

赣东北民间工艺美术 与环境设计融合研究

董 翠◎著

 吉林大学出版社

本书为 2015 年江西省高等学校教学改革研究课题《赣东北民间工艺美术资源融入高校环艺专业课程的创新性教学与实践研究》(项目编号:JXJG - 15 - 11 - 12) 的阶段性研究成果

赣东北民间工艺 美术与环境设计融合研究

董 翠 著

图书在版编目(CIP)数据

赣东北民间工艺美术与环境设计融合研究 / 董翠著

— 长春 : 吉林大学出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5692-0607-4

I. ①赣… II. ①董… III. ①民间工艺-工艺美术-
关系-环境设计-研究-江西 IV. ①J528②TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 196409 号

书 名 赣东北民间工艺美术与环境设计融合研究
GANDONGBEI MINJIAN GONGYI MEISHU YU
HUANJING SHEJI RONGHE YANJIU

作 者 董 翠 著
策划编辑 朱 进
责任编辑 朱 进
责任校对 王文涛 黄 超
装帧设计 贺 迪
出版发行 吉林大学出版社
社 址 长春市人民大街 4059 号
邮政编码 130021
发行电话 0431-89580028/29/21
网 址 <http://www.jlup.com.cn>
电子邮箱 jdcbs@jlu.edu.cn
印 刷 人民今典印务有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 12
字 数 206 千字
版 次 2018 年 1 月第 1 版
印 次 2018 年 1 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5692-0607-4
定 价 42.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

几千年来,我国人民在自己的社会生活环境中,形成了自己的思想观念和思维方式。这些思想既是中国民间传统文化的根源,同时又体现了民间文化历史的继承性,以及广大民众参与文化创造的集体性;体现了从自然要求超升到文化要求的人类文化本质的规定性。传统文化精神作为民众认识方式及认识成果的延续和累积,必然对现实生活中人们的意识和行为活动起着重要的作用,同时对民间审美活动产生影响,并造就了传统民间工艺美术的审美特色。因此,影响和支配民间工艺美术创作的观念意识,最终应归结为作为民俗社会精神实在的文化观念,民间工艺美术的精神也就是民间文化观念在审美造型活动中的具体体现。

现代环境设计,这门时代特征显著的边缘学科,已成为社会主流文化形态。大理念中的现代环境设计已经越来越多地与科学技术建立起密切联系,以跨越学科、跨越时空、跨越国家和地域的局限,作为人与人、人与社会、人与环境沟通、交流与理解的重要载体,渗透到人们的工作、学习和衣、食、住、行等方面。因此,不得不承认,现代意义上的艺术设计,是人类寻求科技进步和经济发展中的创新创造行为的基础和重要组成部分,创意规划着人们的生存环境和生活品质。而随着现代环境设计艺术的迅猛发展和地位的日益凸显,也产生了一些相应的问题,例如,国际化的显著发展,随之而产生的民族化失落问题等,面对这些问题,我们该如何应对?这些问题的解决都可以从民间工艺美术中得到启示。

民间工艺美术是我们民族文化的一个重要组成部分,是人民淳风之美的结晶。同时它又是一切艺术的基础,不论历史上的宫廷艺术、文人士大夫艺术、宗教艺术,还是现代环境设计,它们的发展都离不开这个根源和基础,都应从民间工艺美术这一本元母体中汲取营养,才能更好地发展。另外,就历史的发展来看,也是如此,没有无源之水和无本之木,传统是人类文化的

遗存,放弃优秀传统就难以找到发展的支柱。相对现代设计而言,更是如此。

不同的自然环境与文化生态环境,培育了独特的民间工艺美术样式和品类,为现代艺术设计提供了用之不竭的视觉艺术元素。赣东北地区民间工艺美术历史悠久,文化积淀深厚,风格独特,蕴涵了深厚的人文底蕴。它是根植于人民群众之中的淳朴艺术,是生产者的艺术,它是民族民间生产者自己创造,自己欣赏、使用的实用美术,它与人们的日常生活密切相关,它不是为艺术而艺术,为求美而美的艺术,而是一种生活艺术,是一种真正为生活造福的艺术,它涉及到人们的心理、情感、思维方式、习俗等各个方面,并与人们的衣、食、住、行、用密切相关,是自给自足的自然经济的产物。它不仅具有生活实用性、精神审美性、文化民俗性,还具有本原性。它与具有经济性、高科技性、社会性、文化性的现代艺术设计有着本质的内在联系。

