

民间实用 美术

郭建原◎编著

民间实用美术

MINJIAN SHIYONG MEISHU

郭建原 编著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

民间实用美术 / 郭建原编著. —成都: 西南交通

大学出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5643-5734-4

I. ①民… II. ①郭… III. ①民间美术—高等学校—
教材 IV. ①J5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 220873 号

民间实用美术

郭建原 / 编 著

责任编辑 / 梁 红

封面设计 / 严春艳

西南交通大学出版社出版发行

(四川省成都市二环路北一段 111 号西南交通大学创新大厦 21 楼 610031)

发行部电话: 028-87600564 028-87600533

网址: <http://www.xnjdcbs.com>

印刷: 四川煤田地质制图印刷厂

成品尺寸 210 mm × 285 mm

印张 7 字数 181 千

版次 2017 年 9 月第 1 版 印次 2017 年 9 月第 1 次

书号 ISBN 978-7-5643-5734-4

定价 49.00 元

课件咨询电话: 028-87600533

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

绪论

我国是一个多民族的国家，各民族经过长时间的发展与沉淀，创造了丰富多彩的民俗文化艺术。这些五彩缤纷的民俗文化艺术是我们取之不尽、用之不竭的艺术源泉。充分开发、挖掘和利用这些资源，将极大地丰富学校课堂，开阔学生的视野，激发学生艺术创作的灵感，也能更广泛、更深远地弘扬优秀的民族民间文化。

民间实用美术融民俗文化、工艺制作、宗教艺术于一炉，具有鲜明的地方特色。多姿多彩的乡土美术作品源于生活又高于生活，其民间性、实用性、工艺性的特点体现了民间实用美术独具魅力的审美趋势，具有无可比拟的装饰艺术感染力。

民间实用美术的形象塑造是集多种材料、多种表现形式和风格而成的。其中，草木、织物、土石等可作为造型的材料，把这些材料以各种手段，如绘制、雕凿、剪刻、染织、编织等制作出来，并融入构图、比例、透视、线条、色彩、明暗、虚实等表现形式，它们或写实或抽象或精细或粗犷，色彩鲜明，精巧别致，充满了民间情趣，也充分表达了民间实用美术物我统一的设计理念。

一、常用工具、材料

制作民间实用美术作品，最常见的工具是剪刀，胶棒，美工刀，锯（锯片、钢锯），锤子（大、中、小），钉子，用于刻线与细节处理的三角形叉口刀，用于铲的平口刀，用于刻细线的斜角刀，用于刻面的圆形铲刀，以及泥塑用的各种刀具。

制作民间实用美术作品的材料：彩纸、泥土、棉花、布料、木块、竹子、篾毛杆、鹅卵石、毛线等，很多材料都可以用来制作民间实用美术作品。

二、作品类别

民间实用美术作品的类别不计其数，因其制作不受时间、地点、材料的限制，兼之其具有独特的物质功能与精神文化价值，所以难以被其他物品所取代。在市场经济及旅游业大发展的今天，民间实用美术作品更加受人青睐。例如：

雕刻类：木雕、根雕、竹雕、泥雕等。

编制类：草编、竹编、毛线编、纺织物编等。

绘画类：农民画、装饰画、特种绘画。

目 录

绪论 /1

第一章 篾毛杆造型 /2

第一节 静物类造型 /2

第二节 风景建筑类造型 /5

第二章 根雕、竹雕造型 /7

第一节 根雕人物和动物类造型 /7

第二节 根雕家具类造型 /7

第三节 竹雕 /9

第三章 粘贴画 /10

第一节 纸贴画 /10

第二节 布贴画 /12

第三节 树叶贴画 /14

第四节 蛋壳贴画 /16

第五节 点状材料作品 /19

第六节 线状材料作品 /21

第四章 卵石造型 /23

第一节 卵石画 /23

第二节 卵石组合造型 /25

第五章 民间剪纸 /27

第一节 剪纸概述 /27

第二节 单色剪纸 /28

第三节 套色剪纸 /30

第四节 拉链纸花 /31

第五节 撕纸造型 /32

第六章 染纸 /34

第七章 民间蜡染 /36

第八章 头饰制作 /38

第九章 纸版浮雕造型(几何形) /41

附 录 湖南省怀化学院教育科学学院学生 优秀作品集 /42

绪论

我国是一个多民族的国家，各民族经过长时间的发展与沉淀，创造了丰富多彩的民俗文化艺术。这些五彩缤纷的民俗文化艺术是我们取之不尽、用之不竭的艺术源泉。充分开发、挖掘和利用这些资源，将极大地丰富学校课堂，开阔学生的视野，激发学生艺术创作的灵感，也能更广泛、更深远地弘扬优秀的民族民间文化。

