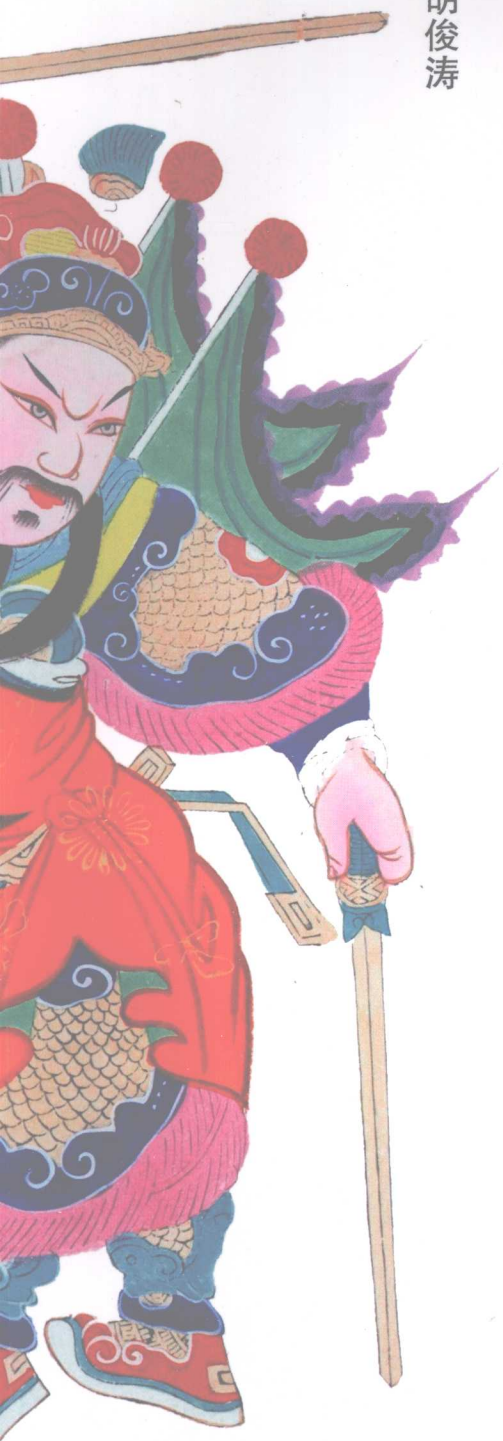

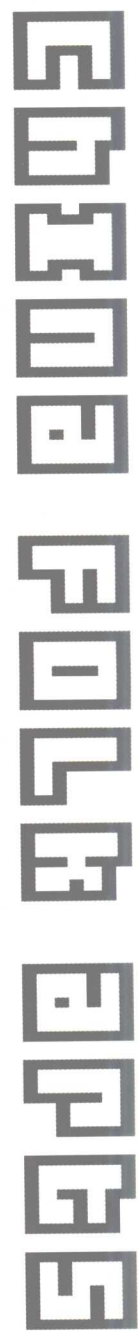
高等院校艺术设计专业系列教材

中国民间美术

◎主编 胡俊涛

河南科学技术出版社
HENAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

中国民间美术

◎ 主编 胡俊涛

高等院校艺术设计专业系列教材

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

《中国民间美术》编委名单

主 编 胡俊涛

副主编 李 磊 徐 刚 孟立丛

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术/胡俊涛主编. —郑州: 河南科学技术出版社, 2008.6

(高等院校艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5349-4016-3

I. 中… II. 胡… III. 民间工艺—工艺美术—中国—高等学校—教材 IV. J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第066868号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

电话: (0371)65737028 65788633

网址: www.hnstp.cn

责任编辑: 韩雅楠

责任校对: 周立新

封面设计: 张 伟

版式设计: 张 伟

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 185 mm × 260 mm 印张: 10 字数: 240 千字

版 次: 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—2 000

定 价: 38.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系。

前言

中国是一个多民族的国家，形成了各民族多元一体的格局。各族劳动人民长期的精神财富的积累，以及各族人民的审美取向、民族特征、地域特色等，造就了五色斑斓、形式多样的中国民间美术形式。它是每个历史时期科学技术、文明程度、生产规模、生活水平、审美情趣的最真切的体现。

