

ZHONGGUO CHUANTON

中国传统

WUJIANSHI YISHU

编著 郑军

人物纹饰艺术

人民美術出版社

ZHONGGUO CHUANTONG RENWU WENSHI YISHU

玩具剪纸脸谱面具吉祥人物

中国传统 人物 纹饰艺术

ZHONGGUO CHUANTONG RENWU WENSHI YISHU

玩具剪纸脸谱面具吉祥人物

编著 郑军

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统人物纹饰艺术 / 郑军编著. - 北京: 人民美术出版社, 2004.12

ISBN 7-102-03229-3

I. 中… II. 郑… III. 人物-图案-中国-图集
IV. J522.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 129553 号

中国传统人物纹饰艺术

编 著 郑 军

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

责任编辑 赵小来

装帧设计 赵小来

封面设计 陆惠国

责任印制 丁宝秀

制版印刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2005 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张 7.5

印数 3000 册

ISBN 7-102-03229-3

定价 26.00 元

前言

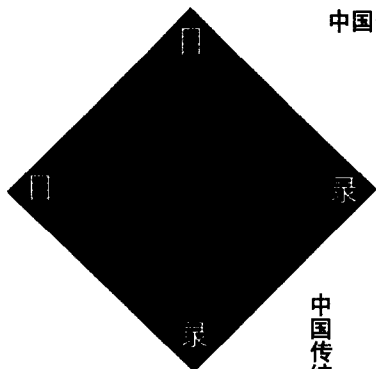
中国的传统人物装饰，内容十分丰富。在题材上大体可分为历史人物、佛道神话、文学戏曲、百戏体育、吉祥如意等几大类。在表现形式和手法上主要有剪纸、雕塑、描画、印刷、织绣、陶瓷、服饰等。

传统人物纹饰根植于乡土基层、平民大众，大都是由劳动者在工作实践中创作的，它与人们的生活、生产、风俗习惯有着密切联系，因此，深受劳动者的喜爱。由于传统人物纹饰具有原创性、传承性、集体性、区域性及工艺性等特征，在当今的美术创作中发挥着极其重要的参考借鉴作用。

本书内容包括剪纸、玩具、脸谱、面具、吉祥人物及历代人物等纹饰。其中剪纸艺术具有鲜明的民族特色和地方特色，无论是南方还是北方，汉族还是少数民族，都能看到各种各样的剪纸。而江南的剪纸多为精巧秀丽；西北的剪纸则倾向于粗犷朴拙。玩具是劳动人民以自己的审美情趣，就地取材，因材施艺，用手工制作的玩具，几乎每个地区都有特色玩具。在题材的选择上，强调娱乐性、趣味性；在造型的塑造上，既强调夸张变形，又注重生动活泼、清新传神；在色彩的运用上，以象征性为主，注重色彩自身的纯色对比。脸谱是戏曲与舞蹈中为了表示人物的身份和性格，而在演员脸

上进行彩绘的一种化妆手段,通过它可以造成一种悦目的舞台效果。脸谱的绘制非常讲究章法、程式,其中色彩具有特殊的象征涵义:红色表示忠耿,黄色表示干练,白色表示阴鸷,金银色表示超然奇特等。通过色彩,观众便知忠奸善恶。面具又称假面,在民间叫脸壳、脸子等。面具的功能有两种:一是用于表演,二是悬挂在门楣或窗户上用来驱邪和装饰。面具的种类分为跳神面具、傩戏面具、灶火面具、悬挂面具、戏曲面具等。制作材料在古代有黄金、玉石、青铜、象牙、铁、陶瓷等,现在则有木头、树皮、葫芦、泥、纸等。吉祥人物是在人类漫长的发展过程中逐渐形成的,它代表的是人们的一种信仰、观念,大都采用借喻、比拟、双关、象征及谐音等表现手法,以吉祥语、民间谚语、神话传说等为题材,赋予祈求吉祥、免难销灾的涵义,所以主题鲜明,构思巧妙,具有独特浓郁的民族色彩。

编绘本书的目的,是为了推动和发扬中国的传统艺术,并促进美术工作者对传统艺术的深入探讨。在编绘过程中,对搜集的资料进行了重新摹绘、整理,以适应现代的设计要求。不当之处,敬请指正。

