

民间美术

在数字动画中的创新 应用和发展途径研究

晁洪娜 著

沈阳出版发行集团

 沈阳出版社

民间美术

在数字动画中的创新 应用和发展途径研究

晁洪娜 著

沈阳出版发行集团

① 沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间美术在数字动画中的创新应用和发展途径研究 /
晁洪娜著. — 沈阳: 沈阳出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5441-9633-8

I. ①民… II. ①晁… III. ①民间美术-应用-数字
技术-动画片-制作-研究 IV. ①J954-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 159315 号

出版发行: 沈阳出版发行集团 | 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

网 址: <http://www.sycbs.com>

印 刷: 定州启航印刷有限公司

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 15.25

字 数: 280 千字

出版时间: 2019 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2019 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 赫

封面设计: 优盛文化

版式设计: 优盛文化

责任校对: 毕玉良

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5441-9633-8

定 价: 55.00 元

联系电话: 024-24112447

E - mail: sy24112447@163.com

本书若有印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

前言

文化产业是以文化资源为基础，文化创意为核心，文化科技为动力，充分发挥人的智慧，进而创造财富与就业机会的新兴产业。随着社会经济文化的快速发展，文化产业在各国经济发展中的地位越来越重要，如今已成为世界公认的“朝阳产业”。

当代民间美术的发展进入了一个特殊的阶段：一方面，各种传统民间美术样式在非物质文化遗产的保护行动中，正逐渐成为博物馆中的观摩对象；另一方面，伴随着市场经济的发展，商业化的气息无孔不入地影响和包装了现代民间美术，使之成为旅游、购物的纪念品。这使得民间美术的发展走入了一个新的境地，原汁原味的民间美术品成为历史和文物；而新兴的当代民间美术品则成为现代消费市场改造后的商品。民间美术走向文化产业是现代社会发展的必然趋势。民间美术在人类原始时期占据着艺术上的统治地位，并借助宗教、民俗的力量在文明社会中拥有一席之地，但随着现代社会理性主义思潮、城市化步伐的加快，其领地逐渐丧失。然而，现代消费社会又为民间美术的转型提供了方向。

将数字化保护与民间美术相结合是一个较新的领域，这里所说的结合并不仅仅是指纯粹的民间美术作品的数字化问题，而是更广泛地包括数字化保护对民间美术在传播及传承两方面所发生的各种效应及其技术手段。数字化保护的范畴是个较为宽广的领域，对于大多数有价值有意义的信息都可以进行数字化保护。对民间美术而言，其作品、作者、技艺、文化空间、传承方式、地理环境等内容都可以转化为文字、图像、视频、音频、动画、网页、数据库等形式进行保存、传播和传承。将包括民间美术在内的文化遗产转化为数字化形式，是现代信息技术介入文化保护领域的广泛应用。对于维护文化遗产的原真性、活态性，数字化保护是一项行之有效的文化保护方式。

数字动画是动态图像的另一种形式，不同之处在于动画是利用计算机技术而产生的二维或三维图像动画，而不是直接像视频一样采集自然界的图像。动画技术在民间美术的数字化保护中起到了一定的辅助作用，能对民间工艺的艺术形式进行补充和完善，特别是对后期的开发、运用能起到较大的作用，比如以拟人化

的表现形式，来表达一种民间美术作品是如何产生的，使人们能易于接受。

本书从民间美术数字化保护的基础出发，探讨了其在数字动画中的创新应用，探讨了民间美术在数字动画领域的发展途径。本书探讨了民间美术在数字动画中的现状及创新，探讨了民间美术在数字动画应用中的艺术文化价值，并且分别讨论了皮影艺术、剪纸艺术、年画艺术在数字动画中的创新应用，探讨了民间美术在数字动画中的发展路径。

