

The Chinese Folk Arts Mould-making

中国

民间美术

造型

修订本

左汉中 著

湖南美术出版社

中国民间美术造型

The Chinese Folk Arts
Mould-making

本书荣获首届中国民间文艺山花奖·学术著作一等奖

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术造型 / 左汉中著. — 5版. — 长沙: 湖南美术出版社, 2006

ISBN978-7-5356-0505-4

I. 中... II. 左... III. 民间工艺—造型—研究—中国 IV. J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第012955号

中国民间美术造型 (修订本)

出版人: 李小山

作者: 左汉中

扉页题字: 张仃

责任编辑: 胡紫桂

装帧设计: 谢琼梅

责任校对: 李奇志

出版发行: 湖南美术出版社

地址: 长沙市东二环一段622号

经销: 湖南省新华书店

印刷: 长沙湘诚印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16

印张: 23

版次: 1992年4月第1版

2014年4月第2版第9次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-0505-4

定价: 59.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换

作者简介

左汉中，湖南双峰人。中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会副主任、中国艺术研究院研究生院客座教授、湖南民间文艺家协会副主席、湖南省美协民间美术艺委会主任。

1984年进入湖南美术出版社担任编辑，1986年赴中央美术学院民间美术进修班学习。1992年出版专著《中国民间美术造型》，荣获中国民间文艺山花奖·学术著作一等奖。主编的《湖南民间美术全集》、《中国民间美术丛书》、《民间美术图形丛书》、《乡土艺术大师丛书》和《中国现代美术全集·农民画》等系列图书在海内外民艺圈产生广泛影响。曾先后获得“湖南省首届十佳中青年图书编辑”，“2001~2002年度湖南省德艺双馨中青年文艺家”和“第五届全国百佳出版工作者”光荣称号。

刘宇

目录

序 吕胜中 (1)

绪论 (6)

第一章 民间美术造型分类

第一节 造型分类 (22)

第二节 造型材料 (45)

第三节 造型手段 (50)

第二章 民间美术造型溯源

第一节 原始宗教与图腾崇拜 (58)

第二节 原始神话与传说 (72)

第三节 原始思维与造型意识 (87)

第四节 原始美术的造型形态 (95)

第三章 民俗文化与民间美术造型

第一节 民俗事象与民间美术造型 (114)

第二节 民俗心态与民间美术造型 (121)

第三节 中国人的阴阳哲学观 (131)

第四节 对吉祥、幸福的渴求 (144)

第五节 对生殖、生命的信仰 (154)

第四章 民间美术造型的传承、交融与变异

第一节 传承性 (168)

第二节 交融性 (181)

第三节 变异性 (190)

第五章 民间美术造型的基本特征

- 第一节 实用性造型····· (198)
- 第二节 完美性造型····· (205)
- 第三节 象征性造型····· (217)
- 第四节 概括性造型····· (227)
- 第五节 随意性造型····· (237)
- 第六节 抽象性造型····· (245)
- 第七节 程式性造型····· (253)

第六章 民间美术造型的方法

- 第一节 主题形象展开造型法····· (263)
- 第二节 深入物象内部造型法····· (268)
- 第三节 非静止物象造型法····· (276)
- 第四节 时空综合造型法····· (281)
- 第五节 适形造型法····· (292)

第七章 民间美术造型的审美意蕴

- 第一节 神秘与直白····· (307)
- 第二节 稚拙与成熟····· (312)
- 第三节 粗犷与细腻····· (316)
- 第四节 夸张与写实····· (320)
- 第五节 质朴与柔媚····· (326)
- 第六节 强烈与恬淡····· (331)
- 第七节 简洁与繁复····· (335)
- 第八节 诙谐与庄重····· (341)

结语····· (348)

修订后记 (351)

Contents

The Chinese Folk Arts
Mould-making

Contents

Preface Lv Shengzhong (1)

Introduction (6)

Chap. 1 the Classification of Folk Arts Modeling

1—1 Modeling Classification····· (22)

1—2 Modeling Material····· (45)

1—3 Modeling Methods····· (50)

Chap. 2 the Origin of Folk Arts Modeling

2—1 the Primary Religion and Totem Worship····· (58)

2—2 the Primary Myth and Folklore····· (72)

2—3 the Primary Thought and Modeling Consciousness····· (87)

