

The Chinese Fine Arts Education
Academic Symposium

中国美术教育学术论丛

民间美术卷 ④

The Folk Art Volume

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

The Chinese Fine Arts Education
Academic Symposium

中国美术教育学术论丛

民间美术卷

The Folk Art Volume

④

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

平遥漆器图案浅析 冯 静	001
中国民间美术视觉艺术符号探询 李志强	004
浅谈皮影数字化保护中的数字符号库构建 达妮莎 姚 远	007
发挥民族地方特色、繁荣工艺美术事业——发展内蒙古工艺美术产业的思路与对策	
国 庆 郑宏奎 高晓霞 包晓兰 哈斯朝鲁	010
楚文化与楚漆器 严 琛	014
西砚工艺与审美文化研究 吴星辉 陈民新	016
浅谈庆阳香包的艺术文化 赵 涛 韦 凯	020
古老奇特的民间艺术——河津转灯 马美萍	023
民间美术适形造型的形态方式分析 赵梦秋	028
传统漆器的多元化艺术特征研究 支 林 樊俊涛	033
漆境之美——范俊先生的漆艺风格 施如瑞	036
浅析传统金属工艺的发展 童宜洁	040
中国民间吉祥艺术的文化内涵 王 晰	042
萨满造型艺术程式化语言的表现 李策函	044
大方现代民间绘画（农民画）探析 杨洪文	046
天然材料与人间工巧的最佳结合	
——赫哲族传统工艺设计的天然之美与天成之趣 郭 杰 杨子勋	051
巴蜀文化的印记——重庆梁平皮影艺术 杨 莉	054
传统工艺美术的保护与发展	
——对长治堆锦艺术传承的几点思考 刘 磊	059
从欣赏视线对装饰艺术的影响解读民间炕围画 高美云	063
古朴自然的艺术杰作——内蒙古牛角雕工艺品创作 国 庆	065

论少数民族艺术非物质文化遗产的传承与保护

——以德宏傣族孔雀舞艺术为例 尹卫东	068
物化的习俗——浅谈民间美术与民俗文化的关系 刘文生	073
桂东南的民间视觉艺术及其艺术思维 满瑜琳 张耀军	076
浅析山西民间面花艺术 王云芝	081
宝鸡民间艺术中的“虎”形象浅析 魏育龙	085
山西地域文化在漆艺术中的传承 王玉文 王宁	088
传承与创新——关于无锡惠山泥人保存与拓展的思考 杨武生	091
中国古代铜镜器型及纹饰演变过程的浅析 黄海	094
浅析柳编工艺美术品造型的时代特征 卢敏	096
山西皮影造型艺术中所传递出的意象情感 高永利	099
探索三峡皮影艺术与现代舞蹈的结合 杨莉	101
隋唐至明清传统图案色彩浅析 孟昕	104
论萨满教造型艺术的程式化特征 朝鲁	107
原始社会至魏晋南北朝时期传统图案色彩浅析 孟昕	109
先秦青铜礼器动物纹饰的功能与特征 李嘉	112
试论镇江华山“太平泥叫叫”的艺术特征 纪黎	114
传统年节美术活动刍议 叶萍	116
平遥推光漆器的发展 段堪煌	119
神奇灵动的巴林石雕刻艺术 国庆	122
西汉齐王墓出土鎏金银盘装饰纹样工艺初探 高琨琨	124
巴族地区的青铜艺术 蒋孟	127
传统宣纸帘艺之初探 王愿石	130
陕西黄土高原地区人居生活色彩现象分析 梁昭华 刘静森 李永轮	134
浅析中国民间美术色彩体系与色彩搭配规律 张宇	137
襄垣炕围画艺术形式分析 郝秀梅	142
论湖南民间美术的色彩艺术美 鲁宁	145
中国古典园林中的吉祥谐音装饰图案 丁岚 吴小青	148
中国民间图形的“异物同构”方式初探 吕金龙	152
山西晋中花灯的艺术内涵与传承 杨志勇	155
从山西面塑造型元素看民俗生活理想 王米雪	158
江苏出土的宋代金银器研究 邓莉丽 顾平	161
中国农民画品牌构建研究 丁占勇	166

