

艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类「十三五」规划教材

民间美术与现代设计

MINJIAN MEISHU YU XIANDAI SHEJI

主 编 陈斌 禹和平 靳曦

非 外 借

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

民间美术与现代设计

MINJIAN MEISHU YU XIANDAI SHEJI

主编 陈斌 禹和平 靳曦

副主编 高云 方舟 徐晓丽

智力 王轶 张艳丽

吴欣欣 龙英

参编 邱萌 刘臻 赵欣

内 容 简 介

民间美术是民间传统文化的重要组成部分，也是富有色彩的一个部分。在人类创造的一切艺术中，民间美术的生命力最强，涉及范围最广。它以古朴纯真的艺术手法反映人民的现实生活和理想追求。本书深入、系统地讲解了民间美术的观念、形态，并对民间美术在现代设计中的运用、发展及创新进行了深入的分析，使读者能够理解民间美术的真谛，系统、有效地将民间美术运用到现代设计中去，使民间美术得以传承和升华。

图书在版编目 (CIP) 数据

民间美术与现代设计 / 陈斌, 禹和平, 靳曦主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2018.3

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-3881-2

I. ①民… II. ①陈… ②禹… ③靳… III. ①民间美术-应用-艺术-设计-高等学校-教材

IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 044197 号

民间美术与现代设计

Minjian Meishu yu Xiandai Sheji

陈 斌 禹和平 靳 曦 主 编

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 彭中军

封面设计: 抱 子

责任校对: 李 琴

责任监印: 朱 玟

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录 排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷: 武汉科源印刷设计有限公司

开 本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张: 8

字 数: 249 千字

版 次: 2018 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 49.00 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

MINJIAN MEISHU YU XIANDAI SHEJI

1

第一章 概述

- 第一节 民间艺术的概念 /2
- 第二节 民间艺术的特征 /5
- 第三节 民间艺术的非物质文化遗产 /13

15

第二章 民间艺术的分类

- 第一节 民间艺术的分类方法 /16
- 第二节 民间艺术的主要分类 /17

49

第三章 民间艺术的造型语言与审美特征

- 第一节 民间艺术的造型要素 /50
- 第二节 民间艺术的造型规律 /60

73

第四章 民间艺术的符号特征

- 第一节 传承固定的文化因素 /74
- 第二节 约定俗成的文化民俗 /89
- 第三节 纳吉求福的文化思想 /100

105

第五章 民间艺术元素在现代艺术设计中的运用与创新

- 第一节 造型的延续 /106
- 第二节 寓意的传承 /111
- 第三节 神韵的再现 /117
- 第四节 色彩的抽象与提炼 /120

124

参考书目

第一章
概述

GAISHU

学习要点及目标

1. 了解民间美术的概念，以及民间美术的社会价值和审美价值。
2. 了解民间美术独特的艺术语言、表现手法及寓意。
3. 初步具备对民间美术的鉴赏能力，提高实践能力及合作探究能力。

学习指导

民间美术作为民间文化的重要组成部分，既是中华民族情感的载体，也是中国文化的根基和源头。它作为民族传统积淀下来的文化形式，始终以本源的形式参与现代生活。因此，拉近了艺术、美学与生活之间的距离，同时对现代艺术设计有着诸多的启示和帮助。民间美术是历史长久的积淀和数代人共同创造的，蕴含着中国特有的思维方式和审美精神，体现了中国传统艺术的核心理念，为创造具有中国风格的现代设计提供精神支持。

第一节

民间美术的概念

民间美术是我国各民族文化传统的重要组成部分。张道一在《中国民间美术辞典》中指出：民间美术是美术分类的一种特殊范畴；特指在历史发展过程中，主要由普通劳动群众根据自身生活需要而创造、应用、欣赏，并和生活融合的美术形式；包括民间绘画、民间雕塑、民间建筑、民间工艺美术在内的、相当广泛的艺术形式。民间美术一般具有自娱性、群众性、人民性、地域性，与当地的生活方式紧密联系，因地制宜地利用当地资源，并稳定地在地区中流传，因而具有鲜明的乡土文化特征，又被人们称为“乡土艺术”。就历史意义而言，它是一切民族美术传统的源泉。

张道一明确提出了民间美术的概念、范畴和特征。第一，民间美术是普通劳动者创造的艺术，是对民间美术创造者的确认。第二，民间美术主要是为劳动者自身生活需要而创作的艺术，包括生产生活、衣食住行、人生礼仪、信仰禁忌和艺术生活等，是对民间美术功能的确认。第三，民间美术是美术形式的一种，是对民间美术视觉化形态的确认。第四，民间美术经历了一定的历史发展过程，是对民间美术历史延续（包括文化传统）的确认。

