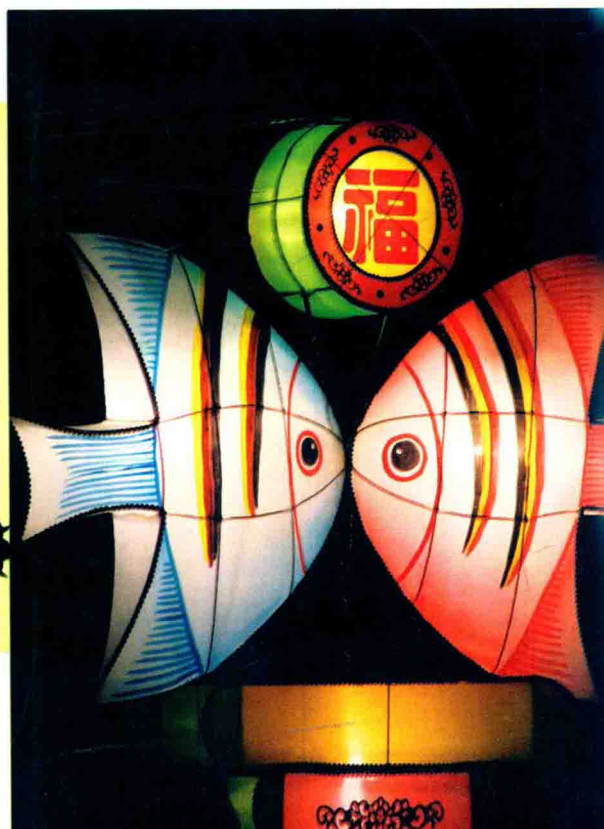

现代艺术素质培养丛书

MINJIAN MEISHU RUMEN YU XINSHANG

民间美术 入门与欣赏

主编 李 者

吉林出版集团有限责任公司

现代艺术素质培养丛书

民间美术 入门与欣赏

主编 李者

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目(CIP)数据

民间美术入门与欣赏 / 李者主编. — 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2013.5
ISBN 978-7-5534-1800-1

I. ①民… II. ①李… III. ①民间美术—基本知识 IV. ①J5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第095664号

主 编 李 者
编写人员 李 者 杨 朔 张宇魁 汲婷婷

民间美术入门与欣赏

主 编 李 者
策 划 刘 野 王宏伟
责任编辑 王宏伟 李 娇
装帧设计 张宇魁
开 本 720mm×960mm 1/16
字 数 80千
印 张 10
版 次 2013年6月 第 1 版
印 次 2013年7月 第 2 次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 吉林出版集团有限责任公司
地 址 长春市人民大街4646号 邮编: 130021
电 话 0431-88029825
邮 箱 YSXS@163.com
印 刷 三河市恒升印装有限公司

书 号 ISBN 978-7-5534-1800-1

定 价: 27.80元

版权所有 翻印必究

内 容 提 要

本书以中国传统民间美术为对象，集中梳理了民间美术的发展脉络并对其进行系统分类，使繁杂的民间美术体系得以清晰展现。为便于读者理解，以点带面，纵横交错，可谓丰富至极。

全书在论述理论的基础上，提供了部分制作范例，旨在让读者体验自制民间美术作品的乐趣，而且不仅单独依附于民间美术这一单一个体进行介绍，还结合了中国传统文化进行阐述，着重从十二生肖、神话人物入手，探讨民间美术中丰富的传统文化。

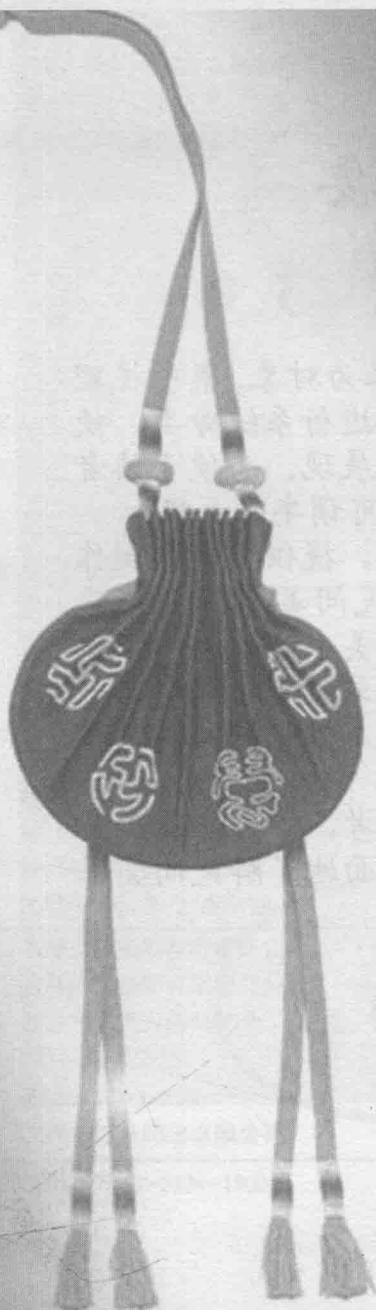
全书提供大量图片作为参考，图文并茂，具有一定的参考价值，是一本全面地了解民间美术的入门书。

