

凌伟异 编著
岭南美术出版社

民间传统

装饰艺术

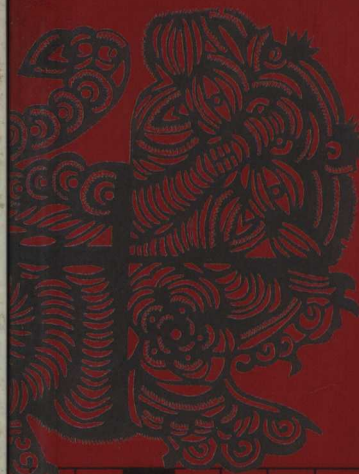
传统，一般是指世代相传的、有特点的，或者是风俗道德、或者是思想作风、或者是艺术品格等等。

装饰，是一个在艺术范畴内涵盖量很大的专用词汇。广义的装饰主要泛指一切装饰行为和装饰现象，而狭义的装饰则主要指装饰行为的结果，如具体的装饰品类、图形、纹样等等。

关于艺术的分类，通常有宫廷艺术、宗教艺术、文人艺术和民间艺术等名目。相对于正统文化中宫廷的、文人雅士的装饰艺术，民间传统装饰艺术主

要是以农民为主的劳动者的艺术。

民间传统装饰艺术在这里是指在中国的地域内、世代相传、形成特点，并在民间广泛流传的装饰艺术。

嶺南美術出版社

民間傳統

裝飾藝術

凌偉昇 編著

图书在版编目(CIP)数据

民间传统装饰艺术 / 凌伟异编著. — 广州: 岭南美术出版社, 2006. 11

ISBN 7-5362-3504-6

I. 民… II. 凌… III. 民间工艺—简介—中国
IV. J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第101166号

责 任 编 辑 汤白鸥
装 帧 设 计 汤白鸥
责 任 技 编 谢 芸

出版、总发行	岭南美术出版社 (广州市文德北路170号三楼, 邮码510045)
经 销	全国新华书店
印 刷	广州市岭美彩印有限公司
版 次	2006年11月第 1 版
印 次	2006年11月第 1 次印刷
开 本	787×1092 1/16
印 张	4.5
印 数	1-2000册
书 号	ISBN 7-5362-3504-6
定 价	32.00元

目录

content

绪论 04

第一章 民间剪纸与皮影 06

一 剪纸 06

二 皮影 15

第二章 民间印染 22

一 民间蓝印花布 22

二 扎染 24

三 蜡染 26

第三章 面具与戏剧脸谱 30

一 面具 30

二 脸谱 33

第四章 民间玩具 37

一 民间玩具的种类 40

二 民间玩具的色彩特点 43

三 民间玩具的造型特点 44

第五章 民间传统装饰艺术的创新与应用 46

一 中国民间传统装饰艺术的特点 46

二 民间传统装饰艺术创新的方法 55

第六章 中国民间传统装饰艺术的应用 61

绪 论

传统，一般是指世代相传的、有特点的，或者是风俗道德、或者是思想作风、或者是艺术品格等等。

装饰，是一个在艺术范畴内涵盖量很大的专用词汇。广义的装饰主要泛指一切装饰行为和装饰现象，而狭义的装饰则主要指装饰行为的结果，如具体的装饰品类、图形、纹样等等。

关于艺术的分类，通常有宫廷艺术、宗教艺术、文人艺术和民间艺术等名目。相对于正统文化中宫廷的、文人雅士的装饰艺术，民间传统装饰艺术主要是以农民和城市平民为主的劳动者的艺术。

民间传统装饰艺术，本书中是指在中国地域内世代相传、形成特点，并在民间广泛流传的装饰艺术。

中华民族有着五千年的文明史，有着深厚而源远流长的文化传统，在长期的装饰艺术设计实践中，来自民间的能工巧匠们创造了有着独特风格的装饰艺术，并且渗透在生活中的各个领域。

民间传统装饰艺术的民族内涵、造型特点、表现手法、装饰语汇以及构图、色彩等等方面的知识，是培养一个优秀艺术设计师必不可少的养料，是知识结构中的重要内容，也是一个大课题。

