

民间
艺术馆

民间美术与设计

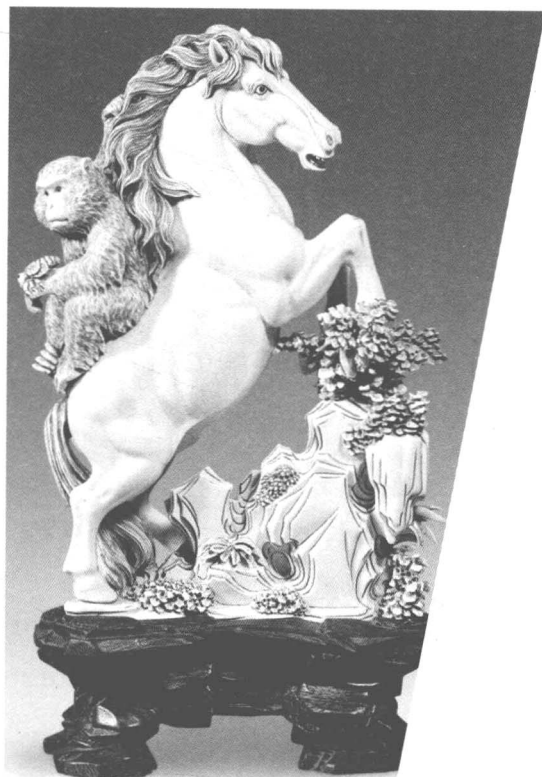
单文霞 史荣利 郭琳
著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

民间美术与设计

郭琳
史荣利
单文霞
著

图书在版编目 (CIP) 数据

民间美术与设计 / 郭琳, 史荣利, 单文霞著. —上海:
上海科学技术文献出版社, 2016.4

(合众艺术馆)

ISBN 978-7-5439-6951-3

I . ①民… II . ①郭… ②史… ③单… III . ①民间美术—
设计—中国 IV . ① J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 027189 号

总 策 划 梅雪林
责任编辑 胡欣轩 符 琼
封面设计 郁 悦 林 勤

书 名: 民间美术与设计

郭 琳 史荣利 单文霞 著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 江阴市华力印务有限公司

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 10.5

字 数: 135 000

版 次: 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-6951-3

定 价: 56.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

Foreword

我国民间美术文化古老、深远而博大，各民族根据居住环境、生活习俗、文化差异逐渐形成本民族各具特色的民间文化。它不仅是人民群众集体创作的体现，而且是以美化环境、丰富民间风俗活动为目的，在人们日常生活中广为流行和应用的艺术。郭沫若曾对我国民间艺术做出了高度评价：“曾见北国之窗花，其味天真而浑厚，今见南方之刻纸，玲珑剔透得未有，一剪之巧夺神功，美在民间永不朽。”

随着设计的发展，当代设计越来越向民族化靠拢。民间美术这种人性化的情感体现了回归自然、返璞归真的造物原则，为大工业生产引发的现代商业设计注入了新鲜活力。韩美林说：“民族的就是世界的。”这句话鼓舞了众多的设计者，同时也成了设计者的座右铭。然而，民间美术与设计的研究书籍、文章相对较少，如何在平面设计、动漫设计、环境艺术设计中运用，成为诸多民族、民间艺术设计研究的方向。

本书首先着重论述了民间美术的特色、特征，不仅是沟通民族与民族之间、人与大自然之间、人的内心与外在的世界之间的联系和交流，还打通了不同的文化层面之间的隔膜，成为民间美术与设计中必不可少的组成部分。其次，本书以中国的民俗文化渊源（用来了解该元素设计的基础）作为铺垫，细数典型的传统民间艺术，如陶瓷、木版画、剪纸、印染、织锦、编结、雕刻、皮影、刺绣挑花、风筝等的特色，描绘出丰富多彩的纹饰图案、装饰色彩和表现形式，汇聚了人民群众的智慧 and 才能，图必有意，意必吉祥，以此来寄托对美好生活的向往。

单文霞

2015年4月

第一章 民间美术概述 / 1

- 第一节 民间美术的概念 / 1
- 第二节 民间美术的特征 / 3
- 第三节 影响民间美术的元素 / 11

第二章 民间美术元素的分类 / 14

第三章 民间美术的造型法则 / 27

- 第一节 民间美术造型特征 / 27
- 第二节 民间美术的造型特色 / 32
- 第三节 民间美术的视觉语言特征 / 38

第四章 民间美术的色彩语言 / 49

- 第一节 中国传统色彩中的“五色观” / 49
- 第二节 中国民间色彩的文化意蕴 / 54
- 第三节 民间美术色彩特征 / 57
- 第四节 民间艺术色彩的传统表征 / 64
- 第五节 民间绘画色彩在不同民间绘画载体中的运用 / 66

