

艺术导论核心通识课系列教材

中国民间工艺美术 解读与欣赏

编著 徐岳南 石永欣 杨玲

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

艺术导论核心通识课系列教材

中国民间 工艺美术 解读与欣赏

徐岳南 石永欣 杨玲 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间工艺美术解读与欣赏 / 徐岳南, 石永欣,
杨玲编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2014. 1
艺术导论核心通识课系列教材
ISBN 978-7-5621-6576-7

I. ①中… II. ①徐… ②石… ③杨… III. ①民间工
艺—工艺美术—鉴赏—中国—高等学校—教材 IV.
①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第000567号

中国民间工艺美术解读与欣赏 徐岳南 石永欣 杨玲 编著

ZHONGGUO MINJIAN GONGYI MEISHU JIEDU YU XINSHANG

责任编辑: 王正端 袁 理

整体设计: 陈昭霓 鲁妍妍

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715 <http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895 传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 2

字 数: 51千字

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6576-7

定 价: 10.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:
(023)68252507 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。
正端美术工作室电话: (023)68254657 (办) 13709418041 QQ: 1175621129

序

Preface

传播知识、培养人才、科学研究和服务社会是现代大学的四大功能，而培养人才无疑是大学的根本所在。进入 21 世纪之后，随着信息与知识呈几何级数的增长，大学开始从专业技术人才的培养转型为学生综合素质的培养，而怀揣理想的教育，就是要能打开世界的窗户，要有感染学生心灵的力量，要能培养具备远大眼光、通融见识、博雅精神和优美情感的人才。

世界著名的哈佛大学曾指出现代通才教育要使学生达到五项标准：要有最起码的沟通与说服力；对宇宙、社会、人类要有基本的认识，培养独立思考和判断能力；在生活品质上有较高的品位、阅历上有较宽的视野；遇到进退两难时，在道德选择上要有足够的明辨力；在主修科目上能掌握专业性理论、方法与数据，未来可在较深基础上触类旁通，在辅修科目上能实现高层文明的情感教育和完备的人性教育。

党的十八届三中全会针对我国应如何深化教育领域的综合改革，提出了新的教育方针和发展方向。即“坚持立德树人，加强社会主义核心价值观体系教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健。改进美育教学，提高学生审美和人文素养。”

艺术导论核心通识课系列教材也正是积极贯彻十八届三中全会精神的成果，其目的在于培养学生能够解读和欣赏绘画、雕塑、建筑、平面设计、传统图形、民间艺术、服装、影视、动画、现代设计等方方面面的能力，提升学生的感性审美能力和理性审美批判精神，使学生能够更好地适应“感性经济”“审美经济”和“文化创意经济”的时代发展趋势，能够跟上世界潮流的变化，融通中华与外国文化艺术，从而成为健全的个人和社会中健全的公民。

教材编委会

教材编写指导委员会

主 任：杨继瑞

副主任：郑旭煦 苟朝莉 靳俊喜 殷 俊

教材编写委员会

主 编：胡 虹 殷 俊

编 委：胡 虹 罗晓容 徐岳南 汪维丁 胡大勇 李昱靓

皮永生 谷 博 齐雪源 沈正中 李 娜 杨媛媛

龙圣杰 彭 晓 黄 薇 杨 玲 王 晶 吴 轩

刘 蓉 胡 兰 刘 沁

前言 Foreword

我国是一个多民族的国家，有着博大悠久的历史民间艺术文化，它们都是祖国优秀传统文化的一部分。我们学习和研究中国民族民间艺术，使之成为学校文化艺术和素质教育的重要内容，以提高大学生的审美欣赏能力，使其形成完善的知识结构，培养其健康向上的品德和情操。

本书主要用于大学本科艺术通识课程教学，也适用于一般人群学习了解中国民间工艺美术之用。限于教材编写，内容主要选取了更具通俗性、普及性、趣味性的民间工艺美术中的部分内容，使其更便于入门者学习。我们编写此书目的在于：使学生通过对中国民间工艺美术的解读与欣赏，感受、认识和熟悉理解中国民间优秀艺术遗产的历史蕴含，并在审美欣赏中潜移默化地将中华文化艺术精神融入内心，以此培养学生健全的心智、大爱的情怀，为祖国悠久灿烂的文化艺术而自豪，积蓄迸发积极向上的工作学习正能量，更加热爱祖国、热爱家乡、创造更加美好的生活，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