民间美术的源流可上溯到远古时期，从中国原始社会至今，“阴阳相和，化生万物，万物生生不息”的生命意识深深地渗透于社会生活和民族文化之中，可以说，民间美术并非仅仅是一种艺术，它是人类的基本文化意识，也是民间美术的基本文化内涵。中国历史上以农耕为主的传统自然经济形式、生活方式为民间美术的创造提供了广阔的文化背景和基础。而传统的民间美术创造活动深受传统文化、传统生活方式的制约，其创作主体是普普通通的民众群体，是为了满足劳动者自己的需要而创造的艺术。它融于民众群体的衣食住行、节日风俗、人生礼仪、信仰禁忌、戏曲表演和游艺竞技等社会生活中，品种丰富，呈现多类型、多层次的现象，其中包括民间绘画、民间雕塑、民间服饰、民间建筑、民间工艺、民间器具等各种技艺手段及各种民俗功能的范畴和形态。体现了炎黄子孙勤劳朴实、乐观向上、勇于进取的精神，以及在表现认识自然、社会生活等方面所拥有的独特的理解视角和形式。

当前，越来越多的学者从现存的民间美术中探寻传统文化艺术的内涵与宗旨，从民间美术中吸取各种营养。全国许多城市与地区都相继成立了民间艺术团体，一部分当代艺术家深刻体会到，只有在本民族固有的根基上发展，才能有效地吸取和消化外来文化、弘扬民族文化、寻求艺术变革。同时，更多的非艺术专业的学者们也从人类学、考古学、历史学、哲学等多种角度探寻着民间美术的文化蕴涵。

随着农业社会向工业社会的转型，农耕时代已渐渐远去，民间美术的创造主体整体地失落。现代化的气息已渗透到乡村的每一个角落，商品经济和都市文化的影响势不可当，民间美术正在日益经受着现代社会的蚕食，其存在的原生状态被破坏，导致一些民间美术渐次消失或成为历史的陈迹。因此，对于民间美术的收集、整理、学习、研究和保护，在今天就显得尤为重要。从美术教育角度来说，在日渐激烈的全球化浪潮中，在西方强势文化的冲击下，如何延续华夏子孙对本土的文化认同和情感认同，使优秀的民族传统文化得以继承、光大，是肩负培养艺术人才的教育领域的重要任务，而中国民间美术课程的开设为解决这一问题起到了极大的推进作用。

本教材内容丰富，图文并茂，通俗易懂，实用性强。可供高等院校美术学、艺术学、艺术设计学专业作为教材使用，也可供民间美术爱好者自学、参考。

由于时间仓促、编者水平有限，虽已尽了最大努力，但书中难免存在不少疏漏之处，恳请专家、同行、读者不吝指教，以利今后修改完善。

本书得到河南省软科学研究计划项目（编号：072400421620）资助。

编 者

2008年1月

目 录

第1章 绪论	001
1.1 民间美术的含义	001
1.2 民间美术的分类	007
1.3 民间美术的基本特征	011
第2章 中国民间美术的文化演绎	016
2.1 民间美术与原始艺术	016
2.2 民间美术与下层文化	019
2.3 民间美术与宗教文化	020
2.4 民间美术与民俗文化	023
2.5 民间美术与戏曲文化	027
2.6 民间美术与生活文化	032
第3章 民间美术的艺术体系	036
3.1 造型体系	036
3.2 色彩体系	053
3.3 民间美术图案	064
3.4 民间美术的审美体系	069
第4章 民间美术的品类	084
4.1 人生礼仪中的民间美术	084
4.2 节日风俗中的民间美术	090
4.3 信仰禁忌中的民间美术	096

4.4 精神至上的民间美术	101
4.5 寓教于乐的民间美术	109
4.6 戏曲表演中的民间美术	113
4.7 衣食住行中的民间美术	118
4.8 生活器用中的民间美术	142

参考文献	151
------------	-----

第 1 章

绪论

本章要点

本章要求通过掌握中国民间美术的基本特征，真正理解中国民间美术是物质需求与精神需求和谐统一的形式，是为生活而艺术的伟大创造。

1.1 民间美术的含义

中国由于文化历史悠久和特殊的地理环境形成了独特的文化形态，而民间美术是其中最富有神秘色彩和顽强生命力的一支。在这些民间美术品中体现了我国劳动人民在历史发展过程中所运用的原始思维的认识方法，以及在表现认识自然、社会生活等方面所拥有的独特的理解形式和概念。