赣东北民间工艺美术对现代环境艺术设计发展的启示,即现代环境艺术设计应注重汲取赣东北民间工艺美术的精华,走民族化的发展道路;赣东北民间工艺美术的造物观对现代艺术设计的启示,即今天随着科技的发展,时代的进步,在环境恶化,生态危机的背景下人与自然的亲和关系越显突出,科学的绝对理性在人性原则面前碰到了它的现实障碍,从而,越来越证明我国传统文化与思维方式有其合理内核,诸如老庄哲学的“道法自然”“天人合一”的观点又重新焕发生机与活力。而以传统文化和思维为内核的赣东北民间工艺美术文化的重物质与精神的统一,人与自然的亲和等诸方面刚好可以弥补中国现代环境设计在这方面的先天不足,在思想智慧、造物原则等方面为中国的现代环境艺术设计打开了一座可供互补的,可资借鉴的宝库,也使我国的赣东北民间工艺传统文化在这一领域获得继承和发展,并继续发扬光大。

目 录

前言	(1)
----------	-----

上篇：赣东北民间工艺美术

第一章 我国民间工艺美术的内涵及发展	(3)
第一节 我国民间工艺美术的概念	(3)
一、民间工艺美术的定义	(3)
二、民间工艺美术的分类	(5)
第二节 我国民间工艺美术的特点	(7)
一、大众性	(7)
二、民族性	(8)
三、制约性	(8)
四、自娱性	(8)
五、地域性	(9)
第三节 我国民间工艺美术的功能	(9)
一、民间工艺美术的生活功能	(10)
二、民间工艺美术的审美功能	(16)
三、民间工艺美术的文化功能	(23)
第四节 我国民间工艺美术的价值	(27)
一、民间工艺美术是美术之源	(27)
二、民间工艺美术是民俗文化的视觉形象载体	(27)
三、丰富的民间工艺美术造型观念	(28)

第五节 我国民间工艺美术的发展历程	(30)
第二章 赣东北民间工艺美术资源分析	(33)
第一节 赣东北民间工艺美术资源的种类	(33)
一、景德镇民间陶瓷艺术	(33)
二、民间徽派建筑艺术	(37)
三、婺源三雕	(39)
四、婺源竹编根雕艺术	(49)
五、婺源灯彩艺术	(52)
第二节 赣东北民间工艺美术的特征	(55)
一、实用性	(55)
二、艺术性	(56)
三、民俗性	(58)
四、传承性	(59)
第三节 赣东北民间工艺美术资源的价值	(62)
一、赣东北民间工艺美术的文化价值	(62)
二、赣东北民间工艺美术的审美价值	(65)
三、赣东北民间工艺美术的情感价值	(65)
四、赣东北民间工艺美术的现代艺术价值	(67)

中篇：民间工艺美术中的环境设计

第三章 环境设计	(73)
第一节 什么是环境设计	(73)
一、环境设计的内容和分类	(73)
二、环境设计的构成要素	(76)
三、环境设计的历史发展与趋势	(78)
第二节 环境设计的原则与方法	(80)
一、环境行为学与环境设计	(80)
二、室外环境设计的原则与方法	(81)
第三节 室内环境设计	(85)