我国民间传统装饰艺术的种类极为丰富，分布也很广，有些是许多地区都有的，比如剪纸、刺绣、泥塑等；也有一些是某些

地区比较集中、相对独特的，比如风筝、木雕、皮影、印染、面具等。

由于门类众多，对它们的分类也可以从不同的角度来划分，比如可以从功能来分，如编织的、刺绣的、手工的、半手工半机械的。也可以从材料来分，如陶瓷的、竹木的、金属的、布艺的、泥的、漆器的等等。还可以从地域来分，如湖南的湘绣、贵州的木雕、丹寨的蜡染、凤翔的泥塑等等。另外还可以按时间来分，如先秦时期的、汉唐时期的、明清时期的等等。

一般而言，我们通常把它们分成两类：一类是指具有实用价值的民间装饰艺术，如与服饰有关的蜡染、扎染、蓝印花布、织锦、刺绣等，还有床榻中的凉席、日用器皿中的竹木制品、草制品等；另一类是指以精神因素为主的民间传统装饰艺术，如剪纸、皮影、年画、风筝、花灯、泥塑、面具等。

民间传统装饰艺术的特点首先就在于它的质朴、自然、富有乡土气息，渗透着浓厚的情感。它们不仅具有实用性，而且创造了崇高的精神境界，并成为维系和推动社会发展的动力。不论是以实用为主的装饰品还是以欣赏为主的装饰品，所用的材料都是普通的材料，都是就地取材，而且能够充分体现材料的特点和工艺的特点，如蜡染的冰裂纹、扎染的晕染层次、蓝印花布的由各种点构成的形式语言。

从造型艺术的角度来看，民间传统装饰艺术的想像力极为丰富，表现手法和表现语言大胆而自由，用色浓烈而合理，有很多值得我们学习和借鉴的地方。这些作品对生活充满了信心和热情，反映了劳动人民的审美理想和追求。庶民百姓和民间艺人在创作过程中，对这些作品寄予了各种希求和冀盼。生命——则是民间装饰艺术的永恒主题。百姓们对生活，对人的存在、人生意义和价值的态度，经历了几千年的历史积淀，形成了具有普遍意义的吉祥观念。民间艺术的想象力与民间文化观念的表达结合在一起，产生了非凡的艺术效果。

中国民间传统装饰艺术是一片广茂的田园，它有着最广泛的地域，最多的创作与欣赏人群，有着无与伦比的、丰富多彩的、神奇瑰丽的艺术形态。了解、研究、学习民间传统装饰艺术，从中吸取养料，并在此基础上推陈出新，创造出既有民族特点、又有时代风貌的装饰艺术，是我们的追求和责任。

第一章 剪纸与皮影

一 剪纸

剪纸,又叫刻纸或剪画。它是指用剪刀或刻刀对纸张进行剪、刻而塑造出来的平面造型艺术品。造纸术是中国古代科学技术四大发明之一,我国古代劳动人民在西汉时期就已经发明了纸,东汉时期的纸已制作得十分精良。

目前我国发现的最早的剪纸实物,是新疆吐鲁番火焰山出土的五幅北朝时期的团花剪纸。这些剪纸都是从圆心对折数次然后再剪出来的,造型生动、古朴,十分有趣,剪镂技术也相当熟练。虽然没有发现唐代的剪纸实物,但在

西安出土的唐代的帽子上有用皮革剪成的或刻成的花纹。宋代关于剪纸的记载很多,有的将剪纸作为礼品的点缀,有的贴在窗上,有的装饰彩灯,南宋时还出现了以剪纸为职业的民间艺人。在

图 001 虎形窗越剪纸(窗花)

宋代著名的民间瓷窑——吉州窑的产品中,就有用剪纸花纹贴在茶盏和盘碟中再施釉烧成的瓷器,可见剪纸的应用在古代就已经很广泛了。据记载,明代有一种夹纱灯,它在制作时将剪纸夹在纱中,用烛光映出花纹,当时流行的折扇也有用剪纸夹在素色扇面的双层纸间作装饰的。清代流传下来的剪纸就更多了。

1. 剪纸的样式

(1)窗花——是指贴在窗户上的剪纸。窗花在北方很流行,每年新春,人们都会在木头窗格上裱糊皮纸再贴上窗花。把家里打扮得热热闹闹、红红火火。窗花的题材丰富,样式和大小根据实际需要来安排,如图 001 的“虎形窗越”剪纸和图 002 的“送子赐福”剪纸就是将整体图样划分为四块再拼接成完整的图案。

图 002 送子赐福(窗花)

图 003 新房炕围花 (山东)

