

▲ 高等教育“十二五”全国规划教材
▲ 高等院校动漫专业系列教材

中国民间 美术与动画

张宇 编著

人民邮电出版社

中国民间 美术与动画

张宇 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术与动画 / 张宇编著. -- 北京: 人民美术出版社, 2011.1

(高等院校动漫专业系列教材)

ISBN 978-7-102-05063-8

I. ①中… II. ①张… III. ①民间工艺-中国-高等学校-教材②动画-造型设计-高等学校-教材 IV.

① J528 ② J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 144565 号

高等院校动漫专业教材编辑委员会

顾问委员:

严定宪 曲建方 戴铁郎 马克宣

主任委员: (以姓氏笔画为序)

孙立军 孙明 孙哲 李剑平 吴冠英 晓鸥 曹晓卉

委员: (以姓氏笔画为序)

王亦飞 田喜庆 闫英林 李毅 李晨 李欣 肖茁 张鹏 张天一 张宇 钟泉 洪涛 雷光

鲁迅美术学院动画·多媒体专业系列教材编委会

顾问: 韦尔申

总策划: 孙明

主编: 王亦飞

执行主编: 张宇

中国民间美术与动画

出版: 人民美术出版社

地址: 北京北总布胡同32号 100735

网址: www.renmei.com.cn

电话: 艺术教育编辑部: (010)65122581 65232191

发行部: (010)65252847 65593332 邮购部: 65229381

编著: 张宇

责任编辑: 左筱榛

版式设计: 王爽

封面设计: 左小榕

责任校对: 黄薇

责任印制: 王建平

制版印刷: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销: 人民美术出版社

2011年1月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 17

印数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05063-8

定价: 68.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

第一章 中国民间美术与动画造型概述

第一节 中国民间美术概念及类型 / 002

- 一、中国民间美术概念 / 002
- 二、中国民间美术类型 / 002

第二节 中国民族动画分类 / 009

- 一、手绘动画片的概念、类型与特点 / 009
- 二、剪纸、皮影动画片的概念、类型及特点 / 011
- 三、偶类动画片的概念、类型及特点 / 013

第三节 中国传统动画的历史 / 015

- 一、中国动画诞生初期（1922—1937） / 015
 - 二、民族动画进入中国市场（1938—1942） / 016
 - 三、民族动画的探索（1946—1957） / 016
 - 四、中国民族动画的第一个繁荣期（1960—1965） / 018
 - 五、从“停产闹革命”到再度恢复动画片生产（1966—1976） / 019
 - 六、中国民族动画的第二个繁荣期（1978—1984） / 019
 - 七、中国民族动画的衰落与新生（1989—1999） / 022
- 学生作业点评 / 024

知识链接：俄罗斯、捷克、德国和日本的民族动画

第二章 中国民间思维观念与动画造型

第一节 观念与造型 / 030

- 一、观念与造型艺术概念 / 030
 - 二、观念与造型艺术的关系 / 031
 - 三、中国民间美术造型观念 / 033
 - 四、西方现代主义艺术的造型观念 / 035
- 传统审美观念下的动画片造型赏析 / 036

第二节 中国民间美术观念的形成 / 037

- 一、原始信仰 / 037
- 原始宗教信仰在动态影像中的应用赏析 / 045
- 二、原始思维、意象与图像 / 046
 - 三、原始哲学观念 / 048
- 中国原始哲学观念在动态影像中的运用 / 050
- 四、民俗事象 / 050
 - 五、民间文学 / 056
- 神话题材动画片赏析 / 060
- 学生作业点评 / 062

第三节 中国民间美术观念对动画造型的影响 / 063

- 一、为动画创作提供大众审美心理和精神需求 / 063
 - 二、为动画造型创造提供发散的思维方式 / 063
 - 三、为动画造型提供独特的造型规则 / 063
- 动画片中的场景造型赏析 / 067

