

三峡民间美术论

SANXIA MINJIAN MEISHULUN

崔毅 主编

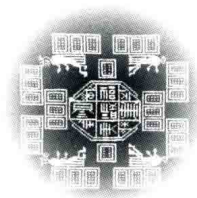

布、三峡皮灯影、梁平竹帘画、三峡石、三峡民间挑花刺绣、
峡根雕、三峡阴沉木雕、三峡石、梁平年画、
、梁平蓝印花布、三峡皮灯影、梁平竹帘画、三峡
、三峡木雕、三峡根雕、三峡阴沉木雕、三峡
一峡民间挑花刺绣、梁平蓝印花布、三峡虫雕
、梁平年画、三峡木雕、三峡根雕、三峡阴沉
、三峡石、三峡石、梁平年画、三峡木雕、三峡
平竹帘画、三峡石、梁平年画、三峡阴沉
小雕、三峡虫雕、三峡石、梁平年画、三峡木雕、三峡
二峡皮灯影、梁平竹帘画、三峡石、梁平年画、三峡
雕、三峡阴沉木雕、三峡虫雕、三峡石、梁平年画、三峡
平蓝印花布、三峡皮灯影、梁平竹帘画、三峡民间

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

三峡民间美术论

崔毅◎主编

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

三峡民间美术论 / 崔毅主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5398-2400-0

I. ①三… II. ①崔… III. ①三峡—民间美术—研究
IV. ①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第186330号

《三峡民间美术论》编委会

主 编: 崔 毅

副主编: 余学伟 余 鲁 陈小琴

关 杰 应安华 张 平

三峡民间美术论

崔 毅◎主编

出 版 人: 郑 可

责任编辑: 金前文 责任校对: 司开江

封面设计: 宇 宙 版式设计: 蒋利娟

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551—3533604 (省内)

0551—3533607 (省外)

印 制: 合肥精艺印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16 印 张: 4

版 次: 2011年10月第1版

2011年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2400-0

定 价: 48.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

在源远流长的中国美术史长河中，民间美术历史悠久，门类众多，内涵丰富，底蕴深厚，运用、传播广泛，艺术表现形式与特征十分独特而鲜明，对中国文化的文脉形成和艺术精神的构建作用巨大。上至皇家宫殿、寺庙道观的建筑装饰，下至普通百姓家的居室装饰、陈设以及生活用品等都凝聚着民间美术艺人们的精湛技艺和民俗文化理想的光芒，展现出民族文化的独特面貌与精神。然而中国民间美术又因地域和民族的差异性等因素形成了相对异质而丰富独立的民间美术种类、表现形式和艺术特征。多样丰富的民族与地域美术一同构成了多彩而壮美的中国民间美术画卷，三峡民间美术则是画卷中的一帧。三峡民间美术是三峡地域文化艺术的重要组成部分，为三千多年前三峡地域的巴人所创，深受巴楚文化的影响，随着三峡地域历史发展与变迁而不断丰盈和嬗变，在民俗活动与情感交流中延续和扩展。三峡人祈福自然，寻求天地间自然万物的和谐统一，崇尚敬畏自然，以借物喻志、附会象征等方式，把期盼、祝福、理想凝结在所创造的事物中，用纯朴真挚的情感编织出多样而丰富的文化承载物，展现出美妙的艺术情致和艺术原创力，很好地诠释了三峡文化的审美价值取向和朴素的人文情怀，其文化的价值意义与深刻影响力显而易见。我们曾用多种方式研究、传接、拓展三峡民间美术，并形成和产生出许多有价值与影响力的成果，同时也深入研究了诸多关于三峡民间美术艺术性与精神性价值的深层学术问题，为三峡非物质文化遗产的传承和保护以及新时代三峡文化艺术的构建发挥了强有力的作用。我们也一直关注当代民族美术教育问题，充分利用地域传统美术资源服务于当今美术教育并形成特色性艺术教育，力求在构建和创造我们美术教育时做到方向上的明晰，艺术品质与风格的鲜明，艺术情感与认识的丰富与真实等。2010年“三峡民间美术”课程被列为重庆市精品课程，教学团队聚心汇智，编写完成了《三峡民间美术论》一书。书中渗透着我们对三峡民间美术深厚的情缘，体现了我们对三峡民间美术学术论题深刻的理论与实践认识，一定程度上达到了对三峡民间美术全面、系统、科学的解读。