第五章 中国部分民间传统窥视 / 71

- 第一节 中国的十二生肖 / 71
- 第二节 “龙”的源流 / 76
- 第三节 “凤”的源流 / 78
- 第四节 福、禄、寿、喜 / 84
- 第五节 “五毒”的源流 / 88
- 第六节 门神的源流 / 95
- 第七节 剪纸的源流 / 108

第六章 设计与民间艺术造型融合的探索 / 121

- 第一节 图形手法的夸张性融合于设计 / 122
- 第二节 图形表现的隐喻性融合于设计 / 126
- 第三节 适形造型法在现代艺术设计中的运用 / 129
- 第四节 意象造型法在现代艺术设计中的运用 / 136
- 第五节 图形时空的综合性融合于设计 / 139

第七章 设计与民间艺术色彩融合的探索 / 143

- 第一节 民间美术色彩的审美内涵 / 143
- 第二节 民间美术色彩融合于设计的方法 / 145
- 第三节 民间美术的色彩与现代设计结合的意义 / 155

第八章 结论 / 157

参考文献 / 159

第一章 民间美术概述

第一节 民间美术的概念

在源远流长的民族文化中，民间美术占有重要的位置，显示出博大的生命力和浓厚的文化底蕴。我国多民族文化的相互融合，组成了广博而宏伟的文化体系。古老的中华民族在漫长的历史进程中创造了辉煌的民族文化，民间美术便是这个文化宝库中的重要组成部分。中国幅员辽阔，地大物博，并且长期处于以自然经济为主体的农业社会及封建经济社会体系之中，使民间美术的传承经由世代的积累而不断发展，形成了绚丽多姿的风貌。民间美术在原始艺术的基础上发展起来，经历了数千年的演变，支持着我国广大农村的大众艺术，支撑着劳动人民的精神世界，裹裹着中华民族自立、自强的民族精神和民族气魄。徐复观先生曾说：“在世界古代各文化系统中，没有任何系统的文化，人与自然曾发生过像中国古代那样的亲和关系。”^①

中国民间美术强调人类和自然密不可分的关系，注重造型的塑造，具有浓厚的民间乡土味道，作品带着朴实、真挚、积极向上的感情色彩，直接反映出人民群众在日常生活、劳动中最真实、最质朴的艺术语言和思想。左汉中在《中国民间美术造型》中写道：“民间美术造型产生于形形色色的民俗事象中。”民间美术的元素来自民间的日常生活，这种普及的审美形式能被人们很快地接受，因此它对人们的精神生活和物质生活起到了很大的作用，而且它丰富的内容涉及历史、道德、风俗、生产、文化等方面，在很大程度上教化了人

^① 徐复观.中国艺术精神[M].沈阳：春风文艺出版社，1927:193.

们，成为大众化的教科书。同时，它还作为一种精神文化食粮，郁郁葱葱地扎根在民族文化的沃土上，维系、推动着社会的发展。

在原始社会时期，艺术没有“民间”和“非民间”的区别。随着文明的不断发展，社会阶层的出现和职能分工的细化，才逐渐形成了相对于宫廷美术、文人士大夫美术和宗教美术的“民间美术”这一概念。《辞海》上说：“民间美术是劳动人民为适应生活需要和审美要求，就地取材而以手工业生产为主的一种工艺美术品。”民间美术产生于劳动者，是劳动群众从事社会活动、生产劳动之余，凭借个人灵敏的心思、巧妙的手艺，将一些司空见惯的材料赋予思想，从而获得作品形象。民间艺人们在制作工艺品的过程中融入了自己的审美情趣和他们对生命的期盼与愿望。这种期盼与愿望通过作品的图形、名称、造型、色彩等传达出来。其中，图形是传达这些含义的一个非常重要的手段，甚至是最主要的手段，如年画、门神纸马等。

