

荆楚大地山川秀美，民风淳朴，楚文化底蕴深厚，民间美术丰富多彩。
让我们打开画册，在沟通中感受楚地民间的智慧，寻觅楚文化的遗韵，领略荆楚大地风物的神奇。

百
图
赏
析

荆楚民间美术

JINGCHU MINJIANMEISHU BAIZHUSHANGXI

李吉君 编著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

JINGCHU MINJIANMEISHU BAITUSHANGXI

李吉君 编著

荆楚民间美术

百
图
赏
析

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

荆楚民间美术百图赏析 / 李吉君 编著 .

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.11

ISBN 978-7-5394-2437-8

I . 荆 ...

II . 李 ...

III . 民间工艺—工艺美术—湖北省—图集

IV . J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 181048 号

责任编辑: 韦 冰

装帧设计: 韦 冰

技术编辑: 李国新

荆楚民间美术百图赏析

© 李吉君 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/32

印 张: 4

印 数: 2200 册

版 次: 2008 年 12 月第 1 版

2008 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

前言

荆楚大地山川秀美，民风淳朴，楚文化底蕴深厚，民间美术丰富多彩。在源远流长的楚文化熏陶下，楚地民众极具浪漫的艺术素质，极富艺术感悟力和创造力。在这里，不论是老人或孩子，不论是专家教授还是村民，都能创造出令人称叹的民间艺术品。创作题材取自身边生活，创作材料随手拈来，创作构思是天上人间、古往今来，奇妙独特，创作手法无拘无束、变化多端，作品样式多姿多彩，这一切都烙上了鲜明的荆楚乡土印记。这里选用的只是荆楚民间美术大千世界的一个缩影，让我们打开画册，在沟通中感受楚地民间的智慧，寻觅楚文化的遗韵，领略荆楚大地风物的神奇。

吉君是位有心人，将工作、学习、交往中极富楚地民间特色的各类作品汇集成册，以独特的视觉加以品评点化，奉献给大家，供欣赏，供研究，可喜可贺！

江清和

这是一本来自民间又奉献给民间的画册。

这是一本解读民间美术并介绍民间美术的评论集。

劳动创造财富，生活产生艺术。智慧幽默诙谐的民间艺人、民间艺术家就生活在我们中间。在生活、生产过程中感悟着美，发现着美，创造着美。历史是人民创造的，人民群众是物资财富的创造者，也是艺术的创造者和欣赏者。李吉君在群众艺术馆工作，有着更多的同广大民间艺人、民间艺术家近距离接触的机会。在进行广泛艺术交流的过程中受到启迪，得到愉悦，和大家分享快乐。通过通俗画册的方式，将这些十分鲜活、优美动人的荆楚民间艺人、民间艺术家的民间艺术作品介绍给人们。愿人们从中体验人民群众的智慧，领略楚文化的特色，欣赏荆楚民间艺人、民间艺术家的艺术风采。

