

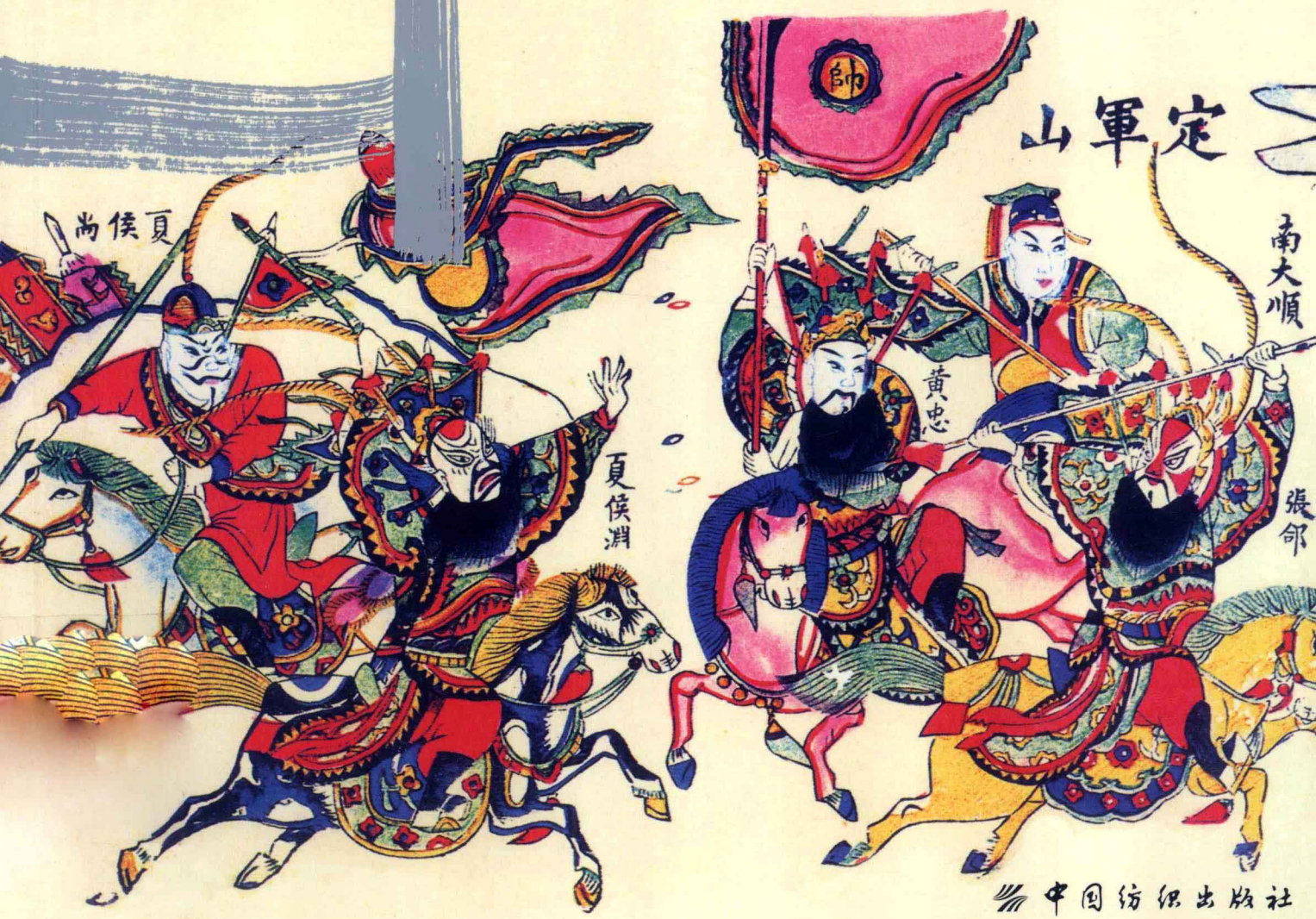

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材（本科）

民间美术

minjian meishu

徐青青 主编 张静 副主编

中国纺织出版社

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材（本科）

民间美术

徐青青 主编 张静 副主编

图书在版编目(CIP)数据

民间美术 / 徐青青主编. —北京: 中国纺织出版社, 2012.4

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材. 本科

ISBN 978-7-5064-8187-8

I. ①民… II. ①徐… III. ①民间美术—高等学校—教材 IV. ①J5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第261247号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 余静雯

版式设计: 余莉花 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

电话: 010—64160816 传真: 010—64168226

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2012年4月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7