热贡唐卡艺术发展探析 张淑雯	170
基于非物质文化背景下的民间竹编工艺调查	
——以皖东南芦塘村凉席传统编制技艺为例 汪 铭	172
中国古代漆器纹饰仿陶器、青铜器纹饰考释 支 林 吁彦群	175
古老民俗的传承之美——胶东面塑艺术诠释 薛 昊	177
皮雕制作之道 于晓波	182
唤起记忆中的甜味——谈民间技艺糖画 崔岳阳	184
新疆哈萨克族马鞍及其配具工艺形制刍议 王晓玲	186
江南农器具：审美文化的新视角 陈民新	190
浅析随形砚的艺术特征 陈丽萍 罗 珏	194
桐柏皮影艺术的传承与发展 王艳霞	199
浅析珠宝首饰与民俗文化 吴小军	202
区域视角下河南民间美术审美研究初探 李冬冬	206
谈民间艺人教徒传艺的重要媒介——口诀 汪 欣	209
试论中国古代漆器的修复保护 刘吾香	211
史话江西纸张文化 廖媛雨	216
潍坊风筝的城市符号意义研究 韩 婧	220
河北黄骅民间面花造型寓意解析 王 雪	225
晋中民间文化艺术之探索——以清徐县东于镇架火为例 曹春燕	229
一方水土滋养一方文化——河北磁县“送羊节”习俗考察 刘保国	231
楚地汉绣的国画元素 陈学军	234
故纸犹香——夹江手工纸的魅力 吴 雅	236
陕西陇州社火人物造型研究 陈 瑾	239
赣雒面具造型艺术探析 祝海珊	242
巴楚地区青铜钟的艺术特征 蒋 孟	246
“虎噬人”纹饰初探 杨琼琦	249
漫谈皮影艺术 许 林	252
浅析淮阳布老虎的审美意蕴 魏 珍	257
湖湘传统竹艺的乡土美学意蕴 郭建国	260
中国民间银饰的生态美学探微 黄 滢	263
山西漆艺在民间节日、婚丧及家庭中的应用探究 郭 栋	265
甘肃天水漆器的历史沿革 赵 娟 姚文婷	267
浅谈中国神道雕刻的历史及艺术手法 李赵益多 侯文辉	270

从平面设计的视角观华县皮影造型	杨子霄 姚子佳	273
蒙古文字造型历史追溯	吴海茹	276
新疆维吾尔族传统手工艺品装饰纹样设计思维与艺术价值	杨 昊 闫文奇	278
武士门神的演化与门神艺术的延伸	史宏蕾	281
门神文化的流变与载体样式研究	伊 宝	283
浙西南驱邪巫画的审美意趣——以松阳驱邪巫画为例	李跃亮	285
20世纪二三十年月份牌中的女性形象解读	—陈文婷	289
大巧若拙——中国原始彩陶装饰纹样初探	罗晟远	292
锁户机谋——古代花旗锁之文化解读	王雅莲	295
探析土家族文化心理对“西兰卡普”的影响	张 明 向雯璐	298
留住手艺——探析辽宁省民间美术之生存现状	王璐英	301
浅析北方少数民族造型观念——以北方草原青铜器为例	郭晓英	303
晋北地区旺火考略	张慧朝	305
江西夏布艺术产品开发研究	徐 劼	308
新会侨乡传统葵艺采风纪实及研究——兼论葵艺的传承发展之路	陈振益	311
脱胎金漆镶嵌珐琅漆器技法研究与产业开发		
——以廊坊龙凤文化产业项目为例	郭 谦	316
从《韩熙载夜宴图》看五代时期的家具	董 铮	319
影印之象 心中之景		
——简论《拼色饰境——帅民风贴纸艺术》的创作特色	王建平	322
现代绘画蜡染诠释		
——以贵州蜡染的改良和创新为例	史贤琴	326
新绛福胜寺彩塑艺术探析	范小鹏	331
山西漆艺在现代生活中的应用研究	郭 栋	334
浅析伊斯兰装饰艺术特征	南 溪	336
从有形之门到无形之门——牌坊的象征意义探源	李睿洁	338
浙江嵊州竹编造型样式特征探究	童铎彬	341
传统实木家具榫卯结构创新设计与研究	刘 娜 孙伟男	344
温州瓯绣及民间装饰语言的应用	周 瑾 胡世列	346
界江农耕文化与木玩具产品开发的创新性研究	王玉云	349
服从与自由——谈传统刺绣的越界发展	杨傲云	352
“紫矿”颜料小考	王冬松	355
广西北部湾民间美术艺术特征研究	柳姗姗	358

