

中國

民間美術

造型

● 左漢中 著

● 湖南美術出版社

中國

民間美術

造型

左汉中 著
湖南美术出版社

中國

氏間

美舞

道型

张行題詞

湘新登字 367 号

资料翻拍: 李国良

李国安

中国民间美术造型

作 者: 左汉中

责任编辑: 姚阳光

装帧设计: 华 年

出 版: 湖南美术出版社

社 址: 长沙市人民路 61 号

印 刷: 湖南省新华印刷三厂

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 787×1092 毫米 1/32

印 张: 13.75

字 数: 170000 字 插图: 341 幅

版 次: 1992 年 4 月第 1 版

1992 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,000 册

ISBN7-5356-0505-2/J·450

定价: 19.50 元

內容簡介

這是我國第一部研究民間美術造型的專著。

它從宏觀的角度論敘了民間美術造型與原始文化、民俗文化的淵源關係，尋覽了民間美術造型傳承、交融和變異的軌迹。

它又以微觀的方式剖析了民間美術造型的基本特徵和造型方法，探覓了民間美術造型的審美意蘊。

它還將豐富有趣的圖例伴以富有創見的論述，讓讀者深入領略中國民間美術造型之真諦，並從中獲得藝術創造的啓示。

Synopsis

This is the first Chinese monograph studying folk arts modeling.

Discussing the historical relation between folk arts modeling and the primary civilization and the folk-cus-tom civilization, it explored the trace of tradition-and-inheritance, blend and variation of folk art-s modeling at the macroscopic an-gle.

In this booh, the author analysed the hasic feature and methods of folk arts modeling, and probed into its aesthetic consciousness in the microcosmic view.

It will have readers deeply comprehend the true meaning of Chinese folk arts modeling and benefited by plenty of interesting illustration and original exposition.

封面設計：周 健

作者简介

左汉中，原籍湖南双峰，1947年生于湖北汉口。1972年开始从事美术创作，曾有作品参加第六届，第七届全国美术展览。1984年调湖南美术出版社担任美术编辑，1986年进入中央美术学院民间美术系进修班学习，潜心研究民间美术。曾于1989年受聘于中央美院民间美术系，担任民间造型课教学。创作有《苗族古歌》、《日月相映、龙凤和鸣》、《十二生肖图》等作品；论文有《楚文化思考三题》、《论中国年画的现状和发展趋向》、《中国民间图案的内涵》等；编辑书目有《中国民间剪纸》、《中国民间木刻版画》、《吕胜中作品》等；现为中国美术家协会会员、中国民间美术学会会员、中国民俗学会会员、湖南美术出版社年画编辑室主任。

目 录

序	吕胜中(1)
绪论	(7)
第一章 民间美术造型分类	
第一节 造型分类	(22)
第二节 造型材料	(51)
第三节 造型手段	(56)
第二章 民间美术造型溯源	
第一节 原始宗教与图腾崇拜	(66)
第二节 原始神话与传说	(83)
第三节 原始思维与造型意识	(101)
第四节 原始美术的造型形态	(111)
第三章 民俗文化 with 民间美术造型	
第一节 民俗事象与民间美术造型	(130)
第二节 民俗心态与民间美术造型	(139)
第三节 中国人的阴阳哲学观	(151)
第四节 对吉祥、幸福的渴求	(165)
第五节 对生殖、生命的信仰	(177)
第四章 民间美术造型的传承、交融与变异	
第一节 传承性	(194)
第二节 交融性	(211)
第三节 变异性	(223)

第五章 民间美术造型的基本特征

- 第一节 实用性造型 ..... (234)
- 第二节 完美性造型 ..... (243)
- 第三节 象征性造型 ..... (259)
- 第四节 概括性造型 ..... (271)
- 第五节 随意性造型 ..... (283)
- 第六节 抽象性造型 ..... (293)
- 第七节 程式性造型 ..... (303)

第六章 民间美术造型的方法

- 第一节 主题形象展开造型法 ..... (315)
- 第二节 深入物象内部造型法 ..... (323)
- 第三节 非静止物象造型法 ..... (335)
- 第四节 时空综合造型法 ..... (343)
- 第五节 适形造型法 ..... (357)

第七章 民间美术造型的审美意蕴

- 第一节 神秘与直白 ..... (373)
- 第二节 稚拙与成熟 ..... (379)
- 第三节 粗犷与细腻 ..... (385)
- 第四节 夸张与写实 ..... (391)
- 第五节 质朴与柔媚 ..... (399)
- 第六节 强烈与恬淡 ..... (405)
- 第七节 简洁与繁复 ..... (411)
- 第八节 诙谐与庄重 ..... (419)
- 结语 ..... (429)

