

民间美术

在设计中的应用

潘娜◎著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

本成果系山东省“民间美术资源保护与研发”文化科技重点实验室资助项目

民间美术在设计中的应用

潘 娜 著

中国纺织出版社有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

民间美术在设计中的应用 / 潘娜著. — 北京 : 中国纺织出版社有限公司, 2019.12

ISBN 978-7-5180-6467-0

I . ①民… II . ①潘… III . ①民间美术—研究—中国
IV . ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 164566 号

责任编辑: 武洋洋

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

[http: //www.c-textilep.com](http://www.c-textilep.com)

E-mail: faxing@e-textilep.com

官方微博 [http: //weibo.com/2119887771](http://weibo.com/2119887771)

三河市宏盛印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2019 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11.25

字数: 230 千字 定价: 50.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

中华民族这颗璀璨的东方明珠，在几千年的历史演进中书写了无数华美的篇章，创造了属于自己的艺术瑰宝，并传递和发扬到世界各地。21世纪是祖国奋力发展与进步的时代，党的十九大对中华优秀传统文化的发展也做了进一步的阐述，“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉。”习近平总书记指出：“优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。”民间美术作为中华优秀传统文化的一个分支，其种类繁多、传承历史久远，极大地丰富了中华文明，见证了劳动人民的生活发展变化，体现了他们的智慧的结晶。民间美术包含了劳动人民生活的各个方面，衣、食、住、行，面面俱到，为劳动人民的生活增添了无限的色彩和浓重的艺术氛围。

民间美术与设计是相互补充的两个发展领域。在当今的生活中，设计已经贯穿于生活的全部，设计是提高生活品位的重要手段，人们通过设计满足自己的欣赏习惯，满足精神上的审美需求；而民间美术则为设计提供了更多的元素，丰富了设计的构思和主题，为设计作品增添了更具收藏和观赏的艺术价值。

本书共分五章，第一章介绍了民间美术的基本知识，并详细介绍民间美术的造型语言与审美特征、民间美术的符号特征、民间美术元素在现代艺术设计中的运用与创新；第二章介绍了民间美术与艺术设计的融合，内容分为三小节，分别介绍民间美术的造型法则、设计与民间美术造型融合的探索、设计与民间美术色彩融合的探索；第三章将民间美术与我国制陶技艺相融合，介绍民间美术与陶瓷的内容，具体包括古老而新颖的陶瓷、陶瓷设计的系统化方法、近现代民间陶瓷艺术及基础技艺；最后两章介绍民间美术对现代设计的启发以及民间美术与建筑设计方面的内容，主要内容有民间美术对环艺设计的启发、民间美术对平面设计的启发、民间美术对包装设计的启发、民间美术对服装设计的启发，同时还介绍了国外民间美术之非洲雕刻与日本浮世绘艺术、欧洲民间镶嵌艺术、民间美术与民居建筑、民间美术在建筑装饰上的应用。

本书在内容上逻辑清晰，内容丰富，结构设计合理；在价值方面，本

书具有较高的艺术性与学术价值，同时列举了诸多民间艺术产品，可以激发读者的阅读兴趣。

本书经过仔细的考量和构思，在参考了大量文献的基础上，结合作者多年的教学与研究经验撰写而成。在本书的著述过程中，得到了许多专家学者的帮助，在这里表示感谢。另外，由于时间有限，虽经多次修改，但书中难免存在不足之处，恳请广大读者指正。

作者

2019年6月

目 录

第一章 民间美术概述.....	001
第一节 民间美术的造型语言与审美特征.....	001
第二节 民间美术的符号特征.....	019
第三节 民间美术元素在现代艺术设计中的运用与创新.....	036
第二章 民间美术与艺术设计的融合.....	046
第一节 民间美术的造型法则.....	046
第二节 设计与民间美术造型融合的探索.....	061
第三节 设计与民间美术色彩融合的探索.....	067
第三章 民间美术与陶瓷.....	076
第一节 古老而新颖的陶瓷.....	076
第二节 陶瓷设计的系统化方法.....	098
第三节 近现代民间陶瓷艺术及基础技艺.....	105
第四章 民间美术对现代设计的启发.....	116
第一节 民间美术对环艺设计的启发.....	116
第二节 民间美术对平面设计的启发.....	132
第三节 民间美术对包装设计的启发.....	139
第四节 民间美术对服装设计的启发.....	142
第五节 国外民间美术之非洲雕刻与日本浮世绘艺术.....	143
第六节 国外民间美术之欧洲民间镶嵌艺术.....	148
第五章 民间美术与建筑设计.....	152
第一节 民间美术与民居建筑.....	152
第二节 民间美术在建筑装饰上的应用.....	163
参考文献.....	173