如图 1-1-1 和图 1-1-2 所示的剪纸是民间美术的重要形式。其视觉形象和造型格式蕴含了丰富的文化信息，表达了广大民众的道德观念、生活理想、审美情趣，具有认知、教化、表意、抒情、娱乐等多种社会功能。

图1-1-1 民间剪纸(一)

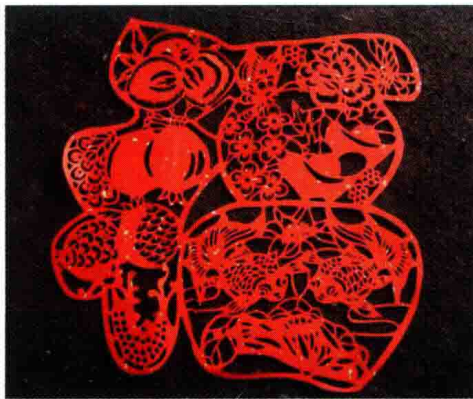

图1-1-2 民间剪纸(二)

民间美术是人民群众为了满足自身的社会生活需要而创作的艺术。这一概念同样指明了民间美术的创作主体是人民。民间美术的功能为满足自身的社会生活需要。民间美术的形态为视觉形象艺术。总的来说,从民间美术的最基本属性出发,可知民间美术是不同历史时期大众为了满足需求而创造的、流传于民间的视觉造型艺术。

第一,民间美术是不同历史时期发展的产物,是在人类数千年文化的影响下,社会发展的各个历史时期中形成的。在历史发展的过程中,民间美术的一部分无法适应文化和生活需求而灭绝,一部分通过延绵不绝的文化和技艺传承得以延续,因而民间美术的文化形态是活的。民间美术是随时代发展而演变的物态美术,包括现存的民间美术形态和让历史得以保存的民间美术文物。但民间美术不仅体现为具有审美价值和使用价值的视觉形式,而且体现为形成这一视觉形式的民间大众多样的文化认同和独特技艺。民间美术中所蕴含的文化和技艺,同样历经多年的历史演变发展至今。在这一过程中,民间美术技艺不断创新和发展,文化内涵不断丰富和演变,既促进了人类多样文化的形成,又展现了人类的想象力和创造力。民间美术既是记录人类历史留存的物质文化遗产,又是展现人类历史传承的非物质文化遗产。

第二,民间美术的创作主体是大众。与典籍传承不同,民间美术的延续方式是以大众中的传承人群体或个人为主体的手口相传方式为主。民间美术的传承人多是生活于某一区域的普通民众和手工艺人。传承人的传承演变是影响民间美术发展走向的重要因素。在不同地域文化认同背景下,由传承人延续的民间美术制作技艺和风格,往往呈现活的演化、分化的进程,导致各种民间美术流派的演变。这种文化区域范围内的思维方式和思想观念是在所处自然、社会、历史环境中相互冲击和融合后逐渐形成的。大众是民间文化创造的主要参与者。民间文化意识作为对民间美术活动的认识方式,反过来会对民众的审美、造物的思想观念产生积极影响,从而形成独具特色的民间审美特征。民间美术中多样的地方造型特征,其根源就是在审美创造过程中物化的民间文化认同。不同地域民间美术的历史发展和现状,是不同地域民间文化传承和演进的体现,也是不同地域民间大众传承人技艺发展的体现。

第三,民间美术的功能是满足民间需求。民间需求包括民间生活需求、民间审美需求、民间文化需求、民间信仰需求等。民间美术从不同的民间需求出发形成了多种用途的形态种类。有以审美欣赏为主的装饰类民间美术、以生活实用为主的工具类民间美术、以娱乐为主的游艺类民间美术和以风俗、信仰为主的民俗类民间美术等。民间美术的发展依赖于民间需求,一旦这种需求减少或消失,与其共生的民间美术品种就会自然走向衰落或灭亡,历史上许多民间美术品种的消失都证明:只有满足于一定民间需求的民间美术才具有生命力。

第四,民间美术的主要流传区域是民间。民间是在一定地域空间内,以共同生活的大众为主体,具有多样社会关系和民间文化的社会区域。民间是民间美术的生存土壤,正是民间的各种生产、生活、文化等需求使民间美术得以萌生和发展。它们融入日常生活及民间习俗当中,形成了民间所特有的生活与文化标记,并且通过独特的视觉文化形态维系并传承着民间的基本生活和文化脉络。

第五,民间美术的艺术形态是视觉造型艺术。视觉性是民间美术的形态属性。千姿百态、风格多样的视觉形式承载了民间美术的文化核心价值。民间美术,无论是民间绘画、民间雕塑、民间工艺还是民间建筑,都具有鲜活生动的视觉形式,它们工艺繁简不一,功能各不相同,有雕、塑、绘、剪、贴、编、扎、印、染等多种工艺形式。这些视觉形式发展了从古到今各个时期民间大众的智慧 and 创造力,其丰富的视觉表现内容和精美的视觉造型方式从多个侧面印证了民间传统文化的多样性和丰富性。