前言

艺术是人类文明的重要组成部分，人类文明的发展促进了艺术形式的发展、艺术水平的提高。有了艺术，人们的生活内容更加丰富多彩，人们的精神世界也更加朝气蓬勃。

艺术是以生动的、可感觉的形象或声音来反映现实、复制现实，并以此提高人们认识、把握美的能力。在对美的追求中，一系列艺术创造形式也应运而生，音乐、美术、文学等形式让人们从听觉、视觉、思想等方面获得了美的享受。这种享受促进了人们对艺术的追求，而这追求蕴含着无限巨大的力量！

历史上，艺术的发展推动了人类社会的进步，例如，意大利的文艺复兴为资本主义的发展开辟了道路；中国的丝绸之路为世界各国间的贸易、文化的交流起到了巨大作用。今天，艺术在推动社会进步的同时已渐渐融入我们的生活，一件生活用品，可以是一件艺术品；一部文学作品，可以看作是人们闲聊的主题；一种艺术创作，也可以是一个人为之奋斗一生的事业。艺术的魅力在于它给人们的生活带来了无

限的能量。新的世纪，中国的文化产业得到了巨大的发展，艺术上的创新也为广大群众的生活带来了新的光彩，爱艺术的人们不用再担心曲高和寡。但是，随着现代化社会的高速发展，对整日忙碌的现代人而言，在有限的的时间里尽览艺术历史的精髓，并非是一件易事。因此，帮助人们选择阅读有价值的文化艺术图书，了解名家和优秀作品，是出版者想要努力实现的愿望。

这套书分别介绍了动画、卡通漫画、雕塑、壁画、艺术设计、民间美术、版画和油画。每本图书从历史回眸、表现方法与发展过程、探究与创新、代表作品赏析等方面详细介绍了每一种艺术形式。在内容上，我们注重每种艺术形式发展的历史连贯性，并介绍相关的世界上著名的作品；采撷了最有代表性的作品，供读者学习、欣赏。在语言上，我们力求文字通俗易懂，条理清晰。在形式上，我们采用图文结合的形式，以帮助读者更直观地了解每种艺术形式的特点。作为服务于大众的图书，它可以是广大青少年的休闲读物，帮助他们提高艺术修养；可以成为美术爱好者参阅的读本，满足他们对艺术的追求；也可以成为学生一本辅导书，为他们开辟一个深入了解中国

在这些方面的窗口。总之，它是渴望心灵与艺术对话的读者的最佳选择！

这套书能够呈现在读者面前，我们充满了幸福与喜悦。幸福的是，我们有机会将这样一套好书制作出来；喜悦的是，将有越来越多的读者看到它，喜欢它，因它而受益。艺术的长河波澜壮阔，我们只愿这套书是这长河中一颗璀璨的明珠，不能激起惊涛骇浪，但能放射出启迪人们的光芒！

目 录

一、民间美术概述

(一) 民间美术的艺术特点

(二) 民间美术的传承

1

1

8

二、民间美术与民间风俗

(一) 民间美术的起源

(二) 民间美术的创新与发展

7

7

8

三、民间美术的分类

(一) 平面类

(二) 立体类

(三) 综合类

10

10

57

91

四、民间美术制作简介

(一) 剪纸制作简介

(二) 风筝制作简介

(三) 布老虎制作简介

(四) 九连环制作简介

(五) 面塑制作简介

108

108

109

111

112

118

五、民间美术与神话传说

(一) 民间美术与十二生肖

(二) 民间美术与神话人物

116

117

124

六、民间美术特色工艺品

(一) 蛋壳工艺品

(二) 葫芦工艺品

(三) 皮制工艺品

(四) 面具工艺品

(五) 鼻烟壶工艺品

137

137

140

142

146

148

类面平 (一)