守望与传承——山西孟县刺绣的本土发展研究	郭晓桔	363
赫哲族鱼皮画的传统与现状调查研究	崔巍	366
大理白族民居彩绘功能解读	赵琛	369
非遗生产性保护视野下的传统手工艺的继承与发展		
——以惠山泥人为例	王红 杨武生	372
明清时期蒙古族立体造型艺术发展状况	陆刚	376
民间艺术瑰宝		
——贵州傩面具审美特征与艺术风格探析	裴临风	378
浅谈西汉中期之前的盛食器形制演绎	陈晨 王柯	382
寓意生灵的美——谈三峡传统木雕的艺术性	崔毅	385
山西侯马皮影影人服饰探析	王欣	388
岭南传统工艺之广绣的艺术特色	陈晨 孙明晨	390
传承有道 事在人为——试析非物质文化遗产羌族刺绣的保护对策	范欣	392
基于文化生态学的庐陵锡制窑驾手工艺器具审美解读	刘卷	397
民间美术作品与满族民俗文化研究	孙威	400
河南郑州黄河澄泥砚的造型特点与制作工艺研究	王蕾	403
浅析红木家具结构工艺与装饰工艺	包海深	408
陕西传统秦绣保护传承与陕西文化产业发展研究	张莉	410
探析藏地九宫八卦牌的艺术语言	修亚男	412
浙江嵊州竹编的用色之美探究	童铤彬	417
木雕艺术壁饰的艺术语言	孙伟	419
东北大花布的情感与记忆	沈加芹	422
浅谈女红艺术中的常见图案纹样	王申	426
巴图孟和与他的蒙古族箱柜彩画	苗瑞	429
庆阳民间装饰艺术中的秩序和情感	赵雨洁	431
东北地区民间丧葬习俗仪式中的设计成分		
——以死前预设之仪式为例	张静	433
探析中国传统吉祥图形的色彩审美	裴小亮	435
探析红妆家具装饰图案所蕴含的中国古代女性文化	申明倩 李佳	437
浅谈喀左地毯设计的当代趋向因素	李广慧	439
磴口古镇的布艺玩具之“趣”	李正楠	441
中国民间绘画的元素传承	徐婷婷	443
河南民间美术色彩的特征	王迪	445