非常适合民间美术、设计及动画专业的学生学习阅读，民间美术及数字动画领域的学者进行研究也可以借鉴本书，对民间美术和数字动画感兴趣的读者们同样可以在本书中获益。

目 录

第一章 民间美术的概述 / 001

第一节 民间美术的基本概念 / 001

第二节 民间美术的价值 / 005

第三节 民间美术的分类及特征 / 011

第二章 数字动画的内涵与前沿技术研究 / 021

第一节 数字动画的定义与本质 / 021

第二节 数字动画的分类与特征 / 023

第三节 数字动画与传统动画的关系 / 037

第四节 数字动画前沿技术的探索 / 039

第三章 数字动画技术视角下民间美术的创新与发展 / 063

第一节 民间美术在数字动画中的发展现状 / 063

第二节 数字动画制作技术在民间美术中的应用 / 070

第三节 民间美术在数字动画中应用的艺术文化价值 / 077

第四节 民间美术对数字动画的创新 / 081

第四章 皮影艺术在数字动画中的创新应用 / 083

第一节 皮影艺术概述 / 083

第二节 皮影艺术的保护方式探究 / 090

第三节 皮影艺术与数字动画结合的可行性分析 / 095

第四节 数字化皮影艺术与创新应用 / 103

第五章 剪纸艺术在数字动画中的创新应用 / 115

第一节 剪纸艺术概述 / 115

第二节 剪纸艺术与动画结合的分析 / 127

第三节 数字媒体技术支持下的剪纸动画创新 / 140

第六章 年画艺术在数字动画中的创新应用 / 152

第一节 年画艺术概述 / 152

第二节 年画元素形态对动画角色设计的影响 / 162

第三节 民间年画元素与动画角色的创新关系 / 169

第四节 年画艺术在数字动画角色设计中的创新应用 / 178

第七章 泥塑艺术在数字动画中的创新应用 / 186

第一节 泥塑艺术概述 / 186

第二节 用户体验在泥塑保护中的应用 / 192

第三节 泥塑艺术在数字二维动画中的创新应用 / 196

第四节 泥塑艺术在交互动画中的创新应用 / 198

第五节 泥塑艺术在三维动画中的创新应用 / 201

第八章 民间美术在数字动画中的发展路径研究 / 207

第一节 民间美术在数字动画中的发展方法与开发原则 / 207

第二节 民间美术资源在动画创作中的运用 / 211

第三节 民间美术衍生产品的开发与推广 / 216

第四节 民间美术品牌形象设计与发展 / 218

第五节 民间美术应用于城市公园中的实践研究 / 227

参考文献 / 232

第一章 民间美术的概述

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,便感到这并不是一个已经完全解决了的问题。

第一节 民间美术的基本概念

中国是一个历史悠久的文明古国,在延绵几千年的历史发展过程中,劳动人民用自己的智慧和才能创造出了自己的平民文化和乡土艺术,奠定了中国古代文明的文化基础,并且构成了中华民族丰富多彩的艺术天地,这就是中国的民间美术。

一、民间美术的内涵

从字面上看,“民间”二字具有平民百姓、土生土长和通俗普及的意思。在历史上,民间美术相对于宫廷和士大夫美术,它们具有不同的文化性质;在现代,民间美术则有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。

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,其多数直接被它的创造者用来美化自身、美化物品和美化生活环境。民间美术以其简洁的造型、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。民间美术是中华民族文化的一个重要组成部分，它是人民淳风之美的结晶，蕴含着各民族人民的心理状态和精神内核，反映其质朴的审美观念。民间美术是一切美术的基础，不论是历史上的宫廷美术、文人士大夫美术、宗教美术，还是现代社会新的美术创作，它们的发展都离不开这个基础。民间美术既是艺术之源，又是艺术之流；它的过去是珍贵的民族艺术遗产，它的现在则是丰富多彩的群众文化生活的艺术体现，是民族艺术活的传统，凝聚着劳动者对生活的热爱、对幸福的祝福、对美的追求。民间美术创作用料不一定贵重，有时制作也比较粗简，但它所体现的美的造型，却与老百姓的生活和心灵息息相通，表现出一个民族的创造性；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。