类粉立 (二)

类合混 (三)

食面到膳游直 (一)

食面到膳游风 (二)

食面到膳游香市 (三)

食面到膳游平直式 (四)

食面到膳游直 (五)

再主二十已木美同另 (一)

再人百时已木美同另 (二)

一、民间美术概述

民间美术作为一种文化形态，在其产生、发展和传承的过程中，显示出许多与其他艺术门类不同的审美体系和人文精神，其造型语言丰富、种类多样，文化内涵深远丰厚，与远古原始文化艺术观念遥相呼应，甚至可以追溯到华夏民族及中国文明的源头。几千年来，民间美术始终是代表中华民族特色的一大艺术分支。

（一）民间美术的艺术特点

民间美术根植于民间，且门类众多，并在不同民族、不同地域发展至今、生生不息。它得以在众多艺术门类中别具一格，得益于与其他艺术门类的融会贯通。民间美术历经了数千年的演变，流传至今，彰显了自身顽强的生命力，形成了自己鲜明的艺术特点：

1. 质朴本真的原发性

传统的民间工艺多是就地取材，手工制作，这正符合早期先民们自给自足的劳动生产方式。由于与现实生活重合交叠，致使民间美

术既有适应现实生活的实用性，又有传统美术的装饰性，从而达到了功能和审美的完美统一。这首先得益于艺术门类自身演变的特性。再就是民间美术出自于劳动人民之手，他们在某种朦胧的审美意识驱使下，出于人类艺术创造的本能和敏感，摸索出了能够表达自身目的的合适手段，并把自己的想法借助民间美术独特的艺术语言，巧妙地传达了出来。民间美术的创作者们并没有经过专业训练，而是通过自身苦心探索，使创作出的艺术作品“不求精致，但求神采”，同时又具备了广泛的群众性特征，从而在民间广为流传，并散发着原始生态的味道和神秘灵动的气息，这一切都来源于他们对生活的切身感受。

由于创作灵感来自平常生活，工具、材料均可信手拈来，又与人们的衣食住行密切相关，致使作品更加贴近生活，其全部的价值结构和取向几乎都是在“物以致用”的功能载体中实现的，因此，民间美术更趋于稳定、封闭、保守的形态，无论是乡间孩子们穿戴或玩耍的虎头鞋、虎头帽、泥哨、面人、风筝，还是农家村舍装点喜庆的

年画、窗花、灯彩，都依托于劳动人民淳朴、天真的本性和对待生活的炽热之情，质朴之人，造质朴之物，民间美术作品大多并不奢华，更多散发的是乡土气息。

2. 乡土浓郁的地域性

民间美术发展至今形成了诸多门类，它们在不同民族文化间相互影响，并承载着各民族社会生活、历史文化、风俗习惯、宗教信仰和美学观念等多方面的丰富内涵。所谓“十里不同风，百里不同俗”，中华大地民族众多，不同的民族、不同的地域所诞生的民间美术，其反映出的艺术特征也就不同。这种区域性的传统文化艺术在塑造着各民族的独特性格时，又影响、制约着人们的生活习俗，从而构成了丰富多彩的民间艺术形式。

“杏花春雨江南，古道西风冀北”，每个民族、每个地域在历史的长河中都积淀出各自独特的文化模式，这其中包括当地的生活方式、风俗习惯、人情意味及文化观念，从而孕育出不同的美学观，区域性的民间美术作品自然也就成为了当地文化的重要表征。通过陕北剪纸我们可以看到当地人民朝气蓬

勃的精神面貌；西藏唐卡则展现了藏文化浓郁的民族特色和神秘绚丽的艺术风格；苏绣更是彰显了江南水乡细腻绵长的文化内涵……这不仅体现出各地域浓厚的文化内涵和精神风貌，也形成了当地特有的民间美术体系。

由于被民间美术的功能特性所驱使，再加上地域气候、农耕经济等因素，诸如多水、产颜料的产棉区和养蚕区通常盛产蜡染、扎染、织锦、印花布和丝织品，而林区多盛产木制、竹制家具；又因传统习俗的差异，像古越人的文身术和民族图腾崇拜，促使贵州各民族极富地域特征的傩文化及其伴生物傩面具的形成与发展，至今仍源远流长。此外，同一个种类的民间美术，其形式在不同的地域也会因为使用材料、制作工艺、地方民俗等的不同，而体现出各自不同的地方风格。

