

人 文

中 国 书 系
中国民间

美

术

靳之林 著

辽海传播出版社

人 文 中 国 书 系

中国民间美术

靳之林 著

辽河出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民间美术 / 靳之林著. —北京: 五洲传播出版社,
2004.8

ISBN 7-5085-0542-5

I. 中... II. 靳... III. 民间工艺—简介—中国
IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 066199 号

中国民间美术

著 者 / 靳之林

责任编辑 / 吴乃陶 孙海雯

整体设计 / 海 洋

出版发行 / 五洲传播出版社 (北京海淀区莲花池东路北小马厂 6 号 邮编: 100038)

设计制作 / 北京锦绣东方图文设计有限公司

承 印 者 / 北京华联印刷有限公司

开 本 / 720 × 965 毫米 1/16

字 数 / 100 千字

印 张 / 9.5

版 次 / 2004 年 8 月第 1 版

印 次 / 2005 年 3 月第 2 次印刷

印 数 / 6001—10000 册

书 号 / ISBN 7-5085-0542-5/J · 285

定 价 / 36.00 元

责任编辑 吴乃陶 孙海雯

整体设计 海 洋
设计制作 東 锦绣东方

靳之林

1928年生，河北滦南人

1951年毕业于中央美术学院

长期从事中国民间美术与油画的研究与教学工作

现为中央美术学院教授，研究生导师

中央美术学院学术委员会顾问

文化部中国民族民间文化保护工程专家委员会委员

主要著作有

《中国民间艺术与考古文化丛书》

《中华民族的保护神与繁衍之神抓髻娃娃》

《生命之树》

《秦直道》

《绵绵瓜瓞》等

目 录

引言：中国民间美术：本原文化与文化符号的传承 /1

中国民间美术的六大特征 /7

中国民间美术的不变之宗 /11

生命繁衍的主题 /12

观物取象的符号 /15

源远流长的图腾 /25

中国民间美术的社会土壤 /33

人生礼仪中的民间美术 /34

人之初生 /34

婚俗合卺 /37

丧俗丧祭 /40

节日风俗中的民间美术 /42

春节 /42

清明节 /47

端午节 /50

中秋节 /55

衣食住行中的民间美术 /57

民居 /57

饮食 /63

服饰 /66

出行 /74

信仰禁忌中的民间美术 /75

神祇崇拜 /75

生活用具 /77

抽象符号 /79

中国民间美术的艺术体系 / 81

造型体系 / 85

阴阳观的造型观 / 85

五行观的造型观 / 88

图腾造型观 / 92

超时空的造型观 / 94

色彩体系 / 99

生生观的色彩观 / 99

阴阳观的色彩观 / 100

五行八卦观的色彩观 / 101

中国民间美术的创造者 / 103

生产劳动者群体的艺术 / 104

民间艺人的艺术 / 110

中国民间美术的多种艺术形式 / 113

剪纸 / 114

皮影 / 121

木版年画 / 128

傩文化与傩面具 / 133

风筝 / 137

中国民间美术： 本原文化与文化符号 的传承

上个世纪70年代初，为了更深入地研究中国民间美术，我离开长期担任教职的高等美术学院和艺术学院，来到黄河中上游的延安安家落户。这是黄土高原上一片具有光辉灿烂的历史文化传统，后来由于交通和文化封闭，从而保留了极其深厚的中国本原文化的土地。在延安基层的群众艺术馆和文物管理委员会工作的13年里，我有机会深入地进行民间艺术、民间风俗、民间文化的实地考察和考古文化的普查发掘研究，以民间文化、考古文化与历史文献古史传说三者

陕西农村春节转九曲现场，正在摆设灯棚，灯棚由通天三重升斗组成，五行八卦旋转灯，寓意生生不息。（左起第一人为本书作者）

结合、相互印证的方法，进入到中国本原文化与本原哲学的深层领域。之后，我又由黄河流域进入长江流域、辽河流域、珠江流域，完成由新疆到山东和台湾、由黑龙江到海南岛的全国范围的实地文化考察，20世纪90年代以来，我由中国到印度、巴基斯坦、西亚国家、土耳其、埃及，由欧洲到美洲，进行民间文化、考古文化与历史文化的实地考察，把对于从中国民间美术到中国本原文化与本原哲学的研究，置放于人类大文化的背景之中，研究人类共通的文化意识和独特的民族本原文化与本原哲学。