字数: 145千字 定价: 39.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

高等教育艺术设计专业“十二五”
部委级规划教材（本科）编委会

编 委（以姓氏笔画为序）

王 峰（江南大学）

王 鹏（中国人民大学）

任文东（大连工业大学）

伍立峰（苏州科技学院）

孙宝珍（青岛大学）

吴 洪（深圳大学）

张 立（天津工业大学）

李超德（苏州大学）

陈建辉（东华大学）

姜竹松（苏州大学）

祝东平（中国人民大学）

徐青青（西安工程大学）

贾荣林（北京服装学院）

郭振山（天津美术学院）

廖 军（苏州大学）

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织

专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术

手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社教材出版中心

民间美术是社会大众创造的一种特有的艺术形式，之所以被人们持久地关注和期待，是因为它在时空中的变化总能不断地突破自身的局限，以新的价值需求在影响着艺术的未来。作为反映并涵盖人们基本精神诉求与生存状态的一种特殊手段，民间美术往往是通过日常生活中人们衣食住行、礼仪风俗、祭祀活动等这些原始状态的记录与感悟进行艺术创作，以期实现自己的情感表达与精神诉求。民间美术是完全不同于其他类型的艺术，它发源于生活，在劳作中创作，朴实、自然、生动、鲜活，具有顽强的生命力，即使历经岁月的消融与重生仍然魅力永恒。因此，民间美术不但成为民族文化之源泉，也为其他艺术形式提供了取之不尽、用之不竭的养分和启迪。

民间美术题材广泛，形式多样。不同的地域和种族通过绘画、雕塑、刺绣、染织品、服饰、剪纸等丰富多样的形式，反映出人类在适应并满足自己的生活需要的审美趋势。因此，不论何种形态的群体创造，都属于民间美术的范畴。而大众普遍处于参与创作属性，则使得民间美术不但精彩纷呈，分布广阔，且更具生命力。正是这种通过劳动者智慧结晶自然形成的本源文化，从它诞生之始就以其特殊的方式对原始生活进行了真实的记录，在赋予一个国家和地域新的文化标识的同时，也汇聚了人类社会发

展进程中的各种信息。因此，民间美术不但成为了当今世界文化多样性的重要资源，也铸就了民族优秀文化艺

术的基础和根源。

作为历史进程中的传统文化，民间美术必须经受时代进步与文明演变的冲击所带来的考验，这个过程虽然可能非常痛苦和困惑，但凡是传统之经典都必须经过过去伪存真才能获得重生。历史的演变再一次证明，社会的变革是以文化的大洗礼、大融合为代价在不断地重复进行，文明的演变和进步正是通过优胜劣汰的方式完成的，任何传统的产生与消失都无法摆脱这一规律。同样，民间美术所绽放出的艺术魅力与持久影响也再一次证明，时代的进步也许可以超越传统，却永远无法替代传统。像所有的传统艺术一样，民间美术必须兼收并蓄地学习吸收其他艺术，这样才能在现代文化的搏击中不被消融。其实民间美术发展演变的本身就是一部鲜活的历史词典，非常值得我们坚持不懈地进行深入的研究和挖掘。尤其是在当代社会大发展的背景下，人们对民间美术认知的多元性与迫切性，使其不但应该大有作为，而且可以大有作为。

在本次撰写的《民间美术》一书中，收集、整理了大量详实的文史资料和图片，内容涉及民间美术的典型类别，包括中国、日本、印度等国和中东、欧洲等地域。如何以创新求实的思维著书立说，更好地继承和弘扬传统精华，使民间美术更富活力，以适应和服务于时代风尚，始终是我们坚持的宗旨和方向。作为本书的编纂者，我们不希望《民间美术》仅局限于工具书的功能，它应该是在一定的历史高度，顺应时代发展变化需要的

一种诠释。只有在坚持科学、系统、严谨的著书原则基础上，以鲜活的内涵为民间美术注入新的生命，才能回馈读者的需要。

本书由西安工程大学徐青青教授策划，并撰写了部分章节和负责全书的统稿和修改工作；作埂教授对书中的文字部分作了重要修改。西安工程大学张静老师主要编撰了第四章、第六章和第七章，并参与了第一章、第二章、第三章和第五章部分章节的编写和选图工作；西安文理学院邹满星老师主要编撰了第四章中的第三节、第六节和第七节，第五章中的第三节、第四节内容的编写和选图工作；西安工程大学吴铁老师承担了部分图片的摄影及整理工作。在这里我要特别感谢中国纺织出版社在“十二五”开局之年为此书出版所提供的大力支持。另外还要感谢参与图片整理工作的张磊、唐敬业、苗蕾同学和所有帮助过我的人。

本书漫长而艰辛的编写过程，也是编著一个学习和成长的过程。其中进行了广泛的收集、专心的选择和精致的梳理，虽然尽力做到完善，但由于受时空、视野、思路的局限，加之编著者水平有限，书中难免有疏漏和欠妥之处，敬请各位专家和读者批评指正。

2011年12月于西安

第一章 概述	001
第一节 民间美术的概念和意义	001
一、民间美术的定义	002
二、民间美术的表现形式	002
三、学习民间美术的目的	002
第二节 民间美术的价值	003
一、人类文化、美学的基础	004
二、本源文化的艺术魅力	004
三、对现代美术的促进作用	005
第三节 民间美术的保护与继承	007
一、保护民间美术的重要性	007
二、继承和弘扬民间美术的意义	007
第二章 民间美术的文化根源	009
第一节 民俗的文化背景	009
一、生命礼仪	009
二、节日风俗	010
三、地域民俗	011
第二节 独特的思维方式	011
一、原始性的辩证思维方式	011
二、动态的思维方式	012
三、群体性的思维方式	012
四、万物有灵的思维方式	012
第三节 原始的宗教观念	012
一、原始的自然崇拜	013
二、原始的图腾崇拜	013
三、原始的生殖崇拜	013
第四节 民间神话与传说	014
一、口头神话	014
二、民间传说	015
三、民间故事	016
四、民间寓言	016
第五节 民间哲学思想	017
一、阴阳八卦学说	017

