

EA&D
艺术设计教育

全国高校艺术设计专业精品课程教材
21世纪设计基础新主张

Chinese Folk Fine Arts Course 中国民间美术教程

编著/何 滢 王兴业 江哲丰

海洋出版社

全国高校艺术设计专业精品课程教材
设计基础新主张

Chinese Folk Fine Arts Course 中国民间美术教程

编著/何 滢 王兴业 江哲丰

海洋出版社

2014年·北京

内 容 简 介

本书以材料工艺等为主要依据,将中国民间美术分成剪纸、年画、皮影、印染、刺绣等10余个种类。对每一个种类进行发展历史、艺术特征等内容的介绍,并重点介绍中国民间美术中吉祥图案的寓意和设计,力图能够引起学生对民间美术的了解和热爱,为他们从事创作和设计工作开拓视野。

本书特点:注重从美术的角度而不是民俗学的角度对中国民间美术主要形式进行介绍,力图为学生从事美术创作和艺术设计提供中国民间美术方面的灵感。

适用范围:本科院校艺术设计、产品设计、服装设计、建筑设计等艺术专业学生、教师,对中国民间美术有兴趣的专业人士和业余爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术教程/何滢,王兴业,江哲丰编著. —北京:海洋出版社,2014.7
ISBN 978-7-5027-8907-7

I. ①中… II. ①何…②王…③江… III. ①民间美术—中国—教材 IV. ①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第135170号

总 策 划:张鹤凌

责任编辑:张鹤凌

责任校对:肖新民

责任印制:赵麟苏

排 版:申 彪

出版发行:海洋出版社

地 址:北京市海淀区大慧寺路8号(716房间)
100081

经 销:新华书店

技术支持:(010) 62100057

本书如有印、装质量问题可与本社发行部联系调换

本社教材出版中心诚征教材选题及优秀作者,邮件发至 hyjccb@sina.com

发 行 部:(010) 62174379(传真)(010) 62132549
(010) 68038093(邮购)(010) 62100077

网 址:www.oceanpress.com.cn

承 印:北京旺都印务有限公司

版 次:2014年7月第1版

2014年7月第1次印刷

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:10.75 (全彩印刷)

字 数:200千字

印 数:1~4000册

定 价:49.00元

PREFACE

前言

受一些保守观念的影响，包括美术界在内的很多中国人对于民间美术还一直存在偏见。民间美术被他们看做是下里巴人、鄙陋，难登大雅之堂，甚至不配称之为艺术。不可否认，民间美术确实有着浓厚的泥腥气，但它绝不只是一些没有文化的工匠捏的几个面人、扎的几只风筝或者是剪的几张剪纸。因为没有文化并不等于没有良好的艺术感觉和表现能力，更不等于没有丰富的情感。所谓大俗即大雅，大俗出大雅。没有文化反倒较好地保存了天性，艺术创作就更多地师法自然和顺应内心，无拘无束地表现了真实的情感和本质的人性。

中西方的艺术大家中很多成就不凡的画家对于民间美术的价值都是肯定的，他们在个人艺术创作的道路上都曾主动地向民间学习，从民间美术中摄取宝贵的养分。西方画家中有高更、毕加索等西画家对于非洲、大洋洲等土著艺术高度推崇和学习；中国的林风眠、吴冠中、齐白石、韩美林等大师也是通过深入学习民间美术并最终成就个人的艺术风格的。其中齐白石先生的个案最为典型，正是因为善于汲取民间美术的精华，木匠出身的齐白石才在淡远雅静的中国传统文人画基础上，开创了活泼豪迈的“红花墨叶派”，成为中国写意画历史上的最高峰。

20世纪上半叶，日本民艺理论家、美学家柳宗悦发起了著名的“民艺运动”，通过倡导对“民众工艺”的回归，为日本工艺美学提炼出整洁、唯美的形式感，深化了简约、拙朴的哲学意味，对后来日本的设计界也产生了很大的影响。

中国第一个获得诺贝尔文学奖的作家莫言，其魔幻现实主义的小说融入了大量的中国民间文学的审美元素。如同民间文学对于作家的重要性一样，民间美术对于设计者的意义也非同一般。

其一，中国每年培养数以万计的设计人才，但是高等学校设计专业的

人才培养课程体系基本上是移植于西方。这一体系主要建立在西方造型艺术的基础上，有对中国设计的介绍，但是更广泛更丰富的中国传统民间美术内容并非一定包含在内。中国的民间美术资源非常丰富，它们是构建民族身份的基石和传递民族文化的基因。在增强国家软实力，努力实现从中国制造向中国创造、中国设计转变的时代背景下，从事设计的人应该非常了解并积极学习自己本民族的民间美术。