知识链接：对西方传统艺术审美观念和写实造型方法的反思

为了使读者在未进入具体知识学习之前，了解教材整体的内容构成，明确每一板块的具体内容和作用，在这里特设置了本书内容构成标志导读。

一节

动画方式

造型

一、记忆造型

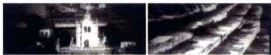
记忆是时光的留痕，是人的经历、经

正文部分：详细讲解中国民间美术造型的基本规律和如何运用这一造型规律进行动画影片的角色与场景等的造型设计，使学生在掌握基本的造型规律的同时，找到本我的造型方式。

动态影像中对时间和运动的处理赏

(一) 缩短和延长

在影视作品中，表示时间的流动是非常容易的，这本身也是影视特有的功能，通过剪辑可以把时间拉长，也可以将时间缩短。电影史上最著名的“敦煌萨依梯”，就是将一个

影片赏析：反映中国民间美术造型规律在动画片中的具体运用。通过对影片角色、场景等造型特点的分析，进一步阐明中国民间美术的造型观念和规则，使学生能将其具体运用到自己的动画影片创作之中。

学生作业点评

例 4：《KURUMI（未来）》点评

【导演】王忠康 【编剧】王忠康 【时 间】2009 年

【类 型】动画 【时 间】2009 年

【主要奖项】短片类最佳的一个以动画短片的过程，在看完之后就不停地思考着，犹豫不决，后来终于翻开了勇气，发表所有

人物造型

作者说：人物的设定想画一个比较帅的人物，这个人物很执着，很坚强，也很宅，不随他人的反对毅然决然地

学生作业点评：教材的理论学习与具体实践相结合的部分。点评是针对学生根据教材所指示的操作方法在具体实践演练中出现的情况进行的评点，通过这种点评使学生能明确自己是否真正理解和掌握了基本理论知识，并达到学以致用。

随堂作业

1. 收集灶火中的脸谱 30

2. 收集农民画 30 幅，并

3. 观看动画片《渔童》

思考与练习

1. 创作一套不同年龄段

2. 创作一套十二生肖的

随堂作业：强化学生掌握主要知识部分。一般安排在每节的最后，但也有根据知识的重要或难易程度适时安排在内容讲解过程中。
思考与练习：引发学生对所学的知识进行反思。这个作业是让学生能站在更高的角度审视所学的知识，提升对所学知识的深度理解。一般安排在每章结束之后。

知识链接

西方现代主义艺术

立体主义者、未来主义者、至上主义者

和构成主义者通过对形式的重新结构，深化了先前美学运动中的色彩革命所取得的成果。他们超越了本人才能和灵感的个性，在历史上第一次用“前卫”这个概念来确认他们艺术视野的不同。这些“前卫”预示了抽象艺术的诞生，显示了 20 世纪的一大倾