张朗

湖北省人民政府授予的工艺美术大师/湖北美术学院教授

1 人造神像

屈原 /1

隆中对/昭君出塞 /2

百步穿杨图/女侠红菱 /3

赤壁夜游图/关公 /4

观世音菩萨 /5

老寿星 /6

燃灯道人 /7

门神 /8

钟馗 /9

2 图腾崇拜

凤凰图腾/东方神灵 /10

避邪/彩绘小葫芦 /11

柚塑图腾/鱼形纹图腾 /12

蛙人图腾 /13

避邪三面具/楚凤纹饰火花 /14

3 民俗软塑

武汉之夏 /15

说相声的人/当官一任/总也亲不够 /16

拥抱 /17

虎娃/时尚悠闲的老人们 /18

4 民俗泥塑

背脚佬/划船佬 /19

补锅佬/舂猪佬 /20

杀猪佬/剃头佬 /21

日白佬/磨刀匠 /22

皮匠 /23

5 天门糖塑

牧童骑牛/龙凤烛 /24

狮子滚绣球/麒麟送子 /25

6 绝技绝活

大胡子老汉/“泥人胡”进社区 /26

“泥人胡”泥塑肖像 /27

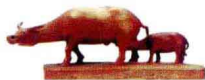
关公和武将/仕女 /29

向阳葵/梅兰竹菊 /30

螃蟹/多彩的蛙 /31

大虾/秋甲/蚌 /32

猫头鹰/东蝎西毒 /33

7 荆州工艺

荆楚传统木雕 /34

竹林七贤/洞天福地 /35

木雕/竹刻韵古风 /36

葫芦的艺术/刻字艺术 /37

薏苡珠编串工艺/卵石摆塑 /38

瓷刻/葫芦艺术 /39

熊氏面谱 /40

8 黄梅挑花

牡丹凤凰/状元出行 /41
古劝学篇/刘海戏金蟾 /42

9 红安鞋垫

凤凰图案 /43
牡丹和梅花凤凰/龙凤呈祥 /44
马到成功/红安绣花鞋垫展览 /45

10 黄州农民画

采莲 /46
收棉 /47
丰收 /48
采龙船 /49
欢天喜地 /50
燕舞图/打年糕 /51
尝鲜节/榨蔗糖 /52
腊月打豆腐 /53

11 安陆漫画

醉酒图 /54
羡慕图 /55
王婆卖瓜/防不胜防 /56
旁观者迷 /57
一粒子走活一盘棋/忽视文明的意味 /58

12 阳新布贴

五彩凤凰/荷花娃娃 /59
麒麟送子 /60
众人驱虎图/莲藕荷花小鸟 /61
虎的图腾/儿童花帽/双凤花帽 /62
刘海戏金蟾 /63

13 荆楚刺绣

绣花霞帔/福如东海霞帔 /64
凤凰鸳鸯粉擦/麒麟送子/游动的鱼 /65
凤凰牡丹/钱状枕花/刘海戏金蟾 /66
黑鸭黄鹂/粉花黑猫/两只螃蟹 /67

14 竹山皮影

武将 /68
先生与学生/正气篇 /69
众将官 /70
皮影人物 /71
皮影人物/皮影王 /72

15 荆楚陶器

楚陶酒壶 /73
楚陶罐 /74
汉川陶罐/纪南陶艺 /75
楚陶篆刻 /76
楚陶酒罐/汉钟离/何仙姑 /77
有八仙图的楚陶罐/楚陶罐八仙图 /78

16 荆楚风情

- 鲜花簇拥的凤凰/凤凰灯 /79
- 传人/赛龙舟 /80
- 金秋 /81
- 细雨 /82
- 老洞房/嘉色年华 /83
- 纺织女/江南五月 /84
- 寻常人家 /85
- 快乐阳光 /86
- 冬日 /87
- 农民工 /88
- 渔约黄昏 /89

17 一方水土

- 不尽长江滚滚来/黄陵清晖 /90
- 鹤楼迎晖 /91
- 赤壁秋月 /92
- 鄂西柴埠人家 /93
- 神农架探奇 /94
- 鄂西山水 /95
- 窗 /96
- 荆楚庭院 /97
- 家园 /98
- 洪湖水 /99
- 荷塘水鸟 /100

18 荆楚书画

- 胸中丘壑笔底波涛 /101
- 廊然洞豁/气清观宇宙 /102
- 春意浓 /103
- 荷花之恋/鱼 /104
- 荷塘纪事 /105
- 天姿染露沐熙阳 /106
- 石话石说 /107
- 秋实 /108
- 鱼 /109
- 十二生肖组画之一 /110
- 秋声 /111
- 山中的云 /112
- 青萍人生 /113

19 荆楚剪纸

- 龙的图腾/凤凰 /115
- 关公元帅 /116
- 捕鱼/娱乐图 /117
- 回娘家/迎亲图 /118

20 少儿绘画

- 丝瓜藤/我爱京剧 /119
- 甜蜜蜜/戏剧人物速写 /120

屈原 雕塑 东湖行吟阁前的塑像

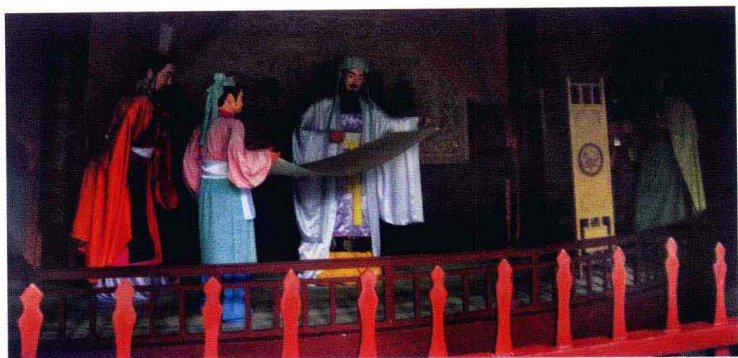
屈原 彩绘葫芦 张朗作

屈原（公元前340年~公元前278年），中国战国末期楚国丹阳（现湖北秭归）人，楚武王（熊通）之子屈瑕的后代。

屈原是中国最伟大的浪漫主义诗人之一，也是我国已知最早的著名诗人和伟大的政治家。他创立了“楚辞”这种文体，也开创了“香草美人”文学的传统。《离骚》、《九章》、《九歌》、《天问》是屈原最主要的代表作。