1.1.1 民间美术的源流

民间美术的源流可上溯到远古，早在 6000 年前的半坡型仰韶文化遗址出土的文物中，就绘有阴阳合一的人格化神与鱼鸟阴阳合一形象的葫芦。传说上古洪荒时期，伏羲、女娲曾避水于葫芦，之后创造了人类，葫芦造型的纹饰可见于中国社会发展的各个时期。直到今天，在民间仍广泛流传着关于葫芦崇拜的美丽传说，其原因就是人们把“葫芦”视为一种繁衍人类万物的图腾崇拜符号。在中国北方的民间剪纸与刺绣中就有以葫芦为主题的各式图案——“八卦葫芦”、“葫芦生子”以及样式各异的葫芦香包。在中国民居建筑中，人们常常把它作为镇宅辟邪与子孙繁衍的符号放于堂屋天脊的中央。我国民间美术发展所具有的明显的传承性比比皆是，如：

传统的民间剪纸艺术中所表现的前景不挡后景的构图形式、民间吉祥图案中的“比翼鸟”、“阴阳鱼”、“喜相逢”以及民间美术造型中所讲究的完整与圆满、正负相生等审美观念无不体现着阴阳一体、生生不息的传统的哲学观念。可以说，民间工艺品并非仅仅是一种艺术品，在我国民间（中国远古时期）它还肩负着驱灾除疫、祈福迎祥的特殊功能。现有的民间美术形式大都能从原始工艺品中找到雏形，因为人类的一切文明均由原始文化，即人类的本元文化生发而来（图 1.1、图 1.2）。

从中国原始社会至今，从人类创造的第一件石器到后来实用而美观的器具，与人类生活息息相关的民间美术经历了漫长的发展过程。但由于中国传统文化对政治、社会伦理的重视，使得人的个体意识在一定程度上受到了压制。技术、手工工艺在漫长的封建社会一直处于次要的地位。许多手工艺者被局限在一个狭小的领域里劳作，并在劳作的过程中寻求精神上的寄托，这也使得许多民间美术作品带有极强的感情

a. 6000 年前仰韶文化彩陶盆中的
“人面含鱼”

b. 当代民间剪纸中的“人面含鱼”

图 1.1 “人面含鱼”

图 1.2 受孕的母体

甘肃秦安大地湾新石器时代遗址出土彩陶陶器的许多器形是与瓜或葫芦有关的，而瓜和葫芦在中国远古时期中又是生命延续的象征

色彩和程式化的造型方法(图1.3)。“阴阳相和,化生万物,万物生生不息”的生命意识早已深深地渗透于社会生活和民族文化之中,它是人类的基本文化意识,也是民间美术的基本文化内涵。

1.1.2 民间美术的概念

每一个民族的文化都有自己的特点,世界正是在这种殊风异俗中不断发展的。只有发扬每个民族的文化特点,才能形成丰富多彩的人类文化,因为民族文化是在不同的历史和环境形成的,一个民族的文化不仅积累着民族智慧,更反映着不同社会结构影响下所产生的不同的民族精神。而作为构成中华民族文化重要组成部分的民间美术,同样也是在发扬民族文化特征的基础上才得以如此灿烂(图1.4)。民间文化是民族文化的一个重要组成部分,她种类繁多、内涵深厚,有着独特的文化载体。民间文化又可称为下层文化,其范围包括存在于民间的物质文化、社会文化、精神文化和口头语言等各种社会习惯、风俗事物。其形式主要包括四种:民间文学、民间表演艺术、民间美术和民俗文化。民间美术是民间文化的表现形态之一,“具有民族性、集体性、地域性、娱乐性、传承性等特征,具有艺术、哲学、文化、宗教、社会、民族、民俗、历史、政治、经济等广泛的文化价值”。