民间实用美术融民俗文化、工艺制作、宗教艺术于一炉，具有鲜明的地方特色。多姿多彩的乡土美术作品源于生活又高于生活，其民间性、实用性、工艺性的特点体现了民间实用美术独具魅力的审美趋势，具有无可比拟的装饰艺术感染力。

民间实用美术的形象塑造是集多种材料、多种表现形式和风格而成的。其中，草木、织物、土石等可作为造型的材料，把这些材料以各种手段，如绘制、雕凿、剪刻、染织、编织等制作出来，并融入构图、比例、透视、线条、色彩、明暗、虚实等表现形式，它们或写实或抽象或精细或粗犷，色彩鲜明，精巧别致，充满了民间情趣，也充分表达了民间实用美术物我统一的设计理念。

一、常用工具、材料

制作民间实用美术作品，最常见的工具是剪刀，胶棒，美工刀，锯（锯片、钢锯），锤子（大、中、小），钉子，用于刻线与细节处理的三角形叉口刀，用于铲的平口刀，用于刻细线的斜角刀，用于刻面的圆形铲刀，以及泥塑用的各种刀具。

制作民间实用美术作品的材料：彩纸、泥土、棉花、布料、木块、竹子、芭毛杆、鹅卵石、毛线等，很多材料都可以用来制作民间实用美术作品。

二、作品类别

民间实用美术作品的类别不计其数，因其制作不受时间、地点、材料的限制，兼之其具有独特的物质功能与精神文化价值，所以难以被其他物品所取代。在市场经济及旅游业大发展的今天，民间实用美术作品更加受人青睐。例如：

雕刻类：木雕、根雕、竹雕、泥雕等。

编制类：草编、竹编、毛线编、纺织物编等。

绘画类：农民画、装饰画、特种绘画。

第一章 篾毛杆造型

民族民间艺术本身植根于民间广阔的土壤中。在湘西地区，满山遍野生长着一种极其普通的篾毛杆，充分利用它，不受自然原形约束，运用概括、夸张、变形、意象化的手法，可制作出造型各异、精巧别致、淡雅清新的民间实用美术作品。利用篾毛杆创作的作品从造型上可分为如下几种类型：静物类、动物类、人物类、风景建筑类等。

第一节 静物类造型

我们选取有代表性的静物造型，即装饰性最突出的家具造型予以说明。如图 1-1、图 1-2 所示：

图 1-1

图 1-2

制作方法与步骤（以桌椅为例，见图 1-3~图 1-6）：

- （1）确定主题，如制作椅子，可参考竹子的制作方法来处理造型。
- （2）确定尺寸，绘作品图纸。
- （3）收集原材料并进行处理，去叶留杆，大小都可以。
- （4）按图施工，切、锯，也可用刀片处理，连接处用粘胶、大头针固定等。
- （5）组装完成。

图 1-3

图 1-5

图 1-4

图 1-6

学生作品赏析:

图 1-7 2014 级学前教育 4 班黄健聪《水桶》

图 1-8 2014 级小学教育 2 班张洁《水车》

图 1-9 2014 级学前教育 4 班黎慧群《船》

图 1-10 2012 级小学教育 2 班赵萌婷《长椅》

图 1-11 2013 级学前教育 6 班彭卓《椅子》

图 1-12 2012 级学前教育 5 班肖琳江《婴儿床》

图 1-13 2012 级学前教育 5 班邓意《摇椅》

图 1-14 2012 级学前教育 5 班肖海连《靠椅》

作品点评: (1) 《水桶》设计形象生动, 充分利用了芭毛杆的特点和制作技法, 但比例结构还需协调。

(2) 《水车》造型美观大方、做工精细, 充分利用芭毛杆固有色, 突显原生态观念。但底板还需加厚、稳定。

第二节 风景建筑类造型

建筑不仅是人们生活必不可少的，也是一种艺术形式。古典建筑神圣、古朴，现代建筑简洁。篾毛杆风景建筑手工模型不仅可作为建筑设计的参考，而且也是一种精美的工艺品。通过制作，了解建筑艺术的形式美感，用篾毛杆材料设计有趣的建筑模型，提高大家的立体思维能力和手工制作能力。