二、民间美术产生和发展的背景

在相当长的历史时期中，农民始终占中国总人口的百分之九十以上，其社会结构、人口比例、自然经济以及“男耕女织”的生产方式，决定了中国民间美术的性质与特点。它为广大劳动者所创造，又为广大劳动者所享用，真正显示出“劳动创造美”的生活文化与艺术。它植根于广大农村，与其生活、生产和风俗有着密不可分的血肉联系，已成为民众生活必不可少的重要组成部分。农民自给自足的生活方式，也赋予了艺术的基本内容和形式，它完全带有很强的自发性和自娱性的特点，并以纯朴情真见长。

我们从民间美术作品中，可以领悟到广大劳动者的审美心态，感受到朴素的劳动感情、乐观的精神生活、美好的理想追求，以及除恶扬善、辟邪扶正、合和圆满、祈求丰收、人丁兴旺、吉祥如意等民间美术中永恒不变的主题。它来源于生活，又服务于生活，自始至终完整地保持着浓郁的乡土气息，具有强大旺盛的生命力。它是亿万民众在以往的历史发展中不断取得的丰硕成果。在浩如烟海的中国民间美术中，其数量之多、范围之大、分布之广、种类之丰富、形式和风格之多变，可谓世界民间美术之最，真正为人类积淀了宝贵而丰富的文化遗产。这不仅标志着中华民族的精神力量，同时也展示出中华民族的群体智慧和才能。

三、民间美术的范畴

民间美术所涉及的范畴非常广泛，这不仅与我国人口多，地域广，历史悠久的国情有关，也与我国长期的农耕文化和文化发展不平衡的特点有关。“男耕女织”的生产方式和“自给自足”的生活方式延续了数千年，形成了人们特定

的生活方式和思维方式。民间美术以广大农民为创作和享用的主体，其形式自然反映出他们的实际需要，表现出他们丰富的理想。

如前所述，“民间”一词，就创作主体而言，是指区别于宫廷贵族、文人士大夫、佛道美术家以及专业美术家而言的大众或平民。民间美术作为一种艺术，其创作者和享用者主要是底层的劳动者（在我国主要是农民和部分手工业者），他们的创作带有原发性、业余性和自娱性，并且具有较强的地域性，带有艺术的“基础”和“源泉”的性质。当然，它与一般美术的范畴之间有的泾渭分明，有的界限并不十分清楚，有时还与其错综复杂地交糅在一起。

一般而言，民间美术的创作者和享用者以农民为主体。但是无论从历史上，还是从地域上看，这些创作者和享用者也分不同的层次。民艺学专家张道一先生将中国民间美术分为五个层次：一是农民的家庭自用，二是农民的家庭副业，三是农闲的游方艺人，四是城镇的手工作坊，五是民风新作。第一个层次是基础的基础，包括农村妇女的女红，也包括一些牧民和渔民的作品。他们所做的东西都是为自己所需，为自己所爱，不受商品买卖的制约。

四、民间美术与原始美术的联系

（一）民间美术与原始美术一脉相承

艺术已走过近万年的历程，在其发展的历史长河中，我们可以清楚地看到民间美术与原始美术一脉相承的渊源关系。

原始美术无疑是人类社会最早的文化形态之一。在原始社会后期，虽然劳动有着不同的分工，但阶级还没有产生，以部落群体为基础的社会结构起着稳定的平衡作用，其文化形态和艺术形态都具有同一性而未发生质的变化。那时既没有艺术高低之分，也没有“民间”与“官方”之别，因此原始美术带有全民的特点，后人称其为“本原文化”。后来随着原始社会的解体和阶级制度的产生，促使“本原文化”迅速瓦解，从而导致了文化上的真正分野和艺术上的根本质变，最终形成了上层文化及所属的贵族美术和下层文化及所属的民间美术。它们分别沿着各自的文化轨道演化，而民间美术却直接继承原始美术的衣钵，伴随其生活、民俗继续深入发展。