2—4 the Primary Arts Modeling Pattern····· (95)

Chap. 3 the Folk-custom Civilization and Folk Arts Modeling

3—1 the Folk-custom Events and Folk Arts Modeling····· (114)

3—2 the Folk-custom Psychology and Folk Arts Modeling····· (121)

3—3 the Chinese Yin Yang Philosophy····· (131)

3—4 the Longing for Luck and Happiness····· (144)

3—5 the Belief in Reproduction and Life····· (154)

Chap. 4 the Tradition-and-inheritance' Blend and Variation
of Folk Arts Modeling

4—1 the Tradition-and-inheritance····· (168)

4—2 the Blend····· (181)

4—3 the Variability····· (190)

<i>Chap. 5</i> the Basic Feature of Folk Arts Modeling	
5—1 the Practicality Modeling	(198)
5—2 the Perfect Modeling	(205)
5—3 the Symbolic Modeling	(217)
5—4 the Generality Modeling	(227)
5—5 the Modeling at one pleases	(237)
5—6 the Abstract Modeling	(245)
5—7 the Formula Modeling	(253)

<i>Chap. 6</i> the Modeling Methods of Folk Arts	
6—1 the Modeling Method of the Subject Image Swing	(263)
6—2 the Modeling Method of Probing Deeply into Figure Inside	(268)
6—3 the Modeling Method of Non-static Figure	(276)
6—4 the Modeling Method of Synthesizing Time and Space	(281)
6—5 the Figure-suited Modeling Method	(292)

<i>Chap. 7</i> the Aesthetic Consciousness of Folk Arts Modeling	
7—1 the Mystery and the Candid	(307)
7—2 Puerility and Maturity	(312)
7—3 the Rough and the Exquisite	(316)
7—4 Exaggeration and Realization	(320)
7—5 the Plain and the Gentle and Lovely	(326)
7—6 the Strong and the Tranquil	(331)
7—7 the Pithy and the Complicated	(335)
7—8 the Humorous and the Serious	(341)

Conclusion	(348)
------------	-------

Postscript	(351)
------------	-------

序

吕胜中

和

汉中作朋友，已有七载，或许名字都有个“中”字，又长我几岁，自打熟悉之后，我便把他当做自家兄长了。

然而真正的缘分还是那极易诱人的“民间美术”。那时我正读这个专业的研究生，汉中在出版社年画室当编辑，来北京组稿，找到了我，想约点可以出版的稿子，这着实使他失望，因为我的画做年画显然是最没有订数的那一种。于是便谈起了包括传统年画在内的中国民间艺术在今天的继承问题。我认为传统民间艺术的继承在今天已不能走“旧瓶装新酒”的老路，它的责任不应仍是贴在逐渐走向新文明的中国人个体或家庭中的“花纸”，或是挂在穿着中山装或摩登女子胸前的“辟邪护符”。作为中国传统文化的深厚基因，它应当渗透到现代艺术家的血液之中，使之产生标志着时代文艺最高水准的艺术创造。谈得极投机，使得他对民间美术专业的学习研究产生了更为浓厚的兴趣。于是有了他自费来美院民间美术系进修，又有了工作之余多次下乡采风考察的丰富积累。

尽管中国人极有因循守旧和安于现状的劣性，但对于自己

民族的遗产却又是不怎么太重视和珍惜，特别是流传民间的乡土艺术，充其量被当作文人玩完就扔的掌上之物，对它的系统性的研究，一直是一片未开垦的处女地，有学问的说它“天真、质朴”，没学问的说它“好玩”，总之，谁也不肯为这种乡间流传的土玩意儿下些苦功夫认认真真地地理出子丑寅卯来。民间美术基本理论的贫乏，严重阻碍了对这份被挂上桂冠的民族文化遗产的深入开掘和研究。

是否正是为此，原来有着画家抱负的汉中兄才拿起笔来，试图为民间美术造型理论补上这个亘古未有的空白？

总之，他写出来了。洋洋几十万言的字里行间，有他天南海北采风的风尘仆仆，有他四面八方收集素材的不辞辛苦，有他孤寒清冷的书案边山穷水尽时的忧思苦恼，也有他盛夏酷暑的办公桌前柳暗花明般的无限欣喜。