知识链接：正文知识的补充与扩展部分。在加深学生对教材基础知识理解的同时，拓展其知识的维度，开启学生的视野，使学生能全方位地了解整体知识体系。

此标记下的内容是文中知识点在动画片中的应用举例。

目录

CONTENTS

第三章 中国民间美术造型规律

第一节 思维活动方式与造型 / 072

一、记忆造型 / 072

二、联想造型 / 072

三、幻想造型 / 073

联想和幻想造型在动画片中的赏析 / 074

学生作业点评 / 075

第二节 时空感知方式与造型 / 077

一、时间、运动与造型 / 077

动态影像中对时间和运动的处理赏析 / 078

学生作业点评 / 079

二、多元化空间与造型 / 080

多元化空间造型在动画片中的赏析 / 082

学生作业点评 / 083

第三节 视觉方式与造型 / 085

一、环视四周 / 085

二、中心分合 / 086

学生作业点评 / 087

第四节 表达方式与造型 / 088

一、概括性表达与造型 / 088

概括性表达在动画片中的赏析 / 090

学生作业点评 / 091

二、象征性表达与造型 / 092

象征性在动画片中的赏析 / 094

学生作业点评 / 096

知识链接：西方现代主义艺术流派的造型观念和特点

第四章 中国民间美术色彩规律

第一节 中国民间美术基本色彩体系与特点 / 102

一、五行色体系及其象征意义 / 102

二、中国民间美术色彩特点 / 107

中国民间美术色彩在动画片色彩造型中的赏析 / 109

学生作业点评 / 112

第二节 中国民间美术色彩搭配规律 / 113

一、中国民间美术色彩搭配特点 / 113

二、中国民间美术色彩搭配规律与俗语 / 115

民间色彩搭配规律在动画片色彩造型中的赏析 / 118

学生作业点评 / 120

知识链接：民族色彩的形成以及绘画史上艺术流派的用色特点

第五章 动画造型设计——剪纸类

第一节 剪纸角色造型与动画造型设计 /124

一、人物造型与特点 /124

二、动物造型 /131

剪纸动画片中人物造型赏析 /135

剪纸动画片中动物角色造型赏析 /136

第二节 剪纸场景造型与动画造型设计 /137

一、山石植物 /137

二、房屋、楼舍和船坞等造型 /140

三、云、水造型 /140

四、常用道具和符号纹饰造型 /142

五、其他 /143

剪纸动画片中场景和植物造型赏析 /145

第三节 剪纸艺术制作工艺 /146

一、剪纸制作类型 /146

二、剪纸语言符号 /148

三、剪纸制作的方法 /148

四、剪纸的工具和材料 /150

中国当代艺术家吕胜中剪纸作品欣赏 /151

剪纸动画片中的剪纸语言分析 /152

学生作业点评 /153

知识链接：中国民间剪纸的类型及主要艺术流派的造型特点

第六章 动画造型设计——年画类

第一节 年画角色造型与动画造型设计 /158

一、人物造型 /158

二、动物造型 /164

第二节 年画场景道具造型与动画造型 /166

一、场景造型 /166

二、道具造型 /174

学生作业点评 /175

第三节 木版年画的绘制方法 /176

一、常用的画笔及用法 /176

二、线描的种类及特点 /177

三、染色方法 /177

四、年画人物画的绘制方法 /178

年画类型动画片中人物、场景造型赏析 /180

学生作业点评 /184

知识链接：中国民间年画的类型、主要产地及造型特点

第七章 动画造型设计——皮影类

第一节 皮影角色造型与动画造型设计 /188

一、人物造型 /188

二、动物造型 /198

学生作业点评 /199

第二节 皮影景物造型 /200

一、场景造型 /200

二、道具造型 /205

三、皮影的制作方法 /210

皮影类型动画片中人物、场景造型赏析 /212

学生作业点评 /214

知识链接：戏曲行当与脸谱造型特点

第八章 动画造型设计——木偶类

第一节 木偶角色造型与动画造型设计 /218

- 一、头部造型 /218
- 二、服饰造型 /222
- 三、人物造型的艺术特色 /224
- 学生作业点评 /227

第二节 木偶的舞台设置与动画造型设计 /228

- 一、木偶的舞台设置 /228
- 二、木偶动画片中场景和道具 /228
- 学生作业点评 /230

第三节 木偶的发展、类型及制作方法 /231

- 一、木偶的发展 /231
- 二、木偶的类型 /231
- 三、木偶的制作方法 /232
- 木偶类型动画片中角色、场景造型赏析 /234
- 学生作业点评 /237

知识链接：戏曲服饰特点

第九章 动画造型设计——雕塑类

第一节 民间泥塑造型特点 /240

- 一、民间泥塑类型及造型特点 /240
- 二、泥偶动画造型设计的注意事项 /244
- 泥偶类动画片中的角色、场景造型赏析 /247
- 学生作业点评 /248

第二节 陶俑的造型特点 /249

- 一、陶俑的发展 /249
- 二、陶俑的类型及造型特点 /250
- 雕塑类动画片中的角色、场景造型赏析 /252
- 学生作业点评 /253

第三节 民间石雕、砖雕和木雕 /254

- 一、民间石雕类型及特点 /254
- 二、民间砖雕类型及特点 /255
- 三、民间木雕类型及特点 /257
- 岩画特点的动画片中角色造型赏析 /259
- 学生作业点评 /260