在中国历史上,广大劳动人民创造了形态各异的灿烂文化,人们习惯于把表现各种文化的造型艺术,称之为“民间美术”或“民间工艺”和“民俗艺术”。长期以来,很少有人对“民间美术”的概念和内涵进行较为严格的界定,但只要冷静地思考何谓“民间美术”以及民间美术应当包括哪些门类,便感到这是一个没有完全解决的问题。可以说,对于“民间美术”这一概念的使用,我们尚处在一种模糊和不确定的认识中。

从字面看,“民间”二字具有平民百姓、乡土基层和通俗普及的意思。在历史上,民间美术相对于宫廷和士大夫美术,具有不同的文化性质;在现代,民间美术则有

图 1.3 红陶裸女

辽宁大城子镇东山嘴新石器时代红山文化遗址出土,辽宁省博物馆藏,陶瓶、瓜或葫芦、母体在这里被统一为生命之源

图 1.4 绣花的佤族老阿妈

别于专业美术工作者的创作。流传于农民和市民阶层的民间美术，其作者大都为劳动阶层中默默无闻的工匠；而流行于宫廷和文人士大夫阶层中的美术创作，作者则多为御用艺人和上层文人。除创造者、接受者和流传范围的特殊性之外，民间美术的内涵，也区别于一般意义上的美术。民间美术因其特定的性质、形态、功能所形成的品种、类别及所用材质等，都远远地超出宫廷美术和文人美术的范围。其中，只有小部分（如年画、剪纸）近似纯美术，而绝大部分（如服饰、器用、工具等）则不同于通常意义上的美术（图 1.5）。

民间美术是指劳动人民创造的生活文化，它与老百姓的生活、生产、风俗习惯有着密切的联系，民间美术以简洁的造型、完美的功能，在精神和物质上满足了劳动者多层次、多方面的需求，其通俗的形式受到劳动者的欢迎，并为劳动者所掌握和运用，多数直接被它的创造者用来美化自身、美物品和美化生活环境。民间美术是中华民族文化的一个重要组成部分，蕴涵着各民族人民的心理素质和精神素质，反映其质朴的审美观念。民间美术还是一切美术的基础，不论是历史上的宫廷美术、文人士大夫美术、宗教美术，还是现代的美术创作，都时常从民间吸取营养；真正的民间美术与豪华的珠光宝气绝缘，与贵族式的造作和虚荣绝缘，它像一束束土生土长的山花，健康、淳朴、清新而富有活力（图 1.6 ~ 图 1.9）。

图 1.5 《酸石榴生百子》（山西宜君）
张彩花作

图 1.6 景颇族欢度目脑节（云南德宏）

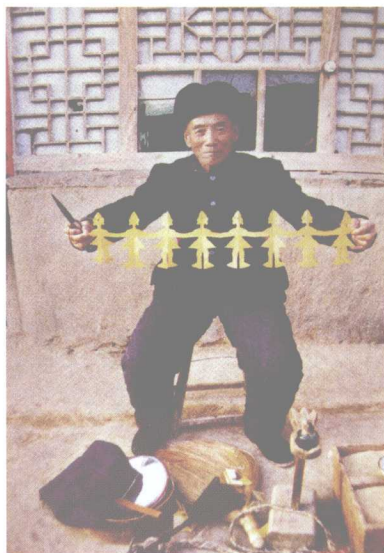

图 1.7 招魂用的剪纸拉手娃娃（陕西延川）

图 1.8 民间剪纸《怀娃娃》(山西霍县)

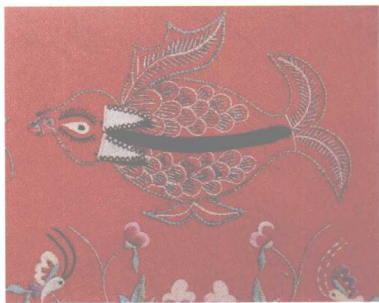

图 1.9 裹肚《鲤鱼开口》(陕西洛川)

1.1.3 民间美术的价值

从不同的角度看,民间美术具有多重价值。

(1) 艺术价值。艺术价值即劳动者的艺术创造。中国民间美术的文化底蕴十分丰富,五十六个民族的创造遍布中华大地,它植根于生活的沃土之中,为劳动人民所创作,又为劳动人民所享用,它自生自发,源远流长,反映出一种率真淳朴之美,表现了劳动人民丰富的想象力和无与伦比的创造力。对于美术工作者来说,它不仅是学习、借鉴的珍贵教材,同时也是汲取营养和获得创作灵感的宝藏。