目录

Contents

第一章 中国民间工艺美术概要

解读

- 1 ◀ 一、中国民间工艺美术之源
- 3 ◀ 二、何谓中国民间工艺美术?
- 5 ◀ 三、中国民间工艺美术特征与文化本质解读
 - 5 ◀ 1. 中国民间工艺美术艺术形态特征
 - 6 ◀ 2. 中国民间工艺美术文化本质
- 6 ◀ 四、中国民间工艺美术的意义和价值
 - 6 ◀ 1. 增强对祖国文化历史的认知
 - 6 ◀ 2. 加深对劳动创造的理解
 - 7 ◀ 3. 丰富精神审美的感悟
- 8 ◀ 五、中国民间工艺美术的种类
 - 9 ◀ 1. 按使用功能分类
 - 9 ◀ 2. 按生活节庆分类
 - 9 ◀ 3. 按工艺种类分类

第二章 中国民间印染艺术欣赏

- 11 ◀ 一、中国民间印染艺术回顾
- 13 ◀ 二、民间印染的欣赏
 - 13 ◀ 1. 蜡染
 - 17 ◀ 2. 扎染
 - 20 ◀ 3. 蓝印花布

第三章 中国民间剪纸艺术欣赏

- 24 ◀ 一、中国民间剪纸艺术回顾

- 25 ◀ 二、剪纸的民俗应用分类与应用

- 25 ◀ 1. 用于岁时节日的剪纸
- 26 ◀ 2. 用于人生礼仪的剪纸
- 26 ◀ 3. 用于日常生活的剪纸

- 28 ◀ 三、中国民间剪纸欣赏

- 28 ◀ 1. 北方剪纸(陕西、山西民间剪纸)
- 30 ◀ 2. 南方剪纸(浦城、扬州剪纸)

第四章 中国民间传统刺绣艺术欣赏

- 35 ◀ 一、中国民间传统刺绣艺术回顾
- 36 ◀ 二、中国四大名绣欣赏
 - 36 ◀ 1. 苏绣艺术
 - 39 ◀ 2. 湘绣艺术
 - 41 ◀ 3. 粤绣艺术
 - 43 ◀ 4. 蜀绣艺术

第五章 中国民间年画艺术欣赏

- 47 ◀ 一、中国民间年画艺术回顾
- 48 ◀ 二、中国民间著名年画欣赏
 - 48 ◀ 1. 山东杨家埠年画
 - 49 ◀ 2. 天津杨柳青年画
 - 51 ◀ 3. 苏州桃花坞年画
 - 54 ◀ 4. 四川绵竹年画

57 ◀ 后记

58 ◀ 参考文献

第一章 中国民间工艺美术概要解读

一、中国民间工艺美术之源

在世界任何一个地方，只要有人群、有社会、有劳动生产活动、有生存发展的意志信念，就能听到艺术脉搏跳动的声音，就会有鲜活艺术生命的诞生。中国民间工艺美术是产生于黄土大地，由自给自足的自然经济形态孕育而成的，以手工生产方式呈现的艺术形式。我国最早的工艺美术作品是诞生在距今 7000 年左右的黄河流域的仰韶文化时期的土陶器皿。（图 1-1~ 图 1-3）。

图 1-1 中国民间工艺美术种类丰富，从上左到右下依次是山东年画、大理扎染、惠山泥人、陕西补绣和山西剪纸。

图 1-2 中国仰韶时期半坡彩陶代表作品《人面鱼纹盆》，完善的器形方便使用，独特的纹饰传达出远古祖先渔猎生活的情景和心态，优美而浪漫。

图 1-3 中国仰韶时期马家窑文化彩陶代表作品《漩涡纹双耳大瓮》。独特的旋转回环的水流纹饰，寓意黄河翻腾的情景，是先民生存劳作的所见所思的艺术化，其线条流畅、安排有趣，具有一种流动回旋的动势和张力。