知识链接：中国民间雕塑概略

参考书目 /263

后记 /264

第一章

中国民间美术与 动画造型概述

第一章 中国民间美术与动画造型概述

动画艺术是一种世界性的文化。中国动画作为世界动画的重要组成部分，历经七十多年的探索，产生了一大批蜚声海内外的优秀作品。曾经有过的辉煌不仅见证了中国动画的创作实力，也昭示了中国动画人曾探索出的一条符合中国动画发展的艺术规律——走民族动画发展的道路。提倡中国动画的本土化，走中国民族动画发展的道路，创造具有中国特色的动画形象，这不仅是新世纪中国动画教育的宗旨，同时也是开拓中国动画发展市场的一种文化战略。而这一切的实现都离不开对中国传统文化的学习，尤其是对与动画造型有着直接关系的民间美术的学习和研究。

第一节

中国民间美术 概念及类型

雕刻好图案的木版

用雕刻好的木版印刷年画

《蛇盘兔》炕围画 潘常旺
作者是炕围、锅围画能手。制作锅围画先用猪血和的黄泥涂在墙面上，然后把泡软后的鸡蛋壳剪成小块，有的还染上颜色，根据自己想的样子嵌贴和绘制出图案，完成后再涂一层鸡蛋清，增加其光亮。民谣说“要想富，蛇盘兔，必定富”。

一、中国民间美术概念

中国民间美术是美术学科分类的一种特殊范畴，特指在中国历史发展过程中，主要由身处社会下层的劳动群众根据自身生活需要而创作，经由集体传承和历史积累而不断发展起来的美术形式。中国的民间美术基于农耕文明的历史背景及其所创造的精神内涵，在其审美意蕴中较为突出地体现了一种艺术发生时期的造物观念与生活原型意义，最实际、最功利地体现了对人的生命价值的追求，是一种对现实的补偿和对理想的抚慰。

二、中国民间美术类型

中国民间美术的分类多种多样，本书以造型艺术规律为出发点，并结合民间美术造型的自身特征，将其分为平面造型、立体造型和综合造型三大类进行讲解。

（一）平面造型

平面造型指用民间特殊的物质材料，以点、线、面的空间分布和色彩运用，在二维空间中创造出来的可视平面形象。

主要有木刻版画、民间绘画、剪纸、挑花、织锦、印染和刺绣等。

1. 木刻版画

木刻版画是将画稿描在木板上，用专用刀具将木板上的画稿雕成凸线，再将雕刻版刷上颜色，用纸印刷成图像。它须经绘、刻、印三道工序，而刻和印是其主要特征。民间木刻版画是随着中国雕版印刷术的发展应运而生的，木版年画是其主要品种，此外还有装饰家庭、宗教祭祀、游艺娱乐以及农书插图等木刻版画。（详见第六章）

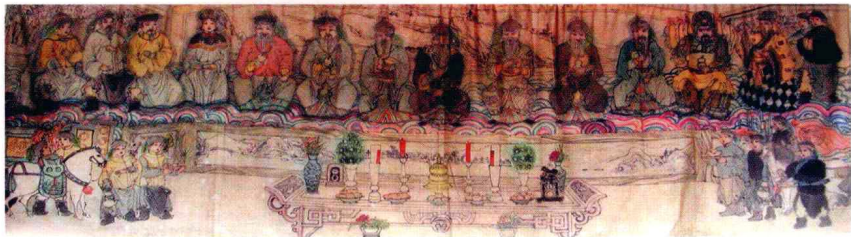
2. 民间绘画

民间绘画是指以民俗实用为主要目的的绘画形式，其具体内容丰富多彩，包括：炕围画、水陆画、地画、陶瓷绘画和花鸟字画等。

【炕围画】用于美化居室的“炕围画”，即在经过粉饰、油刷过的炕围上，用油漆画上人物、风景、花鸟和花边图案等，具有浓厚的生活气息。

地画（仰韶晚期）甘肃大地湾

水陆画 辽宁抚顺地区

【水陆画】用于祭祀仪式的“水陆画”，即供佛家、道家及民间举行宗教祭祀活动、水陆道场时悬挂之用，至今在湖南洞庭湖区一带还流行。用颜料画于布上，内容多为菩萨、鬼怪，有独幅的，也有整套故事的，大都有神秘怪诞的色彩。