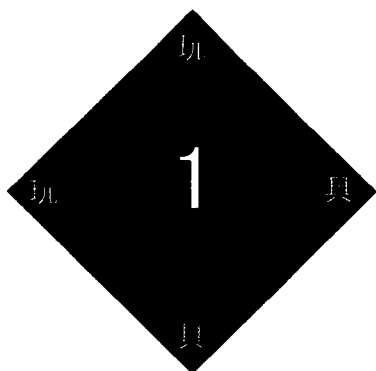

目录

中国传统人物纹饰艺术中国传统人物纹饰艺术中国传统人物纹饰艺术中国传统人物纹饰艺术中国传统人物纹饰艺术

前言

- 1、玩具类 1
- 2、脸谱类 26
- 3、面具类 47
- 4、剪纸类 71
- 5、吉祥类 132
- 6、附：历代人物参考 173

玩具类

中国的玩具产地几乎遍及全国，在历史上江苏的苏州、南京、无锡、宜兴、扬州，河南的开封，浙江的杭州、绍兴，陕西的西安、凤翔，四川的成都、灌县，广东的佛山，江西的九江，云南的大理，山东的聊城，河北的新城，湖北的襄阳，贵州的贵阳、平塘等地，都是著名的玩具产地。这些产地一般有专业艺人从事某种有独特风格的玩具生产，有的形成了一个行业，并有一定的组织团体。

民间玩具按性能分类，共包括以下几类：

节令玩具：指特定节日中的应时玩具，如元宵节的走马灯，清明节的风筝，中元节的莲花灯，端午节的布老虎、艾人，中秋节的兔儿爷等。

观赏玩具：指以装饰环境为主要功能的玩具，如各

种材料的雕刻玩具、塑形玩具等。

益智玩具：指以启发人动脑筋为主要内容的玩具，如七巧板、纸牌、九连环、孔明锁、益智图等。

健身玩具：指对人体有锻炼作用的玩具，如跳百索、铁环、踢毽子、秋千等。

实用玩具：指具有实用功能的玩具，如虎头枕、虎头帽、糖人、面花、香串等。

结构玩具：指给儿童进行构造、拆装、建筑、拼搭各种物体时所使用的构件，如各种积木、塑料制的结构拼板及各种建筑材料和装饰物等。

民间玩具按制作材料分类，包括以下几类：

泥玩具：泥人、泥哨、泥模子、兔儿爷、泥鸟兽及各种泥土制成的玩具。

布玩具：布老虎、布娃娃、香包、荷包、布贴挂片、虎枕等。

竹木玩具：木棒人、木雕、竹雕、竹编、果核雕、刀枪、靶子、草编、棕编等。

纸玩具：风筝、纸花等。

金属玩具：铁环、小锣、小喇叭、九连环、蛇环以及各种金属制作的玩具。

食品玩具：糖人、面人、面花等。

陶瓷玩具：陶模、陶塑、陶雕以及用陶瓷制作的各种日用品小模型等。

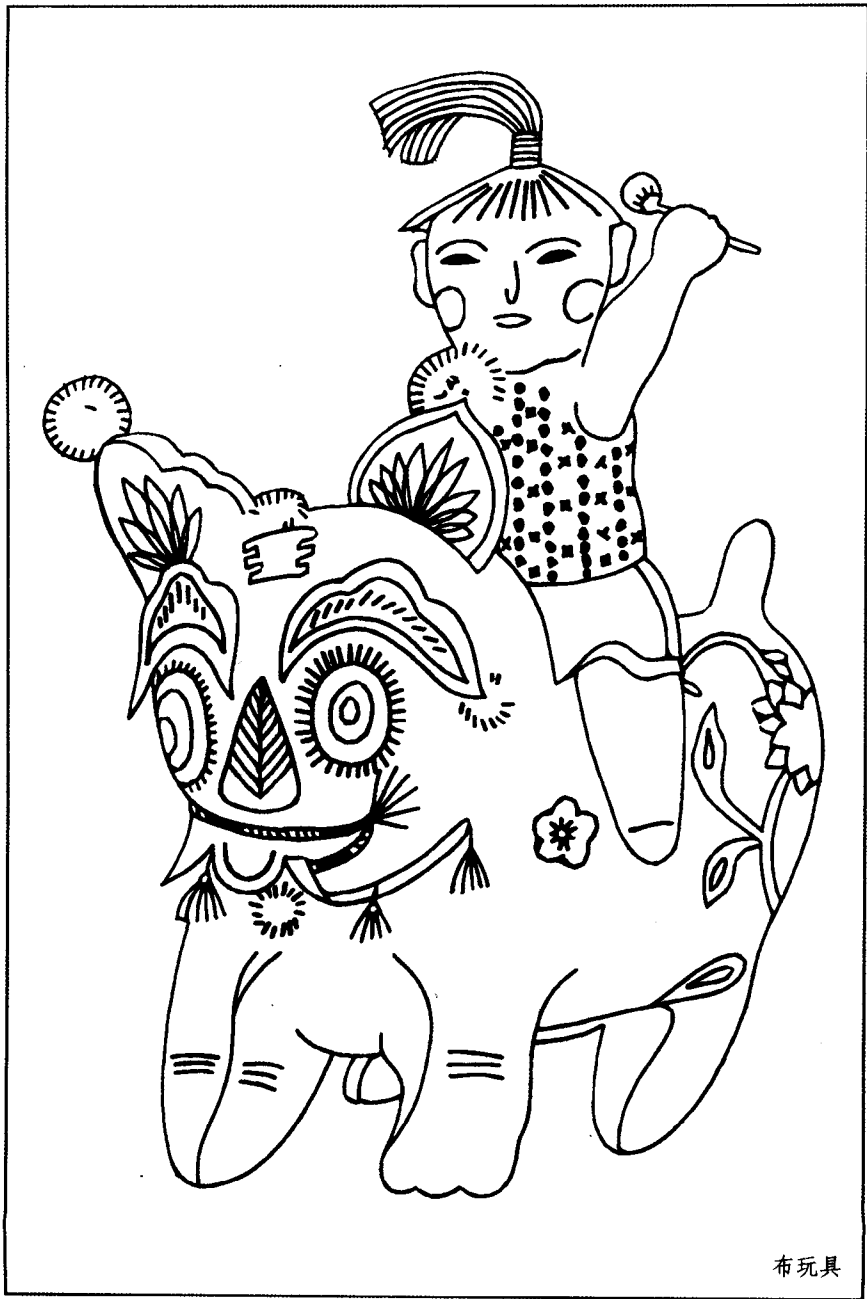
民间玩具是劳动人民按照自己的审美情趣，因材施艺，用手工制作的自娱自乐的手工艺品，在民间世代传承。民间玩具的产生，是在人类长期的、多种社会活动的基础上，对社会生活所做出的反映。