3. 古老传统的民族性

自古以来，民间美术依附的是传统农耕文化，并一直承载着中华民族原始艺术的基本特质，这种基本特质也逐渐演变为一种标志，在成就人类文化多样性和相异性的同

时，还传达着本民族独一无二的文化取向与气质内涵，并维系着本民族精神文明内涵的永恒活力，而支撑民间美术传统发展的力量源泉，正是博大精深的中华民族传统文化。

民间美术是中国传统文化的一大载体，其中包含诸多元素：神话传说、传统节日、祭祀礼仪、宗教信仰……民间美术已不是单纯的艺术形式，而是一个极富中国传统精神内涵的文化符号——它浓缩了历史的记忆、质朴的民族信仰及深厚的情感基因，与中国传统文化的血源一脉相承，这个符号使我们对自己的文化、人民的生活和艺术有了深度的认识。

中华民族本身就存在多样性、同一性的特征，多样性体现在各民族的文化认同上，同一性体现在整个中华民族的文化认同上，而民间美术兼具这两种特征，它作为中华民族特有的文化类型，彰显出的文化内核是一种区别于其他文化的语言形态，它是一个民族的生命本真、民风民俗、审美方式、情感诉求、思想核心、思维模式等心理结构在一种文化中的整合，是每一个民族

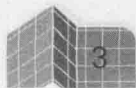
的民族精神在本民族文化中的体现和反映。

由中国古老传统文化作为民间美术的坚实后盾，使其产生了独立的民族文化特性。

（二）民间美术的传承

民间美术发展至今，有着独特的文化吸引力和感染力，作为中华民族传统文化的一个组成部分，民间美术既是日常生活用品，也是文化艺术工艺品；既有实用价值，也有收藏观赏价值，并承载着千百年来构建的诸多民俗事象。所以，保护和传承民间美术，并不单纯是重视了一个艺术门类，还触及了中国当代文化发展的问题，尤其是中国传统文化基因的传承与再生问题，并对提高本民族的文化素质，增强经济社会发展后劲，促进民族团结和社会稳定，具有重大而深远的意义。

如今，西方文化的战略攻势频频来袭，中国民族性文化的生态困境早已初现端倪，再加上现代人对生活品质的不断提高，直接导致审美习惯的迅速变化，形成多元文化支配美学的现象，所以，民众认知方式的改变对民间美术的兴盛有着

密不可分的联系。

提高社会对民间美术的重视，构建良好的保护体系，对民间美术的传承起到了至关重要的作用。

1. 重视民族文化人才的培养

现今社会经济结构和人们精神世界的骤变，对人们的心智模式、审美方式产生了巨大的影响，这直接导致对民间美术起到保护与传承的主体，即创造群体和接受主体在不可逆转地大幅减少，出现了人才断层、青黄不接的局面，而其中最突出的就是专业人才匮乏的现象，这很大程度上制约了民间美术的收集、整理和挖掘工作，使许多具有很高艺术价值、历史价值的民间美术作品深埋于广袤的中国大地之中，得不到应有的使用和保护。

民间美术是民众自发生产、应用、流传的创作，它的传承方式多是“口头”相传，师徒、父子关系直接传授，时至今日，民间美术的传承再以小规模“师徒父子制”，已不能适应当下形势，并且还制约了民间美术在现代社会中的发展。所以，在青少年心智发展的初期，甚至在学龄前的启蒙教育时期，就应该在主流教育中选用适当

的方式，有选择、有目的地灌输民族、民间文化艺术的相关知识，从而为以后有意识地培养大量既懂得民间美术艺术价值、民俗文化，又精通市场规律的专业人才奠定基础。

传授民间美术文化知识的课程，应不同于传统理性课程，应在内容、形式上更加生动和形象。

由于在接受教育的过程中，是一个人知识积累、身心发展的重要阶段，尤其在看待事物时，会逐渐形成自己独有的价值观、世界观、审美观，这种早期教育方式不仅仅是单纯的课程传授，更重要的是一种社会责任的体现，是传承本民族文化的可实施策略，同时具有广泛而必要的现实意义。

2. 加强民族地区文化基础设施的建设

培养、扶持当代民间美术，传承乡土气息浓郁的原生态艺术精华，使本民族传统的文化艺术始终处于一个良性的生存环境与创作空间中，激发民众弘扬中国传统文化及其精神的动力，产生传承和创新当代民间美术的意识，从而改变当代民间美术的处境。