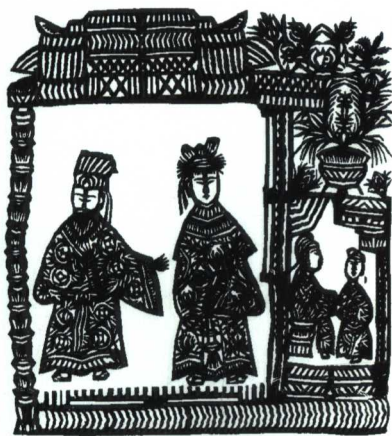

图 004 窗花 (访祝)

图 006 门笺

图 007 门笺

(2)墙花——贴在靠近睡处的墙上的剪纸叫墙花。北方人睡炕,因此墙花又称为炕围花。墙花多是较大张的剪纸,戏曲人物、民间传说是较常见的题材,内容丰富、有情节,便于躺卧在炕上时欣赏。(图 003、004)

(3)顶棚花——指贴在北方房舍天花板上的剪纸,如同我们今天天花板上的装饰。外形有方形和圆形。(图 005)

(4)门笺——垂挂在门楣上的剪纸。又叫挂笺、门彩,它们的造型多是规整的几何形和带有吉祥祝福内容的花纹和文字,其外形象一幅小小的锦旗。(图 006、007)

(5)灯笼花——指贴在灯笼上的剪纸。我国的风俗是每到过年、过节或喜庆的日子都要张灯结彩,贴在灯笼上的各种颜色鲜艳的剪纸映出一派喜气洋洋的欢乐气氛。(图 008、009)

图 005 陕西关中顶棚花

图 008 灯笼花

图 009 灯笼花

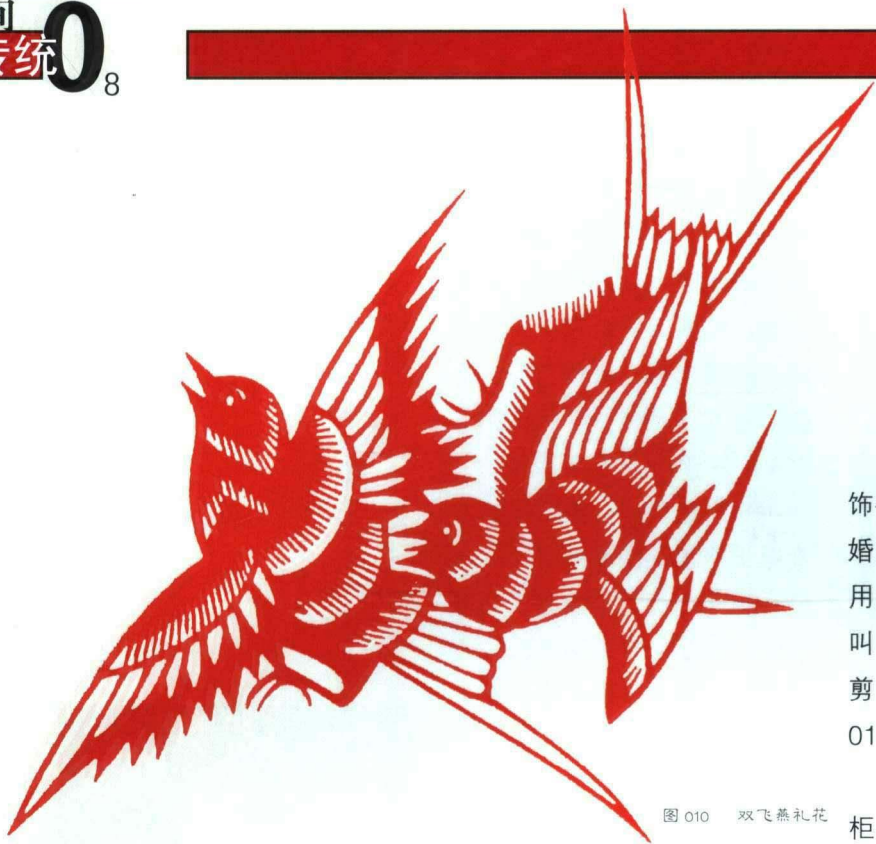

图 010 双飞燕礼花

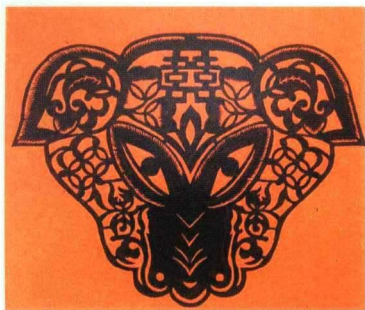

图 011 礼花

图 012 喜花 (杏花双喜)