吕胜中在其《民间美术的基本概念》中界定：“民间美术是生产者的艺术，是劳动人民美的创造，是一切其他美术如宫廷美术、文人士大夫美术、宗教美术及各种专门美术的渊源和基础。”“民间美术”特指在历史发展过程中，由身处社会下层的普通劳动群众根据自身生活需要而创造、应用、欣赏，并和生活完全融合的美术形式。这里所说的普通劳动群众主要是指农民、渔民、牧民和生活在社会底层的其他劳动者。民间美术不是由功能划分或艺术形式划分的美术品类的集合，而是指包括了民间雕刻、民间建筑、民间工艺美术在内的，一个相当宽泛的艺术范畴。图1-1是采用民间艺术元素制作的钥匙链。民间美术元素应用于设计，其特定的性质、形态和功能所形成的品种、类别及所用材料等不仅远远超出宫廷美术和文人美术的范围，而且将给设计带来新的思路。

图1-1 运用民间艺术元素制作的钥匙链

第二节 民间美术的特征

民间艺人通常以自身的功利意愿作为审美判断、选择的标准,把生命需要和需求作为个人的审美理想,将改造世界、征服世界从而过上美好生活的愿望诉诸作品。民间美术是一种文化形态,它接近于底层物质生活,结合了原始艺术和生产活动,融合了物质与精神,创造了集审美功能和实用价值于一体的手工艺产品。工艺品的造物原则基本上来源于自然,将人与自然相融合,从而实现自然界的生态平衡和艺术需求的心理平衡。民间美术这种生态平衡和心理平衡的情感体现,为当代的商业设计人文思想注入了新鲜的活力。思考民间美术,笔者认为其具有以下几个特征:

一、民间美术的地域性

我国幅员辽阔、民族众多,地理环境、风俗习惯、生产方式的差异,以及历史上文化中心位置的变换,使得民间艺术的文化形态五花八门,呈现出多层次、多类型的现象,展现出明显的地域特征。地域性的社会文化传统塑造着地域内居民的文化性格,制约着民众的生活习惯,构成了丰富多彩的人类文化。各地物产不同,产生的民间美术也就千变万化。民间传统美术是不同的艺术形式在民间生活中所表现出的艺术形态,人们本能的创造欲起到了决定性的作用。民间艺术家使艺术创作以另外一种方式展现出来,表现出了不同地域、不同民族之间不同的文化和思维方式,并得以更好地升华。

民间美术融合在具体的民俗生活之中,每一种民间美术形式的产生、发展和传播都会受到特定地域的生产因素、地缘因素及生活因素的影响。不同地域、不同民族的民俗习惯、民族信仰总会有所不同,民俗与信仰长期影响着人们的思想,因而对人们有一种潜移默化的心理作用,所以地域艺术形式特征性越浓,就越容易唤起人们的乡土情感。如汉族文化中以黄为贵,黄色是皇帝的专用色;而少数民族中哈尼族、彝族以黑为贵,其服饰的主要色彩是黑色。图1-2至图1-4分别为四川、天津、苏州等地区的年画,由于地域不同,特色也不相同:四川绵竹年画色彩鲜艳、风格浑厚;天津杨柳青年画造型细腻、用色浓烈;苏州桃花坞年画清新雅致、多姿多彩。

图1-2 四川绵竹年画

图1-3 天津杨柳青年画

图1-4 苏州桃花坞木版年画——恭贺新禧

二、民间美术的民俗性

民间美术伴随着民俗文化的发展，映照出中国文化的踪迹，而悠久的民族文化又是一个民族内聚力的源泉，这是民间美术的又一重要价值。《礼记·缁衣》中有：“故君民者章好以示民俗。”《管子·正世》中云：“料事务，察民俗。”《史记·循吏列传·孙叔敖传》记：“楚民俗，好庖车。”《汉书·董仲舒传》中记载：“变民风，化民俗。”阮籍在《乐论》中将民俗解释为“造始之教谓之风，习而行之谓为俗”。民俗是指由下层民众创造、人人传播

并自我教化的习俗。民俗是民间美术形成和发展的文化源泉,民间美术是民俗文化的物化形式,也是民俗文化的重要组成部分。如过年要贴门神、贴窗花,元宵节要舞狮子、看彩灯等。新年的年画、窗花、信箋、彩灯、婚礼上的“喜”字花、绣花枕、绣花鞋以及居宅上的砖雕、木雕图案,诸如此类,无论是时节民俗、人生礼俗、居住习俗、服饰习俗,还是饮食、信仰、游艺、竞技民俗,民间传统图案艺术都丰富、强化了民俗活动的气氛,使民俗活动得到更为生动的展示。民间美术作为民俗活动的内容之一,必然体现民俗观念、民俗心理、民俗事象、民俗文化。如“五福临门”意在祈求、祝愿象征着福禄寿喜的福气来到家门,“三羊(阳)开泰”象征着吉祥安泰、辞旧迎新。