在黄河中上游黄土高原的山沟农村，以剪纸、刺绣和面花艺术形态为代表的作为图腾保护神的全兽型的龟、蛇、鱼、蛙，半人半兽型的龟身人面、蛇身人面、鱼身人面、蛙身人面，以及全人型的人格化神“抓髻娃娃”，简直是铺天盖地。这些民间美术作品积淀

了由母系社会到父系社会图腾文化发展演变的三个历程，使我觉得进入了一个远古图腾文化世界，进入了一个远古部落集团的文化中心。黄河中上游陕西西安半坡在考古文化地下发掘中出土的6000年前仰韶文化彩陶上的双鱼人面图案和陶盆上的所谓“渔网”符号，今天依然流行在这里的农村；作为生命之神、繁衍之神和生命符号的超自然象征，今天依然活在群众的社会生活之中。同样，黄河中上游青海出土的5000年前马家窑文化彩陶盆上五个手拉手的所谓“舞蹈娃娃”彩绘符号，今天在这里的民艺巫俗剪纸中，依然被作为招魂辟邪的生命之神“五道娃娃”（东西南北中五方神），活跃在农村社会生活之中。地下出土的考古文物不会说话，但现在仍然生活在这里的黄土高原窑洞里的老大娘为它们作出了无可置疑的解释，因为在今天的巫俗民俗社会生活中，她们依然在使用这些五六千年以前的文化符号密码。

当我完成黄河流域文化考察进入长江流域，深入到长江中游湖南、江西洞庭湖与鄱阳湖之间的江西萍乡农村时，那如火如荼的“五里一傩神（傩神古庙），十里一将军（傩神古庙）”的傩面傩仪傩舞傩戏傩文化，和头戴牛角人面面具的人格化神主神盘古“开山”，也使我感到如进入一个远古部落集团的图腾巫文化世界。按中国古史文献记载的古史传说，这一带曾是头戴铜头牛角图腾面具的牛头人身的以蚩尤为领

三星他拉农民张凤祥在大玉猪龙出土地点向本书作者介绍挖掘发现经过。

袖的三苗九黎部落集团的中心,这与这一带地下出土的商代青铜牛角傩面和面具陶范,得到了相互的印证。在长江中上游的贵州山区苗寨,也流行着以牛角人面具为主神的“开山”傩面傩仪傩舞傩戏傩文化。牛图腾的苗族认为牛头人面的人格化神蚩尤(即盘古“开山”)是他们的祖先,祖籍在湖南、江西一带;贵州苗寨没有古傩神庙,也不见地下出土的牛角青铜面具和面具陶范,印证了苗族祖先原来不在这里,是蚩尤与炎黄部落集团大战战败之后由湖南、江西边区辗转流徙到这里的历史传说。

活着的民俗文化例如中国民间美术可以被当做研究中国本原文化的活化石。对于中国历史文化的研究,考古学家主要是通过对出土文物与文化遗址的发掘和考察,历史学家主要是通过研究历史文献的文字记载。但是考古文物不会说话,历史文献、古史传说则众说纷纭难辨真伪,至于既不见诸考古发掘,又不见诸历史文献的文化现象,就完全成为空白悬案。中国,被称为人类四大文明古国,其悠久的历史文化遗产没有发生过文化断裂,它拥有众多的民族、幅员辽阔的国土等独特的历史与地理条件,因此在其民间艺术、民间风俗民间文化中,仍然保存着极其丰富而古老的历史文化遗存。特别是那些作为中华文明始祖的几大原始社会部落集团氏族文化发祥地的地域,历史上曾经出现过光辉灿烂的氏族文化高峰,后来由于天

灾人祸自然生态遭到严重破坏，成为交通封闭和文化封闭的地域。在这些地域的民间文化和社会生活包括民间美术作品之中，仍然可以看到极其丰富而完整的原生态的中国本原文化与本原哲学的各种表现形式。地下出土的文物不会说话，地上的活文物则为它们作出了令人叹服的解释。作为春秋战国诸子百家哲学之源的的中国本原哲学体系，仍然作为民间文化的哲学基础和主体内涵，无孔不入地、完整地积淀于民族群体的社会生活之中，积淀在各类民间美术作品中。