《人面鱼纹盆》简单实用的造型，生动传神的纹饰，特别是人面鱼纹装饰和旋扭婉转的波浪装饰花纹是中华祖先智慧和艺术最伟大的开创。从此在漫长的历史生活中人们为了满足从出生到终老、从喜到悲的一切生活需要，源源不断地创造出了多种多样的生活艺术品，它们伴随着劳动大众从远古一直走到现在。那些随手可得竹、木、泥、石、土、麻、丝以及各种金属等材料，是它们实现和满足精神情感、创造表达需要的载体，劳动者的一切真情美意都物化其中。著名工艺美术学家张道一先生说：

“就民间工艺美术整体相对于宫廷、士大夫而言，它大多数是粗的、俗的、野的、土的，但粗非拙劣，俗非平庸，野非不驯，土非孤陋……也许正是在这种生产方式和结构中形成的粗、俗、野、土，才使民间工艺充满着无限的生命力。”中国大地的辽阔，民族的众多，人民的智慧勤劳和永不停歇的创造意志，使得中国民间工艺美术在过往的数千年为大众所

创造、使用和喜爱，繁荣兴旺传承发展至今，并在现代生活中发扬光大，成为现代人衣着、居家、收藏、品鉴的重要来源。可以确定，在中华民族未来繁荣昌盛的岁月中人们还会不断地对民间工艺美术加以传承创新，使之焕发出永恒的民族智慧光芒。

二、何谓中国民间工艺美术？

我国的民间工艺美术是历代劳动人民为适应生活实用和精神审美的需要，就地取材，以手工生产方式创作制成的具有实用和审美双重价值的工艺美术品。一般有绘画、雕塑、玩具、染织刺绣、服饰、家具器皿、戏剧、剪纸、灯具、编织等类型。（图1-4~图1-9）

中国民间美术分布于全国各地。中国地域广阔，民族众多，在地理条件、风俗、感情、气质上都互有差异，因而在民间美术中形成了丰富的种类和多彩的风格。

这些工艺美术品有的供生活使用（如灯具、食器、家具等），有的用于装饰和美化环境（如年画、窗花等）等，但都具有实用和审美价值的特点。

在制作上材料虽大都选用普通的木、布、纸、竹、泥土等，但工艺技巧高超、构思奇巧。在造型上源于自然又善于大胆想象，

图1-4 陕西民间补绣作品。图案有喜鹊、蝶、蛙、家禽家畜等吉祥动物，象征福喜子孙、家业兴旺。造型拙朴简练生动，色彩鲜艳喜庆，是陕西农村常见的刺绣品。现在开发成为旅游工艺品，在市场上很受欢迎。

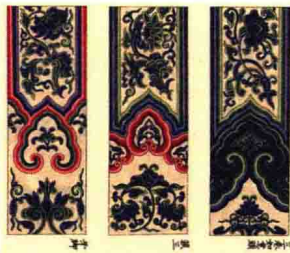

图1-5 选自《营造法式》（1925年仿宋陶湘本）。中国传统木构架建筑装饰绘画称建筑彩绘，图案绘制精巧，用色以青蓝、红蓝、黄色为多，图纹花卉、山水、人物均有，形成中国建筑独特的“雕梁画栋”装饰艺术风格。

图1-6 朴实憨厚、描画精美的凤翔泥塑，造型简练、结实饱满，色彩艳丽夸张，是最具黄土地风情韵味的民间工艺品。

图1-7 中国民间刺绣应用非常广泛，在衣裙鞋帽、装饰配件上都刺有精致的刺绣花纹，给日常生活增添了许多审美的乐趣，表达出乐观积极的民族习俗与心理。

图1-8 蝙蝠与“寿”字的巧妙构图，表达了民间健康长寿、福寿双全的愿望。牡丹则象征富贵荣华，都是人们美好的夙愿。

图 1-9 无锡惠山成对泥人——《吉祥阿福》。在传统阿福造型基础上增加了莲藕、莲花和鱼，民间寓意为福上加福、连年有余。

色彩上善于夸张又随意的表现，具有激情浪漫又意趣悠长的艺术风格。

在观念意识上又常用人们熟悉的寓意谐音的手法，通过优美的形象象征吉祥美好，表达他们对美好生活的祈求与憧憬，反映出中华民族积极进取的人生态度、淳朴率真、顽强坚韧的品格意志，是民族文化与民族精神的物态化、形象化、艺术化。