第一章 民间美术概述

民间美术不仅拉近了艺术、美学与生活之间的距离，还对现代艺术设计有着诸多的启示和帮助。本章介绍民间美术的造型语言与审美特征、民间艺术的符号特征、民间美术元素在现代艺术设计中的运用与创新的内容。

第一节 民间美术的造型语言与审美特征

一、民间美术概论

（一）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。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。”

中国民间美术注重人与自然的和谐相融，讲究丰富的造型塑造，包含乡村特色和民间韵味。民间美术作品蕴含着人民群众最真挚的情感和最真实的思想，是广大劳动人民生活的真实写照。其情感表达通常多为热情朴实、欢乐祥和的色彩，通过这些艺术作品传达出他们对生活的热爱和对生命的珍爱。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。”民间美术创作的灵感来自于生活中的点点滴滴，其创作的元素也取自民间自然环境和社会环境。由于这类艺术诞生于人民群众最熟悉的日常生活，故民间艺术的欣赏具有大众性，更容易被人民群众接受。民间艺术为人们的精神生活和物质生活起到了美化作用，它既是人们生活中的润滑剂，又是民风民俗的教科书，更是人们的精神食粮，民间艺术扎根于民族文化的沃土上，维系和推动着社会的发展。

在原始社会时期,艺术尚未根据社会阶级分出等级。随着历史不断演化,社会阶层逐渐划分明确,社会职能分工逐渐细化,艺术也逐渐划分出阶层来,因而有了宗教美术、宫廷美术、士大夫阶层的美术和民间美术之分。《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。

在《民间美术的基本概念》一书中,吕胜中给出了这样的界定:“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。

(二) 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,从而帮助人们回归自然,用自然的美好感染人们的情绪,并以此找到内心的平和。民间美术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,认为其具有以下几个特征。

1. 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，并使之得到更好的升华。

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。

2. 民间美术的民俗性

民间美术是民俗文化不断发展的产物，它是中国文化的印记，而博大的民族文化又是整个民族的精神支柱和力量象征。由此可以体现出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”。所谓民俗，是指由社会下层的劳动人民自发创造，在人民之间广泛流传，并进行自我教化的习俗。民俗为民间美术的形成和发展提供了丰富的营养，而民间美术又是民俗文化物质形态的体现，同时民间美术还能够成为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、赏彩灯等。新年的年画、窗花、信笺、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，无论是时节风俗、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给各类民间活动增添了文化气息，使得民俗活动更具仪式感。民间美术创作也属于一种民俗活动的形式，其作品也必然包含这民俗的价值观、民俗特定的心理、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。”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。”

民间美术作为一种具象的表现形式，其真正内涵来源于民间文化，民间美术与民俗不可分割。换句话说，民俗活动是民间文化的动态反映，任何一种民俗活动中，一定都包含了特定的民间文化性质，不同的民俗活动也能体现出民间文化的不同特征。也就是说，民间文化思想和观念决定了民俗和民间美术的性质，并以民俗和民间美术来作为其传播的载体。

民间美术和民俗是具有相同文化性质的。早期的民俗活动中，文化寓意是其主要功能，审美功能只能算是附加的部分，例如，早期的人们通过贴门神以求家庭平安，将消散霉运的希望寄托在能飞上高空的风筝上，通过拴住娃娃来表达希望家里添丁的愿望等。后来，这些民俗活动才逐渐演变为单纯的娱乐活动，民间美术作品的功能也逐渐转向审美功能。这充分说明了民间美术与民俗之间的相互依存和不可分割性。在民俗活动的开展中，民间美术以各式各样的艺术形式，强化了民俗活动的文化氛围，烘托出应情应景的活动环境，在为整个民俗活动空间增添装饰、提升空间美感的同时，还能适当地添一份趣味性，使得民俗活动有场面、有氛围、有意义、有人气地举办。常见的例子如过年时家家户户贴的窗花、年画、对联和“福”字，祝寿活动中用的寿桃、“松鹤延年”图案；婚礼中用的“喜”字等，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。

3. 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通过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，受民间剪纸环境的熏陶、修养，加之扎实的基本功和造型能力，将手里的每幅作品都裁剪得活灵活现。这些剪纸作品无论从其所表现的艺

术内容上还是剪纸作品本身上,都映射出广大劳动人民对美好未来的期望及对自由生活的向往。

4. 民间美术的审美性

在原始社会时期,人类在进行造物活动的同时也不忘融入审美创造的意识。这说明自远古以来,人类对事物的实用功能追求和审美追求是兼顾并行的。虽然这种层次的审美创造观念并不完全是早期艺术创造的意识形态,但至少可以确定人类对审美需求的客观性和必要性。

