

民间民俗设计

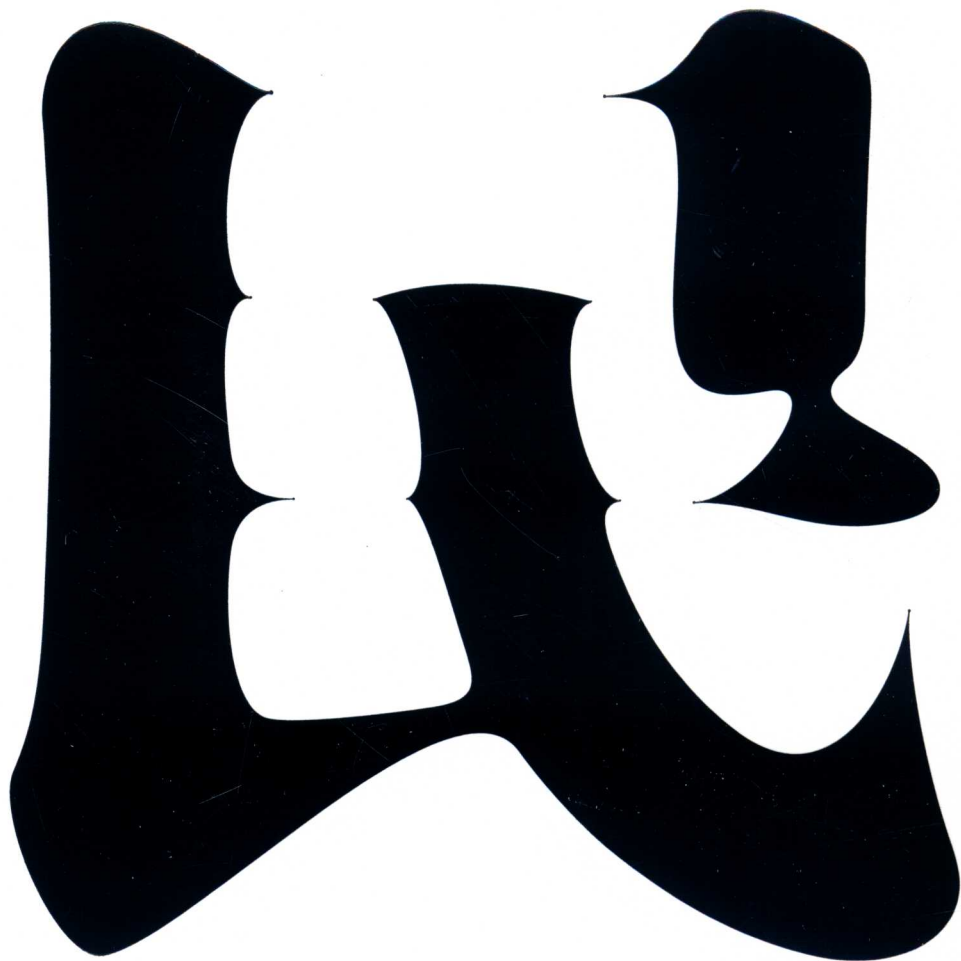
Folk Art Design

NEW -
POWER

设计新动力丛书

何 彤

编 著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

民间民俗设计

Folk Art Design

**NEW -
POWER**

设计新动力丛书

何 彤

编 著

西南科技大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

民间民俗设计 / 何彤编著. — 重庆 : 西南师范大学出版社, 2015. 8
(设计新动力丛书)
ISBN 978-7-5621-7571-1

I. ①民… II. ①何… III. ①风俗习惯—世界②民间艺术—工艺美术—设计—世界 IV. ①K891②J538

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第171760号

设计新动力丛书

主编: 杨仁敏

民间民俗设计

MINJIAN MINSU SHEJI

何彤 编著

责任编辑: 鲁妍妍 刘夏影

书籍设计: 汪 泓

版式设计: 何 彤

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·刘锐

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

本社网址: <http://www.xscbs.com>

网上书店: <http://www.xnsfdxcbs.tmall.com>

电 话: (023)68860895

传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 720mm×1030mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 204千字