目 录

第一章 三峡民间美术概论

01

第二章 三峡民间美术的造型与审美

03

第一节 三峡民间美术造型特征

03

第二节 三峡民间美术审美特征

06

第三章 三峡民间美术的内涵美表现

08

第一节 三峡民间美术的自然美

08

第二节 三峡民间美术的象征美

09

第三节 三峡民间美术的视觉美

09

第四节 三峡民间美术的表现美

10

第四章 三峡民间美术的典型表现

12

第一节 梁平年画

12

第二节 三峡木雕

16

第三节 三峡根雕

18

第四节 三峡阴沉木雕

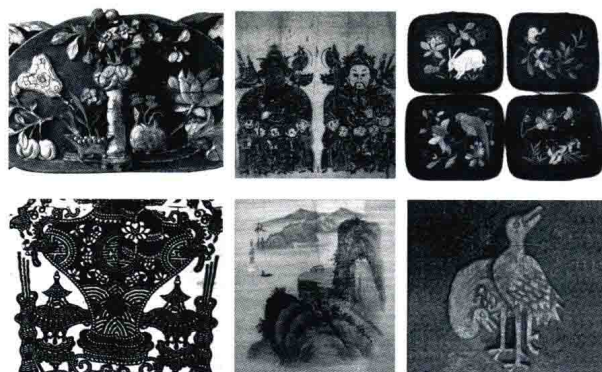
19

第五节 三峡虫雕

20

第六节 三峡石雕

22

第七节 三峡民间挑花刺绣

25

第八节 梁平蓝印花布

27

第九节 三峡皮灯影

29

第十节 梁平竹帘画

32

第十一节 三峡石

33

第五章 三峡民间美术的传承与应用

37

第一节 三峡民间美术的传承

37

第二节 三峡民间美术的应用

38

结 语

44

附 录 三峡民间美术欣赏

45

第一章 三峡民间美术概论

三峡以险峻雄奇、秀美隽永的自然风光，吸引无数的文人墨客在此留下了许多美妙、神奇、激越、高亢与瑰丽的诗篇。巴楚文化在这里交融，形成了三峡传统文化艺术的形态与文脉，铸塑了三峡文化艺术的品质与精神，为三峡人民提供了丰富的物质与精神食粮。多姿多彩的三峡民间美术是三峡文化艺术中的一朵奇葩，在三峡地域中产生，在三峡历史、文化的进程中演绎，在多变的文化发展中演变，凝聚了三峡地域民俗文化的艺术精神与情怀。三峡文化艺术在上承巴蜀文化、下启荆楚文化的同时，饱含着自身的思想基础、历史文化背景和文化根源，伴随着风光旖旎、人杰地灵的三峡的历史文化而发展，向世人展示出古老三峡的艺术真谛。三峡民间美术由三千多年前的巴人所创，并随着三峡历史发展进程不断丰富和发展，与三峡的巴文化、巫文化、盐文化、移民文化等地域文化的变迁发展有着密切的联系。三峡民间美术产生于民间，出于田耕农夫与农妇之手，在生活中孕育滋养，在理想与信念中不断丰盈，在节庆祈福与欢乐中表达，在三峡地域中运用、传播，在外来文化的影响中流变。三峡民间美术具有地域性、多变性和综合性等特点。她以淳深宏富、神奇动人的造型特征与审美意趣，表现出独特的地域文化审美与价值取向。三峡民间美术展现出的艺术特征和独特的艺术魅力，形成了这一地域民俗文化艺术的特点，产生出极大的文化价值意义和影响力。

三峡民间美术在广袤的三峡地域与悠久历史积淀与变迁中形成了丰富纷繁的艺术种类和多样的艺术风格，既有中国民间美术的特质，又有地域文化的特点。在艺术造型上，以“寄善”写意造型、富有寓意的生灵造型和实用与美观的造型形成了鲜明而独特的造型方式；在审美特征上，追求阳刚之气的刚健奔放美、阴柔之气的飘逸细腻美、粗拙之气的古朴醇厚美，创造出多样而丰富的审美情趣；在图像上，以纹饰丰富独特、色彩艳丽富美、材料自然纯美，形成了特有的图案美；在寓意上，以形象化造型、谐音化造型、意义化造型、情势化造型、功能化造型，托物喻理，晓谕人生，表达情感与美意；在视觉展示上，以形象、色彩、内涵、材料等与自然和理想完美融合，表现出多样的视觉美。可见，三峡民间美术依附自然，寄予民俗，展现了浓郁的民族文化情怀，形成了三峡挑花刺绣、木板年画、竹帘画、蓝印花布、皮灯影、三峡石、木雕、根艺、阴沉木雕、石雕等代表性的艺术种类。