一、公共建筑的室内环境设计	(85)
二、展示空间的室内环境设计	(89)
第四节 室外环境设计	(91)
一、城市广场的环境设计	(91)
二、居住区的环境设计	(93)
第四章 民间工艺美术与环境设计	(96)
第一节 民间工艺美术所蕴含的视觉资源要素	(96)
一、丰富的造型艺术	(96)
二、具有地域性的色彩艺术	(99)
三、别致的图案艺术	(102)
四、美好的吉祥寓意	(106)
第二节 环境设计有效传承和开发民间工艺美术	(107)
一、民间工艺美术在环境艺术中的应用现状	(107)
二、环境设计对民间工艺美术的传承作用	(110)
三、环境设计对民间工艺美术的开发作用	(113)
第五章 民间工艺美术在环境设计专业中的现状	(115)
第一节 民间工艺美术传承的现状	(115)
一、中国民间工艺美术的发展与现状	(115)
二、民间工艺美术品的产业发展	(117)
三、民间工艺美术与现代设计教育结合	(122)
第二节 赣东北民间工艺美术传承的现状	(125)
一、赣东北民间工艺美术传承思考	(125)
二、赣东北民间工艺美术的发展	(127)

下篇：赣东北民间工艺美术在环境设计专业中的运用

第六章 赣东北民间工艺美术在环境设计专业中的运用	(133)
第一节 赣东北民间工艺美术介入环境设计的优势	(133)
一、为环境设计注入丰富的设计语言	(134)
二、为环境设计营造地域性风格	(137)

三、体现环境设计的文化内涵	(138)
第二节 赣东北民间工艺美术资源提取的方式和表现手法	(140)
一、赣东北民间工艺美术资源提取的方式	(140)
二、赣东北民间工艺美术资源提取的表现手法	(144)
第三节 赣东北民间工艺美术在环境设计专业中的运用	(145)
一、赣东北民间工艺美术对环境设计的启发意义	(145)
二、赣东北民间工艺美术与环境设计价值互补	(147)
三、赣东北民间工艺美术融入高校环境设计专业	(149)
第四节 赣东北民间工艺美术融入环境设计的方法	(153)
一、赣东北民间工艺美术在室内空间设计中的运用	(153)
二、赣东北民间工艺美术在环境景观设计中的运用	(160)
第五节 赣东北民间工艺美术运用于环境设计中的实例分析	(165)
一、赣东北木雕艺术在当代设计中的应用	(165)
二、赣东北民间艺术元素在环境设计中的应用	(168)
参考文献	(174)

上 篇

赣东北民间工艺美术

木美艺工间月非来静

第一章 我国民间工艺美术的内涵及发展

第一节 我国民间工艺美术的概念

一、民间工艺美术的定义

民间工艺美术是劳动者为满足自己的生活和审美需求而创造的,带有浓厚乡土气息的艺术形式。“中国民间工艺美术是中华民族传统文化的物态形式,具有生活和文化的双重属性,是人类由为生存而进行的劳动生产活动演化而来的制作活动的结果。”^①一般来说,民间工艺美术是指具有悠久历史的、手工制作的、具有形式美感的实用物品,它包括了侧重欣赏性和精神愉悦的民间美术作品,也包括了侧重实用性和使用功能的器物和装饰品。民间工艺美术的范围更加广泛,除了民间美术之外,还包含了服装、器皿用具、雕刻、编织、染织、刺绣、家具、舟车、玩具、建筑装饰、表演道具和戏装、戏曲人物造型艺术等更丰富的艺术形式。

在学科分类上,著名民间艺术研究学者王树村先生主张将整个民族民间美术划分为纯民间美术和实用民间工艺美术两大系统。前者是偏重观赏性而较少实用性的传统手工艺术,如年画、剪纸、风筝、皮影、水陆画、人物肖像(影像或写真像)、民间泥塑、玩具等;后者则是注重物用性的具有形式美感的工艺品。这种分法,是将民间美术视为一种独立的艺术形式,更直接地把民间美术纳入了艺术史的系统,有利于对民间美术做更深入的研究。还

^① 王平,张艺. 现代化视野中民间工艺美术之复兴[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计),2010(01):75

有的学者主张把纯民间美术作为整个民间工艺美术大范畴中的一类,把两者视为隶属关系。无论哪种分类方法,对于我们来说,重要的是要了解民间工艺美术的特征,即:它以天然材料为主,就地取材,以传统的手工方式制作的美用合一的物品或艺术品,带有浓郁的地方特色和民族风格,与民俗活动密切结合,与生活密切相关。

