

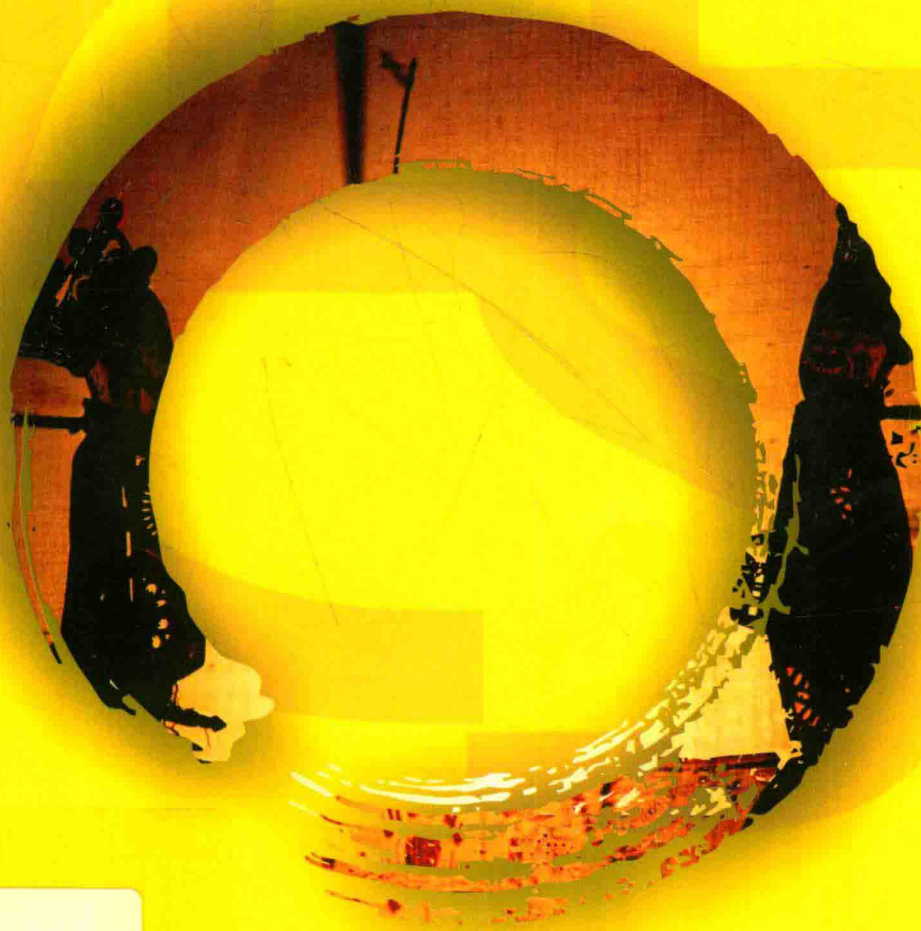
高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

中国传统民间艺术

ZHONGGUO CHUANTONG MINJIAN YISHU



主编 洪琼



中国传统民间艺术

ZHONGGUO CHUANTONG MINJIAN YISHU

主编 洪琼



内 容 简 介

中国传统民间艺术历史悠久,内容丰富,且流传广泛、生动有趣,代表了中国人的传统文化和日常活动。本书包括传统民间艺术概述,节日、礼仪、信仰和宗教中的传统民间艺术,衣食住行中的传统民间艺术,传统民间艺术的其他表现形式,传统民间艺术中的吉祥图案,传统民间艺术的色彩体系,传统民间艺术的现代发展,作品赏析等内容。本书内容活泼向上,所选素材有吉祥如意、富贵有余的特点,对读者了解中国传统民间艺术有积极指导意义。

图书在版编目(CIP)数据

中国传统民间艺术 / 洪琼主编. — 武汉:华中科技大学出版社,2015.10

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-1368-0

I. ①中… II. ①洪… III. ①民间艺术 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 265578 号

中国传统民间艺术

洪 琼 主编

Zhongguo Chuantong Minjian Yishu

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 沈婷婷

封面设计: 龙文装帧

责任校对: 李 琴

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321913

录 排: 龙文装帧

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张: 6.5

字 数: 200 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 39.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究



