

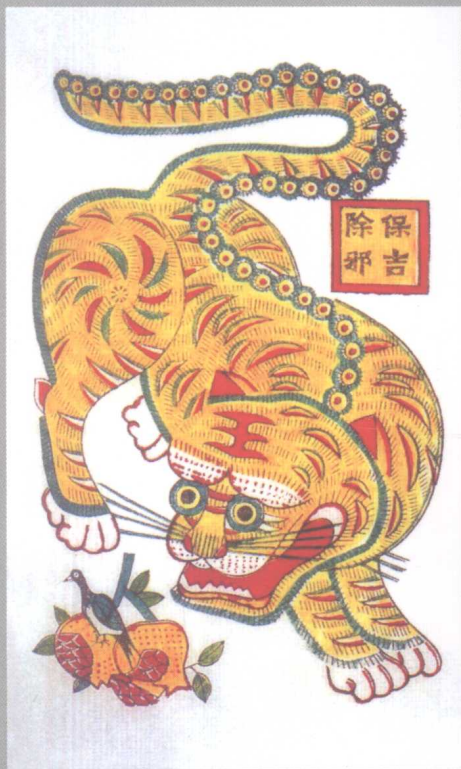

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国高等院校公共艺术课系列教材

中国民间美术概要

周旭 著

人民美术出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 陕西人民美术出版社
安徽美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 浙江美术出版社
江西美术出版社 湖北美术出版社

联合推出

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
周 旭 著

中国高等美术院校设计专业系列教材

中国民间美术概要

ZHONGGUO MINJIAN MEISHU GAIYAO

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术概要 / 周旭著. — 北京: 人民美术出版社,
2008.6
ISBN 978-7-102-04226-8

I. 中… II. 周… III. 民间工艺—中国 IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 031667 号

高等教育“十一五”全国规划教材

编辑委员会

主 任: 常汝吉

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁
陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
霍静宇 刘士忠 张 桦 邹依庆
赵朵朵 戴剑虹 盖海燕 武忠平
徐晓丽 刘 杨 叶岐生 李学峰

学术委员会

委 员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
王铁全 郎绍君

中国高等院校公共艺术课系列教材

中国民间美术概要

周 旭 著

出版发行: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

联系电话: (010) 65593332 65256181

责任编辑: 夏 岚

版式设计: 白 珂

责任校对: 朱 布

责任印制: 赵 丹

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印 次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 14.75

印 数: 0001-3000

ISBN 978-7-102-04226-8

定 价: 39.00 元

目 录

第一章 中国民间美术概述

第一节 中国民间美术是中华民族的艺术瑰宝	2
第二节 “民间”与“非民间”	3
第三节 民间美术与非物质文化遗产	5
第四节 民间美术的精神性	8
第五节 民间美术的现状	12

第二章 民间美术的特点

第一节 民间美术是艺术之源	16
第二节 民间美术的外部特征	17
第三节 民间美术的语言特征	22

第三章 学习民间美术的意义

第一节 工业和信息时代需要民间美术	32
第二节 民间美术寓教于艺 弘扬传统美德	34
第三节 民间美术对现代设计的启示	37

第四章 民间吉祥图形

第一节 常用吉祥文字	40
第二节 吉祥动物	43
第三节 吉祥植物	63
第四节 民间神祇	72
第五节 寓意图形	81

第五章 民间剪纸

第一节 剪纸艺术的历史寻踪	86
第二节 民间剪纸的制作工艺	88
第三节 民间剪纸的品种	91
第四节 民间剪纸的地域特色	94
第五节 民间剪纸的审美特征	102

第六章 民间皮影

第一节 民间皮影概述	106
第二节 民间皮影造型特点	110
第三节 民间皮影造型结构	112
第四节 民间皮影制作工艺	114
第五节 皮影流派与地域特色	115