屈原的作品洋溢着对楚地、楚风的眷恋和为民报国的热情。其作品文字华丽，想象奇特，比喻新奇，内涵深刻，成为中国文学的起源之一。以后每年的农历五月初五为端午节，人们吃粽子、划龙舟，就是为了纪念这位伟大的爱国诗人。1953年是屈原逝世2230周年，世界和平理事会通过决议确定，屈原为当年的世界四位文化名人之一。

这里介绍的两件“屈原”作品，一件是雕塑家的雕塑作品，另一件是张朗先生以彩绘葫芦形式创作的民间美术作品，都是纪念伟大的爱国诗人屈原的艺术佳作。

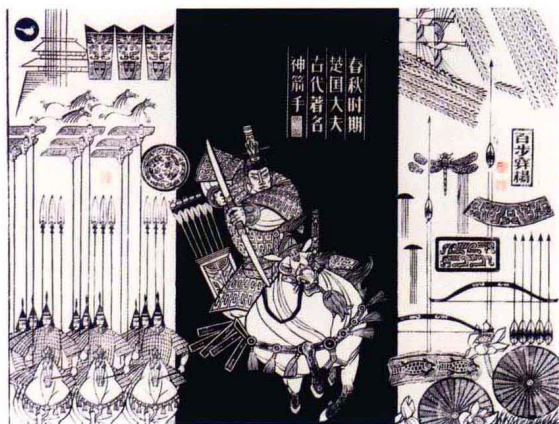
隆中对 彩塑 古隆中

在人们心目中，诸葛亮是特别有智慧的人物。桃园三结义的刘、关、张曾三顾茅芦（今湖北襄樊古隆中），向诸葛亮讨教，分析天下形势，确定了三国时期魏、蜀、吴三足顶立局面中蜀国的治国方略。诸葛亮后来作为蜀国的军师、丞相，为国家出谋划策、呕心沥血、鞠躬尽瘁，受到人们的尊敬。《隆中对》彩塑，采用现代蜡像制作技艺，真实生动地再现了诸葛亮出山前的形象。

“昭君出塞”是流传在荆楚大地和蒙古草原美丽动人的民间历史故事。汉代，出生于湖北兴山香溪河畔的美女王昭君为了国家和民族的利益，作为民族和平的使者，千里和亲，远嫁蒙古，成为世人传颂的佳话。此楚漆画屏风，采用变换时空的蒙太奇手法构图，从不同角度，运用宏大的场面，分层次有序地表现了昭君被汉元帝召见，送亲、迎亲、和亲的义举与美丽。楚漆画屏风的表现形式古老厚重、光彩华丽，与内容十分吻合、协调。

昭君出塞 楚漆画屏风 吕晓慧作

百步穿杨图 版画 宫建国作

春秋时期，古代著名神箭手可以百步穿杨，这是楚人喜欢表现的创作题材。功夫是练出来的，后人从中得到许多启迪。宫建国先生的版画，造型准确，工整细致，画面黑白灰处理得当，图案纹饰吸收了楚文化的元素，装饰感极强，形成了自己的绘画语言，其作品深受人们的喜爱。

女侠红菱 油画 王祖福作

楚人尊敬有智慧的人，喜爱勇敢的人，更敬重为了祖国和民族的利益英勇善战的人，在民间就有很多英雄人物的传说故事。画家王祖福先生创作的油画《女侠红菱》就是表现出生在荆楚水乡的女英雄的艺术作品。

赤壁夜游图 中国画 周天林作

《赤壁夜游图》是武汉著名的民间工艺美术家周天林先生的代表作品。根据苏轼《前赤壁赋》、《后赤壁赋》意境的描写创作，使作品很有特色。

在宋代的一个秋夜，苏子与客泛舟游于赤壁之下。月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章。赤壁怀古，“月明星稀，乌鹊南飞”。感悟驾一叶之扁舟，凌万顷之茫然。渺沧海之一粟，慕长江之无穷。游于赤壁之下，江流有声，断岸千尺，山高月小，水落石出。苏子与客感叹，曾日月之几何，而江山不可复识矣。相与枕藉乎舟中，不知东方之既白。

