

Chinese Traditional Art Appreciation

中国传统美术赏析

郑丽萍
编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

Chinese Traditional Art Appreciation

中国传统美术赏析

郑丽萍
编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

本书以翔实的资料，力求比较全面系统地介绍和讲述中国传统美术的基本造型特征和分类，以及民间传统文化的历史流传与人文艺术特色，探寻民间美术的本质和美学特征，培养和提高学生对中国传统优秀文化艺术的认识、鉴别和审美能力，从而为研究传统美术提供有益的借鉴。

本书具有以下两个特色。一是欣赏性，从传统美术起源、生存基础、造型特征、图案纹样等方面进行研究讲解；二是体现二次创作，传统元素在现代设计中不仅应得到体现与继承，还应与现代设计理念及方法相结合，使之不断发展。

本书适用于高等院校艺术学院艺术设计专业（工业设计、平面设计、服装设计）的师生，也适合从事传统美术研究的相关人员阅读参考。

图书在版编目（CIP）数据

中国传统美术赏析 / 郑丽萍编著. —北京：中国
电力出版社，2011.8
ISBN 978-7-5123-2089-5

I. ①中… II. ①郑… III. ①品鉴—中国—高等学校—
教材 IV. ①J052

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第182050号

中国电力出版社出版发行
北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>
责任编辑：王 倩
责任印制：藺义舟 责任校对：闫秀英
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2012年1月第1版·第1次印刷
787mm×1092mm 1/16·7印张·202千字
定价：39.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换
版权专有 翻印必究

前言

人文中华，时间绵延，昔日辉煌，今朝灿烂。中华文化在历史的长河中嬗变、积淀得无比丰富，尽管良莠杂陈，但世代代渗透于中华民族的社会生活中，影响着每一个中华民族的子孙。一个民族真正的传统文化精华，在于从传统美术所开拓的纯真的美和以后数千年来在民间艺术中所体现和流传下来的东西。只要我们善于分筛，就能区别出哪些是精华，这是历史赋予我们的责任。

当今中国的艺术设计教育进入了蓬勃发展阶段。国内许多高等院校在设计教育的办学理念、教学模式、学科建设、课程体系、教学内容以及人才培养等方面，不断作出努力，加强了改革创新的力度。编写本书的目的就是为了适应艺术设计课程建设的需要，为推进素质教育作出贡献。本书力求比较全面系统地介绍和讲述中国传统民间美术的科学观念、基本造型特征和分类，以及民间美术的历史流传与人文艺术特色，探求民间美术的本质和美学特征，培养和提高学生对中国传统民间美术的认识、鉴别和审美能力，为相关课程的学习提供有益的参考。

本书力求从三个层面进行讲述：一是赏析，包括传统美术起源、生存基础、造型特征。其中造型特征着重介绍传统民间木版年画、剪纸、刺绣、面具、玩具、铜器、蜡染、服饰等。二是借鉴与吸收，在设计创作过程中体现传统性，将传统民间美术独特的文化内涵、美学特征、图案造型，作为一种文化的营养，充实和丰富自己的头脑；三是体现二次创作，使传统文化的基因在设计者的设计思维方式上得到全面体现，并融入艺术设计之中，进而达到一种自由的、出神入化的境界。

前言	
第一章 概述	001
第二章 传统美术形成的载体	003
第一节 民间民俗习惯	003
一、岁时节令	003
二、人生礼仪中的民间艺术	006
第二节 图腾演化	007
一、图腾起源	007
二、图腾演化	007
第三章 多元的造型形式	011
第一节 实用性造型	011
第二节 象征性造型	013
第三节 复合型造型	014
第四节 几何形造型	015
第五节 情态剪影方式造型	017
第四章 独立自主的民俗符图体系	019
第一节 符号、民俗艺术符图	019
一、符号	019
二、民俗艺术符图	019
第二节 民俗独立符图的特征	020
一、独立符图共性中的个性	020
二、独立符图的完美性与传承性	025