其二，在由宗教美术、宫廷美术、文人美术和民间美术共同组成的中国传统美术中，民间美术是一切美术的本源，是一切造型艺术的母体。民间美术门槛低，简易却不简单，它的单纯孕育了其他美术形式的复杂。从民间美术进入其他美术形式的学习，符合由易入难的学习规律；从其他美术形式回归民间美术的探索，符合返璞归真的创作规律。

其三，将艺术融入到日常使用的物品中，使实用的日常用品也兼具审美的功能，这是设计的目的。从20世纪开始，设计以大众为对象的特点越来越明显。设计的对象群体与民间美术的接受群体高度重合，民间美术在长达千年的供需关系中不断自我修正的经验，能够在设计进行市场定位时给予一定的帮助。

近年来，中国民间美术的元素开始被广泛地运用到招贴、服装、产品和建筑等设计中。2013年由中央文明办等单位大力主导的中国民间年画等民间美术形式的公益广告活动出现在很多城市的户外广告以及中央电视台等大众媒介中；中国 and 好莱坞的明星精美的礼服中频频出现中国剪纸和刺绣等元素；传统剪纸、剪纸、泥塑和皮影等民间美术形式屡次被运用于商业广告中。这些设计现象的出现固然令人高兴，但不足以引人骄傲，因为这些作品不仅数量有限，而且设计理念不成熟、思路缺少真正的新意，简单拼贴的痕迹还比较重。当然设计师和设计界的成熟一是需要时间，不能操之过急揠苗助长；二是需要队伍，大师和经典作品是从庞大的设计群体和作品中诞生出来的。

所以，希望每个有志于设计的人都能学习中国传统的民间美术！

“为了直观形象地进行介绍、说明和比较，本教材除作者自己拍摄外，借用了一些同行的图片，因为时间的原因，未能一一联络作者，在此先一并表示感谢，请图片的作者主动与我们联系。”

编著者

CONTENTS

目 录

第一章 民间美术概述

第一节 民间美术.....	2
一、定义	2
二、民间美术的分类	2
第二节 民间美术的特点	5
一、民间美术的民俗学特点	5
二、民间美术的审美特征	6
第三节 民间美术的价值	9
一、民间美术是美术之源	9
二、民间美术是民俗文化的视觉形象载体	9
三、民间美术的造型观念	12
课外作业	12

+

第二章 民间剪纸

第一节 民间剪纸概述.....	14
一、民间剪纸的发展历史	14
二、民间剪纸的表现形式	16
三、民间剪纸的基本技法	17
四、民间剪纸的应用范围	18
五、民间剪纸艺术发达的地区	18
第二节 民间剪纸的文化艺术特性.....	18
一、民间剪纸的文化内涵	18
二、民间剪纸的基本纹样与文化符号	19
三、剪纸的艺术特色	19
第三节 民间剪纸大师作品欣赏	20
一、库淑兰作品欣赏	20
二、王老赏作品欣赏	21
课外作业	22

第三章 民间木版画

第一节	民间木版年画概述	24
	一、民间木版年画的历史	24
	二、木版画的制作工序	25
第二节	民间木版年画的文化艺术特征	26
	一、民间木版年画的题材	26
	二、民间木版年画的艺术特征	28
	三、民间木版年画的功能	29
第三节	民间木版年画的主要产地	29
	一、天津杨柳青	29
	二、江苏桃花坞	30
	三、山东杨家埠	30
	四、四川绵竹	30
	五、河南朱仙镇	31
	六、湖南滩头	32
	课外作业	32

+

第四章 民间皮影

第一节	民间皮影概述	34
	一、民间皮影的历史	34
	二、皮影戏在海外	35
	三、皮影的制作工艺	35
	四、皮影的构成	36
第二节	民间皮影的艺术特征	37
	一、综合性艺术门类	37
	二、皮影与其他戏曲艺术的关系	38
	三、皮影的造型特点	39
第三节	民间影戏的流派	42
	一、纸影	42
	二、皮影流派与风格	43
	课外作业	46

第五章 民间印染	第一节	民间印染的历史	48
		一、染织技术的发展	48
		二、颜料技术的发展	49
	第二节	四种民间印染工艺	49
		一、扎缬	49
		二、蜡缬	50
		三、夹缬	51
		四、灰缬	53
	第三节	蓝印花布和彩印花布	53
		一、蓝印花布概述	53
		二、蓝印花布的制作工艺	54
		三、民间蓝印花布的艺术特点	55
		四、蓝印花布的保护与开发	56
		五、彩印花布	58
		课外作业	58