第七章 民间木版画

第一节 民间木版画的历史寻踪	120
第二节 民间木刻版画分类	121
第三节 木版年画图形的特征与审美	126
第四节 民间年画的地域特色	128

第八章 民间雕刻

第一节 民间雕刻的历史寻踪	134
第二节 石雕	136
第三节 竹木雕	142
第四节 泥塑	147
第五节 面塑	149

第九章 民间陶瓷

第一节 民间陶瓷的基本概念	154
第二节 民间陶瓷的历史寻踪	156
第三节 民间陶瓷的地域特色	159

第十章 民间印染

第一节 民间印染花布的历史寻踪	168
第二节 蓝印花布	171
第三节 民间扎染	173
第四节 民间蜡染	175
第五节 民间夹染	177
第六节 印染花布在民间的应用	180
第七节 民间印染花布的艺术特色	181

第十一章 民间刺绣挑花

第一节 民间刺绣挑花的历史寻踪	184
第二节 刺绣与服饰	186
第三节 民间刺绣的基本针法	189
第四节 民间刺绣流派	193
第五节 少数民族挑花	197

第十二章 民间织锦

第一节 民间织锦的历史寻踪	202
第二节 三大名锦	204
第三节 少数民族织锦	207
第四节 民间织锦的艺术特色	212

第十三章 民间编结

第一节 中国结	217
第二节 竹编	220
第三节 草藤编	223
参考书目	227

第一章 中国民间美术概述

第一章 中国民间美术概述

第一章

中国民间美术概述

第一节 中国民间美术是 中华民族的艺术瑰宝

中国民间美术是中华民族文化传统的重要组成部分,是美术分类的一种特殊范畴。主要指农业经济时代、边远地区的农猎畜牧混合经济时期形成的、包括民族美术在内的各民族民间美术。

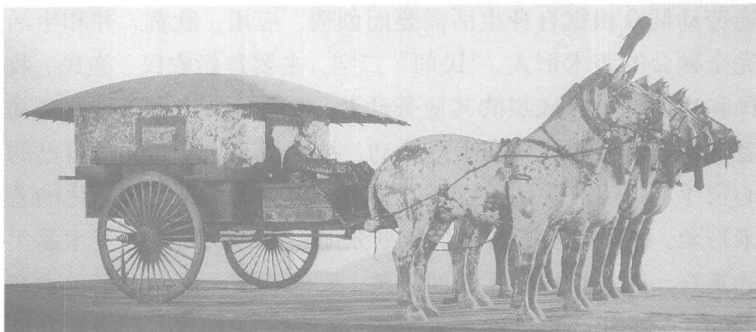
在我国悠久的民族文化中,民间美术占有重要的位置,在漫长的历史长河中,它显示出强大的生命力和历史文化底蕴。多民族文化相互融合,组成统一而广博的文化体系。中华民族土地幅员辽阔,地貌多姿,地理资源丰富,加之长期处于以自然经济为主体的农业社会及部分原始经济社会之中,使民间美术经由世代传承和历史积累而不断发展,形成多姿多彩的风貌。

民间美术是我国原始艺术的延续,直接继承了原始艺术实用与审美共存的性质。根据考古发现,约7000年前,以北方仰韶文化和南方河姆渡文化为代表的新石器时代文化同时在中华大地孕育,出现中国美术史上第一个高峰——彩陶艺术;商周时期的青铜工艺、战国的漆器相当发达;秦汉之后,社会经济发展迅速,民间生活日用品趋向成熟,汉代的画像石独树一帜;魏晋隋唐多民族文化的融合,推动了民间服饰、印染、织造工艺的繁荣,民间的剪纸艺术开始出现;宋代的陶瓷成就辉煌,印刷工艺作为中世纪最重要的大众传播技术,推动了民间木版画的普及;明清两代,民间版刻印刷、剪纸、雕塑、绘画、织