第五章 传神美妙的艺术形态	029
第一节 二维造型	029
第二节 三维造型	043
第六章 多姿多彩的民族服饰	055
第一节 多民族的民间服饰	055
一、多民族服饰	055
二、多民族佩饰	061
第二节 多民族的民间饰品	064
一、银饰的起源	064
二、银饰的种类	064
第七章 伟大母亲的艺术	071
第一节 民间布艺	071
第二节 民间面塑	081
第八章 传统美术形式与现代设计的转化运用启示	085
第一节 民族传统元素的收集整理	085
一、走进传统	085
二、阅读与观摩相关资料	086
第二节 传统美术形式的转化运用	093
一、吉祥符号的应用	093
二、民间艺术形式的转化运用启示	096
第三节 非洲、美洲的装饰艺术	103
一、非洲的装饰艺术	103
二、美洲的装饰艺术	104
参考文献	105

第一章

概述

人类的造物活动是为了满足其自身的社会生活需要，有着明确的目的。在自然经济时期，劳动者通过生活资料的生产，已经达到自给自足且略有盈余的状况，满足了当时人们在物质和精神方面的一定需要。

作为农耕大国，中国人与大自然的关系是密切的。人们不仅有着自己的认识，还在生产过程中积累了丰富的经验。人们根据气候的变化来安排自己的劳作，“春耕、夏播、秋收、冬藏，四时不失时，故五谷不绝而百姓有余食也”（《荀子·王制篇》），从而使生命有了保障。而散落在四季的大小节日、民俗活动和丰富的民间艺术作品，则为之创造了更美好的生活。以“物”的形态存在着的民间美术与劳动者的生产、生活、习俗有着密切的联系，其多数是直接用来美化自身、美化物品和美化环境的。在春节、元宵节、端午节、中秋节、重阳节等民俗节日中，可看到各式各样与民俗有关的民间艺术作品；而在一些村镇的集市、庙会上，富有地方特色的民间艺术品也使人目不暇接、流连忘返；在日常的生活中，民间艺术作品更是无所不在。

“百里不同俗，十里不同风”，不同的风俗习惯使取材于各地的民间美术显现出浓郁的乡土气息和地方特色，构成了丰富多彩的民间艺术世界。各地丰富的物产是形成民间艺术地方特色的基础，而“因材施艺”的制作手段则使民间艺术的地方特色得以加强。雕、刻、剪、绘、塑、染、织、绣、冶、磨、削等工艺方法，在实施时讲究的是“工巧”，既要符合功能的要求，又要保持材料的自然特性，这在所有的民间美术品上几乎都有反映。从每一件民间艺术品上，我们都能看出制作者的智慧与才能。

广为流传的民间美术，过去由于“熟视”而致“无睹”，现在则因远离了人们的生

活而变得陌生,这是不应该的。看上去质朴的民间美术品,却是民间文化艺术的综合体。仅就新年张贴的“门神”,便可以讲出许多辟鬼除邪、纳福迎祥的故事,而造型中装饰、线条、色彩、刻印工艺等,又都是值得深入研究的课题。在此,介绍民间美术,可以使我们大家了解、重视这一民间文化的形态,以利于传承和发展。

中国艺术是东方艺术的代表,艺术内容形式相当丰富,并具浓郁的传统特色和艺术风格。在几千年的发展中形成了特有的审美特质,体现了民族的审美意趣。在艺术领域越是民族的就越是世界的,在中华民族五千年的文明史上,一项项闪耀着人类智慧之光的发明创造,见证了中华民族的古老与辉煌,也在世界文明史上留下了不朽的篇章。

中国的传统美术遍布山区、牧区、渔区等地。在那里,几乎没有一项活动不与民间美术有着密切的关系。那里的人们或者是艺术的创作者,或者是享用者。而民族美术的审美形态和形式种类丰富多彩,其文化内涵深远丰厚,与原始文化艺术观念遥相呼应,并且两者有着渊源嬗变的血缘关系。民族艺术的许多造型、图式都可以上溯到华夏民族的起源与中国文明的源头。