版 次: 2015年9月 第1版

印 次: 2015年9月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7571-1

定 价: 58.00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,

正端美术工作室电话: (023) 68254

绪论

第一章 提纲挈领、寻根求源

第一节 中西民间民俗原始设计意识、设计成就 / 028

第二节 东方民间民俗设计的产生、发展及其文化背景 / 034

第三节 西方民间民俗设计的产生、发展及其文化背景 / 040

第四节 中西民间民俗设计的同源和分流 / 047

第二章 仰观俯察、远眺近析

第一节 剪纸与皮影 / 052

第二节 印染、刺绣、荷包、绳结 / 062

第三节 甲马和年画 / 076

第四节 唐卡与纸莎草画 / 082

第五节 其他平面化民间装饰 / 086

第六节 民间形象设计的视觉表达新话语 / 089

第三章 非誉巧拙、激赏把玩

第一节 陶、瓷器与铜器 / 094

第二节 法器与器物 / 103

第三节 玩具与风筝 / 108

第四节 花灯与编织 / 116

第五节 面具与面塑 / 121

第六节 石雕、砖雕和木雕 / 125

第七节 其他日常用品 / 130

第八节 民间形态设计的材料利用新启示 / 132

第四章 明心见性、信步游走

第一节 民间民俗之环境设计 / 136

第二节 庙会、游艺之民间娱乐 / 140

第三节 婚庆、丧葬与祭奠之民间仪式 / 143

第四节 民间空间设计为现代设计铺开联想之路 / 150

第五章 浩瀚博大、品质升华

第一节 民间民俗设计意识在现代设计中的创新 / 154

第二节 民间民俗设计形式在现代设计中的演变 / 162

第三节 民间民俗设计的回归和展望 / 165

后记 / 170

参考文献 / 171

民间民俗设计

Folk Art Design

**NEW -
POWER**

设计新动力丛书

何 彤

编 著

西南科技大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

20年前，一套“21世纪设计家丛书”曾经让设计师和未来的设计师对即将到来的新世纪充满期望。

岁月流转，当新世纪的曙光渐渐远去的时候，国内的设计师们高兴地感受到了时代的恩赐：20年来，市场经济已经基本完成了对设计的确认，日常生活表现出对设计的强旺需求，文化建设正在对设计注入新的活力，频繁的国际交流增强了中国设计的自信……随着各行各业对设计的投入越来越大，人们对设计和设计师的期望也越来越高。这一切，或许也是设计教育长存不衰的缘由。

确实，进入21世纪，中国的设计教育迎来自己前所未有的好时光。设计和设计教育的勃兴无疑对高速发展的中国社会提供了些许前所未有的新动力。这一点，随着时间的推移，还会进一步获得印证。随着设计概念的普及，越来越多的人懂得了设计在经济发展、社会进步、文化建设中的关键性作用；懂得了在现今这一历史阶段，离开了设计，几乎一切社会活动都将难以进行。无论是理性的、商业的，还是激情的、文化的，无论是学习西方的、先进的，还是弘扬民族的、传统的，无论是大型的、宏观的，还是小型的、私密的；无论是2008北京奥运会，还是2010上海世博会，只要是公开的、需要展现的，就不能缺少设计的参与。随着设计理念的深入人心，设计师们的艺术智慧和设计创意源源不断地流向社会，越来越多的人懂得了包装设计不只是梳妆打扮，装饰设计不等于涂脂抹粉，产品设计不仅仅变换样式，时尚设计不在于跟风卖萌，视觉设计已经不再满足于抢眼球，环境设计也开始反思一味地讲排场、求奢华……设计内涵的表达、功能的革新、样式的突破、情感的满足、文化的探索等一系列原本属于设计圈内的热门话题，现在都走出了象牙塔，渐为普通大众所关心、所熟知。

当然，在设计事业风光无限的同时，设计遭遇的尴尬也频频出现。一方面，设计在帮助人们获得商业成功的同时，也常常一不小心，成为狭隘的商业利益的推手。另一方面，设计教育在持续了十多个年头的超常规发展之后也疲态毕露，尤其表现在模式陈旧、课程老化、教材雷同、方法落伍、思维凝结……甚至，一定程度的游离于社会实践。