+

第六章 民间刺绣	第一节	民间刺绣概述.....	60
		一、刺绣的历史	60
		二、刺绣的用途	63
		三、刺绣工艺.....	64
	第二节	四大名绣	67
		一、苏绣	67
		二、湘绣	68
		三、蜀绣	70
		四、粤绣	70
	第三节	其他民间刺绣.....	71
		一、汉族刺绣	71
		二、少数民族刺绣.....	73
		三、民间挑花	74
		课外作业	74

第七章 民间织锦	第一节	民间织锦概述.....	76
		一、锦的历史.....	76
		二、织锦的特点	77
	第二节	四大名锦.....	77
		一、蜀锦.....	77
		二、宋锦.....	78
		三、云锦.....	78
		四、壮锦.....	79
	第三节	少数民族织锦.....	81
		一、少数民族织锦的原材料	81
		二、少数民族主要织锦	82
		课外作业.....	88

+

第八章 民间陶瓷	第一节	民间陶瓷概述.....	90
		一、陶的历史.....	90
		二、瓷的历史.....	90
	第二节	著名官窑.....	91
		一、定窑.....	91
		二、汝窑.....	92
		三、官窑.....	93
		四、钧窑.....	93
		五、哥窑.....	94
		六、景德镇.....	95
	第三节	民间瓷窑.....	97
		一、长沙铜官窑.....	97
		二、江西吉州窑.....	98
		三、河北邯郸磁州窑.....	99
		四、陕西铜川耀州窑.....	101
		五、龙泉窑（弟窑）.....	101
		课外作业.....	102

第九章 民间雕刻	第一节	木雕.....	104
		一、木雕概述.....	104
		二、木雕的历史.....	104
		三、木雕的种类.....	106
		四、木雕的题材.....	113
		五、木雕的材料、工具与技艺.....	115
		六、木雕工艺发达的地区.....	117
	第二节	砖雕.....	117
		一、砖雕的历史.....	117
		二、砖雕的地方特色.....	119
		三、砖雕经典范例.....	120
		四、砖雕工艺与制作流程.....	121
	第三节	石雕.....	122
		一、石雕的历史.....	122
		二、石雕的分类.....	123
		三、石雕的应用范围.....	123
		四、石雕的表现手法.....	124
		五、石雕的手工加工技法.....	125
		六、石雕的加工工序.....	126
		课外作业.....	126
+			
第十章 民间玩具	第一节	民间玩具概述.....	128
		一、民间玩具的历史.....	128
		二、民间玩具的种类.....	129
		三、民间玩具的艺术特色.....	129
	第二节	主要民间玩具.....	130
		一、风筝.....	130
		二、灯彩.....	134
		课外作业.....	136

第十一章 民间吉祥图案	第一节 民间吉祥图案概述 138 一、民间吉祥图案的历史 138 二、民间吉祥图案的文化内涵 138 三、民间吉祥图案的表达方式 141 第二节 常见吉祥图案欣赏 142 课外作业 148
+	
第十二章 民间美术的现状与保护	第一节 民间美术现状概述 150 一、民间美术的发展现状 150 二、民间美术面临困境的原因 150 三、民间美术保护的意義 151 第二节 民间美术的保护与开发 151 一、学术界中许多有识之士做了大量有益的工作 151 二、各级民间组织、文化主管部门做了大量有益的工作 152 三、民间美术品的市场化道路也在曲折中有了起色 153 四、民间美术保护与开发的具体措施 153 课外作业 160
参考文献	161

第一章 | 民间美术概述

本章内容

- 民间美术
- 民间美术的特点
- 民间美术的价值

第一节 民间美术

一、定义

民间美术是由身处社会下层的普通劳动者，根据自身生活需要而创造，经过集体传承和历史积累而不断发展的艺术形式。广义的民间艺术包括民间造型艺术、民间表演艺术、民间建筑艺术、民间说唱艺术、民间舞蹈艺术、民间文学艺术等。狭义的民间艺术主要指民间美术，其中包括民间绘画、民间雕塑、民间建筑、民间工艺等。