传统美术与民间民俗的关系密切,可以说,民俗文化是传统美术形成的载体;同时,传统美术是民间风俗生活的直观性、审美性的象征表现。传统美术是劳动者为了满足自己的生活和审美需求而创造的,是带有浓厚乡土气息的艺术形式。它包括侧重欣赏性和满足精神愉悦性的民间作品,也包括侧重实用性和功能性的器物和装饰品。传统美术的范围非常广泛,包含服装、器皿用具、雕刻、编织、染织、刺绣、家具、舟车、玩具、建筑装饰、表演道具和戏装、戏曲人物造型等各种艺术形式。

自人类有史以来的各个阶段,各民族在不同地域所创造的各种风格流派艺术之间,并不存在先进与落后的问题,只有文化观念上的差异及由此而形成的美学观念上的区别。所以,我们在研究传统美术的时候,应该首先探究它的文化观念及其根源,在此基础上才能了解传统美术作品的文化内涵和精神功能。要加强对传统美术特色的认识与研究,在继承民间传统美术精髓的同时,要更好地将其精髓融入现代艺术设计之中,使传统美术设计与现代技术相结合,使传统美术焕发新的生命活力,更促进世界人民了解中国,了解中国传统美术的丰富多彩与特殊魅力。

第一节 民间民俗习惯

一、岁时节令

民间美术是民俗活动的重要组成部分，其创作高峰总是与一定的民俗习惯有对应关系。各民族传统的盛大节日及人生重大礼仪，都是民间艺术的大展览。因此，民间美术必然具有民俗文化的社会群体性质和文化性质，这是民间艺术的独特属性。

在我国几乎每个月份都有一个中心的节令活动：正月汉族的春节、立春、元宵节，景颇族的目脑纵歌节，纳西族的棒棒会，苗族的花山节（图2-1），拉姑族的扩拾节，傈僳族的赛歌会等；二月纳西族的三朵节（图2-2），傈僳族的刀杆节，彝族的插花节、密枝节等；三月白族盛三月街节等；四月布依族的牛王节，白族的绕三灵节，傣族的泼水节等；五月藏族的阳节，普米族的转山会，瑶族的盘王族等；六月哈尼族的苦

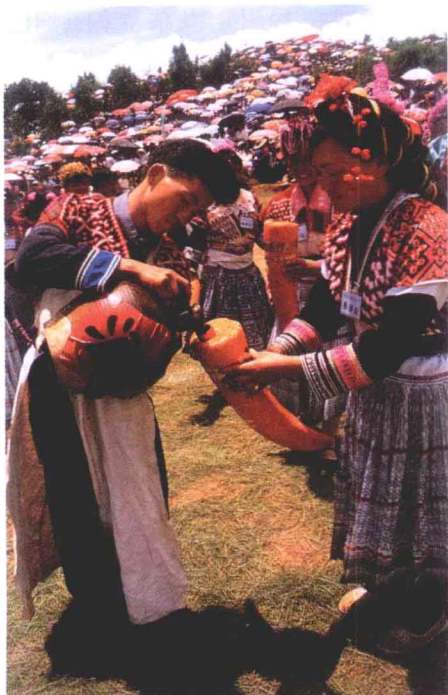

图2-1 苗族的花山节

扎扎节，彝族和白族的火把节，爱尼族的耶苦节等；七月纳西族摩梭人的朝山节；九月阿昌族的会街节……这些节日是我国多数民族中具有代表性的节日，每逢这些节日，在我国辽阔的大地上，各族人民就以极大的热情投入到民间艺术的创作与欣赏中。

图2-2 纳西族的三朵节

1. 春节

春节是中国最重大的节日，也是最盛大的民间艺术节。腊月二十三到二十七，家家户户清扫、粉刷房屋庭院，妇女们把新剪好的窗花贴入窗格，把木版年画贴在门上、室内、灶房、仓房、水井、马厩，把土地爷的神像贴在神龛上……同时，在热闹的集市上民间艺人摆出地摊出售木版年画、六神像、窗花、对联、彩纸、窗帘等，农民们家家必购，热闹非常。各种泥塑、木雕、杂货、糖人、面人等也都陆续上市，为孩子们增添了节日乐趣。