(2) 文化价值。民间美术包括民间绘画、民间雕塑、民间服饰、民间建筑、民间工艺、民间器具等的各种技艺手段、各种民俗功能的范畴和形态。除了艺术价值之外,在广义的文化上,譬如在思维方式上和表达方式上,其文化底蕴都非常深厚,是研究历史文化的形象资料。

(3) 实用价值。中国历史上以农耕为主的传统自然经济形式、生活方式为民间美术的创造提供了广阔的文化背景和基础。就民间美术的主流而言,绝大多数是为劳动者的生活需要而创造的,因而表现在生活的多个层面。可以说,民俗生活就是民间美术生存的土壤,而民俗文化则是民间美术的根基,传统的民间美术创造活动深受传统文化、传统生活方式的制约,所以,民间美术的创造大多与农村生活方式有着较明显的契合性,也会随着时代的变迁、物质生产方式的改变发生相应的变化。即使有些物品已经不再适用于现代生活,但它所体现出的设计意匠和形式特点,仍然能给现代设计以启迪。

(4) 历史价值。在许多民间美术品类中,传承着某些原始的形态,可在一定程度上弥补考古发掘和历史文献研究的不足。

(5) 经济价值。民间美术品作为一种地方特色浓厚的文化产物,其经济价值同样是不可忽视的。特别是随着旅游业的发展,民间美术品作为一种地方产物与旅游纪念品,显示出一定的商业开发价值。

总之,民间美术的价值是多方面的,对于民间美术的价值取向,可以有所侧重,

区别对待，但不能割裂或曲解(图1.10~图1.15)。

图 1.10 剪纸寿鞋花样《送老花》(江苏邳县)

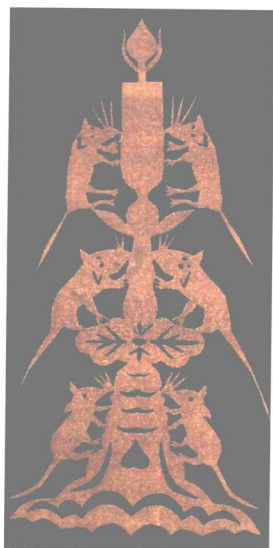

图 1.11 剪纸《小老鼠上灯台》(四川)

图 1.12 春节枣山面花
(山西中阳)

图 1.13 偏苗的年轻母亲
(隆林德俄乡)