20世纪30年代，著名学者、民俗学家钟敬文先生，较早并较准确地提出了“民间美术”这一概念。他认为，“一个国家或民族里，一部分人的文化生活，已经达到了相当的高度，而其他大部分的民众，则仍然停滞在文化生活的童年时期或比较接近这种童年时期，这种民众自己所产生和流传的艺术，就是所谓‘民间美术’。”钟敬文先生在后来自己主编的《民俗学概论》里认为，“民间美术是在社会中、下层民众中广泛流行的音乐、舞蹈、美术、戏曲等艺术创造活动。”这一概念对于“民间”这个关键词是从创作者、传播者、消费者、传承者的社会地位来界定的，并将民间艺术按照表现形式的不同分为音乐、舞蹈、美术和戏曲等种类。

著名艺术史论家、学者张道一先生为民间美术给出的定义要更具体些。他认为，“民间美术是一个特殊的范畴，特指在历史发展过程中，主要由身处社会下层的普通劳动群众，根据自身生活的需要，而创造、应用、欣赏并和生活完全融入的美术形式。”张道一教授还特别指出，民间美术“不是美术的一个类别，而是美术的一个基础的层次”，其“创造者和享有者人数最多，几乎涉及生活的各个方面”。“以农民、牧民、手工业者或城市市民为服务对象”的民间美术，从汉代起，便和“以帝王、贵族和达官”为对象的贵族美术、“以文人自娱、互相应酬”和为其制作的文人美术和“以宗教宣传、表现佛教道教和地方信仰为内容”的宗教美术并行发展。

二、民间美术的分类

著名美学家王朝闻先生把民间美术的研究分为直接对象和间接

对象两种。直接对象包括民间的年画、剪纸皮影、挑花、刺绣、泥咕咕、日用陶器、建筑等；间接对象如民歌、舞蹈、神话、传说、谚语、歇后语以及文学等。

张道一教授从民间美术与生活的关系出发，将民间美术分为八大类型：衣饰器用、环境装点、节令风物、人生礼仪、抒情装点、儿童玩具、文体用品和劳动工具。

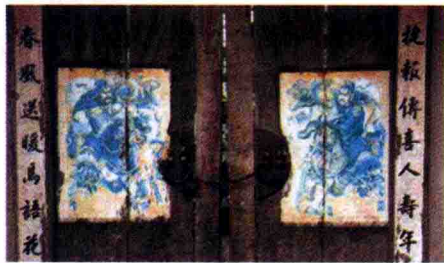
从民间美术的性质，着重从造型艺术特点来分，可分为年画花纸、门神纸马、剪纸皮影、陶瓷器皿、印染织绣、编结扎制、儿童玩具及其他。

另外，邓福星先生依据功能，将民间美术分为：精神至上与美化生活的品类，如年画、剪纸、织绣、印染等；享乐人生与寓教于乐的品类，如民间玩具、皮影、面塑礼花等；以及营造家园与装饰环境的品类，如民间建筑样式、民间建筑装饰、民间家具陈设等。

潘鲁生先生以物质实用和精神审美为依据，将民间美术看做民众生活方式的艺术创造，在确定了民间美术本质内涵的基础上，将民间美术分为八类：①祭祀类，如民众对民间诸神信仰崇拜所雕刻、绘画的各类神像、神马，在祭祀活动中制作的各类面花、纸扎等供品和供具；②娱教类，如民众在戏曲文化传播中所使用的面具、脸谱、皮影、木偶及相关的戏文美术品，以及具有启蒙、开发智力和审美功能的民间玩具等；③装饰类，如民众对环境和自身的美化和装饰用品，包括节令中的年画、窗花、布画、杂画和室内装饰品以及服饰剪纸花样、鞋样等；④游艺类，如民众在游艺民俗活动中所创造的民间乐舞、舞具、道具、乐器以及相关的乐舞表演形式，和民俗活动中常见的灯彩、竞技及其他杂艺品等；⑤穿戴类，如民众用来装饰自身的艺术，主要是汉族和少数装、饰品、鞋帽、首饰，以及印染、刺绣、挑花、织锦等服饰用品；⑥起居类，如民众居住的宅舍及与生活有关的其他建筑物，其中包括建筑构件的各种砖、木、石雕刻饰品和室内的家具陈设等；⑦生产类，如民众在日常劳动中所创造和使用的各种农业生产工具、交通运输工具、商贸交易工具、手工业工具等；⑧用品类，如民众在日常生活中所创造和使用的各种材质的餐饮厨炊用具、起居用品及其他生活用品等。