018	二、阴阳五行学说
019	第三章 中国民间美术的类型和特征
019	第一节 民间剪纸艺术
019	一、民间剪纸与民俗
019	二、民间剪纸的类别
020	三、民间剪纸的表现方法与艺术特色
020	四、民间剪纸的现状与未来
021	第二节 民间皮影艺术
021	一、民间皮影的造型特点
021	二、民间皮影的工艺制作
021	三、民间皮影的地域特点
022	第三节 民间刺绣艺术
022	一、民间刺绣与民俗
023	二、民间刺绣的种类及特点
024	三、民间刺绣的图形与工艺
025	第四节 民间木版年画艺术
025	一、民间木版年画的题材和内容
027	二、民间木版年画的表现形式与审美
027	三、民间木版年画的衰落与拯救
027	第五节 民间编结艺术
027	一、民间编结艺术的源流与发展
028	二、民间编结艺术的种类与特色
029	三、民间编结工艺的发展前景
029	第六节 民间织锦艺术
029	一、民间织锦艺术的历史沿革
029	二、民间织锦艺术的种类与特点
030	三、少数民族织锦的特点
032	第七节 民间印染艺术
032	一、民间印染艺术的用途和形态
033	二、民间印染的制作工艺与特点
033	三、民间印染艺术纹样的内涵和审美
035	第八节 民间雕塑艺术
035	一、民间雕刻艺术的分类

二、民间塑造艺术的分类	037
第四章 国外民间美术的类型和特征	041
第一节 非洲雕刻艺术	041
一、非洲雕刻艺术的历史根源	041
二、非洲雕刻的特征	041
三、非洲雕刻的艺术风格	042
第二节 日本浮世绘艺术	043
一、浮世绘的历史沿革	043
二、浮世绘的题材与种类	043
三、浮世绘对欧洲绘画的影响	043
第三节 中东民间装饰艺术	044
一、中东民间装饰艺术的历史	044
二、中东民间装饰艺术的造型特点	045
三、中东民间装饰艺术的形式和种类	046
第四节 欧洲民间镶嵌艺术	048
一、欧洲民间镶嵌艺术的历史	048
二、欧洲民间镶嵌艺术的形式和种类	049
三、欧洲民间镶嵌艺术的地方特色	049
第五章 民间美术的总体特征和意识形态	053
第一节 民间美术的总体特征	053
一、群体性的审美感觉	053
二、丰富多样的地域性表现	054
三、原创性与自娱性活动	055
第二节 民间美术是形式美和实用美的完美结合	055
一、民间美术造型的生活化	055
二、民间美术功能的审美化	056
三、民间美术结构的多样化	056
第三节 全方位的视觉思维系统	058
一、儿童的视觉思维系统	058
二、原始人的视觉思维系统	059
三、视知觉的变异系统	060
四、混沌与互融的视觉思维系统	061

061	五、民间的视觉思维系统
062	第四节 民间寓意的表现结构
062	一、吉祥祝福类
064	二、爱情婚姻类
064	三、镇妖辟邪类
064	四、生命繁衍类
065	五、神鬼灵贤类
065	第五节 视觉符号系统的特征
066	一、视觉符号的永久性
066	二、视觉符号的艺术性
067	三、视觉符号的超越性
068	四、视觉符号的单纯性
068	五、视觉符号的完美性
069	六、视觉符号的象征性
071	第六章 民间美术的造型方式
071	第一节 思维和情感的造型方式
071	一、共性的造型方式
072	二、客观事实的造型方式
072	三、时空互混的造型方式
073	四、群体意识的造型方式
073	第二节 具体画面的造型方式
074	一、幻想的写实方式
074	二、群体意识的写意方式
075	三、情态剪影的造型方式
076	四、装饰的变形方式
077	五、几何造型方式
079	第七章 民间美术的创作
079	第一节 民间美术中的形与形
079	一、形与形之间造型的和谐性
079	二、形与形表现意义的统一性
080	第二节 民间美术中的形与意
080	一、民间造型系统的再创造

二、形与意的和谐结合	082
第三节 民间美术中的形与色	083
一、民间美术色彩的独特性	083
二、形、色、意的完美结合	084
第八章 民间美术与设计艺术的结合	087
第一节 民间美术在平面设计中的应用	087
一、民间美术在标志设计中的应用	087
二、民间美术在招贴设计中的应用	089
三、民间美术在包装设计中的应用	091
四、民间美术在企业形象设计中的应用	091
第二节 民间美术在造型设计中的应用	093
一、民间美术在服装设计中的应用	094
二、民间美术在雕塑设计中的应用	095
三、民间美术在环境艺术设计中的应用	096
四、民间美术在动画设计中的应用	096
参考文献	100