(6)礼花——民间老百姓装饰在礼品上的剪纸，是在庆寿、婚嫁、喜庆、过年馈赠礼物时用的。点缀糕点、食品的剪纸叫“糕饼花”，装点供品的剪纸叫“供花”。(图 010、011)

(7)喜花——贴在新房墙、柜、盒、匣上的剪纸叫喜花。我国南北各地都流行在布置新房时贴一些表达男女恩爱、幸福的剪纸，如“双喜”、“扣碗”、“抓髻娃娃”等。(图 012、013)

(8)刺绣花——是指妇女们作为刺绣的花样。一般用白纸剪成，一式多张，剪成后贴需要绣花的面料上便于刺绣，刺绣花的种类很丰富，如鞋花、枕头花、衣袖花、背带花，肚兜等，还有用在荷包、手帕、门帘上的刺绣底样等。(图 014 - 018)

从以上列出的剪纸的样式，我们可以了解到剪纸是一种在民间被广泛应用的艺术形式，是值得我们深入研究和探讨的。

图 013 洞房坐帐花

图 014 虎头鞋花

图 015 虎头鞋花

图 016 榴花

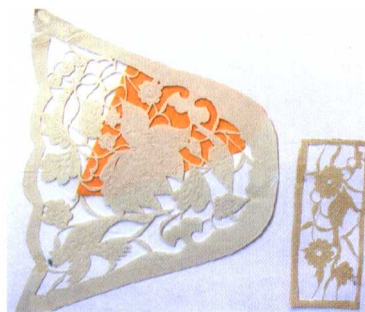

图 017 刺绣花

图 018 围涎花

图 019 牛 (延安)

图 020 戏曲人物

图 021 鸭子戏莲 (窗花)

图 024 染色剪纸

图 022 套色剪纸 (作者: 凌伟丹)

图 023 套色剪纸 (佛山)

图 025 戏曲人物 (染色剪纸)

2. 剪纸的类型

(1)单色剪纸:即用一种颜色剪或刻出来的作品,这是最常见的剪纸类型,多用红、黑、白、金等明亮的颜色。(图 019 - 021)

(2)套色剪纸:一般用深色的纸张剪出或刻出物像后,再用各种彩色纸套衬而成,有的套得很规矩,严格根据造型的轮廓来安排颜色,有的则有意将色纸套在轮廓外,并稍留空白,显得很生动。(图 022、023)

(3)染色剪纸:通常用宣纸来剪或刻,造型时要尽量保留大的块面,然后用国画颜料、水彩颜料或水粉颜料来染色,特别是用宣纸时,色彩能产生很好的晕化效果。(图 024、025)

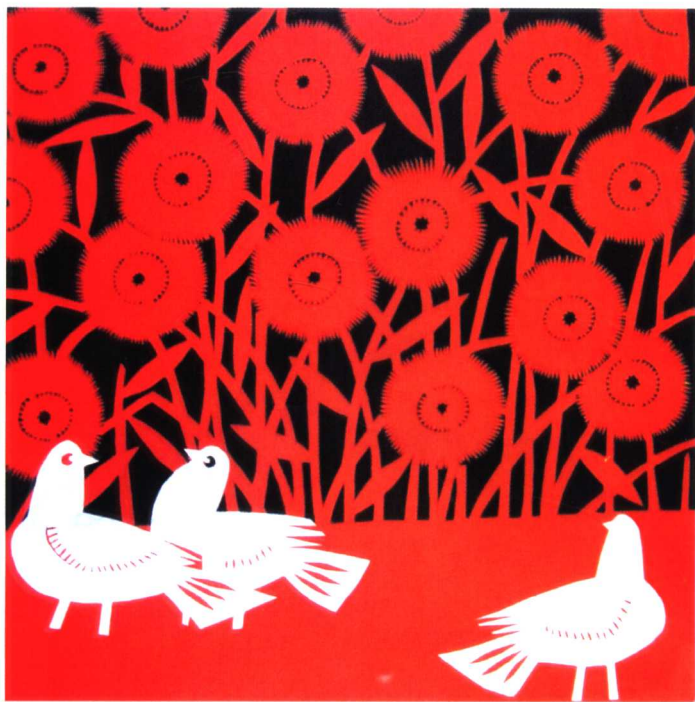

图 026 风和日丽 (作者: 赵澄襄)