在古代，民间美术是与贵族的宫廷美术和士大夫的文人美术相对立的；而现在，民间美术是与纯美术或专业美术相对异的。无论是什么类型的美术，早先都是从民间美术的“母体”中脱离和派生出来的，彼此之间既有区别又有联系，并在很长一段历史时期内并行发展，在此发展过程中，它们又相互影响、渗透和转化。其他美术不断地从其“母体”中获取营养，来丰富和完善自身的

技艺,反之它们又对民间美术产生促进作用。因此民间美术是艺术的渊源和基础,它与非民间美术的关系是一种“源”与“流”的关系,人们将它称为“艺术之根”和“文化的摇篮”。

(二) 原始艺术的分化与“民间美术”的确立

人类历史进入奴隶社会,出现了奴隶主和奴隶等不同的等级阶层,与此同时,艺术亦分化为贵族艺术和平民艺术,从此,这种艺术的分野开始了它漫长的历程,并延续了整个封建社会。

公元前221年,以中国历史上第一个中央集权制封建国家——秦国的建立为标志,中国进入了长达两千多年的封建社会。但是,由于秦国统治者残暴的封建统治,以致民不聊生,在揭竿而起的陈胜、吴广起义的打击下,秦王朝迅速土崩瓦解,在立朝仅仅十五年之后就灭亡了。随后建立的汉王朝,采取了“休养生息”、恢复生产、发展经济的政策,社会经济得到了较快的恢复和发展,农业、手工业和商业等方面都有了较大的进步;开始了较为发达的农业社会,生产力与生产关系发生了变化,并出现了与之相适应的封建文化,文化艺术的发展也进入了一个新的历史阶段。中国美术便由于服务对象各异而呈现了宫廷美术、文人美术、宗教美术和民间美术各自发展的态势。由于出现了农业与手工业的分工,产生了专业的手工艺人,其中的一些能工巧匠成了御用的宫廷艺术家,经由他们的创造,产生了今天我们所能看到的青铜器、瓷器、牙雕、玉雕等,这些作品加工精致,可谓精妙绝伦,是中国古代美术的经典之作。

当然,严格说来,把民间美术作为独立于宫廷美术、文人美术和宗教美术之外的一种类别是有一定条件的,即它的创造者和使用者都是普通的劳动群众。“从艺术的分类学上看,它不是美术的一个类别,而是美术的一个基础层次。”^①在宗教美术中,其基本的内容和形式来自民间美术,并且二者在许多方面具有共同的因素,难以区分,只是其选材昂贵,制作精细乃至烦琐,不惜工本。《天禄志余》记载:“唐、宋禁中大婚,以锦绣织成百小儿嬉戏状,名曰‘百子帐’。”除了材料的不同外,这类表现婚姻生育内容的美术作品,其理念与功利目的与民间美术作品中的“百子图”如出一辙。文人美术虽然后来成为与民间美术相对应的不同层面,但二者之间从来没有彼此孤立地存在过,这表现在两个方面:其一,文人美术不断从民间美术中汲取养分,来丰富自己的内容和形式;其二,许多文人画家本身就是直接来自民间的,民间的审美情趣和造型观、

① 民间工艺美术委员会.有形与无形:中国民间文化艺术论集[M].武汉:湖北美术出版社,2005.

色彩观自然地渗透并融合到文人美术中。与之同时,民间美术也接受了来自文人美术的影响,并依据自身的审美标准和价值观念有选择地加以吸收。

溯其源,追其根,我们可以断言,民间美术直接起源并脱胎于原始美术,其图式与造型可追溯到华夏民族文明的源头,其他美术则是在社会等级制度出现之后,由民间美术派生而来的。

在世界古代文明中,有许多文明由于各种各样的原因而衰落或消失了,但中华文明由于它独特的人文内蕴和民族凝聚力而生生不息、源远流长。同理,中国民间美术在它发生和发展的过程中,亦从未中断过,并始终展现出强烈而鲜活的生命意识,对于中华民族性格的形成,起到了积极而又重要的作用。