【地画】以祈念为主要目的的“地画”，即在南方的一些乡村，每年除夕贴挂年画、挂签后，人们再以石灰在户外画上祈念的地画。地画内容有鱼、谷仓、农具和金元宝等，以此来企盼来年丰收幸福。

【陶瓷绘画】用于陶瓷器皿装饰的民间“陶瓷绘画”，即装饰于各种陶瓷器皿上的绘画，具有一定的附属性，同时作为一种二维空间的绘画形式，有着独特的审美价值。其中以民间青花瓷绘、铁锈花瓷绘和粉彩瓷绘最为普遍。

【花鸟字画】书法绘画相结合的“花鸟字画”，即以汉字为基础的花鸟美术字，是将我国书法和绘画相结合而形成的一种艺术形式。民间花鸟字画是用特制的硬扁笔书写的绘画，使笔画融会于形象之中，色彩鲜明，巧妙自然，干笔飞白如古代的漆书，随形就势绘写形象，随轻重缓急，形成干湿浓淡的精妙效果。

以上所举的仅为民间绘画中较具代表性的形式，而其中每一种绘画形式都还可以分为许多类别。在此仅以类型比较繁杂的陶瓷绘画为例，略作分析。

陶瓷绘画大致可分为民间青花瓷绘、铁锈花瓷绘、民间粉彩瓷绘。

民间青花瓷绘，即以“钴料”为染料在青花瓷上进行的写意绘画。这种绘画吸收了中国画的表现技法，充分发挥民间传统之特长，除用线之外，还善于利用钴料浓淡散晕的多变色调，使之获得水墨画一样的美感。

铁锈花瓷绘，即用大写意的墨色笔触，在白釉涂底的陶器器皿上勾画的数笔写意花纹，豪迈奔放，似花似字，十分抽象。

民间粉彩瓷绘，即在五彩、珐琅彩制作工艺的基础上发展而来的。与五彩在彩料、熔剂、制作方法上大致相同，民间粉彩瓷绘带有鲜明的民族特色和地域文化的特点，在内容题材方面与其他民间美术形式相近，大体上包括人物、花鸟、动物，以及反映佛教、道教等思想的纹饰、文字。

花鸟字

铁锈花瓷绘 宁夏地区

铁锈花瓷绘 辽宁地区

刀马人物瓶（局部）粉彩 清代

《冠上加冠》葵口碟 粉彩 清代

青花红彩金鱼碟

青花水草鱼纹盘

青花釉红鱼纹盘

陕西青花桃花纹边鱼纹盘

陕西娃娃抱鱼青花缸

陕西青花山水人物盆

清代青花人物图纹碗

青花《三娘教子图》盖罐

神话人物瓶（局部）粉彩

《八仙》(局部) 剪纸

隆林蛇场栽姜苗女子挑花上衣

3. 剪纸

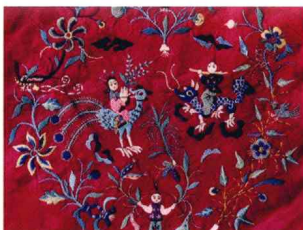
剪纸是以纸张为材料,采用剪、刻、染等方法,通过镂空效果产生虚实对比,体现出各种形象。剪纸是我国较为普及的民间艺术之一,种类繁多,形式多样。(详见第五章)