以静物造型为基础，掌握基本造型规律。可从两个思路来进行。

- (1) 以现有的建筑与建筑图片为依据，运用篾毛杆造型技法进行再创作。
- (2) 利用大家的记忆和想象力，通过造型设计的变异创作出具有时代特色的新颖建筑造型。

制作方法与步骤：

(1) 构思。确立题材，如城市公共建筑、农村公共建筑、纪念性建筑、园林式建筑、工业建筑、城市民用建筑，再设计草图（也可参考已有的建筑图片及资料，但设计时应注意比例）。

(2) 选择适合的材料（篾毛杆的大小、长短、数量、色泽均需考虑），如图 1-15、图 1-16 所示。

图 1-15

图 1-16

- (3) 首先，从主要结构开始制作，如房屋的框架、屋檐、屋顶、地板等，按图施工。
- (4) 再制作次要结构和辅助设施。
- (5) 进行组装和连接，一般用大头针或木栓固定。
- (6) 上清漆，对作品进行保护。

学生作品赏析:

图 1-17 2014 级小学教育 1 班王雪婷、张敏琦、唐玲、李乐《望居》

图 1-18 2014 级小学教育 2 班
吕佳恒、聂荣、刘欣《乡间小屋》

图 1-19 2014 级小学教育 2 班邹思渺、肖友连、肖玉冰《雅居》

图 1-20 2014 级小学教育 2 班
刘程香、陈丽青、张洁《农舍》

图 1-21 2014 级小学教育 2 班
邹思渺、肖友连、肖玉冰《雅居》

图 1-22 2014 级小学教育 2 班喻捷、殷乐、胡启芳《陋室居》

图 1-23 2014 级小学教育 2 班
洪薇、盛巧英、蔡奕涵《秘密花园》

图 1-24 2014 级小学教育 2 班
唐倩、李飞、黄玉馨《山中小屋》

作品点评: (1) 整体环境创设要充分, 变化统一相结合。

(2) 房子结构比例要符合常规。

(3) 做工要精细, 根据不同结构, 运用不同粗细的芭毛杆; 连接处要严紧, 不露铆钉和胶水底板。

(4) 建筑色彩以芭毛杆固有色为主, 配景可用鲜艳色点缀。

第二章 根雕、竹雕造型

第一节 根雕人物和动物类造型

在山区，我们不难发现一些千奇百怪、形状各异的树根，我们可利用这些材料，进行雕刻造型。

制作方法与步骤：

- (1) 收集材料：寻找不同造型的根及不同材质的根。
- (2) 对材料进行处理：洗涤，去皮（有特殊树皮纹的保留）。
- (3) 构思：对树根进行观察，了解它的造型，从不同的角度去看、去想。
- (4) 雕刻，保留根 80% 的自然形状，其他部分可以进行添加、增减，最主要的是突出、强调主题。如图 2-1 所示，山羊身体是原根不变的整体造型，但头部造型不太理想，就进行了添加处理，效果就出来了。

