

● 主编 台中兴

社会文化娱乐丛书

实用民间美术

史忠民 / 编著

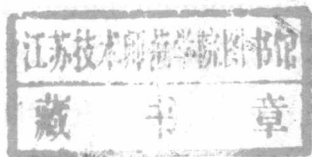

社会文化娱乐丛书

J528/29

实用民间美术

史忠民 编著

江苏技术师范学院图书馆

20872611

济南出版社

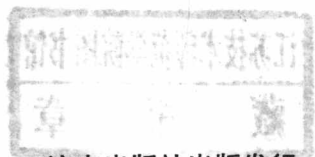
图书在版编目(CIP)数据

实用民间美术/史忠民编著. — 济南: 济南出版社 2001. 1

ISBN 7-80629-408-2

I. 实... II. 史... III. 民间工艺—中国
IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 094516 号

济南出版社出版发行

(济南市经七路 251 号 邮编: 250001)

青岛胶南印刷厂印刷

(地址: 胶南市珠山路 120 号)

2006 年 8 月第二版

2006 年 8 月第一次印刷

开本: 787×960 毫米 1/32 印张: 11

字数: 164 千字 印数: 1-2000 册

定价: 38 元

目 录

一、概述	1
(一)民间美术的特征	2
(二)民间美术的种类	7
(三)常见的象征性形象在民间美术中的 应用	23
(四)民间美术形式在社会生活中的运用	31
二、木版年画	40
(一)简述	41
(二)题材与分类	55
(三)形式与用途	72
(四)刻版和印制	83
三、风筝	87
(一)简述	88
(二)分类	104
(三)功能和应用	113
(四)制作及方法	115

四、剪纸	132
(一)简述.....	133
(二)题材与分类.....	146
(三)功能和应用.....	159
(四)制作及方法.....	166
五、皮影	172
(一)简述.....	173
(二)分类.....	183
(三)雕镂和制作.....	202
(四)表演及技巧.....	204
六、花灯	213
(一)简述.....	214
(二)分类.....	231
(三)功能和应用.....	234
(四)玩赏花灯的制作.....	240
七、乡土玩具	246
(一)简述.....	247
(二)分类.....	257
(三)功能和应用.....	267
(四)几种常见的乡土玩具及制作.....	271
后记	284

一、概 述

中国民间工艺美术最深广的基础，是 56 个民族的劳动人民自己创造的与生活息息相关的美术作品。建国以来，党中央、文化艺术界、教育界、手工轻工业生产部门，都不同程度地给它以关注和扶持，曾以“民间美术”、“民间美术工艺”、“民间工艺”、“民俗艺术”的不同称呼，举办展览、著书立说，并在高等美术院校设系(科)或研究室(组)，进行多方面的研究和深入的民间采风。

中国的民间美术作品极其丰富，艺术成就很高，在劳动人民生活中发生、发展、流传了几千年，是民族文化的重要组成部分。民间美术作品突出地表现着人民所理解的真、善、美，大部分虽是生活必需品，也是一种不可缺少的滋补精神食粮；民间美术又是培养生活情趣、丰富和增进生活娱乐的重要养料，在物质文明和精神文明建设中，对于我们的民族性格的形成，都起着良好的影响和十分重要的作用。同时，民间美术又是一个未被很好开发和利用的艺术资源，给专业美术工作者的创作与研究提供了有益的启迪和借鉴。

(一)民间美术的特征

民间美术，从历史上看，可说是对于宫廷美术和

文人士大夫的美术而言的；在现代，则是相对于专业美术工作者的美术而言的。民间美术的作者，在我国主要是农民，少数是牧民、市民和手工业者。

民间美术是劳动人民在生活劳动中创造的，就其多数来说，是直接用来美化自身、美化物品和美化生活环境，因而也就带有强烈的民族性和地方性，表现出劳动者的质朴和审美意识。正因为这缘故，民间美术不仅是一切美术形式的源泉，还是美术创作的基础。有的把民间美术作品比拟成山野的小花或乡间的小调，它唱出了劳动者的质朴感情和对生活的热爱。有的把民间美术比拟成民族文化的摇篮，它与民间文学等世代相传，共同影响着人民的生活，陶冶着人民的情操，产生出一种对于民族文化的美好感情。因为它是可视的，也最强烈地表现出民族的文化和精神面貌。

民间美术，样式浩繁而适用面又很广，须从多方面找出它所独具的特点，才能有助于认识和理解。民间美术和非民间美术的区别，我们可以从以下几点加以判断。

1. 创作的群众性

民间美术是劳动人民自己的创作。从历史上看，它的作者主要是广大农民。农民在从事农业生产劳动之余，基于生活的直接需要和自己的审美趣味，制作各种日用品和装饰品。一般地说，他们在艺术上没有经过专门的训练，其作品表现出浓厚的乡土味和纯真