作为正在探索中的新一代研究者，左汉中试图以自己所处时代文化的崭新背景作为观照中国传统民间文化的着眼点，以积累民族文化深层中的点点滴滴，使文化为走向现代和未来的宝贵基因作为目的，从造型表象、内涵及美学分析的不同角度，阐述中国乡土艺术造型的不同样式。大量的图片和范例，更是伴随着文字展开，把人们带进一个全面领略中国乡土艺术的天地。

作为一个苦苦追寻乡土画风的实践者，左汉中又试图以画家对造型敏捷的眼力，捕捉到那些纯理论研究者触及不到的细

节。似乎掩饰不住的情感色彩，与民间传统造型中的浓烈或清淡、粗犷或细微、神秘或直白、简朴或繁缛纠合在一起，和盘托出，给读者提供了一个在眼花缭乱中东挑西捡的机会。这比那种捕风捉影强加于人的所谓“学术发现”的空泛之作，多了一份与读者坐一条板凳相互对话般的情真意切。

中国民间美术造型的方式与当下对物写生式的方法有所不同，作者与物象之间的关系不是相互固定位置的画与被画，而是通过对经验的、现实的、必然的物象全面的感悟，从而表现出自我主观的、直觉的、意念的理想化形象，其造型因素主要来自于四个方面：

一、观察。普通人在正常状态下看周围的事物总不会闭上一只眼睛，因之民间艺术的创造者也不采用“独眼聚焦”的方式观察生活物象，且这种观察没有方位、角度及时间的限制，可谓“眼观六路，耳听八方”，这种观察之后对物象形体作出的结论，显然不会是平面的、单向的、瞬间的、静止的形象。

二、思维。与文明人被驯化了的思维方式相比，生活在最基层的乡间百姓，更有积极主动的长处。民间常说“想到云彩眼儿去”，就说明思维是人本体所具有的无孔不入的能力。思维触角驰骋的广阔天地，也为民间造型艺术家们制造了随心所欲的契机。

三、材料与技术。民间美术几乎没法区分画种，也没有高不可及的技术，但造型材料和作者的聪慧，却是形成相应形体

的重要因素。因之材料的特殊语言和局限性，以及技术能力的非专业特征，在相当大的程度上给予造型以必要的限定。“画画儿无正经，好看就中”这句来自民间艺术创造者的顺口溜，也反映出他们对待材料和技术手段的不拘一格。

四、审美理想。这是与中国民间传统的哲学思想相关联的问题。在中国传统文化中圆满、完整、对称、偶数、硕大等审美的诸种因素，显然来自于远古太极阴阳哲学的宇宙观。其在造型艺术中的表现，甚至波及到宫廷艺术和文人艺术，而民间美术中，则更清楚地反映出这种朴素审美思想对于造型的干预。

由此看来，对于民间美术造型的学习研究，不应该只是注重表象的外在形态，而应当指向内在的深层结构。汉中的文稿中在不同的章节都涉及了造型因素的问题，无疑是一个有益的开端。

写到这里，我想谈谈关于民间美术基本理论的建设问题。最基本的东西，都知道是最重要的，但又往往不能引起人的重视。说它浅显，它就如 $1+1=2$ 一样直白；说它深奥，它又像哥德巴赫猜想一样费解。所以，大凡有些小聪明的是不愿意做这费力不讨好的学问的，搞些追潮赶浪的课题也许会一鸣惊人。但正如盖房子一样，房顶极漂亮时髦，也坚固耐用，但地基是个虚的，那房子也会见风就倒。所以，我以为若是要真做民间的学问，还是先从民间的 $1+1=2$ 开始，莫要来不来就去“猜

想”，应像积“功德”一样踏踏实实地干点和汉中做的这样的事。

当然，民间美术造型研究还只是一个开端，它需要进一步深入和拓展。要完善这门学问，绝不是左汉中一个人的事，这要靠一群人甚至几代人的努力，共同构架起牢固的研究体系。在此我替这位兄长说一句：但愿把这本书当做抛出去的一块砖，而引来的是千万块璀璨的玉。

1991年酷暑于北京

(吕胜中：中央美术学院教授)

绪论

一、对民间美术造型的新审视

20世纪80年代以来,民间美术在中国艺术舞台上,充当了极富戏剧色彩的一角。“它既是艺术变革者抨击旧艺术模式的武器,又是艺术守旧者抵御现代艺术思潮的堡垒。历史上没有一个时代的美术家像现在一样,如此广泛而自发地热衷于民间美术”^①。