The Chinese Folk Arts Modeling Catalogue

Preface	Lv Shengzhong(1)
Introduction	(7)
Chap.1 the Classification of Folk Arts Modeling	
1—1 Modeling Classification	(22)
1—2 Modeling Material	(51)
1—3 Modeling Methods	(56)
Chap.2 the Origin of Folk Arts Modeling	
2—1 the Primary Religion and Totem Worship.....	(65)
2—2 the Primary Myth and Folklore	(83)
2—3 the Primary Thought and Modeling Consciousness.....	(101)
2—4 the Primary Arts Modeling Pattern	(111)
Chap.3 the Folk—custom Civilization and Folk Arts Modeling	
3—1 the Folk—custom Events and Folk Arts Modeling	(130)
3—2 the Folk—custom Psychology and Folk Arts Modeling	(139)
3—3 the Chinese Yin—Yang Philosophy.....	(151)
3—4 the Longing for Luck and Happiness.....	(165)
3—5 the Belief in Reproduction and Lif	(177)
Chap.4 the Tradition—and—inheritance.Blend and Variation of Folk Arts Modeling	
4—1 the Tradition and Inheritance	(194)
4—2 the Blend	(211)
4—3 the Variability	(223)

Chap.5 the Basic Feature of Folk Arts Modeling	
5—1 the Practicality Modeling	(234)
5—2 the Perfect Modeling	(243)
5—3 the Symbolic Modeling	(259)
5—4 the Generality Modeling	(271)
5—5 the Modeling at one pleases	(283)
5—6 the Abstract Modeling	(293)
5—7 the Formula Modeling	(303)
Chap.6 the Modeling Methods of Folk Arts	
6—1 the Modeling Method of the Subject Image Swing	(315)
6—2 the Modeling Method of Probing Deeply into Figure Inside	(323)
6—3 the Modeling Method of Non—static Figure	(335)
6—4 the Modeling Method of Synthesizing Time—and— space	(343)
6—5 the Figure—suited Modeling Method	(357)
Chap.7 the Aesthetic Consciousness of Folk Arts Modeling	
7—1 the Mystery and the Candid	(373)
7—2 Puerility and Maturity	(379)
7—3 Schetchiness and Exquisiteness	(385)
7—4 Exaggeration and Realization	(391)
7—5 the Plain and the Gentle—and—Lovely	(399)
7—6 the Strong and the Tranquil	(405)
7—7 the Pithy and the Complicated	(411)
7—8 the Humorous and the Serious	(419)
Conclusion	(429)

序

吕胜中

和汉中作朋友，已有七载，或许名字都有个“中”字，又长我几岁，自打熟悉之后，我便把他当作自家兄长了。

然而真正的缘分还是那极易诱人的“民间美术”。那时我正读这个专业的研究生，汉中在出版社年画室当编辑，来北京组稿，找到了我，想约点可以出版的稿子，这着实使他失望，因为我的画做年画显然是最没有订数的一种。于是便谈起了包括传统年画在内的中国民间艺术在今天的继承问题，我认为传统民间艺术的继承在今天已不能走“旧瓶装新酒”的老路，它的责任不应仍是贴在逐渐走向新文明的中国人个体或家庭中的“花纸”，或是挂在穿着中山装；或摩登女子胸前的“避邪护符”。作为中国传统文化的深厚基因，它应当渗透到现代艺术家的血液之中，使之产生标志着时代文化最高水准的艺术创造。——谈的极投机，使得

他对民间美术专业的学习研究产生了更为浓厚的兴趣。于是有了他自费来美院民间美术系进修，又有了工作之余多次下乡采风考察的丰富积累。

尽管中国人极有因循守旧和安于现状的劣性，但对于自己民族的遗产却总是不怎么太重视和珍惜，特别是流传民间的乡土艺术，充其量被当作文人玩完就扔的掌上之物，对它的系统性的研究，一直是一片未开垦的处女地，有学问的说它“天真、质朴”，没学问的说它“好玩”，总之，谁也不肯为这种乡间流传的土玩意儿下些苦功夫认认真真地地理出子丑寅卯来。民间美术基本理论的贫乏，严重阻碍了对这份被挂上桂冠的民族文化遗产的深入开掘和研究。