浅析刺绣艺术中的构成要素	王 禹	447
无锡惠山泥人与天津泥人张艺术形象的比较研究	孙媛媛 张小开	449
浅谈中国传统的喜被文化	魏艳丽 周小儒	451
探析传统漆艺的现代转换	连旭云	453
动物造型幻象性在古代北方民族艺术中的体现	张 琰 高 圆	455
复州皮影戏的源流及其传承谱系	达妮莎 姚 远	457
工艺美术文人化在民间美术中的体现——以阆中马家面人为例	李 婕	459
谈苗族头饰——银角及其文化的内涵	卢新燕	461
浅谈侗族服饰之美	杨昌彦	463
隆回花瑶服饰艺术与生殖崇拜	汪碧波	466
针尖上的艺术探索——汉绣针法新解	洪 琼 彭 玮 任本荣	470
陕西秦绣艺术分类及技艺数据库结构与功能设计	曾军梅	472
论汉派服饰的本土特色	陈天荣	476
凉山彝族发型发饰文化特点初探	杨志翠 王华清	478
对当下抢救顾绣艺术的建议	李秀霞	482
浅谈维吾尔族印花棉布艺术	热娜·买买提	484
浅谈南通蓝印花布的特色与创新	黄 琦	487
浅析形式美法则在蓝印花布图式构成中的运用	马兵林	490
苗族服饰吉祥文化图案研究	张 君	493
我国南北地区民间传统印染文化的区域比较研究		
——以浙北、鲁南地区为例	冯丽娟	495
技礼并存的泉州金苍绣艺术	郑 黎	497
文山壮族绣锦工艺及其审美特征	张建林	499
浅析中国盘扣的审美价值	谭世刚 冷 静	503
论白裤瑶女褂衣“画中做绣”的审美意识	胡 澎	507
羌族服饰的文化意蕴及其审美价值	陈 熙 饶建华	511
金代女真族妇女裙撑初探	李艳红	513
广绣披巾装饰中的特征解读	张秀琴	517

平遥漆器图案浅析

文 / 冯 静

【内容摘要】通过对平遥漆器图案表现手法及材料和内容上等方面的探讨研究，归纳出运用平遥漆器图案进行造型表现和图案风格传达的方法。平遥漆器图案在平遥漆器中占据着重要的地位。图案的题材、工艺、材料的选择都是在诠释着平遥县城的传统与现代的结合，传递着平遥漆器作为“四大名漆”之一的地位。本文力求从中吸取理论基础，为今后的图案发展和打造平遥漆器品牌推广进行探究。

【关键词】平遥漆器 图案 工艺

一、平遥漆器的历史起源

平遥漆器的发展最早要追溯到春秋时期，盛行在唐代，而真正已达到平遥县里漆器遍地的繁盛时期则在明清，距今天已有1200多年的历史了，在当今的工艺多是以手工艺中的推光漆为

主。到了明代，雕漆在明永乐年间达到巅峰，这一时期官办漆器制作厂设立御用手工艺作坊，吸收了全国手工艺的最传统的雕漆艺人，对推光工艺的提高和普及功不可没。在明清时代，将漆器分为几类，有单色漆器、罩漆、描漆、描金、堆漆、填漆、雕填、螺钿、犀皮、剔红、剔犀、款彩、戗金、百宝嵌等。单色漆是不加任何纹饰的漆器，采用黑、朱、黄、绿、紫、褐、金等色，百姓用具常用此法。而纯手工制作的漆器正是迎合了这种生活习俗和庭院屋宅的建筑格局。于是，各种字号的漆器店便如雨后春笋般出现在平遥县城的大街小巷之中了，而漆器的色彩多用对比色，浓郁而具有当时的时代特色。平遥漆器在明清可以说是一个重生的开始。从那时起的工艺流程、图案排列、色彩搭配一直影响到今天。