4. 刺绣

刺绣是中国传统工艺美术品种。又名针绣,俗称绣花。指以针为工具,彩色丝线为材料,在布、绸等纺织品底料上塑造形象的手工艺品。民间绣品主要为美化家庭服务,也常作为信物、礼物馈赠亲友,有较强的实用性,伴随生产、生活的存在,质朴自然。刺绣主要用于服饰、鞋、帽、枕头、帐帘及钱包、香包、烟荷包等布什物。民间刺绣常以剪纸做底样,造型质朴、大方;色彩上采用原色对比,鲜亮而富有喜庆气氛。刺绣者针对所绣物品的形状、修饰范围采用“适形造型”方法,以适应饱满、对称、均衡等美的要求。如陕西遮裙带儿为人面、双头鱼的组合设计,鱼完全脱离了自然形态,是一种观念符号,象征着生育繁殖。作为保护神的人面鱼,如同人面莲花、人面蛙身、人面蛇身一样,人面鱼是被神化的崇拜物,是新石器时代彩陶纹样的变体。陕西民间刺绣的最大特点即实用与审美的结合,而各地区的民间刺绣都富有自己民族的特色和文化内涵。例如三江侗族女胸兜绣花采用混沌花纹、凤鸟纹、花树纹等结合,其造型质朴浑厚,色彩厚重凝练,生动体现了其地域文化与民族特性。

陕西遮裙带儿

陕西枕顶刺绣

三江侗族女胸兜绣花

《顺天时》川剧绣品 清代 四川成都

晋南刺绣“八仙”

施洞肩花

榕江围裙花

5. 挑花

挑花，亦称十字绣，是在平布上按经纬纹路挑绣等距离、等长度的十字纹样，排列成各种花纹图案的刺绣形式。常用于服饰、头巾、帐帘、围腰、挎包、手帕、桌布、门帘等日用品的装饰。挑花所用材料多为民间粗布、棉线等，刺绣方法简单易学。民间挑花图案的题材也很广泛，常见构图有团花、角花、边花等。挑花图案造型受到十字针脚的工艺限制，必须“数丝而绣”，因此造型必须概括、简练，使形体“几何化”。

施洞围腰花 挑花

施洞围腰花 挑花

三江侗族女头帕 挑花

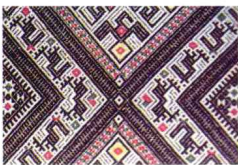
隆林蛇场栽姜苗女子上衣 挑花

6. 织锦

织锦技艺在我国古代曾十分繁荣，指用多色丝线织出各色花样的丝织物。织锦同挑花有几分相像，也是经纬交织的工艺形式，形成了图案花纹的直线几何形特色，花纹明快爽朗，色彩斑斓热烈。著名的织锦有土家锦、壮锦、侗锦、泰锦、景颇锦等。

战国菱形纹织锦

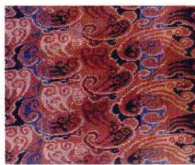
湖南民间侗族织锦

商代彩色织锦

商代彩色织锦

东汉“万事如意”织锦

汉代“登高明望四海”织锦

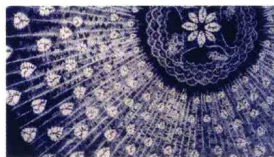
7. 印染花布

中国民间传统印染花布，在近代民间主要有两种：一种用蓝靛印染花布，在民间应用普遍，不仅制作成匹的衣料、帐料，也有独幅的被面、门帘、枕巾及儿童的肚兜、围嘴等；另一种是用多种染料印染的彩印花布，以包袱、桌围、帐沿等成品为主，匹料较少。民间印花布的方法主要有印染、蜡染、扎染、拔染、彩染等几种。印刷的图案题材广泛，花草、禽鸟等多有涉及，形式自由活泼，造型夸张，极富生活气息。

【印染】中国民间传统印染方法。印染是将镂空花版铺于白布上，用“抹子”把防染浆剂刮入花纹空隙漏印布面，入染靛蓝后除去防染浆剂，即出现蓝白花纹。分蓝地白花和白地蓝花两种。其图案因刻剖而成，均由大小细密圆点和几何纹、块组成各种动物、花卉图案，风格朴素淡雅。