2. 立春

立春是春天开始的日子，对农民来说有着非同一般的意义。立春与春节同日，被认为是“双春”并至，象征余庆的好年景。互送泥捏小春牛，印卖“春牛图”画，吃萝卜和吃薄饼是立春节日不可缺少的内容。直到今日，民间仍有立春吃春饼的习俗。中国是农业立本的大国，牛在农业生产和作为乘车之用方面一直起着极为重要的作用，牛作为图腾符号，在史前文化和艺术遗存中都有据可查。现代苗族及其分支部族，仍以牛角作为妇女头饰。

3. 中秋节

中秋节也称“团圆节”。远古时代即有祭月拜月之风，唐代后，已盛行赏月活动。铜钱、民间故事、木雕月饼模、彩纸楼、月光马儿、京师兔儿爷、花灯、各式小摆设、儿童玩具等都是中秋节赏月习俗中不可缺少的节令民间艺术。

四川当地谚语中有“八月十五云掩月，正月十五雪打灯”的俗语，“中秋”与“上元”相呼应。中秋节的深层含义依然是乞子。不过随着民俗的演化，拜月乞子的中秋节习俗已淡化为观灯、团圆聚会、出游歌舞的游艺活动，只有一些偏远地区还保留着一丝乞子的痕迹。于是“莲花生子”作为象征符号融入了饮食文化之中。中秋节吃月饼更是必不可少的，因为它象征着团圆。到清末民初月饼式样已是丰富多彩，有新月形、葫芦形、寿桃形等。

4. 三月街

三月街（图 2-3）是白族最大的节日，每年农历三月十五日在苍山中和峰下举行。三月街始于唐朝永徽年间，到了清光绪年间，大理首批留日学生、音乐家李义燮有一首《竹枝词》描写了当时三月街的盛况。现代随着经济的发展，三月街更加繁荣兴旺。

5. 朝山节

朝山节（图 2-4）是丽江永宁乡摩梭人朝拜格姆女神的盛大节日，这一天当地人要到瀑布洗澡，以求清洁平安，然后进行对歌、射箭、赛马等活动。许多人也乘此机会结交“阿夏”（情侣）。

图2-3 三月街

图2-4 摩梭人朝山节

二、人生礼仪中的民间艺术

1. 成长与成长礼

人的成长过程，也是民间艺术跟随陪伴的过程。儿童在成长过程中，各种功能用途不同的玩具一直伴随着他们。这其中以纯娱乐的居多。实际上，孩子出生后的诞生礼，包括满月、百日（百岁）、周岁等，家族亲戚都要隆重地庆贺。外婆、舅舅给孩子赠送虎枕、虎帽、五毒围涎等，亲友们还要赠送面花礼馍。孩子从出生到成长就置身于由民间艺术建构起来的氛围之中。陕北的“拴狮”和“长命锁”，各地皆有的“百家锁”等，都是为了表达对孩子的美好祝愿而设计的。

孩子长到12岁，需要举行类似于各民族的“成长礼”的仪式。12这一数字有着特别的意义，12个生肖为一个轮回，一个本命年，又开始了新一轮。陕西汉中一带，由祖母每年给小孩在脖颈上加一条彩布条，编成长命锁，12岁成人礼时，解开锁扔掉，从此以后，标志着孩子结束童年，走向成人，开始了人生中的新阶段。

纳西族摩梭人孩子，自出生直到13岁，男女都不穿裤子，一律以一件麻布长衫遮身，这一点无性别之差，唯有女孩头顶留一条辫子，饰以珠宝。成年以后，男女衣服有别，男子穿裤子，女子穿裙子，并经过一定的仪式（图2-5、图2-6）。