三、中国民间工艺美术特征与文化本质解读

1. 中国民间工艺美术艺术形态特征

中国民间工艺美术是大众的艺术，是劳动者的艺术，是繁衍生息于中国古老大地上最普通人群的独特艺术感悟和艺术创造与生活实用的结合。毛泽东同志曾在《延安文艺座谈会上的讲话》中谈到：“我们的艺术家要到民间去汲取营养。”淳朴善良、勤劳勇敢的劳动人民用自己的聪明才智创造了美轮美奂的蜡染、大俗大雅的年画、多姿多彩的刺绣、古朴典雅的剪纸、精致富丽的银饰、朴实憨厚的泥塑等。

中国民间工艺单纯、质朴的表现形式和醇厚唯美的意趣形态，赋予了民间美术浓郁的民间美学特色和纯真朴拙、激情浪漫的艺术风采。

2. 中国民间工艺美术文化本质

中国民间工艺美术博大精深、种类繁多，承载着中华民族地域广大、民族众多、文化丰富的审美内涵与特征，其诞生、发展、繁荣和传承都反映了中华民族的生活方式、生活态度，具有独特的文化艺术表现形式，折射出了其不同时代、地域的生产方式、劳动形态、文化意识、创造能力和艺术精神。中国民间艺术文化是中华五千年文明沃土中滋生繁衍的本土文化、母体文化、大众文化，蕴藏着极其丰富的历史文化内容。其艺术文化本质是民族信仰、民族情感、民族精神的艺术化、对象化、物态化。

四、中国民间工艺美术的意义和价值

中国民间工艺美术是中华民族历史发展的真实反映，这些艺术承载着中华民族地域广大，多种文化的丰富内涵与特征。中国民间工艺美术饱含本土艺术文化历史内容的艺术形态，是当年轻一代必须学习了解的，这有着十分重要的意义和价值。

1. 增强对祖国文化历史的认知

学习中国民间工艺美术不仅是作为大学里的一门人文艺术类通识课程，更是作为一位中国公民、新时期的当代大学生、祖国未来栋梁之才培养教育的必修课。我们必须自觉学习中国的传统艺术文化，了解中国光辉多彩的历史，了解我们中华民族劳动人民生活的喜怒哀乐、理想希冀，认识他们所创造的劳动艺术、生活艺术乃至生命艺术的真谛。让我们感悟到这些优秀的民间工艺美术是中华文化的根，是证实中华民族是勤劳善良的民族、是勇于创造的民族、是乐观进取的民族、是审美诗意的民族的“镜子”。正是中华民族的这些本质和天性创造了我们发展至今引以为豪的现代物质文明和精神文明。

2. 加深对劳动创造的理解

中国民间工艺美术是大众的艺术，是劳动者在谋求生存发展的劳动创造过程中诞生的艺术。黄土窑洞里的剪纸、贵州山寨里的刺绣、民间艺人制作的泥人（图 1-10）等无不表现了淳

图 1-10 天津“泥人张”作品，表现日常生活情景的系列作品“卖木炭”和“捏面人”，反映了中国传统手工业生产方式的生活情态，是百姓生活、市井人物的真实体现。

朴善良、勤劳勇敢的劳动人民自己的真实生活，生动图解了用聪明才智和勤劳双手开创生活的中华民族的沧桑人生。它能引导人们在感受艺术美的同时，感悟到劳动创造的艰辛和伟大，从而认识到培养热爱劳动的意志品德的重要性。通过学习欣赏中国民间工艺美术使人们深刻领会到劳动创造奇迹、劳动创造世界的伟大力量，进而增进他们参与劳动创造的积极性。