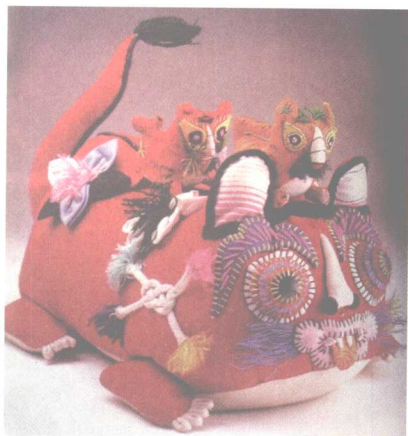

图 1.14 布制虎枕“辈辈虎”(陕西陇县)
人格化的虎曾是虎化的族群独自享有的精神庇护

图 1.15 民间泥塑“兔儿爷”(北京)
玉兔、皓月和谐地统一于阴柔之美的光环里

1.2 民间美术的分类

对于民间美术的分类,学者们曾从造型艺术、生产工艺和功能用途等不同角度,作过一些比较具体的阐述。有的专家认为,历史上中国民间美术的生产制作,大体可以分为四种类型。

(1) 自娱性的。即农民们自创自用的生产、生活用具。

(2) 副业性的。由农民业余制作以补家用的生计。

(3) 职业性的。由城乡游方艺人制作并走街串巷进行销售的。

(4) 作坊性的。有固定生产场地,合伙生产和销售。

根据不同的分类标准,民间美术还可以有多种分类法,有生活日用的民间美术、传统节庆的民间美术、礼俗交际的民间美术、游艺竞技的民间美术等。其制作手段有绘画、印染、编结、刺绣、雕刻、捏塑、剪接、扎缚、窑造、冶铸、雕版拓印等。从具体用途来看,有首饰、服饰、民居、炊具、食具、酒具、卧具、灯具、玩具、工具、用具、家具以及民间游艺道具、祭祖用品等。具有代表性的品类有木版年画、剪纸、面具、皮影、木偶、风筝、蜡染、扎染、蓝印花布、彩印花布、泥塑、面塑、花馍、灯彩、砖雕、石雕、木雕、糕饼模、泥模、土陶、瓷器、香包、竹玩具、布玩具、竹编、草编、棕编、刺绣、挑花等(图1.16~图1.19)。

20世纪80年代初,著名民艺学家廉晓春在《当代

图 1.16 年画(四川绵竹)

图 1.17 布制老虎

图 1.19 京剧脸谱

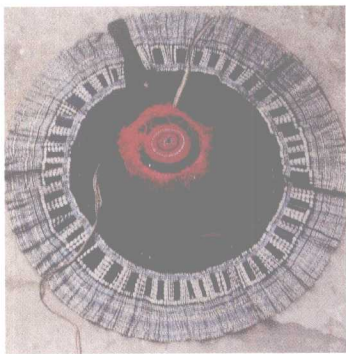

图 1.18 仡佬族百褶裙(贵州节平)

中国的工艺美术》一书中，为了突出说明民间美术在社会生活中发生发展的规律与表现形式，在广义上将它大体分为三类：一是日常生活中实用的民间美术；二是节日喜庆活动中的民间美术；三是叙事抒情色彩浓郁的民间美术。日常生活中的实用美术品，侧重在个体与家庭的生存与生活的满足；节日喜庆活动中的民间美术，侧重于社会群体生活的精神满足；叙事抒情色彩的民间美术，侧重于个人观念与情感的表达和寄托，诗意与隐喻的浓度更强，它的艺术语言带有更深的感染力、更多的意趣。这三类作品在作用和价值上各有侧重，但又往往相互交错、相互影响。从物质形态发展的序列看，是由实用美术品到节日用品，再到个性色彩更浓的抒情作品（图 1.20）。

中国是个幅员辽阔、民族众多的国家，地理环境、风俗习惯、生产方式的差异，使得地域、民族之间出现了文明基准的不平行发展，民间美术因此呈现多类型、多层次的现象。

为了较全面系统地学习和了解中国民间美术，本书从民间美术自身的特性出发，即从功能学的意义上将民间美术大体归纳为以下九个方面或门类。

1.2.1 民俗信仰中的民间美术

历史上是表现下层民众对神、鬼、祖先信仰与崇拜的艺术。在今天看来，虽然内涵和功能有所改变，但作品所反映的民俗信仰仍有较高的学术价值，其艺术造型亦对今天的学习和创作有借鉴意义。它们大多是在祭扫活动中使用的神像、供品、礼仪用具等供奉品（图 1.21）。

1.2.2 建筑陈设中的民间美术

建筑陈设中的民间美术主要是指民众居住的宅居和村落周围的桥梁、牌楼、戏台、祠堂以及平民的陵墓建筑。还包括这些建筑的各种砖、石、木雕刻与彩绘装饰及室内的家具陈设等。民间建筑与家具陈设作为民众生活起居的重要场所和室内布