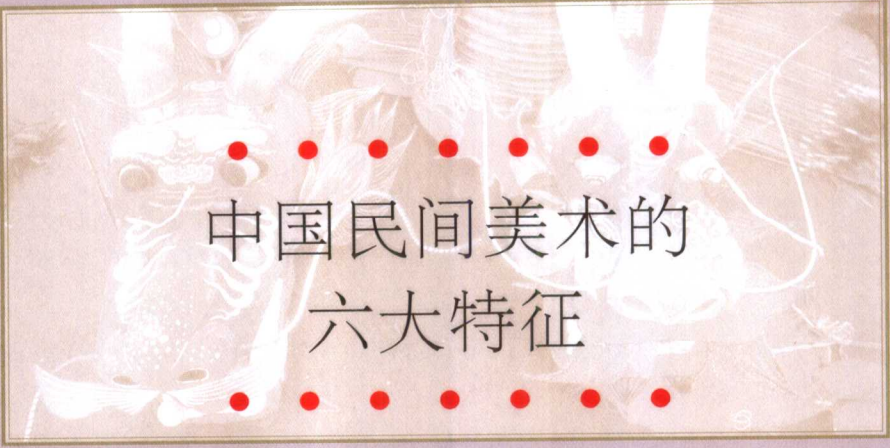

红山文化大玉猪龙

中国民间美术是以农村劳动妇女为主体的中国农村亿万劳动群众创造的民间文化艺术，是群体文化艺术，是中华民族文化艺术的母体。它融于民族群体的衣食住行、节日风俗、人生礼仪和信仰禁忌的社会生活之中；它是由原始社会到今天的中国本原文化的传承延续，并具有鲜明的民族特征与地域特征；它是中华民族文化形态中历史最悠久、群众性最广泛、地域特征最鲜明、历史文化内涵最丰富的源远流长的文化形态之一。它的文化内涵与艺术形态，是中华民族由原始社会到今天的长达七八千年的历史文化积淀。因此其价值远远超越了它自身的艺术价值，具有丰富而深刻的哲学、美学、艺术学、考古学、历史学、民族学、社会学和人类文化学等等多学科的文化价值。从

民族文化的整体来看，中国民间美术也体现了整个民族的哲学观念、文化意识、感情气质和心理素质。

生命与繁衍是宇宙万物一切生物的本能，生命意识与繁衍意识也是人类的基本文化意识，并由此升华为混沌化分阴阳，阴阳相合化生万物，万物生生不息的中国本原哲学宇宙观。这种阴阳观与生生观统一的中国本原哲学体系，诞生于六七千年前的中国原始社会，构成中国本原文化宇宙观的核心。人类的遗传靠的是遗传基因的传承，人类各民族文化的传承，靠的也是民族文化基因的传承，即民族本原文化与本原哲学的传承，中国民间美术就体现了这种文化上的传承，本书也将从这个角度来介绍和解读中国民间美术。

中国民间美术的 六大特征

中国民间美术是中国民间大众为了满足自身的社会生活需要而创造的视觉形象艺术。

民间美术是与官廷、贵族、文人士大夫与画院和职业艺术家的艺术相对而言的。其一，就其创造者来说，它是亿万劳动者创造的群体艺术，不是少数职业艺术家创造的艺术。它是生产者的艺术，不是职业艺术家的艺术；它是业余性的，不是专业性的。其二，就其社会功能来说，它主要是为包括生产生活、衣食住行、人生礼仪、信仰禁忌和艺术生活等自身社会生活需要而创造的，不是为商品生产和社会政治需要而创造的。

纵观历史,从原始社会开始,中华民族群体在为自身需要创造劳动工具和住房与生活用具的同时,也创造了民族群体艺术。阶级社会出现之后,民间艺术派生出个体的职业艺术家的艺术,由此形成中华民族两大艺术体系和两大文化艺术遗产,前者是从史前文化开始的亿万劳动者创造的群体文化艺术遗产,后者是以个体身份出现的职业艺术家和艺术大师创造的文化艺术遗产。中华民族美术的主体,就是由这两个部分和两个体系组成和相互影响,平行向前发展的。从民族文化的总体而言,民间文化艺术相对来说比较稳定,代表着一个大的历史阶段的民族群体意识、感情气质和心理特征。民间文化艺术具有永恒的生命力,只要中华民族文化群体不消亡,民族文化群体所创造的民间艺术就永远不会消亡。中国的传统民间美术会随时代发展而发展,在人类文化发展的相互交融与影响中新萌芽的民间美术,会以新的材料和艺术形态出现,但万变不离其宗,这个宗就是中华民族的本原文化与本原哲学内核,即中华民族的文化基因。

