悬挂面具、藏戏面具三个类别。羌姆面具是用于“酬神酬鬼,驱灾禳灾”的宗教法会中所佩戴的神舞面具。悬挂面具是悬挂于神殿经堂、让百姓供养膜拜的偶像面具。藏戏面具是以说唱、音乐、舞蹈

来表现文字内容的戏剧面具。

贵州的傩戏面具,是我国一种古老的传统文化现象。傩、傩舞为驱逐疫鬼的巫术活动。傩戏源于古代傩舞和傩仪,是以驱邪和酬神为目的的一种民间戏剧。

流传在贵州威宁彝族、回族的变人戏,其面具原始、粗犷、稚拙、怪诞,一般用杜鹃树木和杂木制作。先将圆木锯成一尺左右,一剖为二,用斧头砍成毛坯,再粗略地在相应部位剜出三个孔穴代表眼睛和嘴巴。再用墨汁或锅烟随便涂成黑色,演出前用石灰或粉笔在额头、脸上画上道道年轮般的白线,以表示苍老的皱纹。

傩堂戏面具则古朴、洗练、浪漫、诡奇。一般用柳木或白杨木制作,制作过程与变人戏面具略同,但工艺要复杂得多。在色彩上重视调配,着色分淡彩和重彩两种。淡彩是先在面具上涂一层赭石或土黄作底色,然后用桐油均匀地刷上几遍,只在眼睛、眉毛等部位用黑色渲染勾勒,并在帽子上描绘各种图案。重彩则用红、蓝、黄、黑等油漆在面具上勾画涂抹,对一些细部,如盔甲或帽子上的花纹,用毛笔精心描绘。这样所制作的面具漆色古雅,酷似陶瓷器、青铜器,具有一种特殊的美感。

在造型上,看重注意人物性格的刻画,运用五官的局部变形,如眉毛的上扬、眼窝下陷、眼珠外突、下颏外翘、嘴长獠牙、头上长角等夸张手法,突出莽将、龙王、灵官等一些勇武、凶悍、威严的精神气质。以使观者有一种神秘的威力和原始、狞厉的美。

地戏面具,是由面部、头盔和耳翅三部分组成。偏重写实,雕刻精工细致,造型朴实粗犷。艺人们十分重视头盔和耳翅的制作,不仅雕龙刻凤,勾花描叶,而且

用圆形小镜镶嵌在上面。在色彩的运用上，夸张大胆，红黄蓝白黑，几乎无一种颜色不可以用来上脸，有的还贴金贴银，甚至配上雉尾，以显示其绚丽多彩。

贵州的傩戏面具，大都是神的偶像，所以，不管它们在造型上有多大差异，都具有一种威严神奇的艺术效果和庄重慑人的宗教力量。在原始中见浑厚，在朴拙中显粗犷，充分体现出浓郁的民间雕刻风味和

彩绘特色。

“百里不同俗，十里不同风”，不同的风俗习惯使取材于各地物产的民间美术显现出浓烈的乡土气息和地方特色，构成了丰富多彩的民间艺术天地。看上去质朴的民间美术品，却是民间文化艺术的综合体，在每一件民间艺术品上，都能够显现出制作者的智慧和才能的匠心独运之处。

主要参考书目

《徽州石雕艺术》	安徽美术出版社
陈乐生、马世云、
宋子龙编	《民间美术》丛刊第 2、3、4 期
江苏美术出版社
《徽州木雕艺术》	安徽美术出版社
马世云、宋子龙编	《实用美术》丛刊第 27 期
上海人民美术出版社
《徽州砖雕艺术》	安徽美术出版社
马世云、宋子龙编	《山东民间蓝印花布》 山东美术出版社
叶又新著
《苗族装饰艺术》	重庆出版社
李小非、周爱国编	《四川皮影》四川人民出版社 刘丹桂 编
《青花瓷画鉴赏》	上海人民美术出版社
张浦生编著	《美术图谱》 河北美术出版社 马 强
等 编绘
《世界面具》	天津杨柳青画社
黄维中等编绘	《泥模艺术》 天津杨柳青画社 华非辑
《中国艺术》第 5 辑	人民美术出版社	《中国民间图形艺术》 上海书店出版社
颜鸿蜀、王珠珍
编绘

目 录

民间装饰漫笔

民间年画·····	1— 21
民间剪纸·····	22— 57
民间刺绣·····	58— 67
民间纸马·····	68— 77
民间染织·····	78— 97
民间皮影·····	98—110
民间玩具·····	111—124
民间青花瓷画·····	125—131
民间泥模·····	132—139
民间面具·脸谱·····	140—149
民间石·木·砖雕·····	150—168
后记·····	170

民间年画

元帅门神·大将门神·用于大门或房门

射犬张仙·保护儿童之神·用于房门、内房

麒麟送子·官上加官·用于内门