第一节 民间美术的概念和意义

民间美术是由社会普通劳动大众创造的一种艺术形式,是人类在认识世界、改造世界的社会实践中,以美术的形式自然形成的、具有地域特点和民族标识的一种本原文化。从历史的角度来看,民间美术始终保持着人类文化艺术最基本的形态,并且以自己特有的方式在不同地域、不同民族中产生、流传和发展,是世界民族艺术的重要组成部分,是一切美术形式的万川之源,并具有母体符号的性质特征。

民间美术是相对于庙堂美术而言的。所谓庙堂美术,实质上是指在官方意识形态统摄下所构成的美术创作和活动。特别是在人类进入以铁器作为标志的农耕文明之后,生产力大大提升,人类由游牧阶段进入定居阶段,具有了富裕的时间和多余的劳动产品,审美活动开始加强。作为官方特征的庙堂美术,从实用(如祭祀、庆典、威仪等)角度来看,更多的是纯粹审美的功能,这一点和民间美术强烈的实用性有所不同。

人类最初的活动都是从造物开始,大量的民间美术作品都离不开实用性这一根本,所谓的审美功能是对实用性的一种本能的原始体现。如我国黄河流域新石器时期彩陶器皿的产生,就是根据人们取水、存水、食用的需求进行的一种实用性的创造。虽然它的形式具有审美的意义,但这并不是创作的初衷,其最初的目的是生存的需要,审美只不过是人类在劳动中情感意识的自然反映,这就是民间美术起源的本性特征(图1-1、图1-2)。

但也有观点认为,人类的创造活动,开始时秉持着实用目的,但是即使在并不以审美作为目标的活动中,其创造活动本身恰恰成为如康德所说的“无目的而合目的性”。创造者没有以审美作为目标追求,但是却自然地达到了审美目的。也就是说,人的创造活动本身就包含着某些人所欣赏的审美愉悦性在内。人“随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象,所以人也按照美的规律进行塑

造”。“内在固有的尺度”大概就是人类所具有的最深层的本能,其中包含了劳动里所携带的天然审美尺度。

民间美术是原始艺术的延续,体现了实用和审美共存的统一,强调人类与自然的密切关系。始终根植于人类的日常生活之中,包括衣食住行、节日风俗、祭祀活动等。作为一种媒介和工具,民间美术既是劳动人民思想情感和审美情趣的自然反映,又是艺术和文化的载体,强烈地体现了特有的民族性和地方性,是人类劳动生活中最原始、最质朴的艺术思想和艺术语言的集中体现。它的创作和流

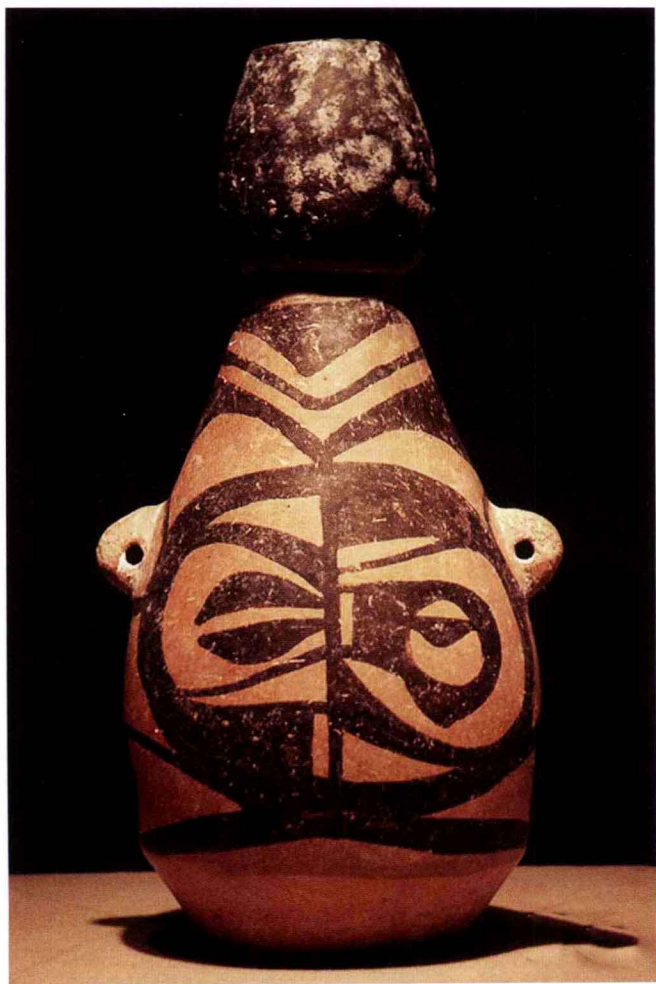

图1-1 新石器时期半坡类型葫芦瓶(陕西临潼姜寨出土)