不仅如此，设计和设计教育的社会担当和角色定位还仍然处于矛盾和纠结之中。在国内，设计的社会作用和社会对设计的认可还远没有达到和谐一致，这使得我们的设计师往往需要付出比发达国家设计师多得多的代价，而他们的智慧和创意还常常难以获得应有的尊重。设计教育在为社会培养了大批优秀设计师的同时，还承担着引领社会大众的历史职责。诸如设计和生态环境、设计和能源消耗、设计和材质亲和，以及设计如何面对传统和时尚、面对历

史和未来、面对发展和可持续,所有这些意想不到的种种纠葛、矛盾,都会在第一时间遭遇设计思维,也都会在整个过程中时时叩问着设计和设计教育的良心。

设计教育的先驱,包豪斯的创始人格鲁比斯认为,“设计师的职责是把生命注入标准化批量生产出来的产品中去。”设计师的职责是伟大的,设计教育的使命是崇高的,可面临的挑战也不言而喻。

工业革命以来,设计一直站在社会变革的最前沿,如果说,第一次工业革命给人类带来效率和质量的同时把人们束缚在机器上,第二次工业革命给人类带来财富和质量的同时把人们定格在工作上,第三次工业革命,以信息为主导的交互平台成功地将人类“绑架”在手机上,那么,设计在这三次工业革命中所起的作用是否值得我们反复思考呢?

对于初期的大机器生产来说,设计似乎无关紧要;对于自动化和高效率来说,设计的角色仅限于服务;而随着信息社会的临近,设计也逐渐登上产业进程的顶端。我们曾经很难认定设计是一种物质价值,可设计缔造的物质价值无与伦比。我们试图把设计纳入下里巴人的实用美术以便与阳春白雪的纯艺术保持距离,可设计却以自身的艺术思维和创意实践不断缩短着两者的间距并且使两者都从中获益。

如果说,在过去的20年中,设计的主要功能是帮助人们获得了商业成功。那么现在,毫无疑问,时代对设计提出了新的挑战。这就是,在商品大潮、市场法则、生活品质、物质享受、权力支配等各种利益冲突的纠葛中,如何通过设计来重新定位人的尊严和价值,如何思考灵魂的净化和道德的升华,如何重建人际间的健康交往,如何展现历史和地域的文化活力,如何拓展公众的视野,如何让社会变得更加多元和包容,如何感应人与自然的利益共享及可持续发展。这也是人们在今后相当一段时间内对设计和设计教育的期望。

新的挑战也是我们的新动力。

本套丛书就是在基于上述的思考过程中缓缓起步的。我们期望,丛书多多少少能够回应一些时代的质询,反思一些设计教育中的问题,促进一下学习方式的转变,确认一下设计带给社会的审美标高和价值取向,最重要的,是希望激发出人们的设计想象力和造物才华。

我们相信,在新一轮的社会发展过程中,设计的作用将越来越重要,设计教育的发展应该越来越健康。

一个政治昌明、经济发达、文化多元、社会公正的中国梦也必将对设计发出新的召唤——期待设计和设计教育作为社会进步的新动力尽快进入角色。

“民间民俗设计”的完整表达是“民间民俗文化中的艺术设计”。在人类历史的发展中，世界各文化圈都创造了自己的民俗，有着对自己民俗文化的独特理解。而多以民间艺术和民间设计的形式表达出来。

近年来，“民间艺术”“民间美术”等方面的书在书市和图书馆中琳琅满目，而“民间设计”的提法则多在论文中提及，形成书、理成文还未见到。在人们常态概念中，认为只有工业革命后的机械化批量生产的物品才能称为“设计”。其实，“设计”一词的概念，从广义的角度来看，“几乎是涵盖了人类有史以来的一切文明创造活动”（引自荆雷编著的《设计概论》）。

对民间的艺人或是手工业者而言，“设计”一词，也许不明其意，不过就是自娱自乐，或者为生存需要而制成的形象、形态或器物。但随时间的变化，这些物品逐渐就成为经济品和批量物品。仰韶时期的尖底瓶就是见证，在随葬物中就可看到很多，并非仅此一件。