图 027 色绘剪纸 (作者: 凌伟昇)

(4)拼色剪纸:一幅作品由多种颜色的剪纸拼贴起来。如赵澄襄的剪纸《风和日丽》中的花卉、鸽子分别用澄红色和白色的颜色纸剪出,背景衬以黑色的纸张,然后再拼贴在一起,形成较丰富的色彩效果。(图 026)

(5)色绘剪纸:这是一种将剪纸和描绘结合起来的表現方法,先将作品用纸剪、刻出来后,再用笔来绘制作者认为需要色绘的部分。这种表现手法将绘画技艺融汇在剪纸上,既保留了剪纸的特点,又通过描绘来增加效果,另有一种趣味。(图 027)

(6)折叠剪纸:将纸折叠起来,剪出各种对称的、均齐的花纹或几何纹样。或者是将纸折叠起来后,在其上描出所构想好的图形,再来雕镂。折叠剪纸运用叠纸的变化,可剪出对称而丰富的效果。(图 028、029)

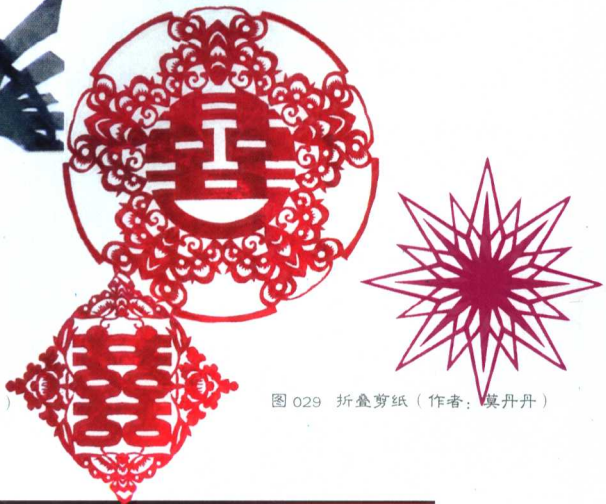

图 028 折叠剪纸 (作者: 方楚红)

图 029 折叠剪纸 (作者: 冀丹丹)

3. 剪纸的应用

剪纸的形象简洁、明晰，极富装饰性，因此在生活中被广泛应用。剪纸样式所涉及的门类几乎包括了现代艺术设计的所有门类，窗花、墙花、炕花、顶棚花、门笺是室内设计的范畴，灯笼花属于装饰设计，喜花可算是装潢设计，刺绣花则是纺织品中的刺绣纹样设计了。在现代生活中剪纸的应用也很广泛，它本身就是一种装饰艺术门类，将刻好的剪纸用镜框装裱好挂在墙上，能成为一幅使居室生辉的装饰画。在刊头、尾花、插画、封面、贺卡、藏书票、邮票、包装设计等平面设计中剪纸的形式也很常见。还可以将剪纸的形式运用在舞台美术、环境艺术、印染设计等领域。(图 030 - 032)

4. 剪纸的工具与材料

(1)剪刀——就是我们日常所用的剪刀，可备大小不同的剪刀两到三种。广东潮州的民间剪纸艺人常会备有一把特制的小剪刀，剪起来流畅自如。

(2)刻刀——自制的刻刀可用钢铁质量好的锯条制作，刀柄一般用竹、木来做，再用布条或绳线把刻刀和刀柄捆扎起来。还可以到文具用品商店买现成的刻刀。

(3)蜡盘——刻纸时用蜡盘垫在纸张下可保护刀具不易损坏，从而能痛快地刻出流畅的图案。蜡盘的制作是将黄蜡和麦杆灰调成蜡泥，蜡和灰的比例一般为 2 : 1，把蜡放进锅里融成液体，再把灰掺进蜡内搅拌，当蜡变成糕状时迅速将其倒进一个内部深度为 1cm 的木盘内快速摊平，稍冷用擀面杖擀成与木盘平行的蜡板，待蜡全部凝固后擦上少许滑石粉即可使用。