1-1 青海省乐都县出土的新石器时代的《鹿纹双耳罐》。

1-2 陕西临潼出土的秦代铜车马，车前四马整齐地排成一排，气势磅礴。整个车造型简练，从铸造技术的高超完全可以推测出当年秦始皇称霸天下的气势。

绣、陶瓷、家具等出现新的高峰。今天的人们完全可以从这里窥探到祖先们是怎样与自然建立起一个和谐的共生体系，这些作品是如何通过色彩、线条、形体、质地等多种因素构成一个客观事物的视觉形象。民间美术的博大与宽泛、深沉与神秘既令人费解又令人向往。青海省乐都县出土的新石器时代的鹿纹双耳罐，敞口鼓腹，肩上带双耳柄。肩部绘有一静立预警的鹿，鹿下绘双道弦纹，肩腹部绘有几何纹。比例匀称、造型优美，充分体现了先民们的审美情趣。

传统的民间美术作品注重造型，强调人类与自然的密切关系，大都带有浓郁的乡土气息，带有醇厚、真实、乐观向上的感情色彩，是人类劳动生活中最质朴的艺术思想和艺术语言的体现。它以普及的审美形式作用于人们的精神生活和物质生活，以丰富的内容对人们起到道德、历史、风俗、生产、文化知识的教化作用，成为最大众化的教科书；它所代表的民族精神，作为一种文化素养早已悄无声息地融化在民族文化的沃土中，并成为维系和推动社会发展的动力。

第二节 “民间”与“非民间”

艺术本是没有“民间”与“非民间”之分的。随着文明的不断发展，社会阶层、职能分工的出现，形成了相对于宫廷美术、文人士大夫美术而言的“民间美术”这一历史概念。

“民间美术”特指在历史发展过程中，由身处社会下层的普

通劳动群众根据自身生活需要而创造、应用、欣赏，并和生活完全融合的美术形式。“民间”二字，主要是指农民、渔民、牧民和生活在社会底层的其他劳动者。民间美术产生于这些劳动者之中，是劳动群众在生产劳动、社会活动之余，凭借自己的心灵手巧，用一些顺手可得的普通材料，赋予作品理想化的艺术形象。民间美术不是由功能划分或艺术形式划分的美术品类的集合，而是指包括了民间雕塑、民间建筑、民间工艺美术在内的，一个相当宽泛的艺术范畴。其特定的性质、形态和功能所形成的品种、类别及所用材质等都远远超出宫廷美术和文人美术的范围。

民间美术与非民间美术的划分关键在对“民间”一词的理解。一般而言，该词含有某种文化传承的意味，产生于民间、服务于民间是它的主要特征。民间美术作为人民大众审美表现的一种方式，向来未被列入传统的“正册”中去。对“民间”，有人解释是农民、渔民或手工业者眼光探索下的客观世界，即所谓穷乡僻壤中未经受过正统教育的平民劳动者及其人情世态。因此，它被看做“下层文化”。正是这种“下层文化”以其简洁的造型、完美的功能，在精神和物质上满足了劳动者多层次、多方面的需要；其通俗的形式受到劳动者的欢迎，并为劳动者所掌握和运用。而由它不断滋养着的宫廷、文人士大夫美术，却随着封建社会贵族文人社会地位的不断上升而逐渐占领了艺术的主流位置。

民间美术是艺术与生活的最直接的触点，它以最粗糙、最原始、最朴素的方式从生活中诞生，又在实践中完善而形成传统的美术形式。民间美术就像埋在地下的陈年老酒，经过多年的发酵，更添了几倍的醇香。它独自保持着艺术本原的质朴和纯真，伴随着人类的生存，协调着人的生理情感与社会尺度之间的关系，构筑着劳动者的精神世界。就其现实功能而言，它是我们借以了解历史上的中下层社会心态的形象资料，是理解民族审美理想和普通群众情趣喜好的引导，是把握具有浓郁民族特色的造型艺术形式规律的依据。