虽然那些曾经象征着辉煌的老招牌老字号已随着岁月的逝去变成了一道封存在人们记忆深处的风景,然而平遥漆器的影响却成为一个具有浓郁地方文化色彩的标志与象征。

二、平遥漆器历史工艺

平遥县城里的商贾们多是以票号和镖局营生的,而以保平安与求财为主题的图案就成了商贾们的首选,图案的色彩也以霞红、绿紫为主,图案的线条更为精巧与细致,以此显示出身份与地位。到了明清中期,平遥漆器的图案则多为“卍”、“寿”、“福”等字纹,以及表达“求财”、“风调雨顺”、“平安”等寓意的人物、动物、故事题材纹样,画面灵动,栩栩如生。明清晚期的图案繁缛富贵,刀法锋棱毕露,漆器刻画也越加成熟,图案多以植物、人物山水或配以文字出现,更加精致,图案风格也越加广泛,常以植物某一部分加入透叠、概括等刻画手法表现。从美学角度上看,其体现的是装饰与实用,而从形式角度上看则体现出秩序美,红色鲜明发散,黑色深沉内敛,红与黑互衬,交相辉映,相得益彰。二色结合,对比强烈,使器物整体沉着内敛、大方庄重、高贵华丽,是色彩、形式与线条的完美结合。绘制当中多采用的是平视体的绘画,也就是视觉焦点不集中,而对于所要描绘的场景或人物、植物、花卉等一律采用的是平视,视觉始终与被描绘的物体一个立体面的各个部分

垂直成一线而不绘画物体的顶面部分和侧面部分,只要描绘出物体最具有特点和姿态最逼真的一个面即可。这种绘画形式就构成了当时平遥漆器的一个特征:既可以向上与下也可以左与右的描绘图案,形象既不重叠,而轮廓又很清晰,还可将不同时节、不同时期、不同历史时间的物体放入同一图案的图形当中。这就要求以图案的颜色来拉开图形中的距离感、层次性。这种图案描绘在传统的平遥漆器中的明、暗特别多见,所以出现的明清时期的漆器图案多是人物、植物、花卉、山川的一个面,或是一个部分就不足为奇了。现代平遥漆器图案则不一样,多用立体式的描绘手法,就是在平视体的绘画的基础上再把侧面和顶面描绘出来,例如在牡丹首饰盒上,牡丹的顶部、侧面盛开的花瓣,还有衬托的绿叶都是立体式的描绘图案的最有力的说明,牡丹花蕊的忽隐忽现的绘画技巧已是沿用了立体式描绘。这除了要求画功的一流,更多的是要求画师在绘制图案时的视觉点要高于所画的物体,采用没有视点的平行透视方法。这也形成了平遥漆器图案较有特色的一大亮点。

三、平遥漆器图案的发展趋势

平遥漆器图案只有凸显本土文化特色,走个性化道路,才能被市场经济所接受,从而创立平遥漆器的品牌。平遥县城作为世界文化遗产,能代表平遥的不仅是古城墙、古建筑、老字号,还有平遥的传统手工制作的漆器。可是,现在很多人去平遥县城旅游仍对平遥漆器知之甚少,甚至于只把平遥漆器当做工艺品来购买。消费者并不知晓平遥漆器是作为“四大名漆”之一的传统漆器存在的,是具有历史意义和老一辈流传下来的珍贵文化,因此把平遥漆器推出品牌化道路,最终要落实在漆器图案如何强化消费者对漆器的认识和认可上,从而促使平遥漆器品牌化的长期发展。平遥漆器图案要体现本土文化特色,在工艺上也要加大媒体宣传力度,增强对平遥漆器图案的直观性,不要使平遥漆器陷入养在深闺人不知

的窘况。图案好比就是平遥漆器的招牌，只有招牌特色十足，才能更有效地传达本质。所以平遥漆器图案不仅是对于平遥漆器品牌的提升，更重要的是通过平遥漆器展示平遥的另一种风情。纵观七千年的漫长历史，我们可以清楚地看到我国古代漆工艺不断前进、不断发展的规律。

传统与现代的交融，体现在图案中的意义更加深远，传递着几千年来沿袭下来的传统，又与现代化日益的发展、不断的变化相结合，这是一种审美与美学，以及对美的感受的认同。只有不断提高平遥漆器图案的艺术创想、构思创造水平和制作者的艺术修养和文化修养，才能绘制出新的、具有鲜明的整体风格的本土化艺术之美来，从而提升品牌的知名度，使平遥县城里的展示内容更加丰富。笔者本人建议可以进行CI企划的导入，这样就可使整体的平遥漆器逐渐走向完美和