民间美术被历代统治阶级和上层文人所鄙视,一直受到不公正的待遇:将它视为粗俗、低级和不登大雅之堂的下里巴人,而把贵族美术和文人美术看作是阳春白雪。这种思想和态度,直至目前仍然还在束缚着我们某些人的头脑,没有得到彻底纠正和引起人们的足够重视。著名的艺术理论家王朝闻指出:“民间美术在美术中没有得到应有的地位,这是不公平的。民间美术是一切美术的基础,不同时代的民间美术理应为美术史家所尊重。”

第二节 民间美术的价值

民间美术代代相传,形式丰富多彩,具有极强的生命力。从历史上看,它是各个美术种类发展的基础。它之所以带有基础性,是因为它来源于广泛的创作群体与欣赏群体,又推动着各个美术种类的个性化发展。它集原发性和娱乐性于一体,表现了广大群众共同创造和欣赏的需要,同时发展并满足了不同人群的多样化需求。

一、审美价值

(一) 民间美术中的情与美

在劳动人民的生活创造中,人们不难发现,正是劳动者特有的质朴、纯真的情感萌芽了美的创造。静寂夜晚的机杼声声,那必是母亲在为女儿赶织陪嫁的土锦或花布,梭梭织进了慈母对女儿的祝福;歌圩上含羞的姑娘正在把自己偷偷绣制的荷包递给心爱的情郎,一针一线都联结着姑娘的深情。劳动者生活中的一切,从孩子们穿戴的虎头帽、虎头鞋、花围涎到手中玩耍的泥哨、竹龙和纸鸢,从农家村舍的门笺、窗花、灯彩到节日喜庆的糕饼花馍和年画,从新

疆的土陶器、彝族的漆器、毛南族的“花竹帽”、鄂伦春族的桦树皮和动物皮器物到贵州布依族的蜡染、湘西苗族的扎染和遍布大江南北的蓝印花布等，每一件精美的民间美术品无不融入了各族劳动人民对亲人的深情厚谊，无不寄托着他们对美好生活的向往和追求。即使在现代，人们总还想借助于自己的双手去创造去表达内心的火热之情。无疑，民间美术品构成了劳动人民情感交流的独特语言和特殊工具。

“民间美术”这种语言既是生活的语言，又是艺术的语言，更是情感的语言。物化在生活造物中的情与美，是劳动者与造物主之间，使用者与物品之间，使用者与创造者之间相互联系的纽带、心灵沟通的桥梁。离开了劳动者的情感寄托和追求，人们就很难理解为什么许多民间艺术品的创造会倾注制作者那么大的精力和时间，也很难理解那无可比拟的美的形式的真正内涵。民间美术审美中的情感与形式之间存在着一种特定的互为关系，现代美术理论把这种形式常常视为情感的符号，认为艺术本身也是人类情感符号的创造。几乎从所有的民间美术作品里，人们都能发现这其中蕴藏着的情感内容。一般说来，人类情感的表现无非体现在两方面：一是情感的直接流露，诸如语言、人的行为等；二是持某种情感意念通过一定艺术形式或媒介的形象性表达。劳动人民利用了造物活动，并把造物活动本身作为抒发情感的保证，因此，也就决定了民间美术品的纯真品格。它倾注了劳动者炽热而淳朴的情感，这种情感很少受到贵族的权势与铜臭的影响，因此在美的创造中自然真挚，毫不造作，经过一代又一代人的再创造，引起了心灵和情感上的广泛共鸣。一件乡土玩具往往使许多老人激动得仿佛又回到了童年的时光，这是因为它勾起了许多甜蜜的回忆，唤醒了人们的童心。久居异乡的游子回到故里，看到自己过去用过的衣服器物，脸颊上往往会闪烁着激动的泪花，这是因为这些物品早就形象地包容在他们日夜思念、寻求的“根”的丰富内涵里。端午节龙舟竞渡，场面壮观，元宵之夜长龙舞动，万头攒动，是因为民间美术结合着民俗活动表现了淳朴的乡情民风，使人们感受到了自己创造的力量，从而使他们沉浸在情与美的高度交融之中。