如图 1-1-3 至图 1-1-6 所示,以虎头所做的物件以及绣花鞋垫是中国民间饰品中较为典型的样式。把虎视为群体共有的保护神,小孩子穿戴上既可以保暖,又显得虎头虎脑、憨态可掬,表现了人民群众纯真的思想感情和健康的审美趣味。绣花鞋垫距今有 3000 多年的历史,民间传说其有消灾避难之效。

民间美术是与宫廷美术、文人美术、宗教美术等概念并列的美术分类。中国的传统艺术至少从汉代开始呈多渠道发展。以宫廷贵族为服务对象的宫廷美术;以文人士大夫为主体的文人美术;以佛教和道教为信仰和宣传的宗教美术;以人民大众为主体的民间美术都得以发展。民间美术是一个博大的体系,是在漫长的历史进程中逐渐形成的。

图1-1-3 虎头鞋

图1-1-4 虎头枕

图1-1-5 虎头帽

图1-1-6 绣花鞋垫

宫廷美术的制作严谨工整、精雕细刻，在内容上多为歌功颂德的一类。此外，宫廷美术不惜人力物力，多用贵重的材料进行精工细作，以显示他们的身份和地位。在长期的封建社会中，宫廷美术发展充分，在艺术史中占有相当重要的地位。

如图1-1-7所示，此画是典型的宫廷美术作品，画家注重人物内心刻画，设色浓艳而不失秀雅，精工而不板滞，构图疏密有致，错落自然。画面洋溢着雍容、自信、乐观的盛唐风貌。

图1-1-7 《虢国夫人游春图》(唐·张萱)

文人美术是以文人士大夫为主体的美术。文人士大夫在中国历史上是一个特殊的阶层，他们进则为官，退则隐居山林，在艺术上标榜清高与气节，格调雅致、情趣闲逸，体现了文人的审美情趣和心理状态。

宗教美术主要是佛教和道教的，在中国的发展已有 2000 多年的历史，从建筑、雕塑到壁画，有的作为供奉，有的用来宣传，几乎涵盖了所有的艺术形式，是人民智慧的结晶，在艺术史上写下了辉煌的篇章。

民间美术的创造者是人民大众，他们代表着一个庞大的文化层面，长期以来它根植于民间，同生活紧密结合，并从中表现他们的思想愿望和审美情趣。作为日常生活和各种民俗民生的艺术载体，是自发、自做、自给、自用、自娱的，最能说明艺术与人生的关系，从某种意义上讲，其内涵已涵盖和超越了一般意义上的艺术范畴。因此，民间美术有不少特殊的形式是其他美术形式所没有的。它因其特定的性质、功能所形成的品类、造型等，都远远超出宫廷美术和文人美术的范畴。因其广袤无垠的地域、朴素自由的表意，呈现审美的多样性、造型的丰富性、风格的淳朴性、功能的实用性等特点。民间美术没有宫廷美术的富丽堂皇，也没有文人美术的精细雅致，但民间美术更鲜活、更质朴、更醇厚。宫廷美术、文人美术和宗教美术是在民间美术的基础上发展和升华的。民间美术原发性特点是广泛地存在于广袤的地域中，一直是其他艺术摄取营养的基础，因而带有母体艺术的特征，构成了整个民族文化的基础。

第二节

民间美术的特征

民间美术作为特定的美术分类，具备与其属性相适应的多样特征。从不同的参照点出发，民间美术具有以下突出的特征。

一、形态共融性

民间美术的形态共融性是指民间美术与其他生产、生活、艺术性形态的融合性。原始社会的民间美术的形态共融性主要体现于原始美术与原始宗教、原始舞蹈、劳动工具等生活生产活动中。在阶级社会，民间美术的形态共融性既体现在与民俗活动、民间戏剧、民间宗教、民间体育的融合，又体现于与宫廷美术、文人美术、宗教美术的相互影响之中。在现代社会里，民间美术的形态共融性则反映在与现当代美术及现代设计相互融合的态势之中。

民间美术流传于民间。原始社会人口很少，一切生产生活资料采取平均分配的办法，以血缘关系为基础的原始人类具有同等的社会地位。原始美术是发源并流传在原始社会的所有视觉艺术形态，是原始社会的民间美术。

从人类发出第一声语言、制作第一个工具开始，原始艺术得以萌生。这种由劳动者所创造的原发的艺术形式，是其后所有艺术的源头。作为原始艺术的一种形态，原始美术与原始舞蹈、原始音乐相互融合，构成了原始人类生产、生活的一部分内容，存在于原始生产、原始宗教和图腾崇拜之中。