系统化，也可有整体的策划和宣传策略，进一步加强品牌宣传的力度，也可使CI企划与国际化发展建立有效的平台，使漆器行业真正成为平遥的品牌产业。

参考文献：

1. 沈福文. 中国漆艺美术史. 人民美术出版社, 1992
2. 王世襄. 髹饰录解说——中国传统漆工艺研究. 文物出版社, 1983
3. 王琥. 漆艺术的传延. 江西美术出版社, 2004
4. 翦伯赞. 中国史纲. 人民出版社, 1960
5. 黄仁宇. 中国大历史. 三联书店, 1997
6. 王琥. 漆艺概要. 江苏美术出版社, 1999

中国民间美术视觉艺术符号探询

文 / 李志强

中国民间美术自成体系，是民俗文化的组成部分，在原始哲学和原始艺术的基础上，历史地建构起一个特殊的视觉艺术符号系统。视觉艺术符号不是词语符号和推理符号，也不是文学作品中的单元符号，而是直觉符号或图像符号。

在我们看来，艺术符号实际是人类文化的历史产物，是意识形态的产物，任何符号系统都是人的主体精神和客体社会或自然交互作用的特殊反映与表现。因此，任何符号的创造和认知，都需要一种共同的文化积累。一定民族文化圈的艺术家，在继承自己民族文化艺术传统的基础上，往往创造一系列的艺术符号形式，这些符号形式相互联系，相互补充，可以构造起属于这个文化圈的民族理解。

中国的民间美术，在原始哲学和原始艺术以

及传承远古文化符号的基础上，积累和构造了一个独立的、丰富多彩的、灿烂绚丽的视觉符号系统。它们既有生殖崇拜、图腾崇拜和原始宇宙观念的深层含义；也有物候历法的意义，至于表现民俗历史的文化意识更为普遍。因此，中国的民间视觉艺术符号鲜明独异，其特点主要表现在以下几个方面：

一、符号的共性

首先，民间美术视觉艺术符号的共性主要表现在题材与内涵寓意方面，如民间美术可以反复使用同一个传统图像符号，以满足民俗礼仪和年复一年的节日需要。如每当春节，剪十二生肖的窗花，贴秦琼、敬德形象的门神；每当端午，做青蛙、猴、桃、虎等香包；每当婚嫁，有莲生贵

子、麒麟送子、鱼穿莲、石榴、金瓜喜花等刺绣、荷包、剪纸出现等。乡民需要共同的象征吉祥的符号，表达一致的宿愿。这种共性也是已被共同文化模式认可了的。

其次，表现在程式化和地域符号的共同特点上。许多传统性符号都与一些地域的古代文化传统有密切关系，蛙的符号出现在以炎黄部落集团为代表的中原文化区；以两昊部落集团为代表的山东文化区，鱼的符号最为普遍；龙虎几乎是所有文化区的共有符号。

从符号的共性可以看出，民间美术的符号是历来所有民间艺术家共同创造、共同使用的艺术载体，完全不像其他艺术形式那样，强调“无个性即无艺术”，反对或避免使用重复的符号。民间艺术是共性大于个性，或者是在共性中求个性，只有在无民俗性的剪纸或绘画中，个性特点才跃居显著的位置。

二、符号的超越性

中国民间视觉艺术符号有很强的超越性。首先表现在对政治的超越。旧中国是少数人的集权制，文化是与政治紧密联结的“文以载道”的文化。这种政治文化歧视民众文化行为，并要求民众百姓有顺民的文化意识。而原始的小农业生产条件，使广大农民只顾温饱，保住生命。反映这种经济生存状态的民间文化，必然远离和超越风云变幻的上层政治，保持着自己的习俗文化特色。这就是为什么我们传统民间美术中很少见到政治色彩浓烈的作品的缘故。