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。“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。

5. 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开始渐渐偏离,但从长期来讲,实用性是民间美术的最大特性,民间美术不仅仅以一种可观赏的图案形式来展现,而是展现在生活的方方面面。任何一种有形的物品,在它被创造出来并被赋予使用功能的同时,其艺术审美功能就附着在上面,并与之融为一体。而任何一种物品被创造出来时的基本要求就是其功能性。因此,将民间美术与器物融合,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。这些民间艺术品源于生活而又高于生活,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”。由此,我们可以说民间美术是一种以实用为基准的艺术形式,其创作的首要目的不是以观赏性为主,而是在保证实用性的基础上

^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.

扩大审美功能。民间美术的创造不可避免地受到实用性的规范和约束，当然这种规约是来自民间生产、生活对艺术的要求。

6. 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”就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》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，使作品在完成其实用性使命的同时，将其相应的精神感染力最大化，以求更加贴近人们的精神生活需求。

7. 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的环境下对其自己特有的民间艺术进行自觉自发地传递和交流，与宫廷艺术、文人艺术相比，民间美术的发展更多是遵循自然的选择与淘汰，人为设定和干预活动相对较少。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。民间艺术在人类发展的进程中一直保持着艺术的本原，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，不似文人美术拥有相当高的审美境界并充分展现崇高的人生抱负和理想信念，更不似宫廷美术穷尽奢华，以至高的工艺和稀有昂贵的材料为最终追求。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。

8. 民间美术的传承性

民间美术在广大劳动人民当中世代相传，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。民间美术的传承不仅是一种技术、手艺的传承，更是历史文明、生活习惯的传承，是人类千百年来在这片土地上生活过的痕迹，是一个族群思想的浓缩和沉淀。它没有自上而下

的约束，只有自由自在的思考。

（1）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。民间美术传承的艺术，是中华民族传统文化的延续，是一个民族精神财富的载体。人们通过在生产生活中不断地探索和实践，积累大量的生活经验，总结大量的人生感悟，并将这些经验和感悟进行创造与融合，从而产生今天的民间艺术文化。中国社会自古以来就呈现“家天下”形态，因而上至皇族，下到平民百姓，无论是对身份爵位、家庭财产的继承，还是对绝技手工艺的传承，都是以家庭为单位。家学在古代很受重视，许多民间手艺人都是以家庭为中心，进行技艺的传授，一般都是通过对同姓族人采取“口传心授”方式的教学，使技艺得以传承并发扬光大。这种教学方式的好处在于，传授的对象为自家子弟，所以传授者会格外尽心尽力，由于一个家族世代专攻一门手艺，对技艺的进步和发展提供了大量经验和发展条件。因此，民间文化艺术还保留了人民传统的意志和愿望，民间文化艺术不仅是历史和思想的记录更是对后世的启发。

（2）民间美术图形的符号传承

民间美术图形作为一种文化的体现形式，承载着民间劳动人民的审美喜好、思想情感和理想追求，它以符号的形式将民间百姓的精神世界刻画得淋漓尽致，直观地呈示着一个民族的文化信息和哲学思想，是一个民族所处社会环境的反映，是人民日常生活的记录和缩影。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”，符号贯穿于人类文明记录的各个部分，早在远古时期，人类的宗教活动、神话故事、语言文学、大事记录等，都通过符号进行传承。中国民间传统图案也属于符号传承的一种，它融人们的审美意识、社会环境、艺术技能为一体，是富含美感并能引发人们内心情感共鸣的民间文化的媒介和载体。这些图形符号在传承的过程中逐渐形成一系列相对稳定的格式，人们已经整理出一套经典的图式，使处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”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”。这些符号图形在表达含义和情感时通常会采用借喻、比喻、双关、谐音、暗示的手法，让人们容易既接受和体会，又不失韵味、不失赏玩性。

（3）民间美术图形的心理传承

任何一个时代的文化都不会无缘无故地产生，文化有着前时期文化的

传承与发展。民间美术图形经过千百年来不断演变,不同时期、不同社会风气和社会价值观下都有不同的特点。比如,奴隶社会崇尚动物图形,封建社会崇尚植物图案,每个历史阶段人们所崇尚的事物不同,对同一事物赋予的意义和价值不同,其相应的图形和其表现手法和风格都各不相同。民间美术图形多包涵乡间的风土人情,给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”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。