（二）民间美术与宫廷和士大夫美术的区别

民间美术区别于宫廷和士大夫美术，不仅因为它们是不同的生产方式、不同生产结构的产物，有着完全不同的社会功能和生产目的，它们还有着根本不同的审美情趣、审美理想和审美价值。

宫廷美术以贵为美。工艺品的鎏金堆银、画缂锦绣，无不让人进入一个堂皇的高贵世界。不仅因为“不贵不美不饰之不足以一民”，而且这种高贵性，寄托了整个统治阶级的审美情趣和审美思想，也表达了他们特有的审美价值。从三代

雕镂满眼的青铜器，到楚文化的漆器、明清的五彩堆花瓷、景泰蓝到近代的宫廷服装、刺绣，无不展现了那种通过“满”饰而表达的以贵为美的情趣和理想。

宫廷美术以贵为美，是贵族阶级利益的体现。从本质上来看，这种美在与人的关系中已失去了审美的意义，更多地表现为占有者占有欲望的满足，表现为在美感的名义假托之下的赤裸裸的人与物的社会关系。从理论上来说，当美的价值与社会功利用途相矛盾，以致离开了与社会功能间的相互关系的，这种美就充满了虚伪性而实际上也就失去了存在意义，转化为另外的价值。宫廷美术的美在历史形态上就表现出了这种脱离于生活的虚伪性。

文人士大夫美术追求超脱的闲适典雅之美。文人士大夫是处于统治阶级和民众之间的一个中间阶层，特定的政治、经济地位决定了他们的审美情趣、理想和追求，更多的是一种闲适典雅之美。他们力图把自己理想中的人格、品格、情趣都物化到工艺品物之中，所谓“弄器”“把玩”“清赏”“身外之长物”，不过是文人士大夫将道德价值作用于美术的结果。

二、艺术价值

民间美术，千百年来在社会的底层土生土长。犹如一棵棵兰草，生在荒僻的山谷，照常散发着自己的幽香。尽管上层达官贵人和文人墨客不屑一顾，认为它不登大雅之堂，可是它并没有因此而鄙薄自己。因为它是属于劳动者的艺术，在这里，创作者、享用者和欣赏者是统一的，自有它广阔的天地和诱人的魅力。

（一）浓厚的文化积淀

中国民间美术作为中国民俗文化的组成部分和民族艺术的母体，与远古原始文化艺术观念遥相呼应，因此其艺术价值远远超越了民间美术本身，具有极为丰富的哲学、美学、考古学、历史学、社会学和人类文化学内涵，是中华民族文化的凝集和结晶。不同时期的民间美术作品反映了不同时期的文化内涵积淀，它是民族历史文化的活化石和博物馆。对它的继承和发展，不仅是对民间美术本身的继承和发展，而且也是对民族历史文化的继承和发展。民间美术突出地表现着人民所理解的真、善、美，虽然大部分是生活必需品，但也是一种不可缺少的滋补精神的食粮。

（二）劳动者智慧的体现

民间美术的作者主要是农民，其创作完全带有自发的性质，将眼中所见的、心中所想的直观地表现出来，因而显得质朴、率真，没有任何拘泥与做作。即使一些带副业性质的生产品或手工艺人的作品，也在依照民间喜闻乐见的形

式,在艺术上表现出强烈的地方性,很少看出作者的个性。事实上,它那诱人的魅力,的确不是某人的独创,而是体现着世代相传的文化积淀,个人是在集体中发挥出艺术才能的。所以,它在艺术上的价值更为突出。从民间美术中,不仅能够窥见人民的审美心态,也能体察到当时民族的精神所在。在艺术技巧上,民间美术品体现出的无比的想象力和奇特的表现手法,有的令人叫绝,充分展示出劳动者的才智。这是一个伟大的艺术传统。它的过去,凝结成难以数计的艺术遗产;它的现在,依然以原发的生命力向前发展。