原始美术与原始生产融合紧密。受生产条件、生产关系等影响，原始美术起初保持着相对简单的方式，逐步走向精细。旧石器时代，人类通过狩猎和采集生活，只能制造简单的打制石器；由旧石器向新石器的过渡时代，石器、弓箭、独木舟等工具相继出现，虽然它们都是从生产需求中衍生而来，但已具备了初步的造型；进入新石

器时代，磨光石器的大量应用和陶器的发明，意味着工具不仅满足生产、生活的实际需求，而且具备了较高的审美价值，原始美术的审美需求甚至可以脱离生产的需求得以独立存在。

原始时期人类还创造了象形文字。象形文字是语言与图画的融合。象形文字使用简练概括的图画进行造字，出于记录的需求，原始人类增强了图画的符号功能，用统一的图画符号表达意义。象形文字由简单图画和花纹变化而来，既具有表意的功能，又有很强的审美价值。

如图 1-2-1 和图 1-2-2 所示，简洁概括的线条和符号化的表达形式，以及夸张的形态是原始艺术的典型特征。

图1-2-1 原始岩画

图1-2-2 原始雕塑

新石器时代末期，伴随着青铜器、铁器的出现，原始社会解体，劳动生产率的提高导致私有制的产生，贫富的分化导致阶级的出现，人类进入阶级社会。人类阶级的分化带来了意识形态、文化、社区的分隔。在美术领域，也分化为宫廷美术、文人美术、宗教美术、民间美术等，它们服务对象的意识形态、审美观念、经济实力不同。宫廷美术是王权贵族的文化体现，文人美术反映了封建文人的意识和气质，宗教美术具有统治者说教和民间信仰的两面性特征。它们都是不同阶层的统治阶级文化趣味的体现。由于统治者的重视，它们被记录于典籍中并得以传承，是正统典籍文化的一部分，成为所谓的上层美术范畴，包括奴隶社会和封建社会中在统治阶层流传的各种美术类型。民间美术则被视为非正统的、不入流的文化形态，很少载于典籍，多作为一种现象描述散见于野史杂记之中。但对普通民众而言，流传于民间的民间美术更为贴近现实生活，原始美术质朴的传统在民间美术中通过手口相传方式得以延续。

民间美术虽然不属于典籍文化的一部分，但是民间美术与上层美术之间依然存在密切的融合度。大量上层美术的创作实施者多为民间艺人，虽然受统治阶层的意识形态、审美趣味、生活需求的限制，也不可避免地将民间传统的纹样、风格、工艺在上层美术中以各种方式延续。在此过程中，艺人来自民间，但他们的意识被统治者所左右，代表的并不是劳动者本身的造物愿望。在统治阶层的审美情趣、标准以及价值观的引导下，上层美术分化出异于民间美术的形式风格，并称为上层社会的主流艺术样式。上层美术与民间美术之间既有派生也有互生，因为很多上层美术的创作实施者来源于民间，其艺术形式也需要民间美术的不断滋养。同时，上层美术的审美趣味、形式风格也通过各种方式成为民间美术模仿、演变对象。

在文人美术中，文人画多以“水墨渲染”的风格出现，在形式上区别于宫廷式的“皇家样”。它不拘泥于物象，体现着古代文人雅士孤高的文人气质。文人雅士的观念多受儒、道、佛家思想的影响，追求的是“雅”的审美情趣。在此基础上，文人画往往可以脱离宫廷、宗教的束缚，暂别政治的羁绊，更为丰富地表现文人的内心情

图1-2-3 八大山人的作品

感。文人美术和民间美术处于两种不同的文化层面：一者以表述情怀、抒发个人主观情感为主；另一者以实用、寄托民间大众的美好愿望为主。但这并不妨碍民间美术在创作图式和思想意境方面受到文人画的深刻影响，文人画的形式风格也被民间美术所吸收。在民间绘画和民间雕塑中，梅、兰、竹、菊，渔、樵、耕、读等题材比比皆是，其风格样式和意境与文人画一脉相承，虽然在表现方式上还存在着“雅”和“俗”的不同，但总体的图式、意境和思想意识等方面有很强的共通性。

如图 1-2-3 所示为八大山人的作品。八大山人原名朱耷，是明朝皇室后裔，擅长书画，花鸟以水墨写意为主，形象夸张奇特，笔墨凝练沉毅，风格雄奇隽永。朱耷一生坎坷，在其作品中能够读出其孤独的灵魂。