男子成年仪式由舅舅主持。仪式开始时，即将成年的男子，必拿些食物，如耙耙、腊肉，到室外叫狗，给狗吃，作为人成年时对狗的感谢。阿跌尔且站在火塘和男柱之间，踩着粮食和猪膘，左手拿着银圆，右手握着尖刀，这两件物品象征着男子勇敢善战、生活富裕，最后由舅舅为他们换上成年男子的服装。

女子成年仪式由母亲主持。少女踩在猪膘和粮食口袋上，右手拿着装饰品，有镯子、珠串、耳环等，左手捧着麻纱、麻布。主持仪式的母亲，笑容可掬地把少女的麻布长衫脱下，给她们换上成年妇女的服装。穿衣服以前，母亲要把新衣服挂在房门上，穿时往门上摔打几下。据说，衣服上有不洁之物，可以摔打掉，这样，少女才能安然无恙。穿上衣裙后，要在腰间扎一条绣有花草或几何纹样图案的腰带。从此，少女便留起了长长的发辫。

图2-5 摩梭人少女穿裙子仪式

图2-6 摩梭人少女带头花仪式

2. 婚礼

婚礼是人生中最重大的喜庆礼俗。从订婚到结婚，民间礼仪十分热闹。这类婚礼民间美术品多有祝愿吉祥、寓意夫妇和美、祈望早生贵子等含义。在婚礼的音乐、舞蹈、鞭炮和亲族村邻的祝福与欢笑声中，民间美术品闪烁着特殊的光芒，寓含着家族、民族、人类世代生息繁衍的美好愿望。迎亲即是新娘迎娶回男方家，这是全部程序中最热闹之处。迎亲仪仗有幡、灯、牌、花轿等吉祥器物，花轿绣的围幔帐常以龙凤呈祥为主题图案，上盘有金绣、打籽绣，精致细腻。浙江海宁的万工轿是当地女子出嫁时最希望坐的花轿，它集千工万巧于一轿，装饰有百木雕刻、戏曲人物等，装饰及工艺精美，可谓达到极致。

综上所述，我们可以了解到民族民间艺术是在民间活动中展开的。因此，要揭开民间艺术之谜，首先要了解民俗的文化内涵。正如美国人类学家露斯·本尼迪克特所言，“习俗犹如一面透镜；没有这面透镜，社会理论家们便一无所见”。

第二节 图腾演化

一、图腾起源

按中国古字本义，“图”是图像之意，“腾”是合婚之意。“图腾”一词具有规定婚姻繁殖的标志图像的含义，因而它具有“祖先”的意义，也具有规定婚姻许可和禁忌的含义。其总体意义为氏族的血缘标志。它从血缘上凝聚族人的精神，形成强大统一的集体意志，这就是群体文化观念的诞生。这种图腾是一种“族徽”，和我们文明社会中的旗帜、国徽具有类似的意义。如今一些国家的象征图像，就是从远古的图腾继承演化而来的。后来氏族之间的联姻、归并、分散、聚合使它们的图腾标记发生相应的变化，当若干氏族结合为部落时，又往往把各氏族图腾综合为一个新的图像。他们是原始图腾的衍生物，成为部落、部落联盟、民族的标志。在中华民族中影响深广的虎、龙、凤、蛙、龟等形象，都具有图腾演化的性质。

二、图腾演化

从历代龙的形象的嬗变历程来看，中国文化的龙形象，始终都不是自然实物的模拟，而是多种图腾综合的想象形象。属仰韶文化的濮阳蚌壳摆塑的龙，似长尾爬兽，其头似马，尾似蛇，有四爪；半坡陶纹龙似蛇似蟒；属红山文化丹东后洼石雕龙，头似猪，尾似蛇，属兴隆洼文化的翁牛特旗玉雕龙和红山文化丹东后洼石雕龙，头似猪如马，尾似蛇；它们均有原始艺术稚拙淳朴的特点。在民间艺术中，龙的形象更多地保留了原始龙的短粗简洁、稚拙可爱的形态。