目录

ZHONGGUO CHUANTONG MINJIAN YISHU



1

第一章 传统民间艺术概述

- 第一节 传统民间艺术的源流 /2
- 第二节 传统民间艺术的分类 /3
- 第三节 传统民间艺术的特色 /6



11

第二章 节日、礼仪、信仰、宗教中的传统民间艺术

- 第一节 传统节日 /12
- 第二节 人生礼仪 /18
- 第三节 信仰、宗教 /22



27

第三章 衣食住行中的民间传统艺术

- 第一节 “衣”之印染、织锦、刺绣、服装、佩饰 /28
- 第二节 “食”之饮食 / 炊具 /37
- 第三节 “住”之民居 /40
- 第四节 “行”舟船 / 车舆 /46



49

第四章 传统民间艺术的其他表现形式

- 第一节 观赏把玩类 /50
- 第二节 游艺表演类 /56



61

第五章 传统民间艺术中的吉祥图案

- 第一节 吉祥图案的历史、文化内涵 /62
- 第二节 吉祥图案的分类 /66
- 第三节 吉祥图案的表达特征 /68



75

第六章 传统民间艺术的色彩体系

- 第一节 传统民间色彩的“五色观” /76
- 第二节 传统民间色彩的象征意义 /77



83

第七章 传统民间艺术的现代发展

第一节 传统民间艺术的发展现状 /84

第二节 学习传统民间艺术的现实意义 /84

第三节 传统民间艺术对现代视觉设计的启示 /87



93

第八章 作品赏析



98

参考文献

第一章

传统民间艺术概述

CHUANTONG MINJIAN YISHU GAISHU



第一节

传统民间艺术的源流

传统民间艺术是伴随着人类自身的诞生和人类社会的发展一起发展的，是伴随着人类文明和生产工艺的不断进步而不断完善。

传统民间艺术植根于广大劳动群众中，在生产生活中，人们抱着对生活的美好向往，对幸福的祝愿和对美的追求不断努力发展着。它与人们的衣、食、住、行息息相关，并以最粗糙、最原始、最朴实的方式从生活中诞生。可以说，传统民间艺术从根本上是与人的生命价值直接联系的。如果说人的生命原则决定了工艺造物的实用原则，那么传统民间艺术始终与人类的实用功能紧密联系，它的根本点在于它始终未离开人类最初的本源（人类最初的造物活动是为了生存）。实用始终是第一需要，因而传统民间艺术的主流多带有实用性，并在实用的基础上逐渐发展到带有审美性，使之既能满足实际的物质需求，又能满足审美的精神需求。这是传统民间艺术保持的人类创造文明的最初形态。比如：在生产生活中人们制作的陶器、猪簋、木勺（图 1-1）等生活用品与新石器时代先民创造的石斧、石刀、彩陶（图 1-2）一样，都是实用和审美结合的产物。



图 1-1 木勺



图 1-2 斜向组合条纹双耳罐（马厂型马家窑文化陶器）

传统民间艺术与原始美术是一脉相承的。人们的生活实践和对生活的感受，以及当时的生产条件、生产关系等，决定了传统民间艺术一直保持着中华民族原始艺术的基本品质，从原始美术到民间艺术，始终表达出赞美生活、歌颂生活、创造生活的意旨。然而由于先民受当时生产水平以及条件的制约，对有些自然现象无法进行解释，于是原始美术中充满了先民对神灵的崇拜（图 1-3）。神灵崇拜活动是原始社会意识形态中最重要的内容，它是到今天为止我们所能了解的有关原始人的智慧和知识的唯一参照系，原始美术表达了原始人对宇宙、天地、自然的认识和企求，比如希望风调雨顺、种族强盛、子孙繁衍等。今天，我们的一些民间艺术作品从造型到图案仍能看到原始美术的痕迹（图 1-4）。

追根溯源，可以断言，民间艺术直接起源并脱胎于原始美术，其他美术则是在社会等级出现以后由民间艺术派生出来的，如绘画（壁画、年画、中国画、版画）、雕塑、染织等。因此，民间艺术是处于初级阶段的艺术，既是美术之源又是美术之流，是一切美术形式发展的基础和母体。就其现实功能而言，它是现代人借以了解历史上的中下层社会心态的形象资料，是理解民族审美理想和普通群众情趣喜好的向导，是把握具有浓郁民族特色的造型艺术形式规律的根据。



图 1-3 太阳神 / 岩画



图 1-4 东王公乘龙 / 画像砖 (汉)