三峡既是一个地势险峻、相对封闭、史称“蜀道难”的地方，又是一个风光秀美、深

受人们喜爱和赞美的神奇之地，更是一块发展迅猛、多种文化交汇的热土。近30多年来三峡历史性的发展与转变，使原本契合传统文明的原生形态的三峡民间美术与现代三峡人的物质生活和精神生活发生了背离。三峡人的传统生存方式、理想与信念被当下流行的追求快速高效、实用与功利的“潮”文化消减。流行文化如釜底抽薪，离析了本土文化的创造者和受众，迫使相对当今主流文化具有边缘性、补偿性的三峡民间美术日渐衰落，许多曾经辉煌于世的三峡民间技艺已凋落失传。然而当三峡新文化建设发展需要我们大力推进时，我们才清晰意识到文化相承延续、互补发展的重要性；当我们需要构建时代文化的精神品质时，我们才深感传统文化的价值与作用的巨大；当我们需要展现三峡地域自有的文化属性与特征时，我们才倍加珍惜曾深受人民喜爱和推崇而如今却被我们忽视的本土文化资源。显然，现代文化艺术品质的形成需要我们多层次、多角度从传统文化中汲取养分，需要我们竭力地探索、表现和创新，需要我们依承文化的脉络，持久关注和传承、弘扬传统文化的精神，从艺术的情感、艺术的意义与价值和艺术的创新与发展等方面去实现艺术的跨越。三峡丰富的民间文化艺术，是我们造时代之物，塑时代之美，表时代之情，创时代之精品的宝贵资源，是我们创新时代艺术，构建三峡新文化可直接吸收、借鉴的文化艺术财富。研究、应用和传播三峡民间美术，吸收其中优秀的文化精神与品质，为民族美术教育服务，构建当今美术教育的特色，是我们一直追求和奋斗的艺术目标。

第二章 三峡民间美术的造型与审美

中国民间美术造型与审美十分独特而丰富，在五千年中国历史文化进程中，民间美术饱含着自身的思想情感、宗教信念、民俗风情和文化的情结，连绵不断地阐释着与世代华夏儿女的生活、情感、信仰、观念等紧密相连的一种重要的审美价值和文化取向。淳深宏富、神奇动人、质朴纯美的造型与审美是民间美术重要的艺术特征。作为中国民间美术重要组成部分之一的三峡民间美术在上承巴蜀文化、下启荆楚文化的同时，伴随着三峡的历史文化而发展，展现出特有的造型与审美特征，形成了自有的文化精神与品质。

第一节 三峡民间美术造型特征

一、精神性造型

艺术的造型是艺术表现的手段，任何艺术都需要用造型手段来揭示艺术形象、精神、意境、美感等。不同地域的民族有着不同的造型手段和方法，就中国的民间美术而言，有形象化造型、谐音化造型、意义化造型、情势化造型、功能化造型等，三峡民间美术也包含了这些造型方法。我国众多的地域民间美术在材料工具的运用、题材内容、表现形式、造型手段等方面都十分相近或相同，然而，独特地域环境、生活习俗、宗教思想、情感气质等又形成了不同的造型特点，导致不同地域的民间美术的艺术风格、艺术特点各异奇趣，各有特色，这就是因为造型特点与审美追求不同的缘故。从三峡民间美术来看，已形成了丰富的品种和多彩的艺术风格，形成了地域广阔、民俗风情浓郁的艺术造型特点。

（一）“寄善”写意的造型

人中圣哲有许多倡导“向善说”。抑恶扬善是人们的理想，三峡地区的群众和民间艺人正是从“寄善”着想，以仁善之心，洞察自然物象、民情生活、风俗习惯，发现“善”美；用“善”美的心灵，托物喻理，晓谕人生，融仁爱于艺术，造“善”美之形；用仁意“善”美之形寄情万类，衍生意象，陶冶人们的心灵，舒豁人们的胸怀，提升人们的思想、境界。“寄善”的心境使他们因物移情，缘情发思，开拓意境，畅意写神，营造出平和、天真、善解物趣的万物生灵的美好意境。三峡地区的群众和民间艺人在造型中，从平静、自由、写意、真切等对生活的感受中立意，去求索具有自然意趣的“善”形；从和顺、爱慕等构想中去发掘具有生趣和神采的意象，凝结了浓浓的民俗气息；在构建艺术内

容与形式中，去追寻“善”与“意”的多样的造型情致，达到内涵丰富、意趣盎然的艺术境界。三峡民间艺人们运用寄“善”写意的造型方法使三峡民间美术作品更加真切自然、纯真意美。

（二）富有寓意的生灵造型

相传古代画龙，常常不画眼睛，因恐下笔一点，龙就会生灵活现飞跃起来，腾空而去，即谓“画龙点睛”。三峡民间美术造型继承了中国艺术对事物“活”的表现、“灵”的表达。在形和神上，以传神为主；在朴实和华丽的风格取向上，以朴实为主。具有画外有意，形外有动，动中有“灵”，寓含着深意的艺术内涵。三峡民间艺人借用自然物象，经过巧妙构想，塑造出造型生动，形态优美，寓意含蓄而深邃的具有丰富思想内涵的美术形象，从而揭示出具有象征吉祥幸福、如意顺达、欢乐吉庆、和谐美满的三峡地域风情，达到寓情灵动的艺术境界，实现了材料的使用自然灵活，形象的内涵富有哲理，表现手法多样而神奇，充分显示出地域民间艺术的生命活力与不朽的文化精神。这种富有寓意的生灵的造型在三峡民间美术造型中运用非常广泛。