【蜡染】中国民间传统印染方法。蜡染是以蜂蜡或白蜡作防染剂，加热后在白布上描绘各种图案，然后入染出蜡，在蓝底上显出白色花纹。贵州地区蜡染工艺最为发达，有单色染和复色染两种。复色染有套四五色的，因而不同的颜色容易互相浸染，亦能产生丰富而又奇妙的效果。

【扎染】中国民间传统印染方法。又叫绞。把布匹或成品衣物需要染花的部分用线固定，浸染后晒干，再剪掉线结，自然地形成如蝴蝶、海棠、蜡梅、水仙等简单的成簇的小花样。如湘西扎染门帘《吉庆有余》。扎染分针扎和捆扎。针扎用针线扎成，能出现较细腻图案；捆扎用线绳系紧，可以出现大片冰花纹。

蓝印花布

蓝印花布

贵州丹寨蜡染

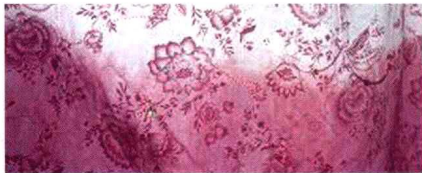
苗族蜡染

《吉庆有余》(局部)湘西扎染门帘

拨染

彩染

【拨染】中国民间传统印染方法。拨染是将兑好的稀硫酸在染好的蓝布上画图案，用清水洗净后现出蓝底白花。

【彩染】中国民间传统印染方法。彩染是指只印不染的工艺，用多块雕刻花版套印而成，图案较为复杂，色彩绚丽。

(二) 立体造型

立体造型指用民间特有的物质材料，以及形、体、面、色等造型手段，在三度空间中创造出视觉、触觉可感的立体形象。主要包括以下几种类型：

1. 泥塑

泥塑俗称“彩塑”，是以泥土为原料，在黏土里掺入少量棉花纤维，捣匀后以手工捏成各种形象的泥胎，阴干后，或素或彩。彩色的一般先上粉底再施以彩绘。泥塑不受材料所限，作品可大可小。(详见第九章)

2. 木雕

木雕是艺人们分别用圆雕、浮雕、透雕和线刻等几种方法或几种方法并用的方式，对各种木质材料进行雕刻的工艺，是传统雕刻工艺中的重要门类。(详见第九章)

3. 石雕

石雕主要指运用浮雕、圆雕、透雕和线刻等技法，在花岗岩、大理石、叶蜡石等天然石料上雕刻成各种图案或形象的艺术欣赏品和实用品。(详见第九章)

4. 砖雕

以砖为材料雕琢而成的工艺品，称为砖雕。通常也指用青砖雕刻成的雕塑工艺品。一般是在质地细密的土砖上雕刻物象或花纹的民间工艺，是古代建筑雕刻中一种很重要的艺术形式。主要用于装饰墓室、寺塔、房屋等建筑物的构件和墙面。既是建筑物的一部分，又是一种类似壁画的装饰。(详见第九章)

5. 陶瓷

陶瓷是以黏土为原料，以泥塑为胚，经干燥烧制而成的器物。由于泥胚质料不同，分陶器与瓷器两种。陶瓷主要用来做各种家具器皿、神像以及陈设、玩偶等。陶瓷雕塑有圆雕和浮雕两种。

小石狮 河南方城

人物 木雕

木猴 木雕

陶盘百戏俑

乐舞百戏画像砖 东汉

俳优俑石雕 东汉

三彩骑马俑 唐

6. 布制品

布制品主要是指用布制作的保佑儿童平安幸福的吉祥物和布玩具等生活日用品,多为动物造型。如虎头鞋、虎头帽,鱼形耳枕、蛙形耳枕等。在北方民间比较流行。甘肃民间布制品鱼形和蛙形的小孩枕,在造型上既保持了原始古朴的神秘力量,又具备青铜时代的威严,并隐约印记着东西方文化交流和多民族文化融合的痕迹。其主题主要是生命繁衍和阴阳相和生万物的哲学观,体现人们寄托于各种图腾及瑞兽身上的避邪纳福的古代巫文化观念。