我国的民间传统工艺美术是历代劳动人民为适应生活需要和审美情趣的要求,就地取材,以手工生产为主而创作制成的工艺美术品,最生动地反映了中华民族优秀文化的特征。它生动质朴、刚健、清新,饱含鲜明的民族情感和气质,具有独特的艺术技巧和强烈的艺术感染力,是华夏文化闪光的瑰宝。我国民间传统工艺美术品的品种繁多,如木雕、竹编、草编、蜡染、泥塑、剪纸、民间玩具、工艺铸件等。由于我国是幅员广阔的多民族国家,各地区、各民族社会历史、风俗习尚、地理环境、审美观点的不同,产生了丰富多彩、艺术风格迥异的作品。

民间传统工艺美术,不同于书画类艺术,许多作品的本身就是多方面的日常生活用品。它源自生活,又高于生活。一些作品是历史的凝结,或是反映了一段社会的历史典故,或是记载了一个古代文学故事,或是反映了某个时代的社会风情。有的作品常常含有一定的科学原理,反映了一定时期的科学技术状况。如榫卯结构、木牛流马、指南车和古钟等。

民间传统工艺美术的独创性不仅表现为它源于生活而又高于生活的特点,而且每件作品的诞生,都是出自于工艺美术师用自己独特的视角对生活深入观察与认识的结果,有其自己对艺术创作的经验积累与创新,以至每一件作品都有其不同的艺术特点与价值。民间传统工艺美术还有一个特殊的传承方式,即多为父子相传、师徒相授。一位工艺美术大师的诞生,一件优秀作品的产生,乃至一件传世之作的问世,往往要经过父子、师徒几代人的艺术积累与发展。随着社会的高速发展,民间传统的工艺美术受到了越来越多人的关注和参与。

中央电视台第七套《乡村大世界》栏目的制片人兼主持人毕铭鑫就是一个热衷于中国民间传统艺术的电视人。从为报考央视而创作的吉林梨树县“民间瞎话”专题片,到20世纪90年代主持《农村文化巡访》《乡村大世界》《民间艺术采风》等栏目,十多年后的今天,他仍担任央视唯一的乡村民间文化栏目《乡土》的主持人和央视唯一的乡村综艺栏目《乡村大世界》的栏目制

片和主持人。十多年的农业类电视节目从业经历,使得他被媒体称为“中国最土的主持人”。多年来始终坚持扎根乡村,密切关注着中国的民间传统艺术,和他的团队一道,用电视丰富而独特的视角和方式,挖掘、展示中华民间文化的瑰宝,为促进我国非物质文化遗产的抢救与保护,为传承和发展中华民族优秀的传统文化,推动民间文艺、传统工艺事业的繁荣做出了贡献。

二、民间工艺美术的分类

民间工艺美术品种极多,且目的、用途各不相同,如有供赏玩的造型艺术,亦有以实用为主的工艺品。总的来说,可分为:①绘画。其中包括版画、年画、建筑彩画、壁画、灯笼画、扇面画等。②雕塑。有彩塑(奇观彩塑、小型泥人)、建筑石雕、金属铸雕、木雕、砖刻、面塑、琉璃建筑饰件等。③玩具。包括泥玩具、陶瓷玩具、布玩具、竹制玩具、铁制玩具、纸玩具、蜡玩具等。④刺绣染织。包括蜡染、印花布、土布、织锦、刺绣、挑花、补花等。⑤服饰。包括民族服装、儿童服装、嫁衣、绣花荷包、鞋垫、首饰、绒花、绢花等。⑥家具器皿。包括日用陶器、日用瓷器、木器、竹器、漆器、铜器及革制品、车马具等带有装饰及艺术价值者等。⑦戏具。包括木偶、皮影、面具、花卉造型等。⑧剪纸。包括窗花、礼花、刺绣、刺绣花样、挂笺等。⑨纸扎灯纸。包括各种花灯、各种纸扎。⑩编织。包括草编、竹编、柳条编、秫秸编、麦秆编、棕编、纸编等。⑪食品。糕点模、面花面点造型、糖果造型等。民间美术贯穿于人民生活和精神世界的各个领域,直接反映劳动人民的思想感情和审美趣味,显示出他们的聪明智慧和艺术才能。

