

民间美术欣赏

曹小鸥 著
张晶



曹小鸥 张晶著

J528
3

民间美术欣赏

美育丛书·美术系列

093523



女子学院 0099743

山西教育出版社



版式设计
装帧设计
责任编审
屠治九 (中国音乐学院教授)
王琦 (中国美术家协会副主席)
华夏 (编审 《美术》主编)
李凌 (中国音乐家协会副主席)
李晶 (中国音乐学院教授)



主编
常务编委

社 长 任兆文
总 编 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

民间美术欣赏

(“美育丛书”其他艺术系列之一)

曹小鸥 张 晶 编著

*

山西教育出版社出版发行

(太原市并州北路 69 号 邮编：030001)

新华书店经销 平遥县印刷厂印刷

*

开本：787×960 1/32 印张：5.875

字数：95 千字 插页：0.125 印张

1997 年 5 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数：3001—8000 册

*

ISBN 7-5440-0890-48

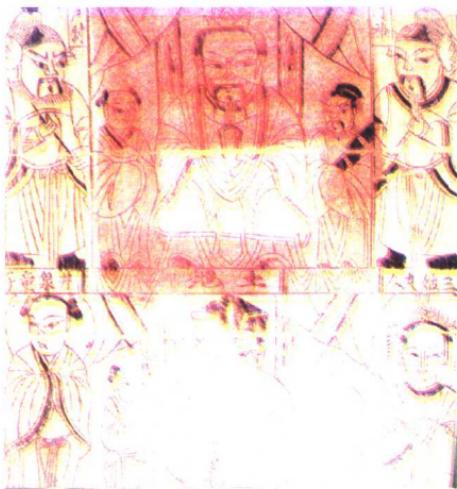
G · 891 定价：6.70 元



陕西年画 门神



陕西年画 门神



苏州纸马



苏州纸马



河北布老虎

民间玩具布老虎



山东鞋垫



陕西凤翔民间玩具

青海塔尔寺护法神面具



流行北京地区的围兜

安徽陶器





陕西洛川剪纸



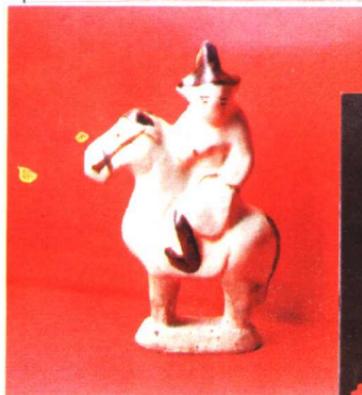
陕西凤翔泥马



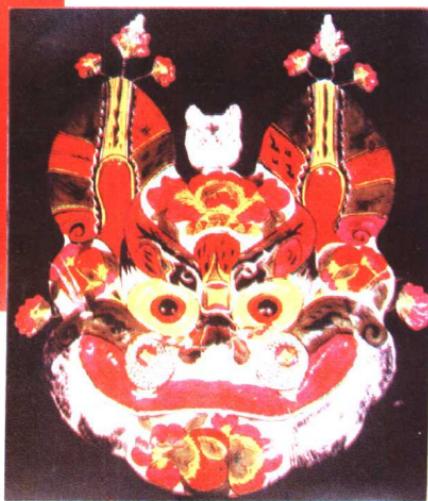
贵州陶瓷动物，可作哨子用



剪刻纸



贵州窑小型雕塑



陕西凤翔虎头面具



河北深州皮影



山东鱼盘



北京风筝



山西民间瓷盘



山西民间龙盘



“胖沙燕”风筝



山西民间瓷盘

内 容 提 要

以广大中学生和青年为读者对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书)，由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共35本小册子组成。《民间美术欣赏》是美术系列之一。

我国的民间美术根深叶茂，源远流长，有着丰厚的传统。它以独特的艺术语言表达了劳动人民的喜怒哀乐的思想感情，它有别于历史上以贵族为主体的宫廷艺术和以文人为主体的文人艺术，而以其质朴、率真的表现折射出民间文化生活的本质。它向上、健康朴实、乐观通达的审美观，《民间美术欣赏》即是一本以此为基调，以通俗易懂、流畅细腻的特点而见长的雅俗共赏的读物。

本书分析了民间美术的美学价值，介绍了我国民间美术的品种和分布，论证了民间美术之美与民俗活动的千丝万缕的联系；选取了我国民间美术门类中最具代表性的年画、剪纸、雕刻、陶瓷、风筝、刺绣、皮影、面具等等，简明扼要地介绍了它们的历史沿革、种类以及不同时期不同地区的风格特征；选取典型作品进行分析鉴赏，勾勒出风俗画式的民间美术发展的轮廓，呈现给读者一幅五彩缤纷、色彩斑斓、万紫千红、欣欣向荣的民间美术的画图。

年轻的朋友们，在美不胜收、目不暇接、乡土情深的民间美术面前，您会毫不犹豫地说：美在民间！

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是无庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的 A、B、C 说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月



国家“八五”规划重点图书



曹小鸥

女,1965年5月生,祖籍江苏常州。《光明日报》社编辑。

1987年毕业于中央工艺美术学院美术史系,获文学学士学位,同年9月任《美术》杂志编辑,1988年调《光明日报》文艺部工作至今,曾任《古代艺术辞典》编委(1989年中国国际广播出版社出版),著有《服饰英华——中国古代服饰史》(合作,山东科技出版社图书)。发表的主要论文有:《中国艺术市场》、《欧洲罗可可工艺和清代工艺的比较研究》、《第一次会师——从本世纪初到现在》、《深秋夜访吴冠中》、《生活在别处——圆明园艺术家村现象》、《中国油画的挑战和机遇》等。创作的小说《绿色线格》曾获《消费时报》征文二等奖。



张晶

女,1973年生,江苏常州人,1992



年进中央工艺美术学院工艺美术学系攻读学士学位,从事工艺美术理论研究。先后在报刊、杂志上多次发表专业论文。

目 录

一 民间美术乡土情深	1
1. 美在民间	1
2. 我国的民间美术品种及分布	3
3. 民间美术独特的审美价值	9
4. 民间美术与民俗	11
二 爆竹声中除旧，桃符 万象更新	
——说说年画	15
1. 年画的历史	15
2. 各地年画风格及其种类	20
三 能铰山，能铰水，能 铰万物美又美	
——谈谈剪纸	37
1. 剪纸的历史	38
2. 各地剪纸的风格	40

3. 剪纸的种类	43
4. 剪纸的几种题材	48

四 一块泥巴，换来千人 万马

——雕塑谈屑	57
1. 民间雕塑的特征	57
2. 民间雕塑的种类和风格	58

五 水火土上留早味，村泥 新品泛春华

——简介陶瓷	77
1. 民间陶瓷的历史	77
2. 民间陶瓷的主要产区及其风格	86

六 柳条搓线絮搓棉，搓够 千寻放纸鸢

——漫话风筝	96
1. 风筝的起源	96
2. 风筝的历史	98
3. 各地风筝的风格	101
4. 风筝的种类	106

七 心灵手巧快又快，飞针

走线忙又忙

- 刺绣史话 111
 1. 刺绣的历史 111
 2. 各地刺绣风格及其种类 116

八 旦丑净末丝丝麻线，刀 枪剑戟灯影人生

- 皮影趣谈 133
 1. 皮影的历史 133
 2. 各地皮影的风格 135
 3. 皮影的艺术特征 147

九 不戴脸子就是人，戴起 脸壳就是神

- 面具种种 151
 1. 面具的历史 151
 2. 几种面具的形制和风格 156
 3. 关于脸谱 168

参考书目 171

后 记 172