(三) 与时俱进的强大生命力

我国的现代艺术设计正步入一个新的历史阶段,一方面既需要继承传统,另一方面又要把新的艺术设计观念融入创作中去。随着经济的发展和生活水平的提高,人们的审美观念在变,但是在老百姓心中,那代代传承的民间艺术图形符号和意义却始终没被忘记。民间美术产生于大众,流行于民间,是广大人民群众集体创作的产物和智慧的结晶。在漫长的艺术实践中,现代艺术设计还在不断地吸取民间艺术的养分,把来源于民间,植根于民间,充满情感和生命意象的民间艺术加以提炼和融合,从而成为老百姓所认同和接受的艺术形式,并继续向人们展示着美的风采,给人们不断的审美享受。

三、娱教价值

民间美术与劳动者的生活、生产、习俗有着密切的联系,其多数直接用来美化自身、美化物品和美化环境。作为创造者和使用者的劳动人民,在自己创造的美的环境中生活,一方面享受着不平凡的创造者的快乐,一方面接受着直接和间接的社会文化传统的教化。这两个方面构成了民间美术的审美与娱教两大功能。完整的民间美术的创造过程由两个阶段构成,一是作为创造者的劳动者创造的民间美术,一是作为使用者的劳动者使用、欣赏的民间美术。在多数情况下,这两个阶段常常是糅合在一起的。

(一) 创造快乐

民间美术创作活动不仅在物质生活上满足了劳动者的需要,更重要的是给劳动者的业余生活增添了极大的乐趣,这些乐趣伴随着劳动者的创造实践而产生。

农历七月初七为“乞巧节”,是神话传说中牛郎织女在天河相会的日子,在这一天的晚上,妇女们尤其是姑娘们,要向织女“乞巧”,举行仪式,相沿成为民俗节日。在广东番禺县农村,至今还保留着这种风俗:到了这天,妇女们早早吃过晚饭。换上衣服,成群结队地去参加“摆七夕”的活动。摆七夕又

叫“乞巧会”，是陈列女红的一种民俗活动。妇女们将日常制作的彩绣巾帕、花鞋、荷包、针插、绣衣及纸通公仔（一种用纸和香蕉制成的偶人）、蜡果、灯彩等陈列在宗祠里，供全村的男女老少观赏、评判。这一个晚上是全村人最快乐的时刻，也是妇女们最快乐的时刻。妇女们以自己的创造给别人带来了欢乐，也给自己带来了欢乐。

春节，是所有民俗节日中最重要的节日，也是农民们最快乐、最忙碌的节日。在江苏南通地区的农村中，除了写春联、挂喜笺、贴年画、迎神祭祖、张灯结彩等活动外，放风筝的活动又为这欢乐的节日增添了乐趣。放风筝是当地的一项传统活动，由于风筝的形制较大（一般的直径达3~6米），无论扎制，还是放飞都需要许多人的合作。在当地，每逢放风筝，参加的农民都要凑份子摆酒，当风筝上天后，大家便开始入席，在欢乐中品尝酒肴，说些“利市话”（一种以吉祥语组成的歌谣），赏听空中传来的风筝哨子发出的悦耳声，享受着亲手创造的欢愉。

无论是女红的展示，还是风筝的放飞，都给劳动者带来了欢乐。对于创造者和使用者来说，这种欢乐的程度不尽相同。前者的愉快是伴随着某种目的的实现、自己的创造能力得到确证的愉快；而后者则是某种需求得到满足而引起的愉快。劳动者为满足自己的需要而进行的创造是自由的、笑的创造，美的喜悦正是人们所体验到的自由创造的喜悦。