民间工艺美术可以有多种角度的分类方法,按照材质来分类,有纸、布、竹、木、石、皮革、金属、面、泥、陶瓷、草柳、棕藤、漆等不同材料制成的各类民间手工艺品,它们基本上都是天然材料,以手工加工制作的。按照制作技艺的不同,又可以将民间工艺美术分为绘画类、塑作类、编织类、剪刻类、印染类等。也有学者按照造型来分类,但是这几种分类都比较单一,不能完全体现出民间工艺美术极为丰富的内容种类与传统文化的密切关系和使用习俗。而如果从功能上分,则可以把众多的民间工艺美术按照其不同的功用和使用场合,将它们还原到原来的生存时空中去,并能够体现其产生的原因、背景以及在民俗活动中的使用情况。以下,我们从民间工艺美术的功能出发,将它分为六个种类:

(一) 建筑陈设及装饰类

建筑陈设及装饰艺术包括的主体有戏台、宗祠、妈祖庙、神庙、民居、各种亭台楼阁、牌楼、墓碑、城门、村口建筑装饰、各类镇物、河边桥头的桥梁、染坊、井台等。城池建筑、店铺的装饰、招幌、牌匾等都可以纳入其中。这些建筑陈设及装饰中的飞檐斗拱、瓦当、门楼、牌匾、砖雕、门鼓、上马石、拴马桩、门蹲狮、门饰、影壁、照壁、风水楼、神龛、花墙、花窗、门楣及院中其他雕刻装饰等多种建筑构件,通过排列、组合、装饰与美化,满足着人们的生活需要和心理需求。

(二) 日常器物类

日常器物类的民间艺术包括生产生活用品和日常器物等类别:生产生活用品主要有农具、出行车马、纺车、工匠用具、服饰、日用摆设和使用品,如编织品、纺织类(蓝印花布、扎染、蜡染、土布等)、服装服饰、首饰佩饰;日常生活器物如家具、灯具、刺绣装饰品、妆盒、盛具、饮具、食具、烟具等。它们是美用合一的产物,即是艺术品,又是实用器物。

这些我们称之为“物件”的东西,都具有一个特点,就是它们都有赏心悦目的形式美感,或许,它们本身并没有美丽的雕刻或彩绘装饰,但却具有敦厚朴实的质感,富有韵律美、合度的适于使用操控的造型,能为人类提供便捷和服务。它们或有实用功能,或能够装饰生活。

(三) 节俗礼仪类

这类民间工艺美术品包含了各种节日庆典和人生礼仪、社会礼仪所需的造型艺术。它们不是平日使用的民间艺术品,而是适时而用,按需择用,但又是必不可少的节日和礼仪的装饰性物品。如人生礼仪中的诞生礼、成人礼、婚礼、寿礼和葬礼等使用的辅助性的民间工艺美术品,都是表达情感和情绪的载体,是民俗礼仪中的必需品。又如各种表演用的兵器;节日和仪式中使用的道具服饰、佩饰、面塑礼馍;用于婚庆仪式的提盒、食具、礼盒等。

(四) 祭祀供奉类

这类民间工艺美术品主要是指与民间信仰、民间宗教有关的装饰艺术品,其中有些是由巫术的道具演化而来,是美化了的巫术操作工具,如各类神像、祖先像、祭拜偶像、陪葬品和祭祀类物品。我们熟悉的“娃娃大哥”乞子人像、天师像、钟馗像、灶王像、水陆画、礼馍、河灯、甲马纸、月光马、“泥泥狗”等;祭祀仪式上使用的装饰品、棺罩、纸扎人物等都属于这一类。

(五) 观赏把玩类

观赏类的民间工艺美术品往往是那些以审美和装饰为目的,满足精神需求的比较纯粹的美术类艺术品。如年画、剪纸、刻纸、花灯、扇面画、炕围画、屏风、铁画、烙画、彩绘泥塑、面塑、装饰性摆件、各种装饰画、装饰挂件等。这类民间工艺美术品具有超越物用的功利性特点,主要用于“精神的实用”,满足精神和心理诉求。