第二节

传统民间艺术的分类

关于民间艺术的分类历来有多种阐述,比如:按照材质来划分,有纸、布、竹、木、石、皮革、金属、面、泥、陶瓷、草柳、棕藤等不同材料制成的各种艺术品;按照制作技艺的不同,可分为绘画类、塑制类、编织类、剪刻类、印染类等;按照行业的不同,可分为雕塑、印染、编织、陶器、服饰、首饰、木版年画、剪纸、风筝、皮影、绢花、灯彩、彩扎狮头、面具、民间玩具等。在这里,根据民间美术的艺术性特征以及功能学的原理,从造型和外观以及功能用途来划分。

一、按造型和外观划分

流通于广大城乡,既有观赏价值,又含教育意义,但不依附于实用器物上的装饰或食品上的花样,包装纸上的印花等,如中堂画、门神画、年画、影壁画、纱灯画、纸编画、玻璃画(图1-5)、西洋景(洋片)、花灯、彩塑、面塑、陶瓷玩具、棕制戏人、窗花剪纸等。

属于生活用品或衣食住行等人所需的各种手工制品,如糕点模、刺绣花样、博戏印画、影戏人、木偶人、演员脸谱、龙凤花烛(图1-6)、香蜡包装花纸、糕点花纸、扇画、漆盘画、糊墙花纸、香案木雕、屋宇砖雕、陶瓷人、瓷猫枕(图1-7)、彩印桌围、衣装佩饰等。



图 1-5 宫灯上的玻璃画



图 1-6 “凤穿牡丹、蟠龙戏珠”龙凤花烛一对



图 1-7 瓷猫枕 (清)

随着宗教活动的流行，或逢年过节，祖宗祭日出现于寺庙道观、氏族祠堂等公共场所者，如佛教“水陆大斋”道场上悬挂的“水陆画”、彩塑神像（图 1-8）、木刻纸马、寺庙壁画、道释经卷画、全神画像、瓷塑神像、朝衣大像（祖宗遗影）、纸扎轿马、西藏酥油塑像、唐卡（图 1-9）、脱模小佛、经幡、纳西族佛画、白族佛画、塑神稿样等。



图 1-8 彩塑关公像



图 1-9 妙音天母 / 唐卡

二、按功能用途划分

1. 建筑陈设及其装饰类

建筑陈设及其装饰类包括戏台、宗祠、祖庙、民居、楼台亭阁、牌楼（图 1-10）、墓碑、城门、桥梁、上马石、抱鼓石（图 1-11）、门蹲狮、影壁、神龛、花墙、花窗、门楣等。



图 1-10 曹王禅寺牌楼



图 1-11 抱鼓石

2. 日常器物类

日常器物类包括生产生活用品、日用摆设和使用品、日常生活器物等。生产生活用品有农具、出行车马、纺车（图 1-12）、工匠用具等；日用摆设和使用品有编织品、纺织类（蓝印花布、扎染、蜡染、土布等）、服装服饰、刺绣装饰品、首饰配饰等；日常生活器物有家具、灯具、盛具、饮具、食具、烟具（图 1-13）等。



图 1-12 纺车（澜沧拉祜族）



图 1-13 铜烟具（清末）

3. 节俗礼仪类

节俗礼仪类包含各种节日庆典、人生礼仪和社会礼仪所需的造型艺术。如人生礼仪中的诞生礼、成人礼、婚礼、寿礼、葬礼等。用于节日仪式的道具具有服饰、配饰、面塑；用于婚庆仪式的道具具有提盒、食具、礼盒等。图 1-14 所示为传喜馍馍，图 1-15 所示为莱州婚庆面塑。



图 1-14 传喜馍馍



图 1-15 莱州婚庆面塑

4. 祭祀供奉类

祭祀供奉类主要指与民间信仰、宗教有关的装饰艺术品，其中有些是由巫术的道具衍化而来。如各类神像、祖先像、陪葬品、“娃娃大哥”乞子人像、天师像、钟馗像、灶王像、水陆画、河灯、甲马纸、月光马、泥泥狗等；祭祀仪式上使用的装饰品、棺罩、纸扎人物等。图 1-16 所示为丧葬纸扎，图 1-17 所示为五牛铜枕。



图 1-16 丧葬纸扎



图 1-17 五牛铜枕（西汉）

5. 观赏把玩类

观赏把玩类是以审美和装饰为目的，满足精神需求的比较纯粹的美术类艺术品，如年画、剪纸、刻纸、花灯、扇面画、炕围画、屏风、铁画、烙画、彩绘泥塑、面塑、装饰性摆件以及各种装饰画、装饰挂件等。图 1-18 所示为烙画葫芦，图 1-19 所示为木雕二十四孝屏风。



