

设计专业基础读本

CHINESE FOLK ARTS

中国民间美术

周天 刘洋 编著

ART &
DESIGN

中国建筑工业出版社

设计专业基础读本

CHINESE FOLK ARTS

中国民间美术

周天 刘洋 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术 / 周天, 刘洋编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2017.12

(设计专业基础读本)

ISBN 978-7-112-21416-7

I. ①中… II. ①周… ②刘… III. ①民间美术—中国 IV. ①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第260644号

本书配套课件PPT下载说明:

本书赠送课件PPT供教师免费试用, 请进入<http://edu.cabplink.com>页面, 点击“素材共享”栏目查询对应资源点击下载。(注: 需免费注册网站用户, 在会员中心修改资料为教师身份并完善教师基本信息, 经管理员审核后方可下载)。

客服电话: 4008-188-688 (周一至周五8:30—17:00)

责任编辑: 李成成 李东禧

责任校对: 王 瑞 芦欣甜

封面设计指导: 李成成 贺 伟

设计专业基础读本

中国民间美术

周天 刘洋 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 9½ 字数: 205千字

2018年1月第一版 2018年1月第一次印刷

定价: 59.00元(赠课件)

ISBN 978-7-112-21416-7

(30997)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

美，会意字，羊大为美。许慎《说文解字》说：“美，甘也，从羊，从大。”大徐本《说文解字》明确提出“羊大则美”的观点。民间美术中所表现的美的形象无一不是人们对现实世界的美好愿景。民间美术的创作手段是以民族根源上流传下来的造型语言为基础，和创作者对于自我主观意识的强烈自信。它们有一些共同的表现特征规律——不以再现客观现实为目的，而形成了艺术创作中重视直觉、意念对客观世界的认识，以重建美好的现实和理想。民间美术色彩热烈、喜庆，造型夸张、幽默，艺术形式生动、活泼，表现技法质朴无华而又大胆、鲜明，使得劳动人民的情感在创作中得到淋漓尽致的体现。

民间美术具有鲜明的物化特征，然而其本质是一种精神活动。它与其他的精神活动、精神生产一样，是一种符号的创制、解读和传播，是民众的精神需求和审美意识的一种物化，一种寄托，是民间审美心理传统根深蒂固的传承。所以，深入研究民间美术的基本规律，研究民间美术如何满足民众的审美需要是非常重要的。

民间美术还有它独特的商业属性，以它独特的艺术魅力形成了它自身的实用功能系统。同时，不同的民间美术形式和它们的造型、色彩又对现今的设计有巨大的影响，为日渐单一的设计形式提供了更有民族文化内涵的新形式，在无形中引领着文化的多元方向发展。因此，在这样的现实下，在不同的设计专业教学中展开民间美术形式和造型语言的学习是非常必要的，能为我们未来的设计者们提供传统民族文化的民间艺术资源的滋养。

本书的编写正是基于这样的原因，通过系统的总结和不同地域、形式民间美术的比较，配合设计案例和有效的训练，让各具特色的民间艺术形式给设计专业的学生带来启发，以期未来设计出更多具有中国民族文化特色的作品。结合我国的现代化建设而真正地做到由“中国制造”转变成“中国设计”的人才培养。

前言

第一章 中国民间美术 概述

- 第一节 源远流长的中国民间美术····· 002
 - 一、诸多关于民间美术的定义····· 002
 - 二、“民间美术”与“非民间美术”的界定····· 004
 - 三、中国民间美术与国外民间美术的区别····· 006
- 第二节 生长演变的中国民间美术····· 008
 - 一、民间美术的历史寻踪····· 008
 - 二、民间美术的地域发展····· 009
 - 三、中国民间美术的传承方式····· 010
- 第三节 学习中国民间美术的意义····· 012
 - 一、中国民间美术艺术价值的衍生····· 012
 - 二、现代信息时代的设计需要民间美术····· 012
 - 三、传承中国民间美术对设计学的影响····· 013

第二章 中国民间美术 的美学体系

- 第一节 中国民间美术的外部特征····· 016
 - 一、体系完美的程式化····· 016
 - 二、清新质朴的原发性····· 017
 - 三、浓郁乡土的地域性····· 017
- 第二节 中国民间美术的语言特征····· 019
 - 一、造型体系的象征意义····· 019
 - 二、形象表现的精神世界····· 019
 - 三、绚丽奇彩的造型特征····· 020
- 第三节 中国民间美术的美学体系····· 022
 - 一、祈福纳祥的精神追求····· 022