二、民间美术的造型要素

(一) 形体

“造型”在传统文化中体现为一种空间构成的美感。这种美感来自于人们创造出的物体形象,其特点为具有一定的艺术性,占据一定的空间,并可通过视觉感官来进行感知和欣赏。造型艺术的构成元素指的是那些构成艺术性的物体形象所必需的实质内容或是反映其本质价值和理念的组成部分。民间美术造型具有综合性,它吸纳了原始艺术的特征,结合了社会背景和当下人们的生活内容,以二维平面或三维立体为表现形式,多运用直线和规则曲线,如圆弧和螺旋形线条进行刻画,而少用倾斜的直线和不规则的曲线。并且从整体上看,其构图普遍具有对称性,图案多进行重复、有规律、有节奏性地排列。中国民间美术造型有形象化造型、谐音法造型、象征性造型、功能化造型等规律,受地域环境、生活习俗、宗教思想、感情气质等影响,又形成了各自不同的个性体现和美学观念。

民间美术综合形体是在平面和立体的综合静态艺术基础上表现的。平面的形体是指以点、线、面三种表现元素,利用自然材料组合分布在二维空间中,从而组成平面形象。常见的表现形式主要有木版年画、剪纸、刺绣民间绘画等艺术形式。立体形体则是指在三维度空间中运用形体块面的不同组合结构,构成可看见、可触摸的立体形象。常见的立体艺术形式有民间雕刻、泥塑、纸扎等。

1. 幻想创意形体

幻想创意造型是现实和想象的结合产物。它既有空灵神秘的色彩,又具有现实中事物的形体结构特点,让人一眼能认出其幻化来自何物,又难

以完全猜透它所蕴含的神秘力量。图腾幻想创意形体创造的过程是,将脑海中想象出的神鬼及其他神秘形象,通过艺术化塑造,与现实生活中的人或事物相结合,并将希望表现思想和内容拼贴在一起,以写实的手法令所组合出的新造型显得真切,并由此给人一种真实存在且不可侵犯之感,使人自然而然地对其产生崇拜之心。

另一种幻想创造的形体是与现实生活更为贴近的形式,比如木偶和皮影等。皮影和木偶的造型多来自鬼神传说和历史故事。其中的故事内容包含了天宫、地狱、山河鬼神、人间百态等,各种形体的塑造和变形都是来自图腾的创意影响,同时具有鲜明的民族特性和地域特色。

2. 写意提炼形体

写意提炼形体这一造型塑造过程必须是建立在丰富生活经验的基础之上。从生活的细节中进行写意符号的提炼,是对生活的深入体会和总结,也是对理想生活的描绘和遐想。这种提炼方法在民间美术造型中表现得十分突出。通常在利用这种方法进行创造时,将自然的形象进行适度的简化,只保留其基本轮廓或意象,再将其附着到想要刻画的事物之上。只有掌握这种对自然的提炼手法,才能准确、恰当地进行写意塑造,在保证意象完整性的同时,最大化二次创造的空间,进而合理安排形体的构成。

3. 写实意象形体

写实造型的特点即对现实的真切描绘和真实反映,是对刻画对象的结构和形态进行如实展现。民间美术综合造型的写实造型是以创作者对事物自身感知为基础,并不以眼见为真实。其创作的宗旨是将真实物象附加在幻想的意象上,使作品整体上呈现出作者的塑造目标。创作者在通过写实意象进行形体创造时,将对象谙熟于心,将真实物象附加在幻想的意象之上,整体服从心里所想,使造型富有主体的能动力。

例如,在木偶造型的塑造过程中,由于剧情的需要,多以人为临摹样本,注重人物肢体的形象塑造,而面具、脸谱则是以人物表情变化为参照,通过夸张和变化面部结构和色彩,进行意象上的拓展和延伸,故写意成分大于写实成分。

4. 程式化形体

由于各民族的文化交流和融合使得民间美术综合造型语言有一定的共性,其程式化也比较明显。民间美术综合造型以集体表象、集体无意识的

创造手法,进行形色各异的意象组合,在使用共同的塑造语言的基础上刻画不同事物的个性特色。

民间美术造型符号同所有艺术一样,都是跨民族、跨文化沟通的桥梁,作为一种图像语言,它突破了文字的局限性,成为民间美术造型程式化基础,作为解读民族文化根源的密码,民间美术造型符号承载着大量的文化信息。其程式化体现在表现不同人员形象或特定意象时,都有固定的组成素材。例如,在民间美术综合造型中面具、脸谱、皮影、剪纸、木偶等艺术形式,其程式化表现为根据角色的需求搭配不同的面部造型、冠戴、服饰等,不同的搭配方案表现不同的人物身份、性格特征等。就皮影戏而言,头茬的佩戴很有讲究,若是戴错了,就无法辨别戏中人物的身份,若是服装搭配错误,便分不清人物关系。