图 1-18 烙画葫芦



图 1-19 木雕二十四孝屏风

6. 游艺表演类

游艺表演类包括用于竞技、庙会 and 花会表演、游街彩车使用的道具、器械、乐器、装饰品等，庙会表演用的

摇旱船如图 1-20 所示。如皮影、木偶、艺术脸谱、面具等表演道具；民间耍弄的风筝、九连环（图 1-21）、空竹（图 1-22）、风车等。



图 1-20 庙会表演用的摇旱船

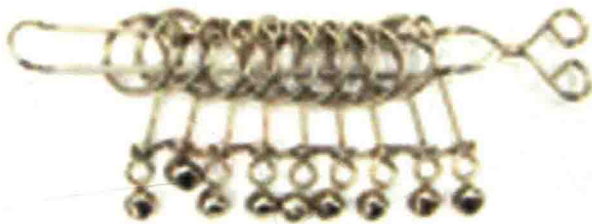


图 1-21 九连环



图 1-22 空竹

上述各类分法，只是为了方便叙述以及研究而设计，它并不能把传统民间艺术的各个品类截然分开。各个品类之间经常是相互交叉或是兼而有之，精神因素和实用功能往往融于一体，如许多日常生活用品同时又具有审美价值。这是因为传统民间艺术本身就是劳动群众生活状态的反映，追求理想、美化生活和寓教于乐成为广大民间美术者在创造活动中自发、自觉、自为的行为准则。因此，无论是何种分类法，都只是相对意义上的不同，而没有也不可能存在绝对意义上的差异。

第三节

传统民间艺术的特色

一、群众性

传统民间艺术的创造者是中华民族的大众群体。群众性特点是民间美术区别于专门艺术的重要标志，是民间美术产生、消费和传播形式的外部特征。传统民间艺术是劳动者在生产生活中有着集体的社会需求，然后融入集体的智慧和才能应运而生的产物。它和群众的日常生活融为一体，因此具有最广泛的群众基础。作品反映了大众共同的理想、追求和审美意趣。从创作到流传，传统民间艺术始终与普通群众有着密不可分的关系。

传统民间艺术的群众性包含产生的群众性、消费或接受的群众性、发展和传播的群众性三层含义。产生的群众性，指其形态、类型及基本范式都是在人们的共同生活中约定俗成而产生的，必须以现实的需求为基础；消费或接受的群众性，指其作品或风格的形成必须为群众所理解、喜爱和共同分享；发展和传播的群众性，指传统民间艺术的形成往往是集体参与的结果，如祖辈相传和传播中的增删修改令其日臻完善。

传统民间艺术也并不排斥个人因素的影响。优秀的民间美术家及其代表作会在民间美术的发展过程中发挥积极的作用。如在“首届全国农民书画大奖赛”中获得三等奖的作品“毛猴抽烟”（图 1-23），在民间美术界颇有影响，其作者是楼坪乡的村民张兰芝。

总之，传统民间艺术的群众性表现在其作品必须为广大群众所喜闻乐见，优秀的作品会不断复制传播和世代相传。在这期间，其他艺人亦可根据需要对其作品进



图 1-23 毛猴抽烟（张兰芝） 行改良完善。

二、地域性

俗话说：一方水土养育一方人。传统民间艺术是融合在民俗生活中的艺术形式，因而不同的民间艺术，它的产生、发展、传播都会受某一特定地域内的资源、生产、生活、人文因素等的制约，具有鲜明的地域特性和乡土文化特征。

民间艺术创作所使用的工具和材料，都是随手可得就地取材的，具有鲜明的地域性特征。我国地域辽阔，气候环境多样，东西南北物产差异极大，故文化形态的发展也变化万千，因此，产生的民间美术也就丰富多彩。如：在民间服饰材料中，北方多为皮、毛、毡、毯，南方多为布、麻、丝、绸；民间手工编织品中，北方利用麦秸、芦苇、蒲草、柳条、玉米皮、高粱秆编织（图 1-24），南方除利用上述材料外，还利用当地独有的竹藤编织（图 1-25），形成不同反差。



图 1-24 草编 (山东)



图 1-25 竹藤编织 (广西都安)