是否正是为此，原来有着画家抱负的汉中锋才拿起笔来，试图为民间美术造型理论补上这个亘古未有的空白？

总之，他写出来了。洋洋十几万言的字里行间，有他天南海北采风的风尘仆仆，有他四面八方收集素材的不辞辛苦，有他孤寒清冷的书案边山穷水尽时的忧思苦恼，也有他盛夏酷暑的办公桌前柳暗花明般的无限欣喜。

作为正在探索中的新一代研究者，左汉中

试图以自己所处时代文化的崭新背景作为观照中国传统民间文化的着眼点；以积累民族文化深层中的点点滴滴，使之化为走向现代和未来的宝贵基因作为目的，从造型表象、内涵及美学分析的不同角度，阐述了中国乡土艺术造型的不同样式，大量的图片和范例，更是伴随着文字展开，把人们带进一个全面领略中国乡土艺术的天地。

作为一个苦苦追寻乡土画风的实践者，左汉中又试图以画家对造型敏捷的眼力，捕捉到那些纯理论研究者触及不到的细节。似乎掩饰不住的情感色彩，与民间传统造型中的浓烈或清淡、粗犷或细微、神秘或直白、简朴或繁缛纠合在一起，和盘托出，给读者提供了一个在眼花缭乱中东挑西捡的机会。这比那种捕风捉影强加于人的所谓“学术发现”的空泛之作，多了一份与读者坐一条板凳相互对话般的情真意切。

中国民间美术造型的方式与当下对物写生的方法有所不同，作者与物象之间的关系不是相互固定位置的画与被画，而是通过对经验的、现实的、必然的物象全面的感悟，从而表现出自我主观的、直觉的、意念的理想化形象，其造型因素主要来自于四个方面：

一、观察：普通人在正常状态下看周围的事物总不会闭上一只眼睛，因之民间艺术的创造者也不采用“独眼聚焦”的方式观察生活物象，且这种观察并没有方位、角度及时间的限制，可谓“眼观六路，耳听八方”，这种观察之后对物象形体作出的结论，显然不会是平面的、单向的、瞬间、静止的形象。

二、思维：与文明人被驯化了的思维方式相比，生活在最基层的乡间百姓，更有积极主动的长处。民间常说“想到云彩眼儿去”，就说明思维是人本体所具有的无孔不入的能力。思维触角驰骋的广阔天地，也为民间造型艺术家们制造了随心所欲的契机。

三、材料与技术：民间美术几乎没法区分画种，也没有高不可及的技术，但造型材料和作者的聪慧，却是形成相应形体的重要因素。因之材料的特殊语言和局限性，以及技术能力的非专业特征，在相当大的程度上给予造型以必要的限定。“画画儿无正经，好看就中”这句来自民间艺术创造者的顺口溜。又反映出他们对待材料和技术手段的不拘一格。

四、审美理想：这是与中国民间传统的哲学思想相关联的问题。在中国传统文化中以圆满、完整、对称、偶数、硕大等审美的诸种因

素，显然来自于远古太极阴阳哲学的宇宙观。其在造型艺术中的表现，甚至波及到宫廷艺术和文人艺术，而民间美术中，则更清楚地反映出这种朴素审美思想对于造型的干预。

由此看来，对于民间美术造型的学习研究，不应该只是注重表象的外在形态，而应当指向内在的深层结构。汉中的文稿中在不同的章节都涉及到了造型因素的问题，无疑是一个有益的开端。

写到这里，我想谈谈关于民间美术基本理论的建设问题。最基本的东西，都知道是最重要的，但又往往不能引起人的重视。说它浅显，它就如 $1+1=2$ 一样直白；说它深奥，它又像哥德巴赫猜想一样费解。所以，大凡有些小聪明的是不愿意作这费力不讨好的学问的，搞些追溯赶浪的课题也许会一鸣惊人。但正如盖房子一样，房顶极漂亮时髦，也坚固耐用，但地基是个虚的，那房子也会见风就倒。所以，我以为若是要真作民间的学问，还是先从民间的 $1+1=2$ 开始，莫要来不来就去“猜想”，应像积“功德”一样踏踏实实地干点如汉中作的这样的事。

当然，民间美术造型研究还只是一个开端，它需要进一步深入和拓展。要完善这门学

问，绝不是左汉中一个人的事，这要靠一群人甚至几代人的努力，共同构架起牢固的研究体系。在此我替这位兄长说一句：但愿把这本书当做抛出去的一块砖，而引来的是千万块璀璨的玉。

1991年酷暑于北京