(六) 游艺表演类

这类艺术品包括了用于武术和竞技、庙会和花会表演,游街彩车使用的道具、器械、乐器、装饰品等。皮影、木偶、艺术脸谱、面具等表演道具,这类艺术的特点是要借助人的参与,如张贴、舞动、悬挂、穿戴等才能体现其功能。民间玩具中需要耍弄的风筝、九连环、空竹、风车等也属此类。这类表演性艺术品与其他类别的民间工艺美术品有重合之处,但它主要用于表演和游艺的仪式及娱乐活动中。

上述六类民间工艺美术品是从使用功能的角度进行的分类。实际上,它们在实际生活中的使用并非严格按照这种分类进行。以提线木偶(福建泉州)为例,其功能可以互相转换,当皮影完成了表演,挂在室内欣赏时,它又变成了观赏性的艺术。花灯、木偶和一些道具也是如此。另外,原本是祭祀供奉的作品,在民间也常被用来观赏和装饰。民间工艺美术的功能主要看它在民俗文化中在何种场合中使用,如何使用。每一种功能的发挥都具有一定的限定性,这种限定性,规定了民间工艺美术品的功能归属。

第二节 我国民间工艺美术的特点

一、大众性

民间工艺美术作品植根于民众之间,来源于生产劳动,它与现实的物质生活很接近,表达的是民间百姓发自内心的愿望和诉求,表现出的是质朴的创作本能和人民大众对艺术的本能的追求。它的产生与百姓的生活息息相关,它的创造者是广大人民群众,欣赏者也是人民群众,传播媒介仍是人民群众,而人民群众无疑是整个社会最广大的群体,这就注定了它极其顽强的普及性和生命力。因而与宫廷艺术、人文艺术、宗教艺术相比,大众性成为

民间工艺美术突出的特点。民间工艺美术作品的大众性决定了它持久的魅力所在,无论社会如何发展,人民大众永远是主体,只有满足主体的需求才能维持社会的稳定。

二、民族性

民族是一种社会现象,同一民族的成员在生活习惯、思想意思、文化传统等方面,存在着许多的共同点,这一客观存在决定了一个民族的人们,能在一定程度上具有共同的文化、心理状态和审美趣味,从而在艺术创作中形成独特的民族风格和民族气派。民间工艺美术作品来自民间,是劳动人民在历史的发展中集中本民族对美的追求而创作的,他们的作品在题材、造型、色彩和材料上无不打上本民族的烙印。无论是东方民族和西方民族,还是我国的 56 个民族,其产生的艺术作品在内容和形式上都迥然不同,鲜明而独特的民族性是民间工艺美术作品的一个重要特征。

三、制约性

民间工艺美术是一门实用工艺美术,必然受到多方面的条件制约。首先就是物质、经济上的制约,作为普通民众,难以有雄厚的资金投入创作,很多时候在我们看来是质朴无华的作品,也恰是经济条件限制所致。尤其是某些装饰行为,作为物质条件得到满足之后的更高的精神需求,资金投入的多少直接影响到装饰效果,虽然,不一定花越多的钱所做的装饰就越美。但不可否认的是,雄厚的资金可以买到更好的装饰材料,请到更好的能工巧匠,进行更大规模的装饰活动。历代皇帝所掌握的财富首屈一指,他们所营造的建筑金碧辉煌,装饰效果也是奢华富丽的;而普通百姓没有如此雄厚的资金,因此在装饰上就量力而为,体现在日常生活中更是如此,这也是民间艺术的物质制约性所在。其次是受到等级制度的限制。等级制度是影响民间艺术的重要因素,它不仅对内容题材上有限制,有时甚至对色彩上也有限定。因此,民间工艺美术品木构件多涂饰清漆,或是保持木材本色,由此也造就了民间艺术独特的风格面貌,朴素而精巧。

四、自娱性

民间工艺美术的自娱性也是与其他艺术相区别,具有原始艺术特征的一个方面。民间工艺美术品的创造集创作者与欣赏者为一体,是为了满足民众自身生产、生活和精神的需要而创作的,是民众装饰自身的艺术,在这