第三节 民间美术与非物质文化遗产

民俗是一种常见的社会文化现象，民俗的产生，是人类对社会生活的一种理解。民间美术表现的形式、功能及文化内涵始终没有脱离民间风俗信仰的范畴，民族古老原始的生命精神和信仰内涵，持久地积淀在民间美术观念的深层，成为艺术发展的文化根基。它是一个国家、一个民族历史上传承下来的民间文化现象，特别是在人们所创造的物质文化与精神文化当中带有传承性的行为、生活习惯、思想意识等。

民间美术本身也是一种民俗现象，它包含着丰富的民俗文化价值。民间美术经过了漫长的发展历程，正是因为它依附于民俗活动得以长期流传而不至被历史淹没。民俗是民间美术生成发展的文化源泉，一方面民俗活动为民间美术的创造提供了大量的素材和原动力，给予民间美术土壤和水分，另一方面民间美术又植根于民间，丰富了民俗民风的内容和表现形式。民间美术贯穿于整个民间生活中，它在多姿多彩的民俗文化中，几乎无时不在、无处不有、相辅相成、互为表里。没有民间生活的需要，何来陶器、木器、竹器以及铁器的产生？没有民间丧俗的需要，何来墓室的壁画、纸扎冥屋之类的产生？现在成为人们文娱欣赏的皮影、木偶、风筝等，当年都是与巫术的需要联系在一起的。

人类社会由渔猎转入农耕后，岁时风俗开始出现，渴望丰收、祈求和顺的祭祀活动逐渐广泛起来，产生了原始的神话、宗教和巫术等活动，从而形成了远古时代的民俗，为民间美术的展示提供了多姿多彩的舞台。有些作品看上去是迷信的，但作者却是借助这些“迷信色彩”，以取得精神状态的平衡，亦即祈求生活的平安与幸福。民间美术中，画门神、画钟馗、画张天师、画观音娘娘，还有画八仙、画刘海、画和合二仙以及画灶爷、制纸马等，有时不分神和人，只要这些名字、这些形象对广大群众是有益的，统统画起来。蔡邕《独断》中说：“十二月岁竞，常以先腊之夜逐除之也，乃画荼垒并悬苇索于门户，以御凶也。”这就是大年三十贴门神的风俗，供人们祝福新年。

1-3 过年前夕，苗族妇女在集市上购买年画的热闹景象。

从一年的年初到岁末有许许多多的岁时节令习俗充实着生活，它给广大劳动者带来了巨大的精神享受。我国流传较广的如春节、元宵节、端午节、中秋节等，是我国大多数民族共同的主要节日，属全民性的民俗活动。各少数民族也都有自己的传统节日，如侗族的斗牛节、傣族的泼水节、苗族的赶火节、彝族的火把节、白族的三月节等。在这些节日里开展各种艺术活动，其中更少不了民间美术的展现，彩灯风筝、狮龙旱船、年画玩具、脸谱皮影等，多以喜庆吉祥、平安如意、人畜兴旺、祈求丰收等为主要表现内容。

民间艺术的内容受到民俗心理的制约，因此，民间艺术也就成了民俗的重要组成部分。在这些具有重要意义的日子里，民间都有隆重的礼仪习俗，风俗各异，形式多样。比如结婚办喜事，这是人生中重大的喜庆礼俗。陕西千阳姑娘订婚时，要为未婚夫纳鞋垫、绣钱包、做裹肚，也为结婚绣枕头。她们怀着幸福的心情去设计花样，去剪裁缝绣。如一个小小的钱包，里外绣满花卉，绣工精细，配色协调，似乎每一针每一线都透露了她们的爱情。她们结婚用的枕头，花样丰富多彩，多取鸳鸯、莲生贵子、刘海戏蟾、凤戏牡丹、喜鹊登梅、《白蛇传》中的断桥会等象征吉祥喜庆的题材，蕴含着对幸福生活的憧憬与向往。人们习惯使用“莲花”与“鱼”组合纹饰，称其为吉祥图案。民谚“鱼儿闹莲花，两口