宗教是世界性的文化现象。早在原始社会时期的祭祀、狩猎、祈祷中就产生了原始信仰，原始信仰以不同的形式流传于民间，逐步发展为宗教，一部分宗教为上层统治者认可、利用和推广。依附于宗教的宗教美术既体现了上层统治者对民众的说教意志，又体现了民众追求美好生活的愿望。宗教美术除流传于上层社会、受上层阶级意志的影响外，其面向民间说教的广泛性、普遍性、通俗性也具有部分民间美术的特征；同时，民间美术不断从宗教美术的题材、风格、工艺、造型方面汲取营养，体现在大量不同种类和样式的民间美术作品中。宗教美术与民间美术存在部分功能类似、部分流传社区重叠的现象，宗教美术的跨社区特征使其与民间美术存在千丝万缕的联系和深刻的融合度。

如图 1-2-4 所示，宗教绘画以宣扬宗教观念和教育信徒为目的，一般以宗教的教义、故事、传说为题材。

进入现代社会，人类文明的发展使文化艺术真正成为人类

图1-2-4 莫高窟佛教壁画

共有的财富，全球化和信息化使现代美术与其他艺术门类一样呈现国际化与多样化共存的特征。民间美术相对应的民间社区发生了变化，主要是指在那些依然保留传统生产生活方式的农业社区和城市手工业社区，根植并流传于这些社区的民间美术，相对由艺术精英创作的现当代美术及设计而言，依然有着较广的民间基础，又与民间生活息息相关，依然会作为文化的一种基本形态而长期存在。并且，在信息社会的背景下，民间美术与现当代美术及设计的关系呈现一种相互融合的态势。

二、历史变迁性

民间美术的历史变迁性是指民间美术在流传过程中的历史演变特征。民间美术随历史的发展而演变，在漫长的历史中，民间美术不断持续地发生转型，其原生形态也经历着岁月洗礼而发生变化。各个时期的民间审美观念定格于历史之中，反映着所处时代的民间社会文化状态，体现为不同时代、不同民族、不同地域的民间美术风格特征。同时，民间美术流传于民间不为历代统治者所重视，主要通过手口相传的方式进行传承与传播，这种传播的方式虽然保证了民间美术的历史鲜活性，也不可避免地导致流传过程中的异变。越是意义复杂、技法丰富、文化内涵深刻的民间美术样式，越容易在流传中发生变化。历史变迁性是民间美术的基本特征，是历史发展的必然规律，需要用发展的眼光来看待民间美术的历史变迁。

近现代以来，西方的现代工业思潮涌入我国，西方的价值观念和生活方式逐步影响着我国社会的很多方面。在广大的民间社区，许多原生的、自然的社会经济特征也受到了广泛的影响。改革开放后，市场经济体制的建立促进着我国现代化建设的进程，人们的生活环境和生活方式都发生了深刻的变化。民间美术的原生态环境在现代社会中受到了不同程度的冲击。顺应现代生活的需求，工业生产凭借机器制造的优势及新颖独特的造物特性，在各方面冲击着传统的手工技艺，成为现代社会主流的造物方式。同时，农村人口城市化以及快速形成的新社会群体，以现代乡村社区和现代城市社区为主体的新民间社区的形成，相对传统的中国社会格局，体现了社会结构的变化。人们对传统乡村家族文化和手工艺文化的疏远，新的文化氛围和生活态度对社会结构、审美观念、生活方式等的冲击，使民间美术赖以生存的民间社区环境发生了重大变革，并与传统意义上的民间拉开了距离。

在这样的社会背景下，民间美术的转变是整体性的。现代化强烈冲击和改变着传统民间社区的区域、生产方式和价值观念，使民间美术的形态、技艺、功能、审美、文化等产生历史性的变迁。一方面，历史变迁是传统民间文化的逐步变异和湮灭，意味着需要对逐渐消失的民间文化包括民间美术进行及时保护、保存、传承和整理，尤其在当今的历史和社会转型期间，这种任务还具有很强的紧迫性。另一方面，历史变迁体现了民间美术的历史规律，需要以发展的眼光来研究、保护和看待民间美术的变迁。民间美术生态受社会结构形态的影响，随社会发展变化而变化，这是不受任何主观意志为转移的客观规律。既要重视传统民间美术的原生态保存与保护，又要用积极的态度去审视和接纳民间美术在新的社会历史背景下的变化与发展。

从整体来看，在现代社会大背景中民间美术不可避免地产生了历史的变迁，社会变革、工业生产、市场经济、信息革命为这一转变推波助澜。民间美术的这种变化趋势大致表现在以下三个方面。

（一）传统民俗的剥离

传统的民间美术具有突出的民俗背景和广泛的社会生活意义，其造型样式与之有密切的关系，使人们长期生活积累并创造出的具体民间造型形式。对大众来说，风俗习惯、人情、节令等民俗文化是民间美术形态存在的基础，它并非随意的捏造，而是有着约定俗成的风俗规范，是民间美术流传的社会生活背景。