的感情。譬如农村妇女为孩子和丈夫所做的“针线活”——绣花鞋、虎头帽、肚兜、围嘴、垫肩、褙褙、荷包等，以及自用的衣物和床上用品、窗花和花糕食品等。除农民外，也有牧民、渔民和城市居民的作品。

民间工艺美术从它产生时起，就表现出创作的群众性。创造的群众性表现在作者队伍的庞大，特别是业余作者是无法用数字来统计的。就汉族地区来说，农村妇女擅长绣花、编织或剪纸、彩扎者，比比皆是。尤其是少数民族妇女，她们不仅能歌善舞，而且也善于描龙绣凤，作者的普遍性往往超过汉族妇女。逢年过节，在那偏僻的村庄、辽阔草原、呼啸的海岛、喧闹的城镇，既是歌舞的海洋，更是流动的民间美术“展览会”、“交流会”。创作的群众性，促进了艺术性的不断发展和提高。

2. 物质材料和自然美的充分利用

自然界的物质五花八门，应有尽有，取之不竭。几乎一切物质材料都可以作为民间工艺美术的表现对象。民间艺人们凭着自己的智慧和技艺，能把一块顽石雕琢成精致的观赏品。一根毛竹，大者可制作家具，劈成蔑，又可编织篮、盘、盒等实用型和动物造型。一块泥巴，在艺人的手里，像魔术般地变成逗人喜爱的各式玩具。一个树桩，稍加修饰，就成为情趣无穷的根雕工艺品。一般被认为是废品的材料，民间艺术家却可以变废为宝，化腐朽为神奇，创作出各种朴实无华的工艺品。从善于充分利用各种原材料进行艺术加工

这一点,足以显示出民间艺人的天才和智慧。

更令人赞叹的是,艺人们在利用原材料的同时,善于认别、保持、发扬物质材料固有的那些自然美——色泽、肌理、质地美。这种自然的美往往是人工难以获得的。为什么竹制家具不加彩?为什么各种石雕、砖刻不油漆?为什么紫砂陶器不施釉?理由很简单,都是为了体现自然的质地美。这种自然美的开掘和利用,反映出劳动人民所特有的那种朴实、淳厚、坦率、真诚的素质和审美意识,实在是难能可贵。

3. 创作带有一定的自发性和随意性

也就是说,农民为自己所做的作品,相当一部分不是为了出卖,不带有商品性,既不受定货者的制约,也不去迎合别人的爱好。他们为了美化自身、美化物品和美化生活环境,按照自己对生活的直观感受和审美习惯,无拘无束地自由地表达理想和愿望。

4. 实用与美的统一性

民间美术的作品,以日常使用的居多,或是结合着婚嫁喜事和传统的节令风俗。他的主题以歌颂生活为主,在形式上表现了强烈的装饰性。在民间美术作品中,我们清楚地看出,物质生活需要和精神需求是怎样和谐地统一在一起。许多民间美术品,既表现了作者的审美、情趣和对美好理想的追求,同时又是一件普通的日用品和生活用具。

实用美术的客观规律是实用与美的辩证统一。实用,始终是第一性的,占首位的;美,是从属于实用的,

是以实用品的物质材料、工艺条件和使用场合等为标准的。两者结合得愈巧妙,愈能加强物品的实用性和艺术性。民间实用工艺美术,始终遵循着实用与美紧相吻合的创作原则。

5. 鲜明的承传性、原发性、地域性

民间美术的流传方式,主要是父传子、母传女,家族相传,邻里相授,祖辈世代如此传袭。每个人的聪明才智,既在集体创作的基础上得以发挥,又充实、丰富、提高了这个基础。集体创作的过程,也是人民才智的积累过程。民间工艺美术传承了数千年来各个民族的比较纯粹的创作目的、创作方法、创作思想。没有承传性的作品,很难说是民间工艺美术。

作者的生活实践和对生活的感受,以及生产条件、生产关系等,决定了民间工艺美术具有中华民族原始艺术的基本品质。从原始美术到后来的民间工艺美术,始终表达出赞美生活、歌颂生活、创造生活的主要倾向。这就是民间工艺美术质朴率直,刚健清新,不矫揉造作,不炫耀技巧,好似信马由缰、无拘无束,达到以情感人的根本原因。新事物创造者的真情、心愿与成功的喜悦所凝成的艺术语言,随时随处坦率地表达在作品中。人们用“乡土艺术”、“民俗艺术”、“田园风味”、“山花花”形容民间美术的内在气质,正是对那种来自劳动者生活的快乐情绪的赞美和概括。