其次，这种超越性也表现在内容主题上。民间艺术是对原始艺术直接继承，其主题一向是对生命的讴歌，对生活的希冀，对理想的追求。“生命”与“理想”的主题是超越历史时空的具有全人类性的主题。

同时，民间视觉符号的超越性还表现在对生活 and 自然形态的距离上。由于它完好地保持着原发性的视觉思维方式，所以它不模拟对象，而是以象征观念互渗心理感觉、理解、幻想为基础，即特殊视觉观念造成“心象”和意念造像的“意象”，运用民间视觉符号语言——线条、剪影、体积、概括夸张的形象和装饰花纹等“随意”造型，使它超越客体对象，使其具有一种说不出的艺术冲击力，可以在人们，特别是民间文化圈以外人们的头脑里激起新颖、奇异和求知的欲望。

三、符号的单纯性

首先民间美术视觉艺术符号的单纯性不仅表现在其象征寓意内容单纯，还由于它符号语言简练、平面和程式化而显得单纯，即使色彩对比强烈，追求绚丽的装饰效果，也因主题、布局主次鲜明，而仍然给人以单纯明快之感。

其次，民间视觉符号的物化材料，均是日常生活中随手可得的简单朴实之物，就更增添了符号的单纯性。同时其单纯性的符号效应，也与作者审美心境的单纯朴素和爽直真诚有着密切的

关系,从事民间美术的艺术家们说话不会拐弯抹角,表达情感不好遮掩,喜欢直截了当,干脆痛快,语言幽默形象,绝无晦涩难解之意。这在民间情歌里有充分体现。

再次,民间美术明显地区别于专业艺术。专业作者依赖自己的文化优势,在艺术中往往追求复杂、丰富的意蕴,甚至用朦胧的色纱把清晰的物象符号笼罩,让人捉摸不透其真情实意何在。现代抽象艺术到以“单纯”见长,成功者可透出现代人的宇宙时空意识,失败者则很容易落入只有单薄感的形式游戏之中,没有民间浑厚的文化内涵和象征意义。

四、符号的完美性

民间美术的视觉艺术符号,不论是立体的(塑造、缝制),或是平面的(剪、绣、绘、制),其形象、构图均给人以完美整体的观感。这是由于民间作者追求完整造型和“好看”的审美观念所致。主要表现在两个方面:

一是形象符号的完整性。如虎的造型,不论是正面或是侧面,均要把五官、四爪、尾巴剪出。刻画人物没有半身或头像,多为全身形象,不论是正面或是侧面,五官四肢不可缺少。表现花草时不取折枝独花,多为花盆相连的整棵花卉,有枝、有叶、有花,使人感到茂盛而富有生命力。可见在民间艺术家眼里,完整才有生命,才是美。

二是符号形式构成组合充实丰满。特别是表现人物的剪纸画面,在主体形象的周围,多以有特定象征含义的动物或植物花草填充,给人以丰满完美之感。为了追求充实丰满的构图,民间作者往往有一些奇思怪想,创造了一些出人意料的符号组合关系。如宜川的民间作者把“猴吃桃”的传统符号放进整体形象为大桃子的轮廓内。

总之,东方和中国的民间艺术最完整最丰富地保留了人类群体文化演进的历史轨迹,成为研究人类文化史和美学史的最珍贵艺术宝库,其中视觉艺术符号系统作为人类研究文化艺术视角,

以及其所具有独特的鲜明艺术特性,必将成为我们理解原始艺术的重要途径和对文化人类学、美学的发展作出重大贡献,其对现代艺术影响也是深远的不可磨灭的,影响着被大工业文明冲击掉了的人类的纯真自由的精神世界。