在现代社会的发展下，民间美术逐渐脱离于传统的民俗和社会生活背景。民间美术的传统民间文化内涵逐步流失，有些异变为新的文化传统。民间美术的造型、功能也不限于传统样式和应用，而是趋于多样，出现了与以往融为一体的传统民俗分离的趋势。传统民俗背景与民间美术的剥离，意味着民间美术的历史性变迁在现代社会中的延续，但在全球化和国际化的影响下，具有延续意义的新民俗难以形成，与此同时，传统民俗文化面临视传

和流失的危险。

（二）使用价值的转移

民间美术的使用价值一直都维系着“实用——审美”的双向维度，体现为民间美术既具有实用的内在功利，又具备审美的外在价值。而“实用——审美”的价值体系并非始终处于静态平衡，一成不变。从原始时期到现代社会，民间美术使用价值重心呈现为由“实用”向“审美”动态转移的过程。原始时期民间美术使用价值以原始生产、生活方式的生活功利和原是信仰相关的信仰功利为主，审美价值居于使用价值的次要地位。其后数千年的发展，民间美术使用价值中的审美价值比重逐步提升。至现代社会，传统的生活、信仰等实用需求在新时期的条件下日益失去存在的基点，现代工业文明所带来的物质生活足以满足人们的现实需求，由此导致民间美术的实用功能不断弱化，而审美功能却在不断强化。在现代社会里，传统的民间美术形态，如彩灯、剪纸、年画、刺绣等，其民俗、节令、生活等实用功能往往被忽略，其造型、纹样、工艺等审美特征更为现代人所重视，民间美术“实用——审美”使用价值体系更多地向“审美”偏移。

如图 1-2-5 和图 1-2-6 所示为元宵节彩灯和年画。随着社会的发展，传统节日庆典中所表现的美术形态也在不断地发展变化，更具美观和设计感，但是其寓意依旧是为了更加美好的生活。

图1-2-5 元宵节彩灯

图1-2-6 年画

（三）工艺技术的现代化

在民间美术形态不断进化和演变的过程中，工艺技术的发展是民间美术形态发展的重要因素。人类每一次工艺革新都会给民间美术形态演变带来重大的变化。制陶制瓷技术、铸造技术、造纸技术、纺织技术、印刷技术等工艺的进步，对陶瓷、金工、刺绣、年画等民间美术形式的出现和演进都有着极为重要的影响。在现代社会，现代工业技术的实用使民间美术的工艺技术难以避免地发生现代化变革。其一，体现为民间美术工艺流程的现代化。工业技术和流水线生产方法使一部分原来小批量生产的民间美术样式的一大批量生产，模块化的生产可以部分或全部取代手工制作，批量生产的民间美术样式能够降低生产成本，使民间美术生态进一步市场化，也容易导致民间美术造型和技艺更为简化。还有一部分民间美术样式手工技艺要求很高，依旧保持手工技艺传统，受工艺所限，无法实现批量生产。由于其产量有限，成本较高，一旦缺乏现代民众直接的生产、生活需求，很容易陷入濒危的境地。其二，体现为民间美术制作工具的现代化。由于现代生产工具与传统手工工具的现代化。由于现代生产工具与传统手工工具在使用方式、便利性以及艺人的参与程度和方式等方面不同，会导致民间美术在审美趣味和样式上发生变异。

如图 1-2-7 和图 1-2-8 所示，生活器具也从最初满足基本的生活需要慢慢转化为审美需求。

图1-2-7 瓷器

图1-2-8 漆器

三、功能实用性

民间美术的功能实用性是指民间美术在民众生产、生活实际中广泛使用的功能特征。民间美术的创造者都是民间劳动者，最初的造物目的都是在于某种生活上的需求，而在这个过程中又不断渗入创作者的审美情感。美也就自然而然地融入其中。实用是民间美术样式形成的原动力，审美是在实用的过程中得以发展，它们共同构成了民间美术使用价值的“实用——审美”构架。

民间美术的功能实用性是区别于纯艺术形态的典型特征。以审美为绝对主体的纯艺术形态在功能上不必体现生产、生活中的实用要求，实用只是可有可无的附属功能，形而上的审美才是纯艺术的主要价值。对民间美术而言，实用是其使用价值的出发点，实用意味着民间美术能够满足民众在生产、生活中的实际而具体功能需求，审美只是使民间美术一定程度上超脱了具体的生产、生活现实，具有相对独立于实用的美学价值。

民间美术的功能实用性不同于上层美术的实用性，更富有形而上的特点。即相对于满足精神需求的形而上的精神实用性，民间美术的实用性更侧重于满足物质需求的形而上的物质实用性。文人美术和宗教美术的实用性主要体现于精神实用性，文人美术重于个人和所处阶层文人理想和气质的抒发，宗教美术重于精神说教，情感抒发和精神说教与审美都具有形而上的特点。宫廷美术的实用功能从属于审美功能，宫廷美术作品大都不计成本、选材精美、技艺精湛，对富丽堂皇的审美功能需求大于实用功能，其实用性也侧重于精神实用性。如瓷器属于容器，由陶器发展而来，最初用于盛物。随使用者和流传社区分化，瓷器分化为官瓷和民瓷。官瓷以追求器形、工艺等审美价值和玩物怡情、体现皇家气度的精神实用性为主，物质实用为辅，或完全脱离物质实用。民瓷以物质实用性为主，兼求审美。