民间工艺美术的作者(生产者),往往世代代生活在同一块土地上。其社交活动、文化传播,包括集市

贸易,大都在乡里故土进行。不同的地理环境和气候条件,陶冶着不同地域居住者的气质。地产的资源,提供了在那个地区产生特定作品的物质基础。各民族的风俗习惯和文化传统,有着各自特殊的爱好方式和心理因素。因此,那些自给自足的产品,基本是产生于乡里、服务于乡里的,它们构成一组组、一片片风情截然不同的,但又是经过若干年集体锤练、集体创作的整体设计。日常生活用品、节日礼仪用品,每件作品风格的形成,跟本地区的民族整个文化的发展有微妙、细腻的联系,跟本地区的居家、生产、宗教、教育、社交等全面社会生活统一协调,融为一体,是那个地域生产力发展、文化发展的镜子。所以,许多作品一旦被孤立提出来或异地而用,远不及在那个特定环境中更能显示出它们的价值。地域之间的差异,恰恰构成了我国民间工艺美术万紫千红的特色。

(二)民间美术的种类

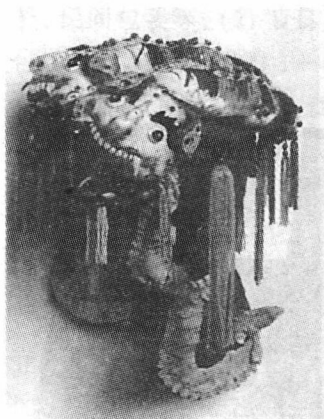
对于民间工艺美术品的分类,学者们曾从造型艺术、生产工艺和功能用途等不同角度,作过一些比较具体的阐述。这里为了突出说明民间工艺美术在社会生活中发生发展的规律与表现形式,从广义方面将其大体分为3类:(1)生活中实用的民间工艺品:包括染织(见图1—1)、服饰(见图1—2)、首饰、床榻用品、日用器皿及生产用具、建筑装饰(见图1—3)、铺面幌

子、民间包装等；(2) 节日喜庆中的民间工艺美术品：包括年面、剪纸（见图 1—4）、乡土玩具（见图 1—5）、泥塑、面塑（见图 1—6）、食品艺术与糕饼模具、风筝、花灯、皮影（见图 1—7）、木偶（见图 1—8）、龙舟、舞具与乐器等等；(3) 叙事、抒情色彩的民间工艺美术品：包括香包（见图 1—9）、绣球、袜底、花鞋（见图 1—10）、扇套等等。

民间美术品从欣赏角度大致分 3 类：(1) 具有独立欣赏价值，不依附于一些实用器物或建筑物上作装饰，如木版年画、灯画、壁画、玻璃画、西洋景、纸编画、竹帘画、绣画、铁画、火烫画、泥玩具（见图 1—11）、面人、瓷人（见图 1—12）、花灯、布老虎、纸浆制的麒麟送子、面具、脸谱、画蛋、风筝等等；(2) 附属于日常生活用品上或某些建筑物上做装饰。如影戏人（见图 1—13）、木偶人、糕点模子、糊墙花纸、刺绣花样子、窗花、花布、衣绣花边、筷子筒、首饰、纸牌叶子、砖雕、木雕、画扇、香包、彩坠（系在钥匙等物上）、竹编（见图 1—14）、草编等等工艺美术品；(3) 既不能作为独立欣赏品，又不附于任何物品上。如木刻纸马、喜神（祖宗遗像）、捏像（泥捏人像）、寺庙塑像等。

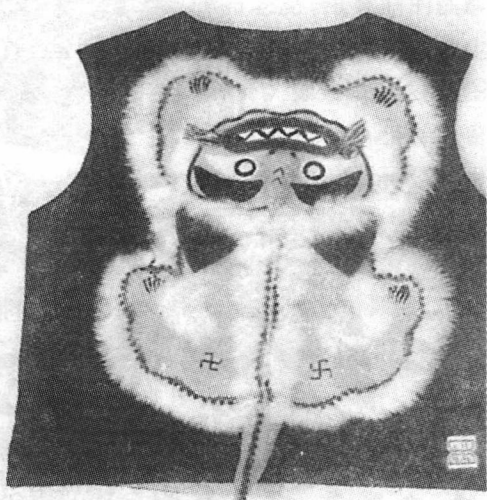
图 1-1

双狮风帽

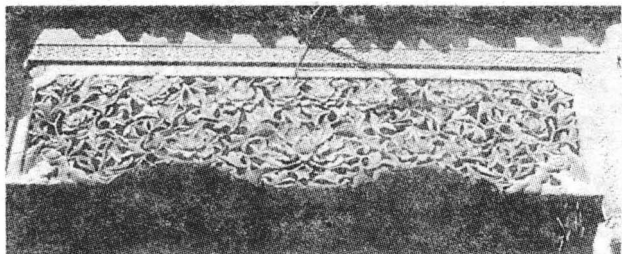

鱼莲风帽

虎坎肩

图 1-2

△建筑木雕

居民门楼

▽石狮子

图 1-3

民间剪纸
春香莲

民间剪纸
温泉水

图 1-4