在历史的长河中，由社会大众所创造，被人们持久关注和期待，并在历史的进程中不断突破自身的局限，总是以新的价值需求而满足人们的期望，这种源于生活，在劳动中创造，并具有实用功能的作品就是民间设计作品。如不同地域和民族的刺绣、印染、剪纸、婚庆、丧葬、祭奠仪式等，它们丰富多彩、层出不穷、分布广阔，以顽强的生命张力，呈现出满足人类生活需求的审美趋势。这种体现了人类智慧结晶的本源文化，在赋予了国家和地域新的文化标识的同时，也汇聚了人类社会发展中的各种信息。民间设计成为当今世界文化多样化的重要资源，也是现代设计的精神依托。

“民间民俗设计”成书的目的，就是用现代设计的眼光来看待民间解决问题的方法，以及传达民俗思想的手段。

在编著此书的过程中，笔者收集、整理了大量的国内外的文史资料和图片。以创新求实的思维论述，以便更好地继承和弘扬民间民俗文化，让民间设计的活力适应和服务于时代风尚，是笔者坚持的宗旨和方向。国内外民间美术和民间艺术方面的书，多是对艺术样式的罗列，或只是对某个国家的民间艺术进行梳理。而本书更关注的是民俗文化促成民间设计的过程，以及中国与其他国家相类似的艺术设计的比较整理，最终分析出如何从民间样式中学习、提取、演变和再创造的方法，给现代设计以启示。总结出如何从民俗文化、民间设计中取我所需，展我所想，以中、西对比的方式进行列举或分析，兼收并蓄地吸收先辈们的设计来丰富自我，这样才能在现代文化的搏击中不被消融。

笔者在“民间民俗设计”几年的教学实践中，深深体会到只有了解过去，才能更好地发展未来。用时代的眼光看待和批评以往，是非常有必要的，只有在反思中成长，才能创作出人们所需要的物质与精神作品。

本书漫长而艰辛的编写过程，其实也是笔者自我学习和成长的过程。笔者虽尽力想把所收集和精心选择的图片和内容展现出来，但由于视野、时空、思路、能力所限，书中难免有疏漏和不妥之处，希望得到专家、学者和读者的指正。

绪论

第一章 提纲挈领、寻根求源

第一节 中西民间民俗原始设计意识、设计成就 / 028

第二节 东方民间民俗设计的产生、发展及其文化背景 / 034

第三节 西方民间民俗设计的产生、发展及其文化背景 / 040

第四节 中西民间民俗设计的同源和分流 / 047

第二章 仰观俯察、远眺近析

第一节 剪纸与皮影 / 052

第二节 印染、刺绣、荷包、绳结 / 062

第三节 甲马和年画 / 076

第四节 唐卡与纸莎草画 / 082

第五节 其他平面化民间装饰 / 086

第六节 民间形象设计的视觉表达新话语 / 089

第三章 非誉巧拙、激赏把玩

第一节 陶、瓷器与铜器 / 094

第二节 法器与器物 / 103

第三节 玩具与风筝 / 108

第四节 花灯与编织 / 116

第五节 面具与面塑 / 121

第六节 石雕、砖雕和木雕 / 125

第七节 其他日常用品 / 130

第八节 民间形态设计的材料利用新启示 / 132

第四章 明心见性、信步游走

第一节 民间民俗之环境设计 / 136

第二节 庙会、游艺之民间娱乐 / 140

第三节 婚庆、丧葬与祭奠之民间仪式 / 143

第四节 民间空间设计为现代设计铺开联想之路 / 150

第五章 浩瀚博大、品质升华

第一节 民间民俗设计意识在现代设计中的创新 / 154

第二节 民间民俗设计形式在现代设计中的演变 / 162

第三节 民间民俗设计的回归和展望 / 165

后记 / 170

参考文献 / 171

一、民间民俗设计概论

“民俗”一词是五四运动后由西方传入，在我国以学术概念提出和使用也是现代的事。通俗的阐释即民俗是由下层民众创造、自我教化的风俗。民俗是在无意识中形成的，一旦形

成，就成为规范人们行为、语言和心理的一种基本力量，同时也是民众习得、传承和积累文化创造成果的一种重要方式。

图1a 磁州窑虎纹瓷枕

图1b 铁锈花脉枕（常诚收藏）

图1c 瓷枕（常诚收藏）

民俗作为文化形态和文化现象，通过它可以窥见，某些难以再现的民间文化传统从表现主题、造型体系和思想根源等方面影响和制约着民间设计；而民间设计又贯穿于整个民俗之中，作为媒介传递出民俗的思想，二者之间互相促进，共同发展。