民间美术的实用范围广泛。它存在于民间美术的各种形态之中，存在于民间社区生产和生活的方方面面。

（一）装饰

民间美术的装饰是从实用的角度出发对客观事物进行美化。民间美术有很强的装饰性，其装饰程度和用途基于实用。民间美术的创造者来自普通民众，对自身的需求也最为了解，所造之物都与生活息息相关，表现在人们的衣、食、住、行等各个方面。民间艺人将实用与审美结合于一体，使民间美术有了实用的功能，又具备形式美

感。大到民间建筑，小到民间生活用品，处处都能体现民间美术装饰的功用。

（二）民俗

大量的民间美术形态用于民俗活动。民俗体现了民间的信仰、风俗和传统文化，是民间本质的、特有的文化形态得以存在的重要平台。世界各民族都有着不同类型、形式的民俗活动，主要包括岁时节令、人生礼仪、祀神祭祖等类型，其中蕴涵的民间美术形态多种多样。

岁时节令中，春节是中国传统民俗节日里最为盛大和隆重的节日。春节的民俗活动中，各种民间美术形式也得以应用，大放异彩。其中春联、门神、年画等民间美术形式是春节民俗活动的重要主题，是人们祈福去灾、驱邪避恶、寄托美好生活的载体；舞龙、舞狮、赏花灯是正月十五元宵节的主要民俗活动，元宵节为它们提供了传承延续的民俗环境；放风筝是清明节的民俗活动之一，造型独特、多样精美的风筝是民间美术的一种重要形式。

人的一生从出生到婚嫁、寿诞、丧葬等，会产生与之相关的各种人生礼仪，民间美术是这些礼仪活动的重要民俗媒介。人们将自身的情感、愿望寄托于各种民间美术形式之中，丰富了礼仪活动的感情因素。如满月、百日、周岁等诞生礼中使用的刺绣精美的虎头帽、花肚兜、虎头鞋，还有雕刻精致的项圈、手镯等；婚嫁礼中使用的嫁衣、被服、剪纸、信物、首饰等；寿礼中使用的“百寿图”、寿桃等；丧葬礼中的寿衣、寿枕、寿材、纸扎等民间美术物品，形式多样，用途各异，与礼仪民俗结合寄托了人们丰富多样的情感和愿望。

祀神祭祖是向神灵和祖先祈福消灾的民俗仪式，有祭礼、祭奠、庙会等形式。祀神祭祖的场地、仪式、祭品、神像等也包含了大量民间美术样式。

如图 1-2-9 至图 1-2-11 所示，中国地大物博，民族众多，每个民族都有各自庆祝传统节日的习俗。

图1-2-9 舞狮

图1-2-10 少数民族节日

图1-2-11 婚庆

（三）生产、生活

民间美术广泛存在于民间社区普通民众的日常生产、生活中，包括日常家居、游乐、饮食等。以民间玩具为例，在日常生活的玩耍与娱乐中，玩具是人们在闲暇之余用来消遣的一种物品。民间玩具在民众生产生活的活动中产生，因地制宜、构思巧妙，并有着娱乐和教育的功能。民间玩具的品种非常丰富，有泥塑、面塑、糖塑、编结、雕刻、织缝、纸扎等，是民间美术的重要类别。民间玩具大体分为成人玩具和儿童玩具两大类。成人玩具以

娱乐为主，起休闲的作用，如纸牌、麻将等。儿童玩具以玩耍和益智为主，兼顾玩耍和教育的作用。益智类儿童玩具有七巧板、九连环、华容道、鲁班锁等；观赏类儿童玩具有泥娃娃、布娃娃、小画片等；技巧类玩具有风筝、陀螺等，可谓是五花八门、种类繁多。除民间玩具外，民间美术还以建筑、建筑构件、家具、工具、生活用品、服装、染织、餐饮等形式渗透于民间社区生产、生活的各个方面，使用范围十分广泛。