民俗学家张紫晨先生曾说:“它来源于民俗,是民俗的组成部分,它的内容和形式大多受民俗活动或民俗心理的制约。民间艺术是民俗观念的载体。”^①他还指出:“民间美术是一种有形的文化,也是一种有形的、实体性的民俗。”“民俗与民间艺术是民间文化的重要表现。”民间美术作为民间文化的一种表现形式,与民俗紧密相连。而民俗活动作为民间文化的历史沉淀和文化的具体表现也反映出民间文化的性质特征。因而民间文化观念不仅规约了民俗和民间美术的性质,民间美术和民俗也同样都是以符号或图式来表现民间文化观念。

民间美术和民俗具体的存在状态更为直接地体现了它们具有相同的文化性质,如门神用来镇宅辟邪,风筝最初用来释放晦气,拴娃娃用来祈子,剪纸用来招魂。后来大多都演变成审美愉悦、游戏娱乐的用品,这些都说明民间美术创作是以民俗为基础的,没有民俗这一富饶的土壤,民间美术也不会呈现出如此多姿多彩的景象。民间美术作为民俗的元素之一,必然表现为具体的民俗事象。春节的门神画、窗花,元宵节的彩灯,葬礼的纸扎,祝寿的礼馍等,这些都是富有表征意义的民俗事象在特定民俗活动中的具体展现,也体现了不同民俗活动中的民俗心理和民俗观念。在众多的民俗活动中,民间美术以形象、生动、直观的艺术形式强化了民俗活动的情境,为民俗活动增添了趣味性,使民俗的生活整体过程更具动态性。新年的年画、窗花,元宵节的灯彩(见图1-5、图1-6)、舞狮,儿童生日的寿面、礼馍、虎头鞋、虎头帽,婚礼上的“喜”字花等,都增添了民俗活动的趣味。总之,民间美术以民俗活动为基

① 张紫晨.民俗与民间美术[M].长沙:湖南美术出版社,1990:16.

图1-5 元宵节灯会①

图1-6 元宵节灯会②

础，民俗以民间美术为表现形式，民间美术与民俗有着千丝万缕的联系，两者相互交融、互为一体。

三、民间美术的大众性

民间美术有别于其他艺术的另一个特点就是大众化。民间美术的大众性是指其生产、消费和传播形式极其广泛的外部特征。奥地利心理学家阿德勒曾说：“人类文明中没有任何一种生活不是以群体生活为基础的。”民间美术的基本范式、类型、形态都是在人们生活中约定俗成而产生的，它既有现实生活的需求，又融汇了集体的智慧，才使其具备了大众性。传播的大众性指民间美术的创作往往是集体参与的结果，如祖辈家传和传播中的增删修改令其日臻完善等，都是集体介入创作的形式。优秀的民间美术作品会口口相传并相互复制。民间美术在传播、复制中再被个别艺术家加工，形成更有趣味的艺术作品。如陕西的安塞剪纸，作者大多是农民艺术家，民间剪纸环境的熏陶、修养，加之扎实的基本功和造型能力，使其剪纸作品灵活生动。其作品既能反映劳动者共同的理想和追求，又能反映共同的审美意趣，从创作到流传，始终与群体有着密不可分的关系。图1-7是一幅绚丽的《金桃寿福》剪纸，色彩以及石榴、金鱼、喜

图1-7 《金桃寿福》剪纸

鹊、荷花、佛手瓜、铜钱等组成的图案纹样传达了镇宅祈禳、富贵平安、吉祥如意、多福多子等整体含义和完整的民俗心理。民间美术的可贵之处正在于，它是普通劳动者对美的创造，每个劳动者都将成为创造者、表演者和欣赏者。

四、民间美术的审美性

人类在原始社会时期的造物活动中，除了明确造物的实用功能外，审美意识实际上是同时存在的。虽然审美创造心态还不是原始艺术造物的主要心理趋势，但审美活动毕竟是客观存在的。