（三）实用与美观的造型

游历过三峡的人，往往会被矗立在江岸的历史文化景观自然天成的艺术造型之美所吸引，并赞叹不已。当身临其间，欣赏这些景色壮丽的自然胜境和历史悠久的文化遗址时，琳琅满目的书画、雕刻、装饰与游赏的艺术空间相映成趣。这些文化景观环境优美，自然和谐，显示出整体而丰富的美感。构成采用“上下呼应”、“前后附护”、“左右对称”、“外张内顾”的布局，尤其是利用变化的直线、弧线与艳丽浓烈的民俗色彩描绘形体，彰显出鲜明强烈、和谐统一的艺术神韵，把功能与美同三峡民俗、民风、情感互融，展现出适合于三峡自然环境的实用与美观完美结合的艺术精神。如蓝印花布、挑花刺绣、皮灯影、年画、竹帘画、根雕、石雕等便是三峡人民运用实用与美观的造型创作的杰作，这些意趣鲜明的三峡民间美术作品选材自然质美，造型生动，表现简洁，寓意深刻，直接为三峡人民的物质生活和精神生活服务。

二、图像造型

三峡文化的过去是巴文化，巴文化肯定了长江流域同黄河流域一样也是中华民族文明的摇篮地。传统三峡民间美术的图案一方面保留了原始、传统的地域艺术的特点，另一方面又融入了滔滔长江流淌下来的其他艺术的精神，形成了与其他民间美术图案一样的共性之美和具有三峡艺术特点的融合之美，充分展现了三峡民间美术精神性的内质。三峡民间美术图案历史悠久，技艺精湛，纹样独特，色彩艳丽，内容丰富，种类繁多，可以归纳为以下几类。

（一）野兽家畜图案

以野兽家畜为图案表现对象，如牛、羊、狗、马、猪、鸡、鱼、猴等形象。这些图案与三峡地区人民群众的畜牧生产、风俗、生活紧密相连。三峡民间艺人们在描绘野兽家畜图案时，既不失具象特点，又比较夸张、简略，线条运用灵活，勾画自然、流畅，追求图案形式美和象征感，借以表达兴旺、富裕、吉祥之意，极其朴实地、自由地再现了三峡人对动物生命的热爱，对生活的热爱。这些图案被广泛地用在编织、刺绣、雕刻、年画中和其他装饰

中，同时这些野兽家畜的头部图案常被置于重要、醒目的位置，作为独立的图案纹样，给人以造型生动、天真有趣之感。

（二）飞禽动物图案

常以鹰、鹤、山雀、锦鸡、鸳鸯、鸽子、蝴蝶、蛇、蛙等作为图案造型内容，三峡民间艺人对这些纷繁复杂的飞禽动物形象通过加工提炼，变成酷似儿童简笔画一般的装饰图案，表达出对美好生活的无限热爱和向往。这些图案造型并不以传神、精巧为美，而以朴拙、简洁、自然和生动见长，有些形象甚至稚拙，缺少合理比例与结构，但仍深受三峡人民的欢迎和喜爱，也是三峡民间美术运用最多最广的图案类型之一。如富丽秀美的锦鸡、孔雀、鸽子、蝴蝶图案是广大妇女儿童服装与配饰中常用的装饰图案，以表吉祥、富贵和美好；松与鹤的组合图案常被绣在罩帘、枕头套、围裙、手帕等日常生活用品或编织、雕绘在其他器物上，寓意美好、吉祥的未来，意表松鹤延年、长生不老之意；还有鸳鸯图案象征忠贞的爱情，蝴蝶图案寓意幸福，鹰图案象征勇敢和力量等。

（三）树木花果图案

即以植物的枝、叶、果实等为图案内容，造型夸张、奇特，色彩鲜艳，构图丰富，以清新、随意、自然的物象揭示出深刻的寓意。如用石榴树和果实作图案，绣在儿童服饰、妇女围裙和手帕等物件上，寄托一种生命繁衍的希望，以示多子多福，美满幸福，兴旺发达；用树木上挂铜钱的图案寓意招财进宝、财源滚滚的富庶美好生活；用喇叭花、梅花、杜鹃花、桃花以示喜庆、美好等。这些图案是三峡民间艺人的心灵和感情的率直、自发的表白，包含着灼挚的精神内涵。

（四）自然现象图案

以宇宙中自然存在的日、月、云霞、雷电、火焰、山川、河流等为图案内容，装饰在床、桌、凳、椅、门柱、石缸等饰面上和一些鞋帽、披风等生活用品上，这些图案洋溢着奔腾的气势，给人以风和日丽、祥和太平之感，带有原生态蒙昧混沌之趣，表达了三峡人对大自然永恒变幻的崇敬之情和挚诚之意。这些图案作为边角纹样或其他图案综合形成装饰画面，图案线条粗略豪放，强劲有力，色彩鲜艳明快，对比强烈，形象交错重叠，丰富多变，表现出对大自然的敬畏与热爱，向往与追求。这些图案的运用，反映出三峡地域的人民把某些自然事物和文化事物视为吉祥物，奉若神灵加以信仰崇拜，并希望避灾驱邪，达到吉庆、祥瑞的目的。