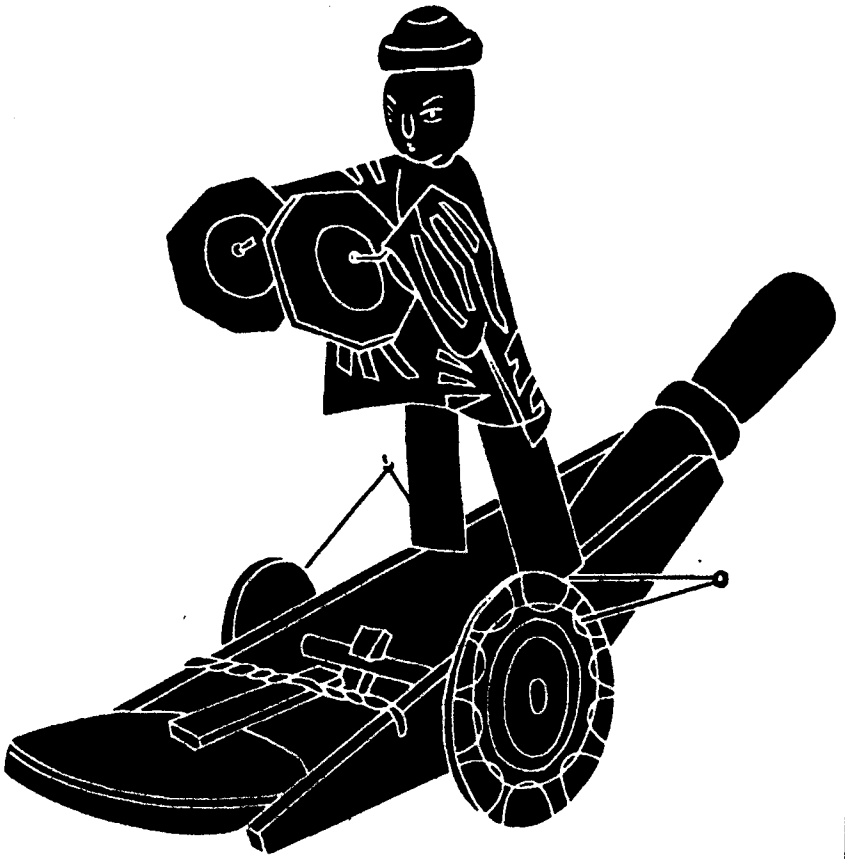
瓷玩具

瓷玩具

布玩具

木玩具

木玩具

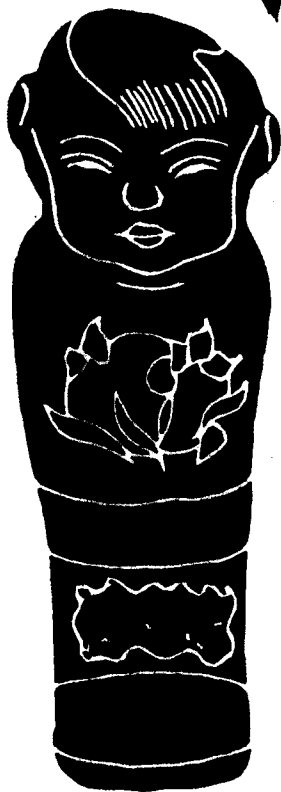
泥玩具

泥玩具

泥玩具

泥玩具