第三章

中国民间美术 的艺术形式

二、镇妖辟邪的寓意表达·····	024
三、粉饰现实的实用功能·····	027
第一节 中国民间吉祥图形·····	030
一、常用吉祥文字、动物、植物纹样与 图案·····	030
二、丰富多彩的形态表现·····	037
三、寓意图形和装饰纹样·····	040
第二节 中国民间影廓剪形类·····	042
一、民间的影廓艺术语言·····	042
二、民间剪纸与皮影的制作工艺·····	044
三、民间剪纸与皮影的地域特色·····	047
四、民间剪纸与皮影的多种格式·····	052
五、民间剪纸与皮影的审美特征·····	053
第三节 中国民间印染布艺类·····	056
一、民间印染画布的历史寻踪·····	056
二、民间扎染、夹染、蜡染、蓝印花布··	057
三、印染花布的实用属性·····	059
四、民间印染的艺术特色·····	060
五、民间印染的商业属性·····	060
第四节 民间雕刻塑形类·····	061
一、民间雕刻的历史·····	061
二、石雕、砖雕纹样·····	061
三、民间竹雕、木雕工艺·····	064
四、民间泥塑玩具·····	066

第四章 传统中国民间 美术的设计 传承

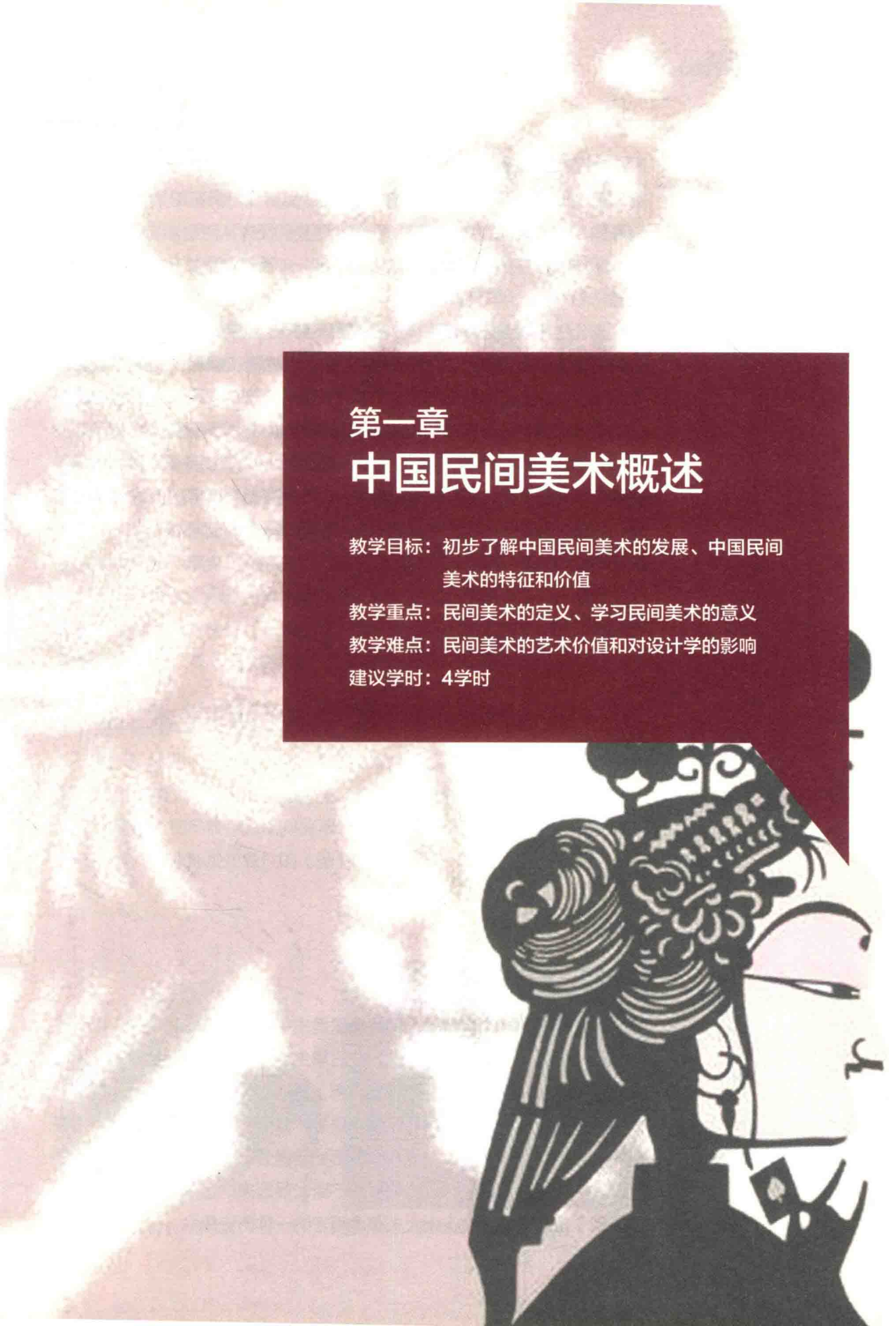
五、民间面塑和面艺·····	069
第五节 中国民间木版印制类·····	071
一、木版年画的历史追踪·····	071
二、民间木刻版画的分类·····	072
三、木版年画图形的特征和审美·····	072
四、民间木版年画的地域特色·····	075
五、木版年画的现状·····	080
第六节 中国民间刺绣艺术·····	081
一、民间刺绣的历史寻踪·····	081
二、民间刺绣的装饰功能·····	082
三、民间刺绣的基本针法·····	083
四、民间刺绣的流派与发展·····	084
五、民间刺绣的广泛应用·····	086
第七节 中国民间习俗中的艺术·····	088
一、民间实用的陶瓷·····	088
二、民间日常的编结·····	092
三、民间婚嫁的喜物·····	094
四、民间祭祀的神祇·····	096
五、民间丧事的冥品·····	096
第一节 中国民间美术对现代设计的启示·····	100
一、民族文化特征的体现·····	100
二、民间美术的现代创新·····	101
三、民间非遗与现代设计·····	102