1-4 这块蓝印花布被面，表现的就是“鱼戏莲”的热闹场面。

子好缘法”，具有生命崇拜的内涵。人们把自然中的“鱼莲”形象借用，隐喻男女欢爱与生殖繁衍，它是人类生命的艺术和审美的升华。“鱼莲”组合的纹样有：鱼衔莲、鱼啄莲、鱼钻莲、鱼串莲、鱼戏莲、鱼穿莲、鱼儿闹莲等，这些以生殖崇拜为主题的艺术表现形式，是真实地反映了人生礼俗和民间风俗的画面。

1-5 傩戏面具

流传在江西、湖南、湖北、贵州等地的傩戏，它以一种狰狞的美产生了较强的艺术冲击力。狰狞是凶恶的表征，足以令人感到恐怖。人们追求狰狞首先是出于自卫的需要，在门上悬挂面目凶恶的神像来吓唬鬼魔；其次是为了驱魔逐疫的需要，除了看得见的毒虫猛兽之外，古人还以为有看不见的鬼疫会来残害人类；再次是信仰崇拜英雄和祖先的需要，古人崇拜有非凡神力的英雄和祖先，而且喜欢按照自己的理想去塑造他们，于是，英雄们、祖先们都被狰狞化了。

在这些丰富多彩的民俗活动中，民间美术是民俗活动的物化体现与视觉形象载体，它以视觉的审美形式蕴藏着深层的文化内涵，丰富了民俗活动，加强了民俗的功用，扩大了民俗的影响与传承。

第四节 民间美术的精神性

一、原始文化中的神灵观念及图腾崇拜

在远古时代,社会生产力低下,人类依赖自然的赋予,对于自然力量怀着不解和敬畏的心理。求生的欲望是自然界人和动物的本能,人类在对自然界的依赖适应过程中,艰难地选择着自己的生存方式。

从人类的生存心理发展来看,神灵观念的产生,是人类在对生存中凶险、邪恶的境况及恐惧敬畏的心理基础上形成的,它体现了当人类无法把握自身命运时,企望从自然界获得自身满足的一种初始的生命需求。死亡在原始人的心目中是由于超自然力量的驱使,而灵魂不死的观念是从原始死亡观中产生的普遍人类信仰。原始人类的蒙昧意识产生了万物有灵的自然崇拜观念,产生了最初的原始神灵、宗教信仰意识,从而形成了远古时代的民俗。

对大自然神力的崇拜,以及自然界中与人类生存紧密关联的动植物图腾崇拜,都是人类初始的精神产品。张道一先生主编的《中国民间美术辞典》一书中对图腾崇拜的解释是:“相信人、某群体(多为嗣系群体)或某个人与某一特定的动、植物或其他物件之间存在着神秘的联系,并通过遵守种种禁忌、确认群体成员或个人系该图腾祖先后裔,不得屠杀、食用、触摸直至回避该图腾物,以其作为本群体或个人特定徽号,引为保护者,举行崇拜仪式,并承诺使该图腾种属衍续、兴旺之义务等等行为表达这种信仰。”如半坡出土的原始彩陶鱼纹是先民鱼图腾崇拜产生的装饰变形纹样。

图腾及图腾崇拜作为一种特殊的文化现象,体现了人类思维发展过程中某些初始阶段的特征,原始先民们正是企求幻想借助这种具有生命和神灵性质的图腾力量,去征服和抑制自然界给人类带来的威胁。图腾是氏族群体共同的生命象征和保护神灵,生物及非生物一旦被选作图腾,即体现该物象对一特定群体或个人的价值意义,尤其是精神福祉方面的信赖或寄托。“虎”是先

民崇拜的图腾，秦《阳陵铜虎符》长8.9厘米、宽2.1厘米、高3.4厘米，是皇帝调发军队、人事更替的凭证，用铜做成虎形，中分为二，左右半符各有错金铭文“甲兵之符，右在皇帝，左在阳陵”12字。发兵时，必须右、左半符验合方能生效，以防假冒诏令。