3. 丰富精神审美的感悟

中国民间工艺美术多种多样、绚烂多彩，其单纯、质朴的表现形式和醇厚唯美的意趣形态，赋予了年轻一代丰富的审美感受。图 1-11 能唤起他们强烈的审美热情和理解感悟，会进一步激发他们对中国民间工艺美术的热爱。学习认识、欣赏品鉴的积累深入会不断拓宽他们的审美视野，使他们逐渐树立起积极健康的精神理想、丰富完善其情感世界。丰富的中国民间工艺美术资源就像民族母亲的乳汁，以喜闻乐见、潜移默化的方式滋养了年轻一代干涸的心田，对促进他们学习、劳动与创

图 1-11 蜀绣《鸳鸯戏水》《缠枝牡丹》。形态鲜活、色彩艳丽、针法细腻，惟妙惟肖地传递出民间对家庭和谐美满、富贵幸福的愿望，做工的精妙更增加了无尽的审美情趣，让人爱不释手。

造都有非常重要的作用，有利于他们形成和谐积极的情感世界和进取有为的生活态度，使之具备年轻一代完成学业、成功就业和开创事业所必需的心理情感素质条件。

五、中国民间工艺美术的种类

民间工艺美术与一定地区、民族的生活方式紧密联系，具有鲜明的乡土文化特征，又被人们称为“乡土艺术”。民间工艺美术与民俗活动极为密切的关系是伴随民俗活动而发展的。在民间的节日庆典、婚丧嫁娶、生子祝寿、迎神赛会等活动中，民间美术创作也最为活跃。如中国春节前后装饰环境用的年画、剪纸、春联，为孩子赶制的服装，社火花会的道具，庆贺元宵节的花灯纸扎；端午节香包彩粽，钟馗像、五毒服装饰件及龙舟彩船；中秋节的月饼花模、泥塑兔儿爷；结婚用的嫁衣、嫁妆、喜花、喜帐；祝贺生子贺百日用的虎头帽、虎头鞋、长命锁、长命衣等。少数民族服装首饰如藏族供神的酥油花，傣族泼水节男女互赠的花荷包等。中国民间工艺美术种类数不胜数。正因为它是艺术与生活的零距离接触，以最原始、最朴素的方式从生活中诞生并应用和服务于生活，所以它的分类形式有按使用功能分类、按生活节庆分类、按工艺种类分类的情况。

1. 按使用功能分类

可将民间工艺美术品分为欣赏类、实用类和宗教祭祀类。

欣赏类是置于案头、粘贴于墙壁或悬挂于室内，也包括游乐戏剧布景等供人们观赏的民间手工艺品，如木雕、年画、剪纸、皮影、脸谱、花灯、彩塑、绢花等；实用类有服饰、织锦、刺绣、扎染、蜡染、木雕、石雕、玉雕、面塑、陶瓷、竹编、器皿等；宗教祭祀类有彩塑神佛像、纸扎车马（以纸和苇秆扎成人物、车马、楼阁、纸钱）等。

2. 按生活节庆分类

可将民间工艺美术品分为节日喜庆类、叙事和抒情类。

节日喜庆类如木版年画、剪纸、彩塑、面塑、木雕糕点模子、灯彩等；叙事和抒情类如绣球、刺绣香荷包、刺绣服装和鞋帽等，可作为定情信物或结婚纪念物。

3. 按工艺种类分类

绘画——年画、建筑彩画、灯笼花、扇面画等；

雕塑——彩塑、面塑、泥塑、木雕、石雕、玉雕、砖雕、金属雕铸等；

印染——蜡染、扎染、蓝印花布等；

锦绣——织锦、刺绣、挑花绣、补绣等；

服饰——民族服装、儿童服装、嫁衣、荷包、鞋垫、首饰等；

家具器皿——日用陶器、瓷器、木器、竹器、漆器、铜器等；

戏曲道具——木偶、皮影、面具、脸谱等；

剪纸——窗花、礼花、刺绣花样、挂笺等；

纸扎灯彩——花灯、风筝、各种纸扎等；

编织——草编、竹编、柳条编、麦秆编、棕编、绳编等；

玩具——泥玩具、陶瓷玩具、布玩具、竹制玩具、铁制玩具、纸玩具等。（图 1-12）

图 1-12 中国民间工艺美术多种精彩纷呈的艺术形态。