第五章

中国民间美术在设计学中的应用

第二节	民间美术在现代设计中的应用·····	105
一、	民间图形在现代设计中的应用·····	105
二、	民间美术工艺在现代设计中的应用··	110
三、	民间美术设计在设计学课程中的应用··	111
第三节	民间美术在设计教学中的应用·····	116
一、	民间美术设计传统理念的教育·····	116
二、	民间美术设计艺术形式的教育·····	118
三、	民间美术设计文化教育传承的教育·····	119
第一节	中国民间美术的设计研究·····	124
一、	中国民间美术的转化和设计·····	124
二、	设计选题与中国民间美术·····	126
三、	传统民间美术审美理念与设计应用··	126
第二节	中国民间美术设计原理分析·····	129
一、	中国民间美术的设计与应用分析····	129
二、	传统民间美术的经典案例分析·····	132
三、	民间美术运用于现代设计中的案例 分析·····	135
第三节	中国民间美术在现代设计训练中的应用··	142
一、	遴选中国民间美术题材内容的设计 训练·····	142
二、	运用中国民间美术造型元素的设计 训练·····	142
三、	采用中国民间美术设计原理的设计 训练·····	143

参考文献·····	144
-----------	-----

第一章 中国民间美术概述

教学目标：初步了解中国民间美术的发展、中国民间美术的特征和价值

教学重点：民间美术的定义、学习民间美术的意义

教学难点：民间美术的艺术价值和对设计学的影响

建议学时：4学时

中国民间美术是中国民族美术中群众性最广泛、与社会生活关系最密切、历史文化内涵最丰富、地域最广阔、民族地域特征最鲜明的、源远流长的具有代表性的文化形态。它蕴含着我们民族从原始社会到今天长达七八千年的历史文化积淀，可以说，它是一部民族历史文化的活化石和博物馆。

当代的中国正处在经济高速发展和多重文化并存的状态，并成为整个人类社会前行的最积极、最活跃的因素，世界再次瞩目中国的古老文明带给人类历史的宝贵智慧财富。在这个时代背景下，中国文化在世界范围内的传播和当代设计人才的培育更需要倡导对中国传统民间美术的承袭发展。民间美术是一种带有强烈民族色彩的美术形态，它种类繁多，寓意深刻，文化内涵深厚，是一个自成体系的美术种类，是我国传统文化的精髓，对其学习和传承将对当代艺术和艺术教育产生深远影响。

第一节 源远流长的中国民间美术

一、诸多关于民间美术的定义

从应用目的角度看：中国民间美术是由中国人民群众创作的，以美化环境、丰富民间风俗活动为目的，在日常生活中应用、流行的美术。民间美术是组成各民族美术传统的重要因素，是一切美术形式的源泉。

从创造者角度看：中国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，主要由身处社会下层的普通劳动群众根据自身生活需要而创造，经由集体传承和历史积累而不断发展起来的美术形式。民间美术是区别于宫廷美术、文人士大夫美术而言的一种历史概念。