1-6 秦《阳陵铜虎符》是皇帝调发军队、人事更替的凭证。

术传统的形成具有深远的影响。在图腾艺术中，图形的造型特征一方面反映了客观自然的生命属性，同时也是人类心灵感知的显现和信仰观念的象征。

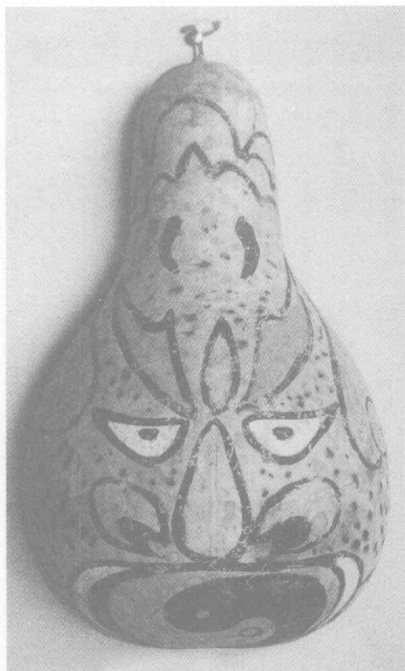
二、原始巫术中的占卜与驱邪纳吉

巫术，是原始宗教的一种形式，它和原始人的自然信仰观念相关。原始宗教作为一种历史的社会现象，渗透到社会生活的方方面面。在大自然面前，蒙昧的原始人常常感到迷惘不安，软弱无力。正是由于生存的挑战，原始人相信自然界存在着超自然的神秘力量。这种神秘力量主宰着人的生存，原始人类虽不能左右自然的神力，但相信可以通过相应的方式来获取神灵的启示，以此预知事情发展的吉凶，这便产生了巫术和巫术中的占卜之风。不同民族根据各民族的自然生活环境和信仰习俗传统来选择占卜的形式。原始占卜的形式有多种，如兽骨占、植物占、梦占、星占等。原始巫文化中的占卜观念，更多受制于原始泛灵的自然信仰崇拜之中。

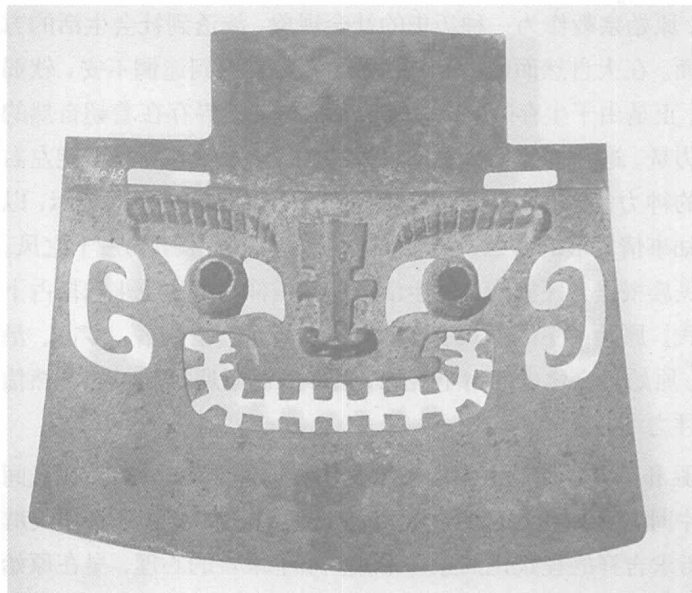
驱邪纳吉是原始占卜的巫术文化和信仰文化的核心。在民间美术中时常有原始信仰的表现痕迹，但往往已蜕变为一种禳灾辟邪、祈求吉祥的程式化的象征形式。求生求吉的心理，早在原始氏族人的巫术意识中已经产生。在民间的生存意识中可以说万事皆求吉，生命意义一旦开始，保佑其平安健康、富裕、喜庆就成为人们追求的目标，喜庆吉祥、福寿平安是中国民间永恒的希望。在精神意义上诸多的心理满足，正是通过驱邪纳吉的文化内