再如戏曲表演中使用的图案,为了迎合剧情的需要,艺术家们对面部做了程式化的描绘。脸谱在谱式、图案、颜色上都有其特定的章法。当脸谱脱离表演,独立呈现时,它通过色彩、图案、造型符号传递艺术信息同样具有观赏价值。一般来讲,脸谱的眼部和鼻部多用深色来描绘,达到令五官显得纹理清晰的作用,而其他部位的色彩表现则多是顺纹路进行延续。人物性格则主要通过颜色来区分,例如,花脸式脸谱作为张飞的代表脸谱,突出其火爆的性格,再配以下压的眉头和上提的眉梢,将表情渲染得十分暴烈。而曹操的脸谱则会将眼部描画成两条细眯的眼,展现出曹操多疑奸诈的性格特征。

5. 仿生仿自然物的形体

仿生仿自然物的形体塑造是人类通过对自然界的其他生物或物体的形象进行模仿,从而满足自我想象力和创造需要进行的创造活动。其中,灯彩和风筝是模拟人和动物外形结构进行创作的代表。风筝和灯彩的形象塑造多取材花果树苗、鸟兽鱼虫等形象,主要可分为两类:一是模仿其形状;二是借鉴外观形体造型。

风筝和花灯在塑造形象的时候,为了使其更加逼真传神,多采用夸张变形的技巧,突出表现物的特点。例如,小孩子玩耍的提灯多是小巧干练,常见的形状多为十二生肖,有玉兔灯、戏猴灯、公鸡灯等。这些动物花灯的形象塑造牢牢地抓住其特征,如兔子的耳朵和唇部的塑造、公鸡的鸡冠塑造等,让人一眼便能认出。风筝和花灯都是以竹木杆为骨架,外附着一层布面或纸面构成,这需要内部结构和外表画面的协调配合才能完成逼真的塑形。例如,沙燕风筝在塑造形象时,为了突出燕子的体态,要先用几根细竹篾做骨架,再裱糊一层纸,外层的纸上用彩色绘制燕子图案,

无论是放飞于空中还是陈设于室内，都十分美观。还有常见的宫灯，多以几何形为骨架，在外部罩以彩色灯罩，罩面色彩与骨架形状协调搭配，既实用又具有观赏价值。

风筝除了美观要求外，更重要的是能乘风飞翔的功能，这就要求其结构设计必须轻巧干练、能顺风飞起。因此，在制作一些人物、花卉、鸟兽造型的风筝时，多以平面造型为主，为了凸显形象特征，再在局部进行适当的立体结构搭建。在绘画时对立体转折部分专门刻画，既要求美观生动，又必须符合风筝的运动规律。灯彩的外观是立体造型，因此在裱糊的外表上进行图案装饰成为灯彩装饰的重点，犹如女子的服饰，多彩斑斓、千变万化。

6. 夸张变形造型

民间美术综合造型在表现人和动物形象时，通常采用以局部夸张特征来衬托形象特点的表现手法，如巨头、巨眼、巨嘴、巨手、巨足等，从另一种角度来说，其特征反映了人们内心对自身能力拓展的渴望，是人类自身理想愿望的寄托。

变形作为夸张表现手法的一种形式，被广泛运用于各种表现意象的塑形创作中。它以改变参照物的固有形态为主要手段，通过对参照物原本形状的扭曲、突出局部、化繁为简等方式创造出新的形象。这新创造出的形态，有时能从局部看出与参照物的相似点，有时则需从整体远观，才能看出参照物的影子，即只求神似，省略对形象的模仿。

（二）色彩

1. 中国民间美术色彩的特征

中国民间美术色彩历经了千百年的沉淀和筛选，逐渐形成了完整的色彩体系和独具风韵的色彩特征，是中国民间美术创作的重要组成部分，其特征主要有以下几个方面。

第一，中国民间美术的色彩呈现出视觉冲击强烈、色彩绚丽丰富的特点。在传统的赤、青、黄、白、黑五色基本色调基础上，民间美术色彩通过进行强烈的对比和多种色彩的搭配融合，形成了绚丽的色彩风格。最具代表性的即为民间年画、彩塑、戏曲人物造型的色彩搭配。其中，以陕西的门神年画最为著名，通过使用大红、桃红、黄、绿、黑这几种颜色，形成的画面风格豪迈大气，将门神形象塑造得英勇威武。

第二，中国民间美术的色彩注重色彩的对比表现。在绘画时，色彩对