（二）教化作用

每个人都要在一定的社会环境中，接受着一定的社会文化的教化。人们的知识、技术、经验，人们的宗教、信仰、风俗习惯、道德观念、行为准则、价值标准，人们的衣食住行，婚丧嫁娶的生活模式、行为模式等等，均是社会文化教化的结果。因此，一定的社会文化，不仅影响着人们的思想感情，也影响着人们的行为、生产和生活。

在民间文艺中，民间文学、民间戏曲、民间音乐、民间舞蹈、民间美术等艺术形式，各以自己的独特方式展示着劳动者的社会文化。民间文艺的主要功能是丰富劳动者的业余生活，给劳动者带来欢乐。同时，又以各自的方式寓教于乐，使劳动者得到直接和间接的社会文化的教化。在年节的装饰、乡间的社戏、婚娶的鼓乐、田头的赛歌、老人的讲古等民间文艺活动中，劳动者日复一日、年复一年地接受着不同类型的民间文化教育。在这些民间文化艺术中，以民间美术对人的作用最为直接。

在民间美术中，多数品类都能给人以直接的启迪和联想。泥模是北方农村中常见的儿童玩具，可以翻制出许多不同的形象来，有人物、动物、花卉、鱼

虫以及各种古样纹样，儿童边玩边进行辨认，他们对许多事物的认识，都可以说是从这里开始的。民间流传的纸马，是一种木版印制的神像，这个神像在民间都有一种或几种传说。说明着某个神像的产生、历史及其职能。而神像的形象，则是人们参照社会中的人来创造的，反映着劳动者的爱憎情感。放风筝是受到普遍欢迎的活动，然而扎放风筝则要求创作者具备多方面的知识和经验。从骨架、蒙布、装饰、引线的安装到放飞等，处处都体现着科学和艺术的统一。一些用来装饰环境的、审美倾向比较强烈的民间美术品，如剪纸、年画等，更是直接地以其完美的形式来反映内容，对人们进行着道德的、历史的、风俗的社会文化知识的教育。

还有一些民间美术品类，多与民间文艺的其他方面相结合，从而使民间美术的教化作用得到深化，如苏州桃花坞年画的推销者，在销售年画时，多要唱上几段曲儿，一是吸引顾客，二是介绍年画的内容。这些唱词，也是优美的民间文学，如《八仙》之“铁拐李，左脚跷；吕纯阳，顶风流；蓝采和，拿着篮子最细巧；曹国舅，插板敲；张果老，拿着竹筒搓啊搓；汉钟离，拿把扇子顺风飘；何仙姑，打后跑；韩湘子，吹起笛来眯眯笑”，生动地将八仙的形态特征做了描述，使人们对年画的印象更加深刻。

在民间流行的日用器物，都直接地满足着劳动者衣、食、住、行方面的需要。在这些器物上，积淀着人类造物的经验和多方面的知识，具体体现为人的技艺、人对材料的驾驭及人造物的尺度。看似平常的桌子、板凳、篾笼、水桶、木盒等，却常能表现劳动者在制作时的匠心和质朴而巧妙的构思。这些审美与实用相结合、科学与情感相统一的艺术品，有可能在人们反复接触的过程中，潜移默化地改变着人们的审美感受，提高着人们的审美能力。

劳动者在创造民间美术的过程中，根据自己在功能和审美等方面的要求，不断地完善民间美术的功能和形式。每当人们的一种要求被满足了，同时又产生了更高级的要求。生活中劳动者通过对物体不断地改变和更新，在历史进程中留下了丰富的艺术形式，同时，也使自己得以更加完善。民间美术以其造型的古拙质朴，内涵的宽泛开放，得以与现代人的某些观念和追求息息相通。现代人虽得益于电脑时代的物质文明，但仍怀恋和向往民间美术那浓郁的生活气息、亲切的乡情以及质朴活泼的性格。中国民间美术作为历代劳动人民艺术创作的结晶，永远给人以谜一般的诱惑和道不尽的深沉的启示。