“民俗”与“民间”这两个概念，虽然只有一字之差，但有许多交织、交融、重合之处，并且也是存在差异的。

民俗是指在民众中具有传承性、模式性

的那部分，或指民间设计中融入传统风俗、承载民俗观念的部分，它的指向侧重于时间传承性和集体模式性。它往往作为文化传统的艺术符号，在岁时节令、人生礼俗、民间信仰、日常生活等方面广泛应用。民俗具有“传承性”和“群体性”的特征，是因为它具有深厚的文化背景和坚实的社会基础。同时民俗突破了空间层次的限制，它既包括了下层民众民间艺术的大部分，也突破到上层精英生活文化艺术之中。

民间的指向侧重于层次性和空间性。民间是指由平民、常民、劳动人民自行组织、创造或拥有、享用、管理的东西。民间直接对应的是“官方”，除统治集团机构以外，都可称作民间。它的主要组成部分，是直接创造物质财富和精神财富的广大中、下层民众。民间艺术在传统的农耕社会里对应宫廷艺术或士大夫的艺术，是相对于宫廷艺术、官府艺术等上层而言的下层艺术，它作为一种空间性的概括，强调创作与应用领域的下层性，而不强调艺术活动和艺术作品本身的传承因素。由民众自己创造、真实表现并服务于他们的生活，集审美欣赏与实际功用为一体的、充满本土气息的艺术设计即为民间设计。它流行于民间，具有创作方面的自发性与业余性、技艺方面的拙朴性和天真性、功能方面的自娱性与适用性等特征。

认识一件民间设计作品，除了要认识它具有的一般功能外，还要认识其更深层的民俗文化涵义，从审美的角度发现创造者的审美取向和使用者的审美心态，从造型及文化寓意方面审视它的功能。瓷枕（图1）是一种生活日用品，在民俗生活中，据说最初是作为陪葬的冥器出现，后来逐渐成为卧室里的寝具和治病号脉的工具。瓷枕具有梦幻色彩，又有民间怪俗。我国民间认为猛兽可以辟邪，以犀牛、虎、狮为造型的瓷枕，隐喻着驱魔辟邪、逢凶化吉的心理寄托；以花、鸟、鱼、虫和植物为造型的瓷枕，牡丹象征爱情，鹿谐音为禄，蝙蝠谐音为福，都有幸福吉祥之意；以鸳鸯为造型的瓷枕则是婚庆专用品，表达了新人百年好合、夫妻恩爱的喜悦心情等。

图2a 仰韶文化时的小口尖底陶瓶——汲水器。在其腹部两侧的环耳处系绳，汲水时手提绳子将瓶置于水中，因瓶腹是空的，重心在瓶的中上部，瓶就倒置于水中；注满水后，重心移到瓶的中下部，瓶口就朝上直立起来。

图2b 希腊尖底瓶

民间设计具备艺术形态，同时又是民众社会生活的一个组成部分。早期的尖底瓶（图2）就是一个很好的例证。民间设计与人类生存的各个领域发生联系，它涉及精神生活和物质生活的各个方面。在本书的研讨中，不仅把民间设计看成动态的艺术现象，同时还要去发现其中具有生活意义和生存意义的过程。民间设计是一种生活的艺术，是一种朴素的艺术，它追求的是一种过程。在民间民俗作品的研究中，往往能感受到过程比结果更为重要，这种过程是指

在民俗文化背景下，民间设计的制作、演示、展示等过程及其功能。某些民间设计作品如果脱离了生活，也就失去了深厚的文化底蕴乃至存在的价值。中国民间设计中都有追求过程（创造——破坏），而不追求结果的理念，重体验的价值，而非功利性。如丧葬中的阴币、纸扎，祭祀中的甲马（图3），仪式结束后都化为灰烬，但艺术形式却留在人们心中。民间设计以人为主体的存在，以民众的生活为依托，也是民众生活的主体。

图3a 丧葬中的阴币

图3b 丧葬中的纸扎（门头花）

图3c 云南保山近代的甲马