（五）几何形图案

用方形、圆形、三角形、多边形、直曲线交叉构成较规则、自由的几何形图案或形成连缀形等各种纹样。这些图案常被三峡民间艺人绣在背带、围裙、手帕、头巾、袜底等日用品上或编织在其他器物上，艺人们主要以数纱线定位取形或凭经验描绘，造型简练概括、动态平和，朴实精巧。图案统一、工整、匀称，表现又随意、自然、疏朗、醇厚洒脱，加上选材质朴，色彩明艳，表现出浓郁的乡土生活气息。

（六）其他图案

用熟悉的生活用品、劳动工具、宗教物象综合地表现天人合一，顺应自然回归自然的心境，富有朴实、忠厚、虔诚理想之意。这些图案造型充满瑰丽的奇想和浪漫手法，不受时空

限制，不受自然常态的制约，凭创作者主观审美颠倒错位，重新分解组合物象，自成规律，自成体系，阐释出创作者内心深处的情感，是艺术与生活的完美结合。三峡民间美术图案主要依靠创作者丰富的想象力、高度的概括力，抓住现实生活中最动人、最能表现内容的形象，用夸张变形的手法、简朴的线条，创造出富有装饰性的艺术形象。三峡民间美术图案十分丰富，美不胜收，充满了生命活力和自然情趣，并直接为生活、劳动、审美服务，展示了三峡地域文化纯真质朴的审美趣味。

这些图案形成历史悠久，在三峡地域民俗文化中广为流传和运用，具有较高的审美价值和实用价值。

第二节 三峡民间美术审美特征

三峡民间美术的审美凝聚着三峡地域文化内质和三峡审美思想与审美情趣，有强烈的民俗性和寓意性。地域的文化积淀、习俗风情、地貌环境不仅给这个地区的民众在意识、情调、志趣、喜好等多方面提供营养和土壤，也必然会刻下一定的烙印。这便是艺术上形成的“天人合一”、“天人感应”、“天人相通”的艺术情怀，这是人们主观情感与外界事物同形同构的关系所致，是外界事物情感化、意识化，即“自然人化”的结果，故民间流传“一方水土养一方人”的道理。三峡人世代生活在这风物繁茂、地理环境复杂、生活习俗多样的巴蜀文化与荆楚文化相融的渝东地区，这里的自然环境与历史文化使三峡人逐步形成了符合自身物质与精神需要的审美，三峡民间艺人用真诚的情感把时代、民族的精神融合，营建出符合三峡地域文化情致的审美，彰显出鲜明的审美特点。

一、阳刚之气的刚健奔放美

咆哮的峡江水，怒涛奔涌，一泻千里，让居住在峡江两岸的三峡人造就了强健的体魄、卓越的才能和惊人的意志与毅力，铸造了峡江人高亢、明朗、激进、坦荡、率直、雄壮有力的刚毅之气。三峡人的情感、品格、审美，直接受长江自然条件与历史文化的深刻影响，经过长期劳动、生活、追求积淀所成。他们世代生活在三峡，依附三峡的美，深研自然物貌，吮乳长江水的精神，融入民众精神品质，讴歌时代生活，形成了既符合自然之美又具有艺术感染力，气度宏阔，气贯意连，浑厚大气的“力与美”的审美快感，构筑了博大、响亮、兴奋、活跃、奔放的艺术精神。从博大神秘的丰都鬼文化，到粗犷深厚的涪陵江边石刻，挺拔俊逸的忠县石宝寨，矫健雄奇的云阳张飞庙，沉雄博大的奉节夔州文化和壮观神奇的巫山悬棺、岩画等数千里宏大浩瀚的三峡文化，巧妙而深刻地展示着这种审美的内涵，是豪放俊逸的艺术美再现，是三峡人阳刚之气与壮丽神奇的三峡人文自然美相交融的绚丽文化。这样的审美在三峡文化中显示着强大的生命力，产生着极大的物质和精神价值，形成了壮美的三峡文化长廊。这些审美，气势宏大，表现力强，具有强烈的震撼力。

二、阴柔之气的飘逸细腻美

在长江两岸苍翠连绵的山峦中，纵横交错的溪流、山地、田野、农庄形成三峡自然与人

的和谐佳景。生活在这里的三峡人被风光明媚的气候、郁郁葱葱的树木、奇形壮美的山石、肥沃的山地农田等自然环境所提供的丰富自然美熏陶、养育，塑造了三峡人细腻、柔情、丰厚、温情的品格，形成了丰富多彩的民俗生活。这里的三峡人喜欢抒情、柔美、安详、细腻、含蓄、温馨、和善的审美情趣，崇尚欢乐、喜庆、活泼、热烈的民俗美。三峡民间艺人把这样的审美注入在绘画、编织、装饰、雕刻中，塑造出自然、柔美、朴实、生动的艺术形象。他们采用高明度的色彩，短对比与细柔流动的线条，塑形立意，用夸张的形象、明艳的色彩、有趣的情节、生动的画面，表现出清朗、柔和、丰满的美，使人陶醉，“一见如意”、“一见倾心”，生动地展现了这一地域的文化形态与文化精神。