图1-8 当代门神画

民间美术的审美性主要在于精神追求，其审美观念更多地保留、继承了原始意义上的传统意识。首先由追求“吉祥”而派生出的种种祝愿，成了民间美术中的主流。避死求生、趋利避害的意愿自始至终贯穿于民间美术的审美理想之中。图1-8是当代的门神画，至今仍有守门、辟邪的寓意。还有象征五谷丰登、吉祥如意、多子多福、风调雨顺的“福、禄、寿、喜”年画形式。一些纯粹的交通运输工具、生产工具、书房用品等，在实用性的造型基础上，增加了某些合乎视觉规律的形式美感。“民间审美意识具有强烈的精神功利性，从来不是超功利的，对美的认识与感受和对善的认识与感受常常是统一的。这种审美意识较多地保持了中国传统审美意识的最初意义，具有实在、执着地关注人的生命价值、抚慰人生的性质。”^①民间美术的造物活动秉承了大量原始艺术的基因，它的创造心态仍然是实用与审美交互存在的。

五、民间美术的实用性

鲁迅称民间美术是“生产者的艺术”。随着社会的变更和发展，民间美术的审美性与实用性渐渐开始偏离，但从长期来讲，实用性是民间美术特性的主

^① 唐家路，潘鲁生.中国民间美术学导论[M].哈尔滨：黑龙江美术出版社，2000：126.

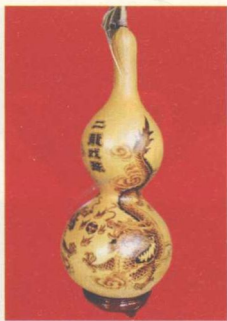

图1-9 葫芦

图1-10 花馒头

要方面。民间美术是根植于人民群众之中的纯朴艺术，是生产者的艺术，人类的一切造物活动是在人类需要的基础上进行的，造物的首要目的是满足生活需要。民间美术创作活动也不例外，它是联系生活的重要方式。民间美术是民间生产者自己欣赏、自己创造、自己使用的艺术品，它贯穿了人们衣、食、住、行、用的各个方面，遍及了人们日常生活的各个角落，是一种为生活添彩的艺术。在民间美术的造物活动中，实用功能是最基本、最直接的功能，也是最基础的功能。民间美术的实用性是造物的功利原则与物质原则的统一。民间美术的实用性不仅忠实于创造这一原则，而且将生命维系过程与造物活动相连接，成为生产生活的重要方式，源于生活而又高于生活。图1-9的葫芦上面就烫绘了二龙戏珠，蕴含了我国的龙文化以及对于成双的情感、祈求平安的民间习俗以及希望吉祥如意的民间思维方式等。例如“面花”普遍流行于以吃面食为主的北方，源于民间祭祀活动中杀牛宰羊的习俗，民间中等人家没有能力用真牛羊祭祀，就用面捏制成牛羊的样子制作成民间食品来代替，也叫“礼馍”“花馒头”（见图1-10）。民间美术总体来讲是一种实用艺术，实用的目的和要求必然给民间美术的创造以较强的文化规约，当然这种规约是来自民间生产、生活对艺术的要求。

六、民间美术的自娱性

民间美术是劳动者的精神食粮，它创造了美，也创造了欢乐。“自娱性”的特征是人们将积累的信仰、风俗、技术、知识、经验、习惯、行为准则、道

德观念、价值取向体现在艺术作品的形象、内容、色彩中间。人们在婚、丧、嫁、娶、衣、食、住、行之间形成的行为模式，用自娱自乐的方式表

图1-11 《老鼠嫁女》剪纸

达出来。如老鼠有破坏性，人们很讨厌它，都不喜欢家里有老鼠。于是在民间美术的题材中，有《老鼠嫁女》（见图1-11）的故事，将老鼠嫁给猫，既表达了人们的愿望，又带来了娱乐。劳动者在创造的过程中间接或直接地得到传统文化的启蒙和教化，从中获得满足与愉悦，使作品（包括侧重审美情绪、精神功能的艺术品和侧重实用功能的艺术品）与现实的物质生活及精神需求更加接近，这是民间艺术在制作和传播关系上的特征。