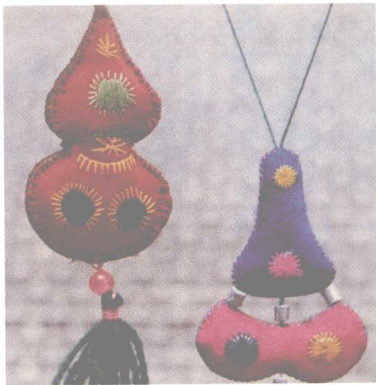

图 1.20 葫芦香包（甘肃庆阳）

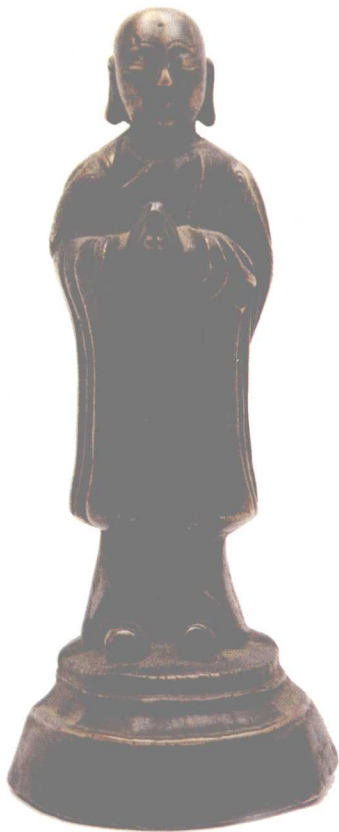

图 1.21 明代铸铜罗汉像
（山西）

置模式，形成和造就出一种民族文化氛围，集中体现了一个民族的基本审美情调和精神品格（图1.22）。

1.2.3 衣饰穿戴中的民间美术

衣服饰物，除了具有最基本的实用和审美功能外，更多的是体现它的社会角色和族群文化特征。不同的历史时期、地域所形成的审美模式创造了中华民族绚丽多彩的服饰文化。如服装、鞋帽、染织面料和首饰、佩饰等装饰品，比较集中地展现了中华各民族的风俗民情和服饰文化特征（图1.23～图1.25）。

图1.22 常家庄园（山西榆次）

图1.23 瑶族外婆和小外孙（广西金秀）

图1.24 藏族姑娘（甘南藏族自治州）

图1.25 唱侗歌的侗族小姑娘（贵州从江）

1.2.4 生活器用中的民间美术

从烧制陶器开始，几千年来，由满足人的生存的需要，到满足不同身份、不同层次的人多方面消费的需要，人类创造了难以计数的不同质地、不同造型、有着不同功能的器物，形成了一个庞大的器物文化体系。民众在日常生活中创造和使用的各种材质的饮食炊具和起居用具，如茶具、酒具、烟具、食具、灯具、卧具、暖具、妆具、文具、女红用品以及其他生活用品，不仅便利了人们的生活，同时也美化和丰富着人们的生活（图1.26）。

图 1.26 彝族手工缝制的皮包(凉山)

1.2.5 生产劳动中的民间美术

历史上,生活在中华大地上的农、牧、渔民,手工艺人及各行各业的工匠们,用他们的聪明才智发明并创造了种类繁多的生产工具,人们利用这些形态、材质、结构及作用各异的工具对自然物进行采摘、捕捞、加工,创造了无数的社会财富,作为中国民间美术研究对象之一的工具,是指那些人们在生产劳动中使用的在造型、结构、质地和装饰上具有形式美感的工具,或其他具有美因素的农具、手工工具、交通运输工具及各类辅助工具(图 1.27、图 1.28)。

图 1.27 壮族纺纱车

图 1.28 木雕花轿车(甘肃庆阳)

1.2.6 传统商业中的民间美术

在传统商业活动中,商品的包装与店面的招幌是在民间的经济生活中产生的,从民间美术的角度来看,反映了一定的社会风俗与审美习尚,其制作工艺和艺术风格具有民间特征。传统包装与店面招幌的类型、功能、制作与视觉特征,体现了民间商业文明的多姿多彩与市井民俗文化的丰富内涵(图 1.29)。

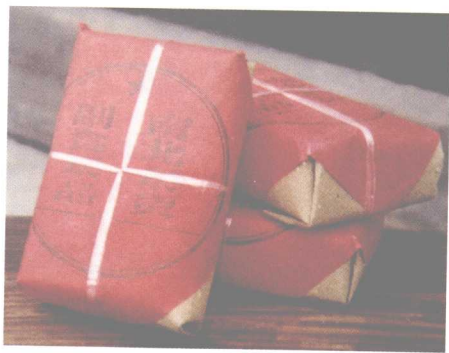

图 1.29 乌镇名点姑嫂饼的纸质包装

1.2.7 环境装饰中的民间美术

木版年画、民间绘画与民间剪纸,既是中国民间在年节喜庆之际用来迎新辞旧、祈福纳祥的民俗艺术品,也是广大人民群众用来美化环境、反映社会生活、表达心里