地域性特征影响着民间艺术形式，但其艺术形式也体现着不同地域的乡土情感的内涵。人们总存有在自己的生长环境中长期熏陶、潜移默化之后的乡土情感心理，故地域性因素构成民间艺术的情感内涵。这也许就是民间艺术的又一魅力所在吧。以少数民族的服饰为例：彝族、哈尼族聚居地崇尚黑色，其服饰主要以黑色为主，如图 1-26 所示；藏族、白族崇尚白色，服饰主要以白色为主，如图 1-27 所示。



图 1-26 彝族服饰



图 1-27 白族服饰

三、实用性

当人们考察那些与日常生活密切相关的民间艺术品类时，不难发现多种民间艺术形式非常突出地表现出其实用性特征，如方便民众，提供非审美内容的生活生产用具。民间编织、器具等都是首先满足人们对物品实用价值的需求。当人们生活安定富裕之后，才会对器物 and 物品等的要求在满足使用的基础上再要求美观、独特等精神上的内容。因此，实用性成为民间艺术中不可忽视的重要因素。

比如,民间剪纸依附于民间特定的文化背景和生活环境,不同的用途会出现不同的形态。窗花要求与窗格适合,陕北一些地区窑洞窗格较小,剪纸常被作十字分割状,处理成四片。为适应窗户透光,则强调剪纸的镂空意识,从而形成虚实相生、阴阳错落的审美效果,如图1-28所示。团花是贴在窑洞顶的,从视觉上给人一种从中心向四周呈放射状之感;门笺(图1-29)要适应悬空吊挂,需接受风吹的考验,镂空减弱了风的速度。而贴作炕围的剪纸,需剪零碎花纹,以避免在磨蹭时脱落。湘西、黔东南苗族地区剪纸多做服饰刺绣底样,其纹样完全适应苗族刺绣繁密细腻的要求,造型严谨,风格繁复而不失其秀美,如图1-30所示。



图 1-28 陕北窑洞剪纸



图 1-29 门笺



图 1-30 服饰刺绣底样(黔东南苗族)

四、教化性

让民众在欣赏、使用、操作过程中去接受历史、人文、伦理的教化,是中国传统民间艺术的特色。在中国历史长河的相当长的一段时间里,针对多数百姓不识字的情况,民间艺术品担当了“成教化,助人伦”的角色。它让孝道、忠君、爱国等思想深入人心,使整个社会协调发展。皮影戏、木偶戏、民间曲艺等利用极为直白、诙谐、老百姓喜闻乐见的语言方式讲述历史的故事。可以说,在中国漫长的历史中,尽管大部分普通人看不懂书籍,但社会还能保持着高度的稳定,传统伦理观念能一代代延续,文明能生生不息,与中国传统民间艺术肩负的教化功能是分不开的。

民间艺术中的多数品类都能给人以直接的启迪和联想。泥模是北方农村中常见的儿童玩具,可以翻制出许多不同的形象来,其中有人物、动物、花卉、鱼虫以及各种吉祥图案。儿童边玩边进行辨认,他们对许多事物的认识,可以说就是从这里开始的。

还有一些民间艺术品类,与民间艺术的其他方面如音乐、戏曲、文学、舞蹈等相结合,从而使教化作用得到深化。如苏州桃花坞年画的推销者,在销售年画时,唱上几段小曲,一是吸引顾客,二是介绍年画的内容。如《八仙》:“铁拐李,左脚跷;吕洞宾,顶风流;蓝采和,拿着篮子最细巧;曹国舅,插板敲;张果老,拿竹筒搓啊搓;汉钟离,拿把扇子顺风飘;何仙姑,打后跑;韩湘子,吹起笛来眯眯笑。”这些唱词生动地将八仙的形态特征作了描述,使人们对年画的印象更加深刻。

五、娱乐性

娱人娱己是民间艺术的基本特征。这种由自发性和自娱性带来的快乐,一直是普通百姓生活中的光彩乐章。在民间艺术中,像民间戏曲、曲艺音乐、舞蹈等艺术形式,使人们在观看表演或自己参与其中时都能体会到巨大的乐趣。由于民间艺人们用极为夸张的手法和色彩进行塑造,就是静态地去看那些妙趣横生的面具、脸谱、影戏人、木偶,也能产生愉悦之情。

民间艺人用心思和巧手画出的年画、捏出的糖人,母亲做出的各种各样的面花、缝出的布老虎都给孩子们带来了无限的乐趣,如图1-31所示。在元宵节,人们纷纷涌上街头,欣赏五彩缤纷的花灯,兴趣盎然地猜灯谜。