(4)纸张——用于剪或刻的纸张种类很多，以前常用的有白宣纸、连史纸、各种染色的土纸、大红纸、还有蜡光纸、织绒纸等，废旧的挂历、商品宣传卡等也能派上用途，还可以根据需要选用各种类型、各种颜色的厚卡纸、包装纸及其它的各种纸张。

5. 剪纸的艺术风格和表现手法

在民间广泛流行的剪纸艺术渗透在生活中的方方面面，它所传达出的那种淳朴、简洁、明晰、痛快而智慧的美使它的生命力经久不衰。

图 030 书签 (佛山)

图 031 作者：胡小平

图 032 书签 (佛山)

图 033 蟹形壶

图 034 毛猴坐车

图 035 戏曲人物

任何一种门类的艺术都会有自己的独特面貌和语言，剪纸的材料是纸，工具是剪刀或刻刀，用镂空的方法来造型，这就形成了它自己的特点。当我们在一张纸上镂去不同形状的空白后，形的大关系便出来了。在平面上镂空不同于在纸上绘画，不容易表现三维空间和透视关系，也不擅长于表现重重叠叠的场景，这就要求造型必须简洁，特别要讲究形象的影像效果，要重大形、重动势和姿态。民间剪纸“蟹形壶”（图 033）、“毛猴坐车”（图 034）就都是肯定而明确的

形象，但它们同样把要表现的内容传达得很完整。雷圭元先生曾谈及图案的造型特点是“板、刻、结”，其实剪纸的特点也是如此，剪去一部分就是一部分，干脆脆、潇潇洒洒，不可犹豫、不能含糊。

镂空形成了图和底的两大关系，带来了正形和负形的交织和穿插，我们通常重视正形，也就是图的表达，讲究形的大小对比，讲究形的聚散关系，力求造型完美，这是必然的。但负形，也就是镂去的部分，或谓之“底”，有着与正形同样重要的视觉效果，因此既要推敲正形的动势、姿态、形状、

面积，同样不可忽略负形的形式美。在造型规律中常常谈到的黑白相守、虚实相生，就是这个道理。如民间剪纸《戏曲人物》（图 035），不论是镂空的衣纹，还是手上端的盘子和鱼，其负形都是大小有别、疏密相间，展现出极丰富的造型语言和装饰性。

剪纸的层次关系的表达靠的是面积大小的对比、线条粗细的对比和镂空多少的对比，小面积的密集镂空形成了虚的面，它会退到后面去，从而托出了大面积的主体形，于是就形成了丰富的视觉效果。

剪纸用镂空的手法造型，它既要表现对象的特征，又要做到线条的连接，也就是所谓的“千刻不落，万剪不断”，能呈现出线线相连的组织与布局。它一方面反映了这种工艺的制约，同时又形成了剪纸的装饰语言，在雕镂的过程中，很自然的会跃出锯齿形、月牙形、涡形、圆形、半圆形……这就是剪纸的造型语言，也是表现细节的关键。在处理造型语言的时候，还要推敲如何更好地体现出刀痕纸迹、剪、刻的顿挫的稚拙感和雕镂的流利感。（图 036 - 038）

图 036 瓶花（窗花）

图 037 猪（民间剪纸）

图 038 作者：王子淦

剪纸的作品表现的是比较概括的形象，特别要讲究趣味性和装饰性，比例不一定写实，形象不一定准确，但一定要强调什么，突出什么，要夸张、浪漫，才能打动人。如民间剪纸“抬花轿”（图 039），坐在轿子里的新娘子我们看得清清楚楚，你看，多夸张！兴冲冲的抬轿子的人物动态有趣传神，整个作品渲染出浓烈的喜气洋洋的气氛。被联合国科教文组织命名为“中国民间工艺美术大师”的库淑兰的剪纸，形象稚拙而又鲜明，构图繁实而又单纯，色彩明朗、绚丽而且丰富，最重要的是，她的作品有着浓烈的装饰趣味，因此产生了令人振撼的艺术感染力。（图 040）

世界上很多国家都有剪纸这种艺术形式，但我国剪纸历史之悠久，分布之广泛，样式之多，在全世界是没有别的国家可以比拟的。特别是我国的民间剪纸，有着强烈的地方色彩和浓厚的乡土气息，不同地方的剪纸既有共性又有各自的风格。认真研究我国民间剪纸的特点，从中吸取养料，会使我们获益无穷。