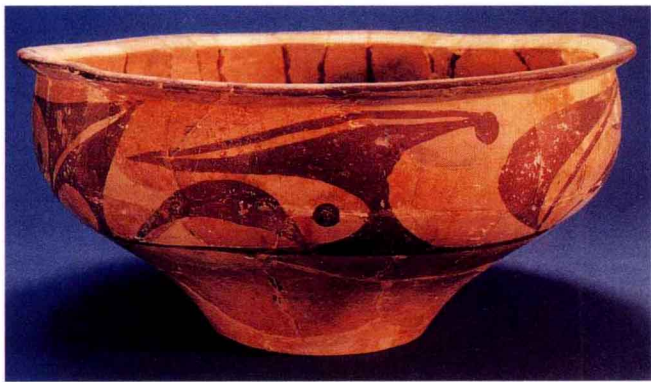

图1-2 新石器时代葫芦瓶

传往往是以集体传承的方式进行，既有传统性又有变异性，就地取材。另外，还与宗教、风俗有着密切的联系。在艺术创作上，民间美术涉猎广泛，情趣盎然，注重自然，朴实无华。这种艺术形式直接来源于群众之手，并装饰、美化、丰富了社会生活，表达了人民群众的心理、愿望、信仰和道德观念，既世代相沿，又不断创新、发展，成为富有民族乡土特色的艺术形式。

数千年来，民间美术在其基础上已经发展演变出各种门类，成为民族文化之源泉，为其他艺术提供了用之不竭的养分和启迪。它既是美术之源，又是美术之流，也是一切美术形式的本体和创作的基础，因为根植于民间的东西，才具有生生不息的旺盛活力，它是民族精神成长的深厚沃土。从这个意义上来说，民间性构成了不同民族、不同地域民间美术各自独特的奇异景观，因为有了这些不同，才有了世界文化百花园中的姹紫嫣红。

一、民间美术的定义

从广义上讲，民间美术是人类对客观世界本源认识的一种反映和概括，是社会演变发展的一种必然的产物。在形式上它是艺术范畴的一个分类，在内容上则是对生活感受的直接反映，是一种以传承为主要特征的艺术形态。

民间美术是美术分类的一种特殊的范畴，特指在历史发展的过程中，主要由身处社会下层的普通劳动大众根据自身生活需要而创造、应用、欣赏，并与生活完全融合在一起的文化。它不是由所谓的材料划分、功能划分或形式划分的美术品类的集成，而是创作者来自对外界真实的感悟。包括民间绘画、民间雕塑、民间建筑、民间工艺美术在内的各种不同的形式，归属于一个相当宽泛的艺术范畴。民间美术不仅是指其绘画和工艺，还包括一切民间具有美术因素的文化物质。作为一个艺术门类，民间美术是一个民族文化的活化石和博物馆。具有自娱性、群众性、地域性、承传性的特征，尤其是它的艺术形式是与当地生活方式紧密相连而存在，是因地制宜的利用当地资源，并稳

定地在此区域中流传，因而具有鲜明的乡土文化的特征，又被人们称为“乡土艺术”。

在世界范围内，所有在民间由劳动群体创造的有形艺术，都属于民间美术的范畴。民间美术也因为其地域性和种族的差异具有了国家的特性。中国民间美术就是中华民族文化传统的重要组成，主要指农业经济时代，在边远地区的农猎畜牧混合经济时期形成的，包括民族美术在内的各民族的民间美术。这种共性也组成了全世界民间美术的特性和普遍规律。

二、民间美术的表现形式

民间美术的形式，它泛指来自于民间的一切在时间上凝固的视觉艺术。包括民间绘画、民间雕塑、民间建筑、民间工艺美术等大的类别。在每一项大的类别下，还可以细分出多种形态的表现形式，如民间雕塑，包括石雕、木雕、根雕、砖雕、泥塑、面塑等。而民间工艺则范围更广，它包罗万象，如剪纸、蜡染、服饰、手工织品、编织、木版年画等，不胜枚举，甚至我们在乡间见到的用细竹编织的精巧鸟笼，也可看出劳动者的艺术匠心。

民间美术是一种特殊的美术形态，它是母体符号在历史的沿革中传承下来的美术形式，带有传统性手工制作的美术技艺，它是人类为了适应并满足自己的生活需要的审美要求，涉及生活的各个方面，在民间它的广泛性可以说无处不在。我们中华民族是个源远流长、多元文化的国度，民族众多，历史悠久，分布地区广阔，每个民族的普通大众都能参与到艺术的创造中去，使民间美术的表现形式更为丰富多彩。

三、学习民间美术的目的

民间美术作为一种本源文化，是一切民族艺术的万川之源。因此学习和掌握民间美术是认识艺术起源及其生存发展的基础和必由之路。作为一种特殊类型的审美对象，民间美术不是一个单纯的艺术形态，它集中了社会政治、文化传统、精神实践的各种价值，从而成为一种具有深刻意义的审美载体。它的存在反映了不同历史时期的文化和生态，具有鲜明的民族审美情趣和极其深刻的社会内涵，从而反映了不同民族的文化精神，所以它在一定意义上超越了特定时空作为普通用具的功能。但是作为一种显性的文化现象，所折射出来的民族文化心态，它所强调的核心却是民族的认同与归属。正是这一精神领域的核心价值，民间美术才形成了自己独有的特色和规律。