龙虎文化，经历史凝结为中华民族的精神气质，即“龙腾虎跃”。它象征着一种力量，一种对美好未来的向往。它已经超出了原始的图腾文化和民间美术的范围，成为中华民族共同的民族文化。因而炎黄子孙人自称为“龙的传人”。

凤的形象源于商人图腾“玄鸟”。上古之时，以鸟为图腾的氏族很多，因而关于鸟

图2-7 凤凰 汉代

图2-8 日中之三足鸟汉画像石刻

的神话传说是多元的。在民族的分合聚散和民族形成过程中，凤凰作为一种文化观念的象征是多种神话传说综合而想象出的神鸟，像龙一样，具有多种动物的特征和夸张、神奇的动物形象。

新石器时代仰韶文化遗址，半坡出土的龙凤纹陶瓶，其“凤”近似于一般的鸟。但汉画像石刻中，出现了长尾的雌雄成对的凤凰，体大翅短、秀长婉丽，成为之后凤凰形象的典范（图2-7、图2-8）。

凤凰作为美与幸福的象征，在美术作品中非常多见。在刺绣、染织等图案中，在剪纸、雕刻中，各民族的普通劳动者创造了异彩纷呈、千姿百态的凤凰造型。凤与龙并列为最高的吉祥物，故有“龙凤呈祥”的图案（图2-9、图2-10）。由于龙体现威力之美，属阳刚性质，亦成为男性的象征。相对来说，凤体现着婉丽之美，属阴柔性质，亦成为女性的象征。故而民间将对子女成才的期望比喻为“成龙成凤”。

蟾蛙形象（图2-11～图2-13）在民间艺术作品中也很常见，特别是在陕西一带，关于蟾蛙的传说和民间工艺品也很多。蛙是女娲部族中某个氏族的图腾，由此，出现了关于蛙的神话传说——“女娲造人”，相传女娲的“娲”字是蛙字的变写。

图2-9 骑虎追凤

图2-10 仙子降龙

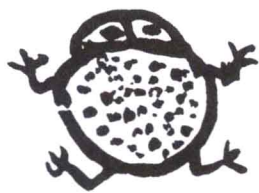

图2-11 陕西骊山姜寨原始村落遗址出土之蛙图腾

图2-12 蛙纹（新石器时代）

图2-13 陶盆上的蛙形（新石器时期）

在仰韶文化的彩陶中就有蛙纹。汉画像砖及历代的民间艺术中，也都有“蟾”的形象。民间多盛行给儿童做蛙形耳枕、蛙纹围涎、肚兜、香包的习俗。在所谓的五毒图案中，总是以蛙的形象为中心，其造型大而精细，其他诸毒虫皆以小形体围绕蛙旁。民间妇女们刺绣、布堆等蛙的形象，常常很像小娃娃，她们很天才地表现了图腾物与其族人的同一性。一些年长的老人形象地说，蛙就是娃的意思。原来，人们是以对蛙的感情来塑造蛙的形象，难怪妇女们创造了无数蛙的形象（图2-14、图2-15），个个都憨态可掬。

图2-14 蛙枕

图2-15 五毒蛙耳枕

第一节 实用性造型

民间美术的多种形式孕育在人民的生产、生活即民俗活动之中。民间美术造型的产生和发展必然要受到“实用价值”与“审美价值”的双重制约，从某种意义上看，实用价值的制约表现得更为突出。

“民间玩具”需匠师们从民俗实用性出发，其造型体现出如下特点：一是注重手感。玩具是儿童（也不排除成人喜爱）手中的把玩之物，需光洁适手，给人以触觉与心理的适感。相对而言，玩具以圆形较多，山东高密市聂家庄的白底泥人造型圆润饱满，手感细腻光滑（图3-1）。二是团块感。无锡惠山泥人中的“胖阿福”造型上的圆润饱满更增添了娃娃的几分憨态和福相。三是突出主要特征。为了达到赏心悦目的效果，抓住对象的主要特征，省略微支末节。黄河流域普遍流行的手工布老虎（图3-2），

图3-1 山东高密市聂家庄泥人