图 039 抬花轿

图 040 库淑兰的剪纸

二 皮影

皮影是皮影戏的道具。

皮影戏，民间又称为“灯影戏”、“纸影戏”。皮影是以牛皮、羊皮、驴皮等为材料，通过雕刻、描绘、上色等方法制成各种戏曲形象的道具。皮影人物形象的头颈、手臂、腿脚、身体分别雕刻，然后用枢纽将各部分连接，使其活动自如，表演时，演者操纵皮影形象，利用灯光投影于白色的幕布上，再根据剧情配以唱腔、音响、道白。皮影戏是广泛流传于我国民间的一种古老而又独具特色的民间艺术。（图 041、042）

图 041 辽宁皮影人

后就逐渐出现了用兽皮制成的人形皮影戏。

到了宋代，皮影戏逐渐成为民间的一种喜闻乐见的娱乐形式，在宋人关于社会活动的记载和有关风俗的描绘中经常出现。南宋时皮戏影已成为宫中的一种娱乐形式。元明以后，皮影戏盛行不衰。

图 042 正宫娘娘全身（四川）

1. 皮影的历史

皮影戏历史悠久，关于它的起源有多种说法，其一是认为它起源于汉代，传说汉武帝的妃子李夫人死后，武帝很思念她，就派了一个叫齐少翁的方士做法事，以排遣心中的烦闷，齐少翁夜间在宫中设了一个布帐，在帐后燃起灯烛，让宫女穿戴李夫人生前的衣冠，在布帐与灯烛之间站立，汉武帝仿佛看到了李夫人，就此以

2. 皮影的制作

作为皮影戏的道具，皮影的制作是非常讲究的，据记载，早期的皮影是将多层素纸粘合在一起雕刻而成，后来才改用牛皮、羊皮、驴皮等材料。要使一张粗糙的皮料变得均匀、薄而且透明，就要反复地将其浸泡和刮削。其方法是把选好的皮料先用清水浸泡几天，再用特制的刮刀多次推刮，去掉皮毛和脂肪等杂物，再撑在木

图 043 红花脸头像 (四川)

板上让它阴干。刮削过的皮料还要分解成块，用浸过水的布包好，等它湿软后用推板加油汁逐次推磨，使皮料更加平展光滑，消除收缩性，这样制作出来的皮料就很适宜雕刻了。雕刻之前要把准备雕刻的各种图谱纹样放在加工好的透明皮子下面，用针在皮子上依样画出，这道工序称之为“落样”，是为雕刻提供依据。雕刻的线条有虚线、实线、虚实线、暗线、绘刻线等技法之分。皮影雕好，经平整、磨光后就可以上颜色了。上色多用光照效果好的透明色。早期调色多用皮胶，因为皮胶附着力强。敷色多用纯色，主要有红、黄、蓝、绿、黑五种，颜色相互不加调，不分深浅，多用平涂法，有时也会根据剧情或造型的需要采

用勾线和晕染的手法。皮影色彩以黑色和深色为主调，通过光的照射，使形体清晰、色彩浓艳，强烈醒目，装饰性强。最后一道工序是装订，就是将雕好了的各个部件联结和固定好，再加上操纵杆。(图 043 044)

图 044 哪吒 (陕西)

3、皮影的造型

一般来说，一个完整的皮影戏箱至少有七、八个包册，有些还更多一些。每个包册均有不同的形象内容，加起来一般都有五、六百件皮影。皮影的包册有头茬、身段、布景大片、桌椅、道具花石、车轿、神怪等等。

(1)头茬：头茬的造型有生、旦、净、丑、鬼怪头、变脸头等等。如旦类就有正旦、小旦、老旦、彩旦、刀马旦等，头茬越多，就说明演出的剧目越多，人物越齐全。皮影的头部造型多为五分面，即正侧面，少部分为六分面、八分面或十分面。面部又分满脸和空脸，净角与丑角一般为满脸，又称阴刻，如沙僧的头茬（净行，指那些面部勾画脸谱的男性形象，有正净、副净、武净、毛净之分）。生角和旦角则多为空脸，靠眉、眼、鼻、口、耳的轮廓线条来表现人物，又称阳刻。(图 045 - 050)

图 045 花旦头像 (四川)

图 046 神仙头茬 (四川)

图 047 头茬 (辽宁)

图 048 沙僧 (四川)

图 049 老旦头像 (四川)

图 050 头茬 (辽宁)