三、粗拙之气的古朴淳厚美

在远离三峡江岸、自然环境恶劣、缺少与外界交流的广阔深远的大山里，居住着劳动、生活、服饰、情感、信仰、风俗习惯仍基本保持着古老民俗民风的三峡人。他们用简单、粗糙的生产与生活工具，用纯朴的思维方式，用坚毅而虔诚的性格与大自然抗争，经受着大自然的锤炼。他们言谈朴实，性情纯朴、持重，热情好客，讲究礼仪，民俗传统深厚。这里的三峡民间艺人是广大农村妇女和少数工匠艺人，他们有广泛而深厚的生活基础、浓厚的宗教信仰和祖辈留传的工艺绝活，他们用粗大勤劳的双手和纯朴真诚的情感编织出古朴、纯厚、凝重、苍老的艺术美。这里的民间美术如挑花刺绣、剪纸、雕刻等都展现了古朴纯厚的民俗美。这些作品取材传统，贴近自然；造型随意，简略概括，十分生动；色彩纯洁，对比明快；构图均衡，随意自然；材质素美，富于寓意。当你欣赏这些民间美术作品时，那对生活的热爱、深情，把心灵、情感及整个生命注入作品而形成的浓郁的乡土气息的虔诚艺术精神，令人感动，并将深深吸引着你去探寻、去追求那动人而永恒的美。

这些审美特征很好的勾勒出了三峡人因自然环境不同所表现出的文化理想和审美形态，有力地阐释出文化艺术与所处地域共生相连的道理。

思考与练习

1. 概述三峡民间美术的造型与审美的核心内质是什么？
2. 谈谈你对地域民俗艺术价值与运用的思考。
3. 传统民间美术的造型与审美给你的启示有哪些？

第三章 三峡民间美术的内涵美表现

三峡民间美术的材料、造型、寓意、表现等形成了自有的艺术特点，自然美、象征美、视觉美、表现美是三峡民间美术内涵美的重要表现。

第一节 三峡民间美术的自然美

大自然中的日月星辰，江河湖海，花草树木，山峦草原，在人类诞生之时，就已经按其自然规律把“美”慷慨无私地呈现于大自然中，期盼人们去认识她，利用她，欣赏她，赞美她。这些自然的物象让人类产生一种永恒的力量，是人类繁衍生息的基础，也是人类生活取之不尽的源泉和宝贵财富。自然美的容貌，能使人联想到人类珍贵的品质、格趣和情操。中国许多寓意画、吉祥图案、手工艺品都是以客观的自然物象为基础，赋予再创造的自然美。如民俗文化中常用牡丹象征富贵，桃子象征长寿，龙凤象征帝王后妃……三峡民间美术也充分地利用了这些自然美的寓意，赋予作品以意义和生命。如千百年来被滔滔长江水冲刷形成的数以万计的鹅卵石中，三峡人寻觅到了三峡石特有的自然美，他们经过艺术的加工处理，使三峡石升华为自然美与艺术美完美结合的绝妙佳品。之后三峡人又发现了深埋在长江深处数千年的黑黝、深沉的枯木残根——阴沉木的美，并充分利用了阴沉木材质、颜色、形态的自然美，雕饰成艺术价值极高的阴沉木雕。像这样充分利用自然美的艺术举不胜举。三峡人像峡江篝火一般的热烈，像长江水一样豪放，在平淡、宁静的生活中尽情释放着对自然与生活的热爱，展现出三峡人自然美与生活美的情趣。三峡民间美术的自然美主要体现在材料的美。材料美是指物质材料由于自然生长规律所形成的质地、肌理、色彩、形态等方面的自然美。这些朴素的自然美还需经能工巧匠之手，经过艺术的加工、处理，达到自然与艺术完美的结合的材料美。当自然中的各种物质材料呈现在三峡民间艺人眼前时，他们就会因物审度地利用自然物某些质地美的特征，凭着艺术的经验和技巧，把纯真、妙趣横生和雅俗共赏的艺术形象熔铸在材料美中，虽手工技巧、审美能力、艺术水平不能像资深艺术家那样洞穿这些材料美的艺术真谛，也少经典理论的揭示和描绘，但三峡民间艺人却在选材、表意、形式趣味、艺术风格方面自成体系，独具艺术特色。他们在自然中找到了适合自己审美需求的自然之美。如三峡石石质的纹理美、竹帘画质地的隽秀美、竹编材料的清雅美、阴沉木雕的古朴美、根雕的苍劲美、挑花刺绣的朴实美、蓝印花布的素雅美等，都是质地、肌理、形态、