中国民间美术具有六个最基本的特征。

- 1、它的创造者是中华民族大众群体。
- 2、它是为包括生产劳动、衣食住行、人生礼仪、节日风俗、信仰禁忌和艺术生活在内的自身社会生活需要而创造的艺术。
- 3、它的文化内涵和艺术形态,代表着民族文化群体的中国本原宇宙观、美学观、感情气质、心理素质和民族精神,反映了中国本原文化的哲学体系、艺术体系、造型体系和色彩体系。因此,愈是具有广泛群体性的民间美术门类,愈是反映了中国本原文化内涵与艺术形态,如与群体衣食住行和民俗社会生活紧密联系在一起的面花、剪纸、服饰、刺绣、染织、傩仪傩舞傩面具、民间绘画、年画、皮影、木偶、玩具、风筝、纸扎与灯艺、民间社戏脸谱、民间棋类拼板、民间陶瓷、民间雕刻和民居建筑、车船装饰和生活

用具等。

4、它是中华民族的母体艺术之一。中国民间美术诞生于中国原始社会，在数千年的历史长河中，反映了各个历史发展阶段民族文化艺术的传承发展，因此它具有民族文化传统的延续性。

5、它具有鲜明的民族特征与地域文化特征。

6、艺术创造所使用的工具和材料，都是随手可得、就地取材的，具有农村自然经济的地域性特征。

总之，中国民间美术是中国民族美术中群众性最广泛、与社会生活关系最密切、历史文化内涵最丰富、地域最广阔、民族地域特征最鲜明的源远流长的具有代表性的文化形态。它蕴涵着我们民族从原始社会到今天的长达七八千年的历史文化积淀，从自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜的原始文化遗存直到近现代的商品经济市民文化，像考古发掘中区分文化层一样，甚至在一件作品中都可以区分出不同历史时期的文化内涵积淀，因此可以说它是一部民族历史文化的活化石和博物馆。

中国民间美术在概念的界定上存在一些认识误区，有必要加以指出：

其一，认为“艺术创作的随意性”是中国民间美术的基本特征，我认为不是。因为中国文人画也具有随意性，职业艺术家中也有随意性的艺术手法与艺术风格，它不能作为民间美术的概念界定。何况民间美

术的风格手法也十分丰富，并非都是随意性的。

其二，认为“装饰变形”是中国民间美术的基本特征，我认为也不是。因为装饰变形并不是中国民间美术风格手法所独具的，职业艺术家中也有装饰变形的风格手法。在现代美术流派中，装饰变形几乎成为潮流性的时代时尚，不能因此将其称为民间美术。何况最根本的不在于装饰与变形，而在于怎样装饰与怎样变形。中国民间美术装饰变形的艺术形态，是由中国本原哲学体系、艺术体系和美学观所决定的艺术形态，与中国职业艺术家的艺术是不同的，和西方现代艺术流派的装饰变形是有着本质区别的。

其三，某些职业美术家向民间美术学习，使自己的作品具有民间美术的艺术风格，因此认为自己的艺术是民间美术，自己也属于民间美术家，其实这是混淆了民间美术是生产者的艺术，是亿万劳动生产者群体的为自身社会生活服务的这一基本的概念界定。即使达到了“假民间”的艺术效果，也应该说仍然是职业画家的现代美术，而不能称为民间美术和民间美术家。

其四，民间美术与民间工艺是两个不同的概念，不能混淆。民间工艺美术是民间美术中具有较强工艺性甚至是某些绝活的民间美术，民间美术并不一定都具有工艺性和工艺价值，而民间工艺则是具有工艺性的民间美术。民间美术与民间工艺是包容与被包容的关系。

其五，民间美术与民俗美术。民俗是民间美术的载体，民间美术的视角是美术，民俗美术的视角是民俗，只是视角的不同。从民俗的角度来说，民间美术也可以称之为民俗美术。

中国民间美术的 不变之宗

民俗社会生活是中国民间美术的载体，它的门类很多，文化内涵与艺术形态也极其丰富，但万变不离其宗，这个宗就是人类的基本文化意识与中国本源哲学。