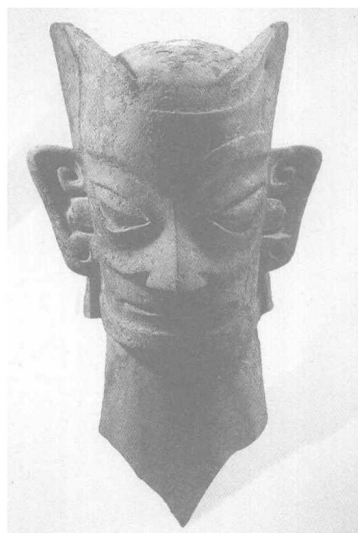
1-7 民间流传至今的虎头鞋是典型的驱邪纳吉产物。

1-8 云南楚雄的葫芦吞口，形如面具，但不是用来佩戴的，而是经巫师“开光”后，赋予神性，再安置在门楣上，镇邪护家。

1-9 山东益都出土的商代后期透雕人面纹铜钺。

1-10 1986年在四川广汉三星堆出土的商代后期人头铜像。造型奇特，面部表情刚毅，粗眉大眼，宽口尖耳，棱角分明，展现了古蜀王国神秘而绚丽的文化特色。

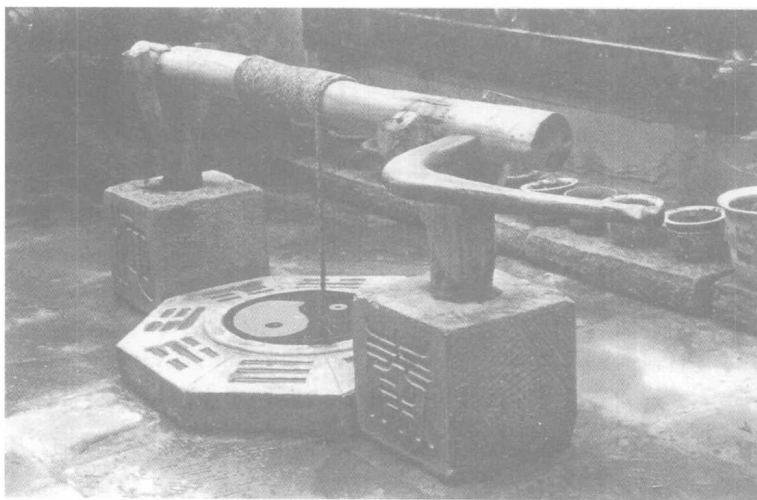
涵在起着作用。

艺术是观念的产物，信仰意识则是观念形成的根基。占卜方式所形成的民族文化观，对后世民间吉祥观念产生了深刻的影响。正是由于古老民族的驱鬼、消灾、避邪的文化心理发展，才促使了吉祥文化艺术的形成与成熟，紧紧围绕着生命本体的求祷祝福和围绕着世俗生活的纳福求吉。只有避邪后，方可趋吉。由此可见，以信仰文化为根基的避邪趋吉心理，文化内涵是十分古老而又丰富的。

民间一些具有避邪性质的艺术形式，更多承继了传统信仰的文化内涵，如端午节儿童手腕上拴的五色丝是古老阴阳五行观念的反映。

三、阴阳五行观对传统吉祥观的影响

《周易》的博大精深是众所周知的，它象征着中华五千年最古老、最具代表性的传统文化，内容包含天象、星辰、地理、自然、人事等等。阴阳五行得以从自然崇拜中分离出来，成为人们解释自然现象和社会现象的钥匙。在春秋战国时，它作为一种具有普遍性的思维框架，日渐渗透到传统文化的各个层面，对中国古代的天文、历法、气象、医学、丹术、建筑以及政治、军事、伦理、历史、文艺、哲学等众多领域产生了广泛的影响。

1-11 四川阆中城中一口古井的八卦图形象表达的就是这种生生不息的生命主题。