色泽美综合运用的典范，是材料美和艺术美完美结合的代表。这些作品与那些材料昂贵、加工细腻、表面华丽的美术品相比更贴近自然和生活，更具有地域风味和艺术特色。虽然目前还没有关于三峡民间美术运用材料美的系统理论，但早在春秋时期的《考工记》里就有“天有时，地有气，材有美，人有巧，合此四者，然后为良”这样的论述。三峡民间美术的自然美凝结着长江三峡悠久的历史文化和三峡人的审美情趣，表现出丰富的思想内涵和激动人心的美，是长江三峡天、地、人、物完美结合的反映和写照。

第二节 三峡民间美术的象征美

象征是用具体事物表现某种较为抽象意义的一种艺术方式。艺术和文学常用象征手法，以揭示深刻的审美思想、创造富于寓意的艺术形象。如松、梅、竹被称为“岁寒三友”，喜鹊、梅花被喻为“喜上眉梢”……三峡是一个神奇秀美的地方，流传着许多美丽的传说，无数文人豪杰在此写下绝美的诗篇。世代居住在三峡的民间艺人薪火相传，千百年来不懈地追求，已使象征美渗透在对材料的选择、造型的构想、色彩的表现等诸多方面，并广泛运用象征类手法，创造出许多具有象征美的作品。三峡民间艺人在雕刻天然绝妙的木料时，经过巧妙的雕凿、处理，既保留了木质美感和形态的自然美，又展现出比自然美更高、更美、更富有深刻意义的象征美的美学价值，以及更深厚的象征内涵。如丰都鬼文化中的鬼神造像，表现出了极深刻的象征美寓意。这种借物寄情、托物言志的艺术手法已融入到三峡民间艺人的生活、理想、情感和审美趣味中，三峡民间艺人正是利自然美，借助象征手法造化物象，传达某种情感、信念、愿望以及乐观向上的精神追求。三峡民间艺人常以高山、河流、植物、动物等为原型创造作品，表达出丰富多变的原生性的寓意，象征着三峡人对自然的无限热爱之情。

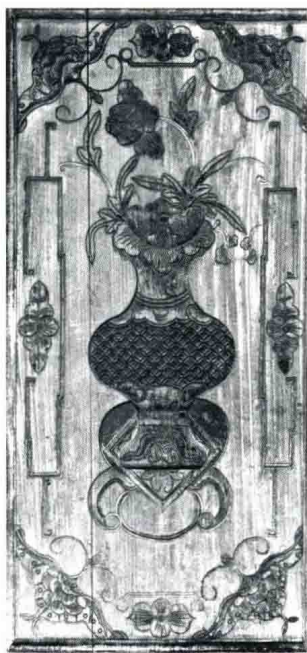
第三节 三峡民间美术的视觉美

美术是视觉艺术，物象的视觉美是以形象、色彩、形式、内涵等为基础的，三峡民间美术的视觉美主要体现在材料、形式、寓意等美感上。从手帕、头巾、枕头、腰巾、围裙、鞋袜，各种草编、竹编等日常用品到竹帘画、年画、根雕、石刻、剪纸、漆画、三峡石等用于欣赏的工艺品，造型都十分丰富，千姿百态，各具特色，各异其趣，把自然美与人工美完美地融合，营造出栩栩如生的艺术形象，展现出轻盈悦目、妩媚动人的风采。三峡民间艺人把对艺术的体悟、感情、寓意熔铸在材料、形象、色彩、形式中，达到实用性与观赏性相结合的视觉美。那自然纯美的材质，绚丽夸张的色彩，丰富多变的表现形式，奇异传神的形态，具有深刻寓意和艺术价值的美，恰是三峡民间美术视觉美的集中体现。三峡民间艺人在材料上自然朴实，选用的材料丰富多变，无论体积大小、形状繁简、质地粗涩光柔，都具有较强的形式感、触感和观赏性。在塑造上，充分利用材质美，因势利导，构思精巧，突显寓意与特点；在加工制作上，力求保持原生性与艺术表现性的结合，追求丰富多样的表达，把艺术的生命活力充分扩展，用精巧的加工制作予以展现，使三峡民间美术表现出丰富多样的视觉美。自然、古朴、纯真、和美是三峡民间美术视觉美的内质。

第四节 三峡民间美术的表现美

艺术重在表现。三峡民间美术表现美既有其他民间美术的艺术表现特点，又有自己的表现美，主要表现在两个方面。

一是不遗余力地弘扬光大中国传统民间美术的精神，充分显示出地域的美。三峡民间美术与我国其他民间美术一样，源于中国原始文化的生殖、生命崇拜，以及民俗民情、伦理道德、宗教精神等，经过千百年历史演绎，成为了广大人民讴歌、颂扬和表现的主题，成为千家万户节令风俗、婚嫁喜庆活动中美化和寄托自己理想不可缺少的表现形式。三峡民间美术的题材既有中国传统文化的内容，又有三峡人的生产劳动、生活、情爱，以及地貌景观、民俗风情、历史故事、传说趣闻等内容。在表现上，一方面吸取传统民间美术技艺，继承和颂扬民间美术所具有的天真的稚拙美、大胆的夸张美、质朴的阳刚美、简练的粗犷美等艺术特点；另一方面又吸收了三峡沃土里的养分和精华，广积博采、灵活多变，力求更多的内容与形式的美，不断地创立属于自己的艺术表现的美。如梁平木版年画以用色鲜艳、夸张、厚重、不变色等艺术特点成为四川三大年画之一而深受人民喜爱，并被列入中国非物质文化遗产