作为一种延续的文化传统，民间美术在植根于本土文化的同时，还要在不同文化的冲突与融合中不断地对外

来文化进行变革与重组,因而又展现出推动和影响社会的特殊功能。在时代的进程中,传统文化始终处在一个冲突与排斥、交流与融合、传承与变异的共存阶段。各民族任何的传统价值观,都需要不断地在现实中寻找自己的合理性,并且在不同的时代对传统的历史和文化,做出新的符合时代发展需求的解读。

由于民间美术与生活直接关联,它是从最原始、最朴素的生活方式中诞生,是在实践中完善而形成了自己传统的艺术形式。所以归根结底,民间美术是人类早期认识世界、改造世界的一种工具,是人类表达自己思想情感的一个载体,也是人类生存发展史的一个重要的组成。但是就其现实功能而言,它又是现代人了解历史社会心态最真实的形象资料,是理解民族审美理想和普通群众情趣喜好的引导,也是把握其具有浓郁民族特色的造型艺术形式规律的依据。

作为民族传统文化的一个杰出典范和不可或缺的组成部分,民间美术正是在传承与创新、过去与现在、坚守与应变中踽踽前行,在矛盾与困惑的考验中不断发展壮大。它的生存与发展证明了民间美术不仅是文化艺术领域的一个重要学科,而且是一个严谨、完整的系统工程。我们只有通过潜心研究,总结规律,才能领悟和掌握其中的奥妙和真谛。

第二节 民间美术的价值

民间美术一直备受社会各界关注,并且成为各个学科领域研究的热点。作为一种传统文化长期积累之大成,民间美术是所有劳动者的艺术,是民族从原始到今天的历史文化积淀,也是全人类文化的智慧结晶,其价值远远超过了民间美术的自身。尊重和研究民间美术,就是对民族文化传统及传承方式的继承和发展。

民间美术被真正列为艺术门类还是近几年的事,它的艺术价值一直没受到学术界的重视。在我国,由于历史的原因,传统的民间美术在过去是难登大雅之堂,更没有理论可谈。民间艺术家们被历代文人贬谓“没有文化的匠人”,作品被贬谓“雕虫小技”,在漫长的封建社会它同劳苦大众的命运一样遭受着冷遇和歧视。而人类进入现代文明的信息社会之后,现代科技与文化艺术的融合,使艺术的积累得到了大幅度跨越。当今艺术界正在将注意力转向自己的本土艺术,并极力使其与现代表艺术融为一体。一些美术院校和研究机构还通过邀请民间艺人讲课,传授技艺,举办各种门类的民间美术展览,作为借鉴学习的媒介和传播平台。昔日的“雕虫小技”,如今已成为艺术家追

捧的对象,学习民间美术成为了时尚和风潮,并且被释为当下现代乡土意识、寻根意识、回归意识的正本清源,这就从根本上反映出民间美术在现代社会进程中的地位,因此不能不引起我们的高度重视。

民间美术的内涵因时空的转换而有传统与现代之分。早期的民间美术是平民的文化,与封建社会中的宫廷士大夫美术、文人绘画相异。在近现代,由于民间阶层的生活方式随着社会的变革出现了根本性的变化,导致了以农村为主体的民间美术不能摆脱时代的烙印,去按照自己的意愿而独立特行。但是不论是在过去还是现代,民间美术之所以能在重重困难与阻碍中不断地发展壮大并延续,必定有它生存发展的理由和规律,其价值是不言而喻的。

作为世界文化遗产的民间美术,在今天得到了前所未有的重视。因为这份遗产的存在、演变乃至新生,都事关一个国家文化内涵的繁衍与变革,它是由历史作为纵轴联结,活生生地记录了华夏众多民族繁衍生息的过程。由于各个民族在语言、生活习惯、社会风俗上大不相同,因此表现在民间美术方面也各具特色,特别是在衣着、习俗、建筑、生活用品上,每个民族都有自己与众不同的地方(图1-3)。这种差异性所体现出的不同民族文化,是民族精神的支柱,也是种群生命延续循环的文化支撑,所以民间美术有着极其丰富的文化内涵和研究价值。

民间美术作为原始生活记录的一种特殊的方式,它烙

图1-3 彝族衣饰

下了人类社会发 展进程中的各种历史信息，反映了各个民族在特定的社会发展进程中创造的文化艺术成就，成为了当今世界文化多样性的重要资源，也是民族优秀文化艺术的基础和根源。

一、人类文化、美学的基础

民间美术是一切艺术之源，也是人类文化、美学之基础。从历史的演变中我们发现，民间美术始终保持着人类认知艺术的最初形态，它在各族人民群众中的产生、流传和发展过程，就是艺术萌芽、生长、发展壮大的过程。这既是世界民族艺术的原始构成，也是世界艺术本源产生的原由。