七、民间美术的本原性

民间美术的作品都可以从原始艺术中找到客观存在的雏形，原始文化就是本原文化，所以，民间美术具有本原性。本原性是指民间艺术在土生土长中的自发传承，与宫廷艺术、文人艺术相比，民间美术更多是以自然选择的方式，较少有人为的痕迹。因此，它与“正统艺术”相比，更质朴地保持了艺术的本原。它的生命力是随着人民源源不断的创造力而不断向前延伸的。民间艺术独自保持着艺术的本原，伴随着人类的生存，在中国民间比较稳固的社会结构和文化结构中，协调着人的生理情感与社会尺度之间的关系，构筑着劳动者的精神世界。民间美术的本原化是通过物质形态来体现、技术制作而实现的。在本原性的文化结构中，民间美术与现实生活紧密相关，既不像文人美术那样高度地追求精神意趣，也不像宫廷美术那样不计造价、极度奢华的雕饰。民间美术是物质与精神、实用与审美的统一体。虽然民间美术与原始艺术有着本质的不同，然而它却更多地保留了原始艺术的性质。

民间美术与设计

八、民间美术的传承性

民间美术古往今来世代相传，在传承的基础上不断改进、吸收和发展，并且留有每一个时代的烙印。传承的历史、延续的文化，体现了民族浓缩的本性，包含了人类发展的灵魂。民间美术的传承并不是一成不变地沿袭，而是以愿望为纽带、以习惯为程式，它没有自上而下的约束，只有自由自在的思考。

（一）民间美术图形的文化传承

民间美术发展的时间特征是文化传承。民间美术具有传承性，即具有民族文化传统的延续性。它借助民族大众不断地结合自身生存实用与精神需要而进行创造与积累，将民族本原文化与民族群体精神加以继承和延续。在古代中国长期的宗教血缘网络中，民间文化的传承是以家庭为基本单位的。在以家庭为中心的技艺传承中，通过“口诀”来传递的技术性手艺，采用父子、师徒、母女关系的直接传播方式。技巧是靠“祖传”获得，因而更多地保持了民族初期文化的审美特点。传统民间美术在审美价值上对民族古老文化的积淀和继承，成为后人艺术创造中富有生机的精神参照。

（二）民间美术图形的符号传承

民间传统图案作为民间文化的符号，始终反映了民间大众的审美情感、审美趣味和审美理想。其精神特性强烈地呈现出中华民族重要的文化信息、哲学思想观念和它赖以生存的社会环境特征。恩斯特·卡西尔认为，符号是人与文化相联结的中介，人所创造的一切文化都有相应的“符号形式”，贯穿于人类文化的各个部分，如神话、宗教、语言、艺术等都是符号世界的一部分。中国民间传统图案的文化审美意识与民间社会的背景、观念具有浑然一体、交融渗透的关系。图案符号就是传递、记录、保存了民间文化的媒介和载体。这些图形符号在历代的传承过程中已经形成了一套固定的格式，人们已经整理出一套经典的图式，使出于同一个文化系统的人们一看就知道它所隐含的意思。如“梅”与“眉”同音，喜鹊和梅花同时出现时，人们便会想到“喜上眉梢”；“猴”与“侯”同音，猴子与马匹同时出现时，暗示着“马上封侯”（见图1-12）等。这些固定程式的图形符号在某种程度上就是“符号的程式”。这些符号图形用借喻、比喻、双关、谐音、暗示的方法，通过图形符号的程式含蓄地传达出美好的祝愿。

图1-12 马上封侯

图1-13 和合二仙

（三）民间美术图形的心理传承

任何一个时代的文化都不是无源之水、无本之木，文化有着前时期文化的传承与发展。民间美术图形是广大劳动人民长期生产、生活的创造，从思想上反映了民众各方面的心理和情感。民间美术图形经历了数千年的历史变化，每一个时期都有不同形式的图形。奴隶社会崇尚动物图形，封建社会崇尚植物图案，各个历史发展阶段崇尚的图案也不同，这些民族文化加以传承并延续至今，体现了文化观念的延续与反思。民间美术图形中包含的浓郁的乡土气息，及其在广大群众中留下的深刻记忆，更容易让人们获得情感上的认同，瞬间拉近商品与消费者的距离。如中国人凡事喜欢成双成对，“二龙戏珠”“双喜临门”“和合二仙”（见图1-13）等图形中，寄予了完满、和谐的寓意。民间美术中此类图像相对较多，暗含了对称、对比的构成模式，体现了中国古代阴阳思维模式对立、互补的特点。

第三节 影响民间美术的元素

传统民间美术的许多样式附和着历史遗留下来的风俗习惯，仍会在民间沿袭，但是不少旧形式在变异中逐渐扬弃了本源的内涵。如贴在洞房的剪纸喜花，原本是祈求生儿育女的护符，但随着时间的流逝，祈求传宗接代的元素逐