木门雕花之一
图片提供/张亚光

木门雕花之二
图片提供/张亚光

木门彩绘门神之一
图片提供/张亚光

木门彩绘门神之二
图片提供/张亚光

产名录；奉节的木石艺术以三峡地域特有的自然材质美与绝妙的造型美相结合，在国内外产生极大影响，被我国著名美学家王朝闻称为“三峡艺术一绝”。这是三峡民间美术与自然的最直接、最充分、最永恒的结合，无疑是三峡地域表现美的艺术价值的体现。

二是融入现代人审美意识，追求丰富多变的表现手法。随着三峡地域的开放，商贸的繁荣，经济的崛起，现代信息技术、影视、教育的传播和学院艺术的介入等，给三峡民间美术输入了新的思想、新的审美意识、新的文化内涵，使传统的三峡民间美术焕发出青春活力，显示出新时代的审美特征，即审美趋向简洁与明快，细腻与精巧，含蓄与奇妙，浪漫与神

奇，空灵与深厚，丰富与多变。具体表现为：（一）表现手法追求作品内涵、意境、哲理；（二）追求作品的自然性、随意性、偶然性；（三）追求形式的震撼力和感染力；（四）追求浓烈的乡土气息和质朴无华的纯情美；（五）运用现代美术造型法则，表现出审美的多样性和时代性。这是三峡民间美术与时代审美精神的结晶和物化，这是在漫长而艰难的历史演变与不断继承基础上的升华。这种现代意识的融入，展示了新时期三峡民间美术的新姿，预示着三峡民间美术不断发展的美好未来，同时也证实了三峡民间美术融入现代意识，采用多种表现手法的意义和价值。

思考与练习

1. 你对三峡民间美术内涵特征有何新解？具体举例分析。
2. 三峡民间美术内涵性特点对当今我们进行美术创作与设计带来什么作用和思考。
3. 借鉴传统，创作2~3件有三峡民间美术特色的设计或绘画作品。

第四章 三峡民间美术的典型表现

第一节 梁平年画

“闲披屏市诸先生，官绿榜黄色色新，更有驰名京省处，钩金水甲土门神。”这是一首清代诗人蓝选清赞叹梁平年画生产盛况的竹枝词。梁平年画以其独特的艺术魅力被誉为“渝东奇葩”，与传统的竹帘画和梁山灯戏一起被称为梁平“三绝”。它以驱邪纳福、喜庆吉祥、历史故事等为题材，用浪漫主义手法大胆提炼，艺术造型独特、精美，人物形象生动活泼、机智幽默，充满浓郁的乡野之风。梁平年画构图饱满简洁，人物造型古雅雍容、神态生动，色彩鲜明，在视觉上给人以强烈的形式美。作为套色木刻版画，其丰富的人文内涵具有极高的艺术价值，是三峡民间美术的一枝奇葩。

一、梁平年画的体裁类型

梁平年画的类型有木版、刻纸、手绘三种。木版年画是以木刻图案，再按图上色而成。刻纸年画是用刻刀在纸上雕镂图案，画面的设计极具巧思。手绘年画内容以神像为主，有神荼、郁垒、钟馗、财神、天官等。梁平年画的品种，有“水货”（水全、水半、水两）、“托货”（托全、托半、托两、托四）、清章、花笺四大类。水全为十三道套色，一般贴于大门；水半为九道色，贴于堂屋门或二门；水两小于水半，为七道色，贴于寝室、厨房等。其次是托货，托全为七道色，托半为五道色，托两、托四为四道色。托货也以门神画为主，较为大众化。水货、托货内容多为历史上的文臣武将，常见者有《秦琼·尉迟恭》、《帅旗门神》、《马儿门神》、《扬鞭》等。《五子登科》，又名《五子门神》，画中有一童子手持盔帽，“盔”与“魁”谐音，有“魁首”之意，象征着功成名就、高中状元的意思，所反映的正是当时人们期盼家中门第生辉的美好愿望。

梁平年画比较普遍的是清章、花笺。清章是贴单扇门画，画幅不大，有对开、四开之分，多取材于民间喜闻乐见的戏曲、寓言或神话，习称“八类”。如《盗令出关》取材于戏曲剧目《四郎探母》：大宋与辽国交战，杨四郎延辉被辽军俘虏，改名木易，与铁镜公主成婚，生子阿哥。四郎思母心切，在其妻铁镜公主帮助下携妻带子与母相见。该画表现了铁镜公主对丈夫的爱与信任之情，也表达了劳动人民对于美好爱情的向往。还有一种用红色透明花笺做的年画，以吉祥如意的传统装饰图案为主，贴于不显眼的地方，如室内、侧房等处，