按照民间美术与生活的关系，人们常把它们分为以下几类。

①节令张贴的门神、年画、吉祥画和民间各类木版神像、祖师爷像等（图1-1、图1-2）。

1-1

1-2

图1-1 中国北方农村正门张贴的门神

图1-2 寓意吉祥的杨柳青年画

1-3

1-4

1-5

图1-3 福建民间剪纸

图1-4 环县道情皮影人物

图1-5 清代民间瓷枕

图1-6 民国时期民间瓷罐

图1-7 木雕八仙人物 (局部)

图1-8 泥塑蒋门神

图1-9 砖雕民间故事

图1-10 民间面塑

图1-11 南通蓝印花布玩具

图1-12 南京云锦围巾

图1-13 湖南隆回花瑶挑花裙

② 剪纸的窗花、喜花、鞋花、枕顶花以及皮影 (图1-3、图1-4)。

③ 瓷器、陶器、砖器和砖陶等用品 (图1-5、图1-6)。

④ 木雕、砖雕、石雕和泥雕、面塑等 (图1-7~图1-10)。

⑤ 蓝印花布、彩印花布、刺绣、挑花、织锦等 (图1-11~图1-13)。

1-6

1-7

1-8

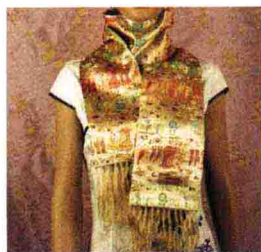
1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

⑥ 竹编、柳编和灯彩、风筝、纸扎等（图1-14、图1-15）。

⑦ 泥陶，竹、木、布、纸等材料所制作的各种玩具（图1-16～图1-18）。

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

图1-14 民间丧礼中纸扎的冥楼

图1-15 竹编背篓

图1-16 民间缝布玩具

图1-17 民间泥哨

图1-18 糖人鸡

图1-19 编织和田地毯

图1-20 广东茂名竹编

第二节 民间美术的特点

一、民间美术的民俗学特点

（一）地域性

民间美术在千百年生成与发展的进程中，受到所在地域、气候、地理等自然条件 and 政治、经济、文化等人文因素的深刻影响，从而具有各自独特的地域特性。北方的游牧民族长期逐草而居、放牧牛羊，创造的众多手工艺品中，毛织地毯地域和民族特色鲜明（图1-19）。中国南方盛产竹子，因而竹编工艺出类拔萃（图1-20）。民间美术的地域性是民间美术形成和发展的空间特征。

（二）群众性

民间美术是活态传统文化，是生产者的艺术。它不仅是乡土艺术，更是真正的大众艺术，这是它与其他艺术门类相区别的最为显著的特征。民间美术具有极大的广泛性和深厚的群众基础，它的创造者、消费主体、受众、传播者和继承者都是普通劳动者，是当之无愧的鲁迅先生描述的“劳动者的艺术”。因此民间美术的题材、

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

图1-21 苗族妇女的织锦深受欢迎

图1-22 民间木偶戏流传久远

图1-23 四川羌族少女出嫁时要展示自己绣品嫁妆

图1-24 北京传统玩具——风车

图1-25 壮族母亲教女儿织壮锦

内容、形式都是大众喜闻乐见的（图1-21、图1-22）。

（三）自用性

民间美术品与群众的生活密切相关，是群众为满足自己的物质、文化、精神等方面的直接需要而创造的。很多地区的女性从七八岁开始就学习刺绣，并在农闲和做家务之余开始为自己将来的婚礼准备绣品。十余年下来，积攒的绣品从衣服到家饰用品多达几十种，足够一家子使用。民间美术品的自用性是其源于自给自足的农耕文明的反映（图1-23、图1-24）。

（四）传承性

民间美术多半通过家族或者师徒代代相传，具有历史的延续性。一代一代的民间美术家在继承传统的基础上，发挥自己的聪明才智，对古老的民间美术进行着改造和创新。民间美术的传承方式多为耳提面命、口传心授，口诀在传承中起到了极其重要的作用（图1-25）。

1-24

1-25

二、民间美术的审美特征

民间美术审美特征的核心价值是从以人生的切实需要为目的的民间文化观念衍生出来的，是功利主义色彩极强的审美思想。这种文化观念从不同的层面上以不同的形态表达了对于幸福吉祥的诉求：有的是年年有余的物质富足；有的是寿比南山的生命长度；有的是连生贵子的养老保障；有的是封侯挂印的出人头地。无论幸福吉祥的诉求有多少个变体，但是其美学形态逐渐形成了一些定势。

（一）题材内容丰富

民间美术的题材极其广泛，包括动物、植物、人物和其他抽象符号等，题材来源包括神话故事、民间传说、宗教崇拜、历史典