1984年,全国第六届美术作品展览中,出现了一批借鉴民间美术风格的作品,并且得到一致好评,如获得金牌的版画《拉裕风情》(云南郑旭作)、壁画《牧人与太阳》(湖南詹鸿昌、陈行作)等。这些作品表现了当代艺术家对民间美术的关注和兴趣。

1985年,滕凤谦先生发表了《民间剪纸传统主题纹样与“物候历法”》一文,拉开了从中国文化深层角度研究民间美术造型的序幕。靳之林先生继而提出了中国民间美术第三造型体系论,将陕北地区的民间剪纸艺术提到引人注目的地位。

1986年,中央美术学院设立了民间美术系,破天荒地将对乡野艺术的研究与教学引进我国最高美术学院。

1987年10月,在北京举行的首届中国艺术节中的美术展览,几乎全部为民间美术囊括:云南民间美术展览、湖北民间

美术展览、全国农民画展和民间美术中的戏剧等四个大展丰富了首都文化舞台，同时也引起了学术界的瞩目。

其时，在全国范围内，已经形成了一股势头不小的“民间文化热”，文学界的“寻根小说”、音乐界的“西北风”歌曲、电影界的“西部片”等等，与美术界的“民间风绘画”一道奏响了一曲“民间风”交响乐章。它像一股热浪，冲决开中国人干涸已久的心田堤岸，涛声唤起了人们对人类童年的回忆和对故乡泥土的眷恋。人们开始意识到，这是历史在回归。

1988年11月，我国第一位民间美术专业研究生吕胜中在首都中国美术馆举办了一次具有轰动效应的“剪纸艺术展”，将古老的传统剪纸艺术融入了现代艺术的血液，一时间成为美术界的热门话题。“贵州艺术群体”在西南地区刮起了强劲的“乡野之风”，全国各地也相继出现了一批“民间风”画家与作品。“民间风”绘画的崛起，代表了一部分艺术家寻求变革的取向，试图从民间美术中的原始野性与现代艺术的稚拙意味中找到契合点。由此已能见出当代艺术家在民间美术这片沃土中吸取丰腴养料，开创出一个独立于东方画坛的绘画流派的势头。

大凡任何一股浪潮，都难免鱼龙混杂，都有沉渣泛起。“民间风”绘画也同样呈现出纷纭复杂的局面。“在民间风和原始风的创作中，有两种流行款式。一是不求甚解、钻不进去的猎奇式，即搬用一点民间或原始符号，进行肤浅的形式美、生活味、现代味组装，此款虽易流行，但终难成器；二是不能宏观、打不出来的拟古式，‘拟’虽不同于‘抄’、‘临’、‘摹’，但它和‘四王’在古人的大窠臼中求‘脱窠臼’一样，最终只能提供出新

古董，它更适合的去处不是艺术展览厅而是民俗博览会。两款
的共同点在于创造力不足”^②。

造型与表现是绘画之所以存在与发展的首要因素。民间美术作为一种造型艺术，面对于我们的不仅仅是它的造型方式，同时还有这种造型所透现的创作方法、社会背景及内涵。民间美术造型变化万千，风格纷呈，并非像一般人理解的是一种随心所欲的夸张和异想天开的想象。它来源于中国古老文化千百年的积淀，来源于中国农村特定的社会结构和文化结构所形成的集体审美意识，来源于民间艺术家们独特的思维方式和造型意识。

在现代文明高度发达的今天，西方出现一股厌恶工业都市的感情倾向，提出艺术回归大自然，从而产生了对原始民间艺术的由衷向往，他们追求纯朴稚拙的人类童年的情趣，追求原始艺术的神秘感和真挚的野性。因而民间美术的价值和分量受到空前重视。中国现今兴起的“民间文化热”并不是一种孤立的现象。

中国有着比任何国家都丰富而独特的民间艺术宝藏，当今又面临着赖以生存的传统民间艺术的小农经济基础的解体，工业商品经济的无情冲击，必然影响着与传统民间艺术相关的民俗的改变，中国古老的传统民间美术面临着消失的危机。出于这种危机感和使命感，任何有作为的艺术家都殷切希望在极其有限的时间内，将民间美术研究推向一个新的高度。故此，有必要从新的角度，用新的眼光对民间美术造型进行一次新的审视。