昼兴花灯（图 1-32），夜闹花灯，大街小巷一派红火热闹的景象，使人们在光明和喜庆中憧憬着新的一年。民间艺术在创造艺术品的同时也创造了快乐。我国民间扎染从唐代就传到了日本，至今还在日本民间流行。名古屋市成立了民间扎染研究会，名为“乐染会”，以“乐”冠其名是因为扎染给他们带来了愉悦。



图 1-31 民间娃娃穿戴的图腾虎头帽、鞋和虎头枕（山东临沂）



图 1-32 孩子们昼兴花灯

六、传承性

传承性是传统民间艺术发展的时间特征。传承性的基本含义是历史的延续性，是民族本性表现方式的浓缩，是人类发展的基础和灵魂。从传统文化的角度看，民间艺术是一个民族或国家在长期的历史发展中伴随其独特的生产和生活方式，一代代传承而逐步形成的。但传承不是一成不变的沿袭。民间艺术在历史的长河中受到地域、时代、风俗等多种因素的影响，不断吸收、改造和发展，在每个历史阶段都留下了时代的脚印。

如陕北民间剪纸，它原是某一家族的女长者自娱自乐的一种民间美术行为。千百年来，它在女儿家手里传播的不只是民间剪纸的表现技巧、造型特点，更多的是民间剪纸悠久深远的文化内涵和当地生活中的风土人情、人生礼仪。随着时代的变迁和一代代民间艺人的努力，剪纸在创作中反映出自己的时代特征。近几十年来，随着信息的发达、各地文化的交融，剪纸这门民间艺术出现了一些新的形式，如剪纸书笺、剪纸贺年片、剪纸年环画、剪纸插图、剪纸动画片等。无论是哪种形式，都受到老百姓的喜爱，并取得了很大的成就。图 1-33 至图 1-35 所示为各种形式的剪纸。



图 1-33 虎年剪纸贺年卡



图 1-34 剪纸连环画《红楼梦》



图 1-35 剪纸动画片《渔童》

传统民间艺术的传承与变异是为了适应社会的发展，还为适时、因地、宜人的变异提供了民间艺术发展的空间。

第二章

节日、礼仪、信仰、宗教中的传统民间艺术

JIERI、LIYI、XINYANG、ZONGJIAO ZHONG DE CHUANTONG MINJIAN YISHU



第一节

传统节日

岁时节令是民俗文化的一个重要组成部分，在时间运行和周而复始的循环过程中，人们通过不同的民间艺术形式将观念与情感融入其中。中国是古老的农业社会，基于与农业生产有关的信仰而产生了各种节日。一年十二个月，几乎每月都有一个中心的节令活动。民间艺术成为一个很好的载体，把人们对生活的美好愿望以及对生活的美好企盼融入节日中。驱邪消灾、除病祛鬼、迎吉纳祥、多子多寿等美好愿望，都是民间艺术的深层文化底蕴。下面就主要传统民俗节日的民间艺术进行阐述。

一、春节

春节是中国民间最重要的节日。此时万象更新，家家张灯结彩，一派喜庆气氛。各种民间艺术和表演活动都集中在这时体现出来。

1. 红对联

红对联有春联（图 2-1）和楹联两种。它的前身桃符早在西周时期就存在。民间认为桃木是驱鬼辟邪的神木。到了明太祖朱元璋时期，有了“春联”一词，明朝以后贴春联之风大盛，桃符也被木版或红纸取代。对联的诗句充分展现了大众的智慧，它对仗工整、合仄押韵、取意吉祥、直抒胸臆。人们不仅在房门院落贴春联，也在鸡舍、马厩、水井、神龛两侧等地方都贴上对联，渲染了浓重的节日气氛。

2. 挂笺

挂笺（图 2-2）又称“吊钱”“门笺”，是用刻纸方法制作的民间艺术。传说姜子牙封他妻子为“穷神”，因为怕她祸害百姓，命她“见破即回”。穷苦人家为了躲避穷神，便把纸撕破贴在门上，逐渐形成了贴挂笺的习俗。挂笺一般分为五色：红、黄、粉、绿、紫，上面刻有吉祥图案，有铜钱、方胜、花卉、“万”字纹、盘长纹、双鱼纹等。受阴阳观念的影响，门笺一般为单数，小门为五张，大门为七张，单为阳、偶为阴。单数五、七（偶见九张）是阳刚之气、兴旺发达的象征。



图 2-1 春节家家户户贴对联



图 2-2 挂笺