民间美术的形成有着完整且自成体系的美学定律，而这个体系突出的文化根源、创造动机、思维方式和艺术的定位，决定了人类美学的基础。这种审美能力是人类与生俱有的，它的产生与人类改变自身生存条件的劳动生产过程是分不开的，因为以民间美术为特征的器物演变发展，与人类的生存进程是无法剥离的。当人类超越动物界而进化为人时，他们最显著的标志就是创造性，这种创造性当然也包含着审美的能力。马克思说：“人类的特性恰恰就是自由自觉的活动……有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来，人则产生整个自然界，并且懂得怎样处处把内在的尺度运用到对象上去；因此，人也按照美的规律来建造”。所谓“意识”中的“内在尺度”，就是通

过审美经验的结晶，来体现出形式美规范。

人类美学的客观来源，是长期实践中对真善美的界定。因为人类最基本的目标就是保障个体、钟族的生存发展，这是衡量一切功利的标准，也是人类一切观念形成的起点，当然也包括美学的观念。长期的实践证明，人类对创造物所具有的天然美感，它所产生的愉悦、欢乐的情绪和感悟，是人类美学得以奠基的最为基本的条件。

人类思维模式的共性，决定了人类文化规律的共性。远古时代的原始艺术，之所以今天仍然能够放射光华，吸引着当代人的审美兴趣，那是因为我们同远古的祖先至今还保留着基本一致的思维模式。

现代心理学证明：“以象征符号和神话为特点的原始艺术和古代艺术，以强有力的方式激发思维活动，因而必然会在全世界各种文化中反复出现”。所以，只要有民间美术的熏陶和影响，就会有美的共性规律的体现，这是人类审美本质的共性所为。我们之所以能够以共同的审美尺度去看待被人类历史所“美化”的世界，正是由于民间美术在经历了漫长悠远岁月和历史积淀的检验之后，才具有比“纯审美”更富有生命力的价值。因此也就具有了能够震撼人类心灵的永恒力量，“美在民间，永存不朽”就是对民间艺术价值最有力的肯定。

二、本源文化的艺术魅力

（一）民间美术的学术价值

民间美术是以劳动人民为主体的民间文化，是群体性的文化艺术，也是不同国家、不同民族劳动群众文化艺术的母体。它的文化内涵与艺术形态，是不同历史时期社会生活的真实反映，积淀着深刻的历史内容。因此其社会价值远远超越了它自身的艺术价值。民间美术里包容的哲学、美学、艺术学、考古学、历史学、民族学、社会学、民俗学和人类文化社会学等多学科的文化学术价值，对我们认识和了解一个国家、一个民族的生存和发展以及众多学术领域都有着极高的参考价值和学术研究价值（图1-4）。

（二）民间美术的社会价值

民间美术是原始艺术的延续，继承并发扬了原始艺术实用和审美共存的性质。从古代起，我们的祖先就把自己的聪明才智表现在一些日常物品上。石器、彩陶、青铜器、漆器、汉画像石（画像砖）和陶瓷等民间生活用品，无不代表了整个社会的历史进程和社会风貌，而以民间美术为特征的器物演变发展与人类的生存进程是密不可分的，它从侧面展现了不同时期的社会发展，成为佐证历史的重要依据。所以今天的很多考古工作和历史文化研究，都需要从民间艺术品中去探究、挖掘和考察。

图1-4 唐代青釉鸟纹壶

图1-5 喜馒头 (山东即墨)

图1-6 民间剪纸

（三）民间美术的美学价值

民间美术具有美学上的民族特色和地域特色，清新明快、活泼健康，散发着浓郁的乡土气息，体现了劳动人民特有的审美情趣和追求幸福的美好愿望。无论是瑰丽艳美的刺绣、古拙朴实的泥塑，还是那些极富装饰情趣的剪纸，或灵巧细腻、生趣盎然，或直率坦荡、粗犷豪放，都给人以质朴、稚拙、和谐的独特感受。

对形式美感的敏锐，是民间美术的一大特征，它具有重要的文化价值和特殊的审美价值。在劳动生活中去发现美、感受美、欣赏美和创造美，这是民间美术的创作原则，也是民间美术对人类艺术的最大贡献。从民间传统的木版雕刻、剪纸、雕塑、绘画、织绣、陶瓷、家具等，到民间艺术家通过造型、线条、色彩、材料等因素构成一个个美妙绝伦的现代形象，都是民间美术在不同历史时期美学价值的生动体现。民间美术的博大精深、神秘浪漫，令人叹为观止，成为获取艺术灵感、开拓创作空间取之不尽、用之不竭的源泉。

民间美术的另一个特征就是与宗教和民俗的深厚渊源，这是民间精神生活在宗教信仰、民俗活动中必然的需求。那种善良的祝愿，对幸福生活的追求，对未知世界的探求，对天界神灵的敬畏，对神秘图腾的崇拜，都构成了完整、圆满、和谐、独特的艺术形式，成为民族文化心态的基础特征。所以，传统的民族民间艺术构成了最原始，也是最典型的审美理想，它是整个人类美学的基础和宝贵资源（图1-5）。