传统文化需要在漫长的历史演化中呈现其作用及重要性,所以国家文化部门对诸如民间美术这样的非物质文化遗产应采取抢救性的保护,应通过撰写文字资料、拍录制作过程和作品样本等记录手段,将现有的民间美术形式保存下来,在此基础上进行整理、分类、存档,并建立数据库。以省、市、乡镇为单位,开展民间美术作品展示及研究工作。利用目前先进的科技手段,快速而有效地对民间美术进行实时抢救,这种保存和传播形式可解决民间美术由于诸多现实问题而面临的危机。

此外,还可以通过社会新闻、出版物、广播电视等媒介进行宣传,加大对相关民间美术团体、博物馆和展览馆等文化基础设施的建设力度,重视对民间文化事业资金的投入;还可以邀请一些资深的民间艺人带领部分企业参与到文化事业的建设当中,树立起更多带有民族特色的文化品牌,提升民间美术文化的对外竞争力,加强与世界文化艺术的交流与互动工作。探讨和研究民间美术的发展,鼓励和扶持民间美术的艺术创作,恢复民间美术文化本来的历史地位。

3. 吸收、借鉴当代优秀艺术文化

民间美术不仅是一门艺术,亦是一种文化符号,它与现代艺术虽然属于不同的文化范畴,但是它们所运用的都是简单、概括的表现手法,都蕴含真诚、直率的情感诉求,这样,在两者中所产生的共通性为民间美术与现代艺术的融合提供了有利的条件,致使我们在情感观念上,更容易理解和认识民间美术的语言形式、精神内涵,将民间美术的表现方式和文化精神与现代艺术相互交融,使之成为独具特色的艺术样式。

民间美术的多样造型语言、创意理念以及在社会结构和文化结构中提取出来的独特审美意识,注入环境设计、工业设计等过程中,必定焕发出新的活力。同时,民间美术也可对现代艺术设计进行大量借鉴,在保存民间美术本真、淳朴的精神内核的同时,加强创意设计理念,放眼当代生活方式,与时俱进,完善和发展具有中国特色的手工艺文化。这样相互交融的多元文化之美,有利地引领了中国的创造、创意风潮,形成富有时代特征

的独特艺术风格，同时也体现了艺术发展的规律性。

搭建民间美术与当代设计的联系，将在很大程度上突破对传统民间美术文化的审美导向，深化其作为文化符号在社会、艺术领域、文化遗产等领域的综合内涵，并顺势融入教育等各方面的力量。这也正

是民间美术为人民大众创造的母体文化的实质性回归，激发的是更为本质的文化动力。

民族文化是国家软实力的重要组成部分，是国家繁荣发展的重要标志。加强并推动我国民族文化在世界范围内的影响力，可为中华民族争夺一定的国际话语权。

二、民间美术与民间风俗

（一）民间美术的起源

民间美术从某种意义上来说是一个历史范畴，是随着阶级社会的演变产生的一个文化概念，它的独特艺术魅力只有在民间的生产生活中才能得以丰富的展现。

中国是一个民族众多、历史悠久的国家，民间风俗更是一个多民族民俗文化的集合体，因此，在风俗习惯及文学、艺术等方面都表现得异彩纷呈。由于社会各阶段发展的不平衡，直到现在，历史上不同时期的风土人情在某些方面还保留着，比如在当今的婚姻习俗中，仍可窥探出些许在原始社会母权时代传承下来的风俗遗迹，以及部分少数民族至今仍保留的祭祀仪式等。

随着生产力的发展与社会分工的细化，民间美术的功能导向、审美需求的种类开始增多，作品的制作工序和材料搜集也愈加细致多样，民间美术渗透到人们的衣食住行中，其中包含诸多民俗文化，可谓璀璨夺目。

中国传统民间美术是民俗文化的派生物，它有很强的独立性，但对民俗文化又有一定的依附性。民俗文化蕴含吉祥、团圆、平安和富贵等寓意，这既是民间美术永恒不变的核心内容，也是其作为民俗文化的终极追求。首先，民俗文化为民间美术的创作提供了源源不断的灵感和积淀，民间风俗是民间美术赖以生存和发展的坚实基础，民俗活动为民间美术的创造提供了大量的原动力，同时民间风俗的观念又规范了民间美术的创作内容及导向，使其呈现出浓厚的乡土文化特质，民间美术又以其形象、直观、生动的手法对民俗的存在形式进行了强化。