浅谈皮影数字化保护中的数字符号库构建

文 / 达妮莎 姚 远

【内容摘要】在以往对于皮影造型的研究中，并没有明确提出过符号库的相关概念。本文针对运用数字手段对皮影进行数字化保护，并提出了“数字符号库”这一概念。就皮影数字符号库的概念、内容形式、建立方法、应用推广及辐射层面等问题作出了回答，肯定其价值，指出其意义。

【关键词】皮影 数字化保护 数字符号库

一、皮影数字符号库的内容形式

皮影最基本的构成元素是皮影元件，被称为“戳子”。所谓符号库，就是将皮影“戳子”的造型、图案、色彩、肌理等元素归结成一个个符号，并将其分类整理成库，即为符号库。利用数

字化的手段抽取皮影元件的符号，以数据的形式记录或再现，即为数字符号。将一系列皮影“戳子”的传统符号抽取为数字符号并按照一定方式分类管理，即为数字符号库。

一般来说，皮影数字符号库的数字符号应包括造型、图案、色彩、材质、肌理等视觉图像信息，这是狭义的概念。从广义上讲，皮影的动作、表情、演唱、配乐等表演信息及制作技艺等都可以被提取成为数字形象符号、数字声音符号等。

二、皮影数字符号库的运用

皮影的数字符号可用于皮影的数字化保护研究领域。传统的皮影资料缺少系统的发掘整理，质量参差不齐，很多图像资料画面模糊不清，拍摄角度不佳，网络中的一些资料甚至出现张冠李戴，错误甚多，这给研究工作带来诸多不便。皮影数字符号库的运用有以下优势：

- (1) 最大限度地记录了皮影的造型、图案、色彩、材质、肌理等数据，防止由于缺乏传承导致某一艺术风格的消亡。
- (2) 标准化的信息资料便于管理查找，易于传播，可用于图书馆、博物馆或网络传播。
- (3) 为后续研究提供样本。
- (4) 可用于数字博物馆的建设，这也是运用数字化技术保护皮影资源的重要部分。

三、皮影数字符号库的构建

皮影的数字符号库构建包括处理样本、抽取

符号、建立数字符号库几个步骤。

(1) 处理样本

选择传统的皮影样本,可以看到大多数原始文件由于拍摄时受到光线、拍摄手段、环境等因素影响,表现为有的曝光不足或曝光过度,有的细节部分较为模糊或明度、色度等出现偏差。这些问题首先可以通过Photoshop软件的“亮度\对比度”、“曲线”、“色彩平衡”等工具选项进行初步调整,为抽取符号做前期准备。

(2) 抽取符号

以皮影人物的符号抽取为例,运用Flash软创建新场景。将备选样本导入舞台中央,在层

级面板中将该层命名为“样本”,同时锁定该图层。创建新图层,命名为线稿。使用“钢笔工具”按照照片上的图案绘制线稿。需注意,皮影人物的各部分组建需要按关节点分开绘制,以此为后期制作动作符号库服务。通常一个皮影人物分为头、胸、臀、左右手、左右前臂、左右后臂、左右腿共11个部分,这11个部分需要分别绘制。每一个部分绘制完成后,将其转化为组件。待人物线稿全部绘制完成后,进行复制到新建图层,并命名为“色稿”,使用油漆桶工具为线稿进行整体及细节上色,上色完毕删除该层的线稿。通过软件工具操作,分别得到三个图层,即“样本”、“线稿”、“色稿”。将“线稿”和“色稿”分别储存为两个数字符号。

(3) 建立数字符号库

皮影符号库的形式和管理是多样的,可以是文件的原始形态存档,可以是数据压缩类型,也可以通过软件自定义管理。为了便于后续工作,这里选择使用Flash软件建立数字符号库。在层级面板中,选择“线稿”层。确保该层所有组件在被选中的状态下。使用“转化为元件”命令,将其转化为元件,命名为“线稿001”类型为图像。同时将库从默认名称更改为“皮影数字符号库线稿”,这样就初步建立了一个线稿类型的皮