如图 1-2-12 至图 1-2-14 所示丰富多样的传统玩具体现出民间艺人们巧妙地构思和寓教于乐的功能。

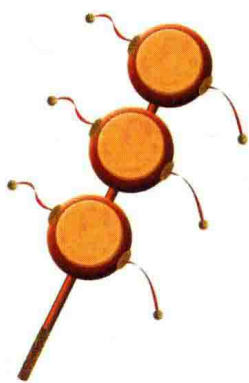

图1-2-12 拨浪鼓

图1-2-13 传统儿童玩具

图1-2-14 泥人

四、意识集体性

民间美术的意识集体性是指民间美术在生成过程中受社区集体性意识的主导，在总体上形成了民间美术的地域风格特征。民间美术作品由民间艺人创作，在传统文化延续及社区社会组织的影响下，民间艺人的思维必然融入所在社区的集体思维范畴之中，使民间美术体现出强烈的社区集体性意识。

民间美术所体现出的集体性意识，与法国人类学家列维·布留尔描述的人类原始思维有共通之处。列维·布留尔认为，“集体表象”“前逻辑”“和互渗律”是原始思维的三个具体特征，其中所谓集体表象，如果只从大体上下定义，这些表象在该集体中世代相传。它们在集体中的每个成员身上留下深刻的烙印，同时根据不同的情况，引起该集体中每个成员对有关客体产生尊敬、恐惧、崇拜等感情。以此类推，民间美术虽然是民间艺人个体的个性思维表现，但他所表达的个性依然在社区“集体表象”的范畴。他所创作的民间美术样式并没有脱离所在社区的集体性意识，而是聚集了民间社区世代相传的集体审美情趣、生活理想乃至神秘的思想观念。值得注意的是，集体性意识并非一成不变的，而会随社会现实和历史发展而发生整体变迁的。民间美术正是在传承变迁的集体性意识中呈现出不同历史时期和地域的整体性风貌。通过“互渗”的方式，社区的集体性意识得以融入民间美术总体风格，而这种总体风格又渗透至社区的集体性意识，成为集体性意识的一部分。

民间美术是社区集体性意识在民间文化领域的文化表现，其总体风格对应于社区集体性意识，呈现鲜明的地域性特点。民间美术的地域性风格与民间社区联系紧密。民间社区包含了地域、社会关系、民间文化等多方面的因素的集成。它往往会与宫廷、宗教等有所重叠和渗透，存在一定的边界模糊性。民间美术以民间为领域，展现出在集体性意识引导下的传统文化价值和艺术创造，进而形成了地域性风格。从这一意义而言，民间美术是一种集体性的创作活动，它产生于所在社区共同参与。这不仅体现在它的社区集体意识，而且体现在它与其他民间相区别的地域风格。不同民间的集体性意识的差异，反映在民间美术的样式和风格上，构成了民间美术多样的地域特点。同样是剪纸，不同地域却有着不同的风格，浑厚朴实的陕北剪纸、奔放粗野的甘肃剪纸、精细纤巧的南方剪纸等都有着浓郁的地域个性特征。

民间美术的集体性意识也体现于与之共生的地域性民俗。民俗是区域范围内长期以来形成的信仰、风俗习惯、生活方式、思维方式等民间文化现象及活动，是民众生活形态的反映。民俗的地域性作用于民间美术，使民间美术流传范围和风格具有典型的地域特征。

第三节

民间美术的非物质文化遗产特征

民间美术具有与一般的艺术品不同的非物质文化遗产属性，主要体现为以下几个非物质文化遗产特征。

一、民俗化的艺术形态

民间美术的视觉形态是以实物出现的手工艺品。从这一点而言，它与所有艺术品相同。但是民间美术是伴随着人们的生产生活而产生，其形态从形成之初就带着浓郁的民俗特征，并伴随着民俗的演变而发生变化。民间美术适应于风俗、礼仪、节令、娱乐等生产生活的需求而形成了各不相同、多种多样的造型形态，从某种意义上而言，它是民俗的一部分，是以实物面目出现的民俗现象。它是世代相传的非物质文化遗产的一部分。

如图 1-3-1 所示的花馍又称面花，是陕西等地乡间逢年过节都要蒸制的，表现淳朴善良的农家妇女的巧手和艺术想象力。

如图 1-3-2 皮影戏又称灯影戏，是我国最古老的戏剧形式之一。皮影选用上等牛皮、驴皮，经削、磨、洗、刻、着色等 24 道工序，手工精雕细刻 3000 余刀而成，其艺术风格汲取中国汉代帛画、画像石、画像砖及唐宋寺院壁画之手法与风格，造型别致，刻工细腻，着色考究，充分表现中国传统民间艺术的质朴醇厚。

图1-3-1 花馍

图1-3-2 皮影

二、丰富的文化内涵

民间美术不仅形态多样，而且富含丰富的传统文化内涵。民间美术的审美不仅包含造型、色彩等形式要素，而且包含的传统文化表达。它所呈现的地域和社区的集体意识，以及以寓意、传说、宗教、习俗、技艺等面目出现的民间文化传统，是民间美术的更为重要的价值所在。民间美术所体现的民间文化传统具有鲜明的非物质文化遗产特征。