在整个民俗文化的谱系中，随处可见民间美术的印记，它早已渗透到婚俗、食俗、节庆等民间风俗中，这其中，民俗在不断发展并带动着民间美术，而民间美术也在不知不觉中丰富着民间风俗的内容，两者可谓相辅相成，互相促进，共同发展。中华民族流传了几千年的各种民间礼仪、民俗禁忌以及婚丧寿诞都离不开丰富多样的民间美术的参与，诸多民俗事相的起源便是

由于百姓在长期生活中产生的一种不自觉的创作冲动，而民间美术也正是诞生于这样的环境中，民间风俗最了解、最能接受的也是像民间美术这一带有原始印记的艺术样式，至此，民间美术与民间风俗能够产生深厚的渊源便也不足为奇。民间美术的特点是造型夸张多变，色彩大胆鲜明，艺术形式生动活泼，表现技法质朴无华，其题材极其广泛，剪纸、皮影、刺绣、染织、年画、壁画、陶瓷、雕刻等，这一切都是和民风民俗息息相关的，所以民间美术本来就是民俗的艺术。

（二）民间美术的创新与发展

从文化发展的角度来看，民间美术作为民族文化积淀的产物，在新的历史条件下，如何发挥自身优点、与时俱进，是个不可忽视的问题。我国著名民俗学家、民间文学大师钟敬文说：“对于中国几千年来的、多民族的风俗发展的历史资料，应该重视并进行整理研究，这就是中国民俗史。”

民间美术众多样式的消失，很大程度上是由于传统文化习俗的流失而造成的。民间风俗是民间美术

发展的推动力，民间习俗的多样化直接导致民间美术的多样化，民间习俗的蓬勃发展直接影响着民间美术的发展趋势。一些节日和习俗的消失，便使民间美术难以附着于传统文化内，这对于一种文化、一个艺术门类来说，必定是摧毁性的。只有让民间美术在广大的民俗文化领域内多维度地贯穿于其中，才能保持其原有的特性。由于民间美术存在并依附于民间特定的文化背景与生活环境中，如何扶持起民族风俗，保护好民俗文化，使其发展并壮大下去，对发展民间美术的意义深远。

日本著名作家、诺贝尔文学奖获得者川端康成说过，“文艺创作中艺术思维虽然如同潮水般流动，但思维的民俗心理结构，却是潜藏着的看不见的河床，规范着它的流向”。由此可见，人类艺术思维的最底层潜藏着浓厚的民俗心理。

民间美术在设法丰富民俗文化生活的同时，还应重新找到自己的存在价值。可针对不同价值体现的民间美术作品进行改良，虽然现如今张贴门神、窗花已不再是日常生活习俗，但就其本身独有的观赏

价值，结合当今的审美取向，根据自家的装潢风格，制作成小型的吉祥图样，装饰于室内，不但迎合了周围环境的氛围，还增添了些许乐趣。再如现在流行的手工DIY，更能反映出民间艺术的特质，像无纺布做的装饰花、手提袋、小动物、十字绣等，还有用面或者泥捏出来的各种饰品，它们装点着生活的各个角落，充分展现了民间美术复杂多样的功能性与审美性。

节日是民俗文化的衍生物，也是其映射物。如今，许多传统节日都成为了法定假日。随之带来的是些旧的陋习被摒弃，取而代之的是更适应当今社会发展的新民俗。在此态势发展下，便会诞生许多新的文娱活动、纪念展览等。这时可乘势而上，进一步满足群众对文化生活的需求：在丰富娱乐、活跃商贸、推进旅游等举措中，将民间美

术参与其中，在增强节日喜庆氛围的基础上，也可以很好地展现自身价值，并扩大了民间美术的展示空间。

对本国传统民俗的保护及利用，在很大程度上反映出国家对本民族历史文化的重视程度。中华民族历史悠久，民俗中蕴藏着许多内涵丰厚的人文精神，保留下来了不同古老神秘的风土人情和民俗文化事相，有着绚丽多彩而又浓郁的文化气息。如今，民俗在保存自身优良品质的同时，更应适应时代的发展规律，才能更好地给予人民精神上的鼓舞和美的享受，使人民始终保持对本民族文化艺术的尊重与热爱。我们要加强民俗在各个领域的应用，扩大民俗学功能，使之与经济建设建设的伟大实践相结合，成为社会前进的推动力。