三、对现代美术的促进作用

现代美术是一种具有装饰性和符号性特征的艺术，它以反映当下一种社会气质和情感流露为创作前提。在艺术表现手法上，往往用一些极为夸张的表现形式，来体现现代人的情绪和所处的环境，而民间美术的一些特质，恰恰与此不谋而合。

（一）民间美术具备现代艺术的造型特质

现代艺术的最大特点就是装饰性强，艺术形式极度夸张。这种表现手法是基于现代生活的需要而出现的，也与艺术自身发展的规律有关。它必须从现代社会繁杂多样的表象中进行提炼、概括、抽象，以符合现代人的审美经验和审美心理。而民间美术的发展也是基于这个原则，虽然它的这些特质在表现形式上可能比较原始和单纯，但依然不失为其他衍生艺术启蒙和借鉴的对象。原始人类对于地平线的感觉经验所提炼出线形式，给人以最直观的审美感受；高耸的悬崖给人以竖线的概念，体现挺拔、伟岸的美感；波浪形的线条来自于对江河海洋等流水的观察；三角形是对山丘、石块等形状的模仿，同时因为三角形的利器能带来猎物，所以带来相关的审美联想；鱼作为人类美食，就化为美的纹饰；瓜果、麦粒、禽蛋等既是人类生存的食物，又是繁衍的象征，由于这些果实表面光滑圆润，这又使得圆形具有了完美的品质，从而使圆成为美的形式（图1-6）。

随着人类意识形态的丰富发展，从自然界和实用性中提炼出来的各种形式美，逐渐成为意识美之法则和大众认

图1-7 尖底彩绘陶壶（安第斯地区）

可的语言符号。这种从古至今形成的一个源远流长、丰富多彩的视觉符号，是在漫长的体验过程中积淀出来的形式美规范，也是现代艺术在此审美经验基础上进行创作的依据。所以民间艺人对自然、物、人的最初模拟，就是现代艺术中所谓对称、对比、协调、均衡等形式规律造型的总结和提炼。正是有了如此造型独特、图案变化丰富的艺术宝库和丰厚的美学积累，才为现代艺术的崛起提供了深厚的历史文化资源（图1-7）。

（二）民间美术具备现代艺术的精神特质

民间美术与现代艺术在精神层面是相通的，因为两者都最大限度地反映了人类的根性和世界的客观真实。虽然民间美术大多是以人们美好的祈愿来展现，而现代艺术则用快乐和忧虑的双重混合特征来表现，但这并不矛盾，因为艺术的发展轨迹从来都不可能由个人的主观意志所主宰，而是由当时社会的物质与精神生活的导向来决定的。任何一个民族、地区的民间艺术，它之所以能长久不衰，就在于它扎根于人的生活方式里，永无止境地追寻前方美妙的生活，对未来充满向往与想象，在此岸构筑起绚丽奇妙的精神大厦，这是上天赋予人的一种特殊能力，是任何生物都无法替代的。同时，人们对既有的生活环境永远不能满足，即使物质的极大丰富，也无法替代和涵盖人们在精神领域的永不知足的追求。在民间美术里，它在创作上的奇思妙想，不论其展现的是何种形式，但在内容上都反映了人类改造生活和世界的渴望。民间艺术中夸张

图1-8 印染被面

的手法、非写实表现形态，都是人类不满足于现实的客观存在，要用自己的主观意志，艺术化地创造出一个理想的对象，来改变它所不满的现实存在，这恰是人类精神层面的追求在艺术美学上的显现。民间艺术里的作品，常见到腾云驾雾、神灵创造万物、不同季节不同时空的东西荟萃一堂等。总之，人们可以在艺术中实现一切在现实中无法实现的理想，充分表现了人类欲主宰大自然、改造大自然的强烈愿望。这种随心所欲创造理想世界的艺术，表现出对生命的永恒探索，同现代艺术追寻的精神意向如出一辙（图1-8）。

正是因为现代艺术具备了与民间美术一样的精神追求，并成功地吸收借鉴了原始艺术和民间艺术的精华，才使得现代艺术具有鲜活的生命力。民间美术展现出的这种旺盛持久的生命力，正是现代艺术家不断地从原始艺术、民间艺术中，寻找通向新的艺术自由之门的动力。

民间美术表现的主题，不论其内容和形式发生什么变化，但诉求的核心始终是精神的释放和追求。它的一切超自然形态、超客观逻辑的综合造型，是人类改造世界、创造幸福理想的展现。民间美术与现代艺术就其发源来说，在时间上刚好是过去和现在的两端，虽时空跨度如此之大，但是它们在创作表现手法上却有着某种共性，比如单纯、简洁、概括、抽象等形式颇为相似，情感表达真挚、直率，都具有浪漫的精神气息。它们之间在认知上沟通流畅，仿佛有着天然的亲缘性，这也为民间美术与现代艺术