图 2-1

- (5) 组合。连接处用乳胶或钉子进行粘贴，但不要露出粘连的痕迹，以自然为妙。
- (6) 上清漆加以保护。

第二节 根雕家具类造型

随着社会的进步与发展，人们的生活和审美水平也提高了。人们追求自然美的根雕家具，这既是一种社会时尚，也是情趣的体现。

制作方法与步骤：

- (1) 收集材料。收集根雕家具材料时，要考虑到它的特点。掌握力学原理对家具造型很有帮助。树根大

小搭配要适宜。根据根雕家具的需要,组合的次数比较多,连接的结构也比较复杂。各种树根都有价值,应按照树根的材质合理塑造,且尽量使用同一材质,这样显得统一。

(2) 对树根进行处理。

(3) 绘图、制作。绘制好要制作的根雕家具的图形、规格、尺寸,可绘制基本图纸。

(4) 按图施工。先制作出家具的骨架、受力的结构,再进行次要的结构制作,要突出家具使用方便的特点。

(5) 进行连接组合。连接要自然,不要外露连接痕迹。

(6) 上清漆进行保护,把漂亮的木纹显露出来,如图 2-2 ~ 图 2-6 所示。

图 2-2

图 2-3

图 2-4

图 2-5

图 2-6

第三节 竹雕

湘西地区翠竹特别多，特别是怀化的会同更是满山遍野的翠竹。人们利用竹身编制各种工艺品，把竹根雕刻成形态各异、栩栩如生的人物、静物、动物等民间工艺品。

制作方法与步骤：

(1) 收集材料：寻找不同造型的根。

(2) 对材料进行处理：洗涤掉泥土，整理竹根。

(3) 构思：从不同角度对竹根进行观察，了解它的造型特点。

(4) 雕刻：保留其 80% 的自然形状，剖开竹根使其分为两半，进行雕刻，最主要的是突出、强调主题。

(5) 上清漆进行保护。图 2-7、图 2-8 为人物头像竹根雕整体造型。要使头部造型更理想，就可进行雕刻处理，充分运用雕刻技巧来塑造。

树根倒立可做头发造型，树根正立做胡须造型。

图 2-7

图 2-8

第三章 粘贴画

第一节 纸贴画

我们日常生活中常见的面状材料富于浮雕感、立体感、真实感,具有极强的装饰性和表现力,如彩色包装纸、树叶、棉花、各类羽毛等。这些材料具有独特的色彩和纹理,有时可使画面产生任何画种都无法达到的艺术效果。

1. 常用材料

(1) 包装纸; (2) 底板纸; (3) 彩色纸。

2. 制作方法与步骤

(1) 根据所收集的材料,进行构思设计。

(2) 按设计的需要巧妙地利用材料上的某些色彩或图形进行剪、撕、贴等处理。

(3) 如图 3-1、图 3-2 所示组合画面,变化中求统一。

图 3-1

图 3-2

学生作品赏析:

图 3-3 2014 级小学教育 2 班陈丽青《国粹》

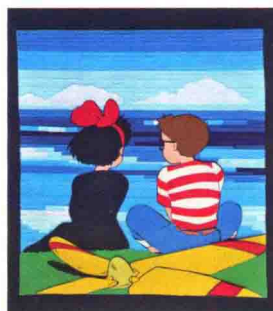

图 3-4 2014 级小学教育 2 班黄玉馨《看海》

图 3-5 2014 级学前教育 4 班张华《无题》

图 3-6 2014 级小学教育 2 班李飞《花树》

图 3-7 2013 级小学教育 1 班方欣《智慧树》

图 3-8 2014 级小学教育 1 班王雪婷《赶集》

图 3-9 2014 级学前教育 4 班黎惠群《稻草人》

图 3-10 2014 级小学教育 2 班张洁《童心》

作品点评: (1) 充分运用各种纸片的特点, 如宽窄、长短、厚薄来塑造物象。

(2) 运用剪、贴、重叠等多种技法, 构成有画面。

(3) 《稻草人》以冷色调(蓝色)为背景, 以暖色调表现稻草人, 对比强烈, 主题突出, 并以雪花进行画面连接, 变化又统一, 效果良好。

第二节 布贴画

布，人们除了认为它可用来加工做成衣裤保暖以外，往往忽视了它在其他方面的价值。我们利用布鲜艳的色彩与质地肌理，可拼贴出一幅幅新颖的艺术作品——布贴画。

布贴画的类型分为底纹贴画和无底纹贴画。

1. 常用材料

(1) 铅笔；(2) 粉笔；(3) 胶棒或浆糊；(4) 镊子；(5) 剪刀；(6) 各种布片、线。

2. 制作方法与步骤

(1) 选择材料。收集各种布的边角材料，先从色彩上分，有暖色调、冷色调、灰色调；其次从明度上分，有亮色调、中间色调、暗色调；再从布的质地上分，有厚层、中间层、薄层、线型；最后从布上的固有图案分，有本色布、有色布、几何图案布、自然图案布。

(2) 根据所选的材料，进行构思、构图。取卡纸一张，选择有底纹色或者无底纹色。有底纹色，就在卡纸上涂上底纹色，或用有色布代替。

(3) 进行裁剪、组合、粘贴、定形。

如图 3-11、图 3-12 所示：

图 3-11

图 3-12