另外,中国各地布制品中以布老虎最为常见。布老虎多为幼童制作的枕头或是玩意儿,保佑新生命的健康成长,是自古以来华夏民族对虎文化传承的延续。老虎造型多以双鱼眉、人祖鼻、太阳眼为主。但各地又充满各自的地域特色。山西黎城县的黎侯虎和甘肃庆阳的布老虎在造型上就有着明显的地域差异。而山西芮城的布制品“鸮”,俗称“猫头鹰”“夜猫子”,虽不是布老虎,但功能却与布老虎的象征意义相似。

7. 面塑

民间俗称面花、面人、面羊礼馍、花糕、花馍、捏面人等。以面粉为主料,调成不同色彩,用手和简单工具塑造各种形象。普遍造型夸张、简练、质朴,地方特色鲜明。大大小小、各式各样的面花都离不开传统纹饰,如鱼、鸡、八宝、小狮子、蝉、瓜果、莲蓬子、石榴、桃儿、蝙蝠等。

面塑起源于祭祀活动,有些地区在寒食节做面塑上坟祭祖、年节喜庆日子馈赠亲友以表祝福。在我国北方,尤其是黄河流域各省普遍都有做面花的习俗。各地形态也各有特点,大都出自农村乡镇家庭妇女之手,后发展到城市。

面塑分两类,一类是专用于收藏的面塑,另一类是可以食用的面塑。用于收藏的面塑通常用精面粉、糯米粉、盐、防腐剂及香油等制成,而用于食用的面塑则用澄粉、生粉等制成。

鱼形、蛙形小孩枕 甘肃庆阳

猫头鹰 山西芮城布制品

布老虎 甘肃庆阳

黎侯虎 山西黎城

双鱼果模制品 面花的衍生品种 山东烟台

面塑

《猴与桃》河南面花

面花

面花燕燕 陕北义合 寒食节、清明节的必备礼馍

合阳花馍

关中面花

（三）综合造型

综合造型是具有时间和空间构成因素的造型活动，如皮影、木偶等。

1. 皮影

皮影戏又称灯影戏、影戏。它综合了戏剧、音乐、美术等艺术形式，集文人写作、艺人刻绘与民间演唱为一体，蕴藏着极为丰富的文化资源，可谓“一口叙说千古事，双手对舞百万兵”。除在造型上包括了近似剪纸的装饰表现手法外，更有人物造型个性鲜明、生动夸张，刻镂精工细致、色彩鲜艳华丽的特点。皮影戏演出所用的皮影既是戏曲表演的道具，又是富有浓郁地方特色的民间美术品。

2. 木偶

中国木偶艺术，古称傀儡戏。木偶艺术是一门综合艺术，包含有文学、美术、音乐、戏曲、舞蹈、杂技等多种艺术元素，在其身上还承载着历史、宗教、民俗等多层文化含义。从木偶艺术自身发展的历程来看，其一开始并非作为戏曲艺术的载体，而是经历了由殉葬工具到娱人工具的转化，功能与内涵也随之发生变迁。其造型属于民间美术范畴。（详见第八章）

甘肃环县皮影

杖头木偶 四川成都

杖头木偶 山西孝义

中国民间美术作品类型丰富、多样，无论是其产生基础、发展背景还是其审美意蕴，都具有原始、生动、质朴的特性。时间的淘沥与岁月的沉淀不仅使其自身得到不断的完善，也使它成为了其他艺术形式汲取营养的沃土。中国民族动画正是在这片沃土上生根发芽，建立起具有中国特色的动画片分类体系，形成了享誉世界的“中国学派”。

随堂作业

1. 谈谈中国传统民间美术创作和画工创作的异同。
2. 收集各种民间美术类型的作品，每类 10 幅（书籍、电子资料均可），体会其中的造型特点。