关公即关羽，为三国时期蜀国大将，是“桃园三结义”中的老二，也称“关圣帝君”，简称“关帝”，北方又多称“关老爷”。举国遍地皆有的“老爷庙”即是供奉他的。在中国，在有华人的地方，关羽是个家喻户晓、妇孺皆知的人物。因其“义薄云天”、讲“信用”、“信义”极受人们的重视。关羽一生忠义勇武，坚贞不二，受到佛、道、儒三家的崇信。

宜昌当阳有关陵，此玉泉寺关帝庙供奉的关公像。关公身穿战袍，手拿书卷端坐在案后，彩塑精美，形神兼备。周仓持刀、关平捧印，立于两侧，烘托出关公的威武肃穆、神圣高大，令人崇敬，供人膜拜。

关公 彩塑 宜昌玉泉寺关帝庙供奉

观世音菩萨 彩塑 当阳玉泉寺

观世音菩萨，佛法广大，慈悲为怀，普渡众生，赐给智慧，带来财富，驱散邪恶，保佑平安，是民间百姓崇拜的菩萨神像。供奉在宜昌当阳玉泉寺的观世音菩萨，端坐在金色莲花宝座之上，姿态稳重，面貌慈祥，目光微闭，俯视人间，合掌赐福。观世音菩萨前面的香案，两侧的龙柱，后面的佛光屏图案生动，造型精美，漆红鎏金，华丽悦目。具有高超技艺的民间艺人创造出来的完美的民间艺术，营造出美轮美奂的佛光普照的景象，满足了人们追求幸福的心理和渴望美满的期盼。

老寿星 彩绘葫芦 张朗（81岁）作

福、禄、寿、喜在民间传统中是人们渴望追求的一种祥瑞状态。在民间美术中也常表现以福、禄、寿、喜为内容的题材。以寿为题材的彩画葫芦“老寿星”就是其中的一件。民间美术专家、工艺美术大师张朗教授，以葫芦本色为肤色，点染老年斑点，墨线勾画红绿涂色，形状和色彩与所表现的形像都十分吻合。使老寿星，手捧寿桃，身穿红袍，白须白眉，喜笑颜开。彩画葫芦《老寿星》色泽艳丽，笑容可掬，吉祥喜庆，大俗大雅，人见人爱。

燃灯道人 补贴门神年画 居学华（女73岁）作

赵公元帅，亦称赵公明。道教把他作为财神来供奉，也是道教的护法四帅之一，因其曾为张天师守护丹室。在道宫观中，赵公明是财神神像，多为黑面浓须，骑黑虎，一手持银鞭，一手持元宝全副戎装。民间将其神像贴于门上，作为门神，镇邪祈福。

燃灯道人在封神演义中是上上仙之首。其原型是燃灯古佛、燃灯佛，为释迦牟尼佛之前的佛，地位极尊，而来世为“弥勒佛”。因其出生时身边一切光明如灯，故称为燃灯佛，又名“定光佛”或“锭光佛”。民间常把他和赵公元帅一起作为门神，驱邪免灾，祈福保安。

门神 木版年画 陈义文作

过新年，贴门神，镇宅院，驱灾邪，保平安。民间习俗，流传甚广，门神画的需求量随之增多。因此锻炼成就了一些优秀的民间年画艺人。老河口市的陈义文老先生就是其中的一位。他从收集资料，勾画草图，选择购买木板，到过稿刻制木板年画，调配颜色，印制木板年画。每一个环节都认真对待，反复推敲，积累了丰富的经验，掌握了一套成熟创作刻印技术技巧。他的木板年画门神，人物对称，气宇轩昂，造型生动，色彩艳丽，有着很浓的荆楚传统民间年画特色。

钟馗，是中国民间传说中驱鬼逐邪之神。民间传说他系唐初终南山的进士，是个才华横溢、满腹经纶、为人刚直、不惧邪恶的风流人物。因遭陷害致死，托生成神后相貌奇丑，勇斗阳间恶人，善捉阴间恶鬼。人们张挂钟馗画像镇鬼驱邪的风俗自唐朝持续至今千余年，从未间断。看到钟馗，人们就会联想到充满阳刚之气的男子汉。象征着正义感的钟馗，是一个永恒的历史画题。“进士生为杰，阴冥亦鬼骁，手持三尺剑，誓斩人间妖”。莫麓云先生作诗并用中国画小写意手法刻画的钟馗，豹头环眼，铁面虬鬃，威严狰狞，身穿红袍，持剑斜顾，呼之欲出。荆楚民间喜爱张挂钟馗的神像，人们需要正义化身的钟馗。

钟馗 中国画 莫麓云作