从民俗文化角度看：民间美术是民俗文化的视觉形象载体，民间美术的产生源于民俗文化的实用（物质实用、精神实用）。民俗是指人们在日常生活中，通过语言和行为所传承的喜好、风尚、习惯和禁忌等，是创造于民间、传袭于民间的一种文化现象。它是一个国家、一个民族历史上传承下来的民间文化现象，特别是在人们所创造的物质文化与精神文化当中带有传承性的行为、生活习惯、思想意识。民间美术也是一种民俗现象，它包含着丰富的民俗文化价值。民俗活动为民间美术的创造提供了大量的素材和原动力，民间美术又丰富了民俗民风的内容和表现形式。

民间美术是劳动人民创造出的生活文化，它与老百姓的生活、生产、风俗习惯有着密切的联系，民间美术以其简洁的造型、完美的功能，在精神上和物质上满足了劳动者多层次、多方面的需要，其通俗的形式受到劳动者的欢迎，并为劳动者所掌握和运用，民间美术是中华民族文化的一个重要组成部分，蕴含着各族人民心理素质和精神素质，反映其纯朴的审美观念。民间美术是一切美术的基础。就其社会功能来说，它主要是为包括生产生活、衣食住行、人生礼仪、信仰禁忌和艺术生活等自身社会生活需要而创造的，不是为商品生产和社会政治需要而创造的（图1-1-1、图1-1-2）。

对中国民间美术的界定上存在一些认识误区：

其一，认为“艺术创作的随意性”是中国民间美术的基本特征。我们可以看到中国文人画也具有随意性，职业艺术家中也有随意性的艺术手法与艺术风格，它不能作为民间美术的概念界定。且民间美术的风格手法也十分丰富，并非都是随意性的（图1-1-3、图1-1-4）。

图1-1-3 山东民间剪纸中的林黛玉

图1-1-1 云南苗族的绣品

图1-1-2 贵州地区苗族刺绣

图1-1-4 画家作品中的林黛玉

出自民间艺人之手

剪纸艺术家孙芙蓉创作的
剪纸作品

画家林曦明的剪纸作品

图1-1-5 同样对称装饰变
形剪纸作品比较

三阳开泰

喜羊

图1-1-6 民间题材内容

其二，认为“装饰变形”是中国民间美术的基本特征。装饰变形并不是中国民间美术风格手法所独具的，职业艺术家中也有装饰变形的风格手法。在现代美术流派中，装饰变形几乎成为潮流性的时代风尚。区别的关键不在于装饰与变形，而在于怎样装饰与怎样变形。中国民间美术装饰变形的艺术形态，是由中国本原哲学体系、艺术体系和美学观所决定的艺术形态，与中国职业艺术家的艺术是不同的，和西方现代艺术流派的装饰变形也有本质区别（图1-1-5）。

其三，某些借鉴学习民间美术的艺术风格的职业美术家的作品并不属于民间美术。民间美术是生产者的艺术，是亿万劳动生产者群体的为自身社会生活服务的。即使达到了“假民间”的艺术效果，也应该说仍然是职业画家的现代美术，而不能称为民间美术和民间美术家（图1-1-6）。

其四，民间美术与民间工艺是两个不同的概念，不能混淆。民间工艺美术是民间美术中具有较强工艺性甚至是某些绝活的民间美术，民间美术并不一定都具有工艺性和工艺价值，而民间工艺则是具有工艺性的民间美术。民间美术与民间工艺是包容与被包容的关系（图1-1-7、图1-1-8）。

二、“民间美术”与“非民间美术”的界定

中国民间美术是中国民间大众为了满足自身的社会生活需要而创造的视觉形象艺术。民间美术是与宫廷、贵族、文人士大夫、画院和职业艺术家的艺术相对而言的。它是亿万劳动者创造的群体艺术，不是少数职业艺术家创造的艺术。它是生产者的艺术，不是职业艺术家的艺术；它是业余

图1-1-7 传统民间年画与现代年画的题材相同而表现形式不同

性的，不是专业性的。

具体表现在：

（1）材质不同：民间美术对材质没有特殊要求，凡是生活中常见的材料都能用来制作美术作品；非民间美术则以人文画为代表，以水墨宣纸为主要材料。

（2）题材不同：民间美术题材广泛，以任意生活中常见的内容为题材；非民间美术则以统治阶级、宫廷画师、文人墨客的喜好为主，常表现特定题材或者铭志类的题材。

（3）表现技法不同：民间美术技法相对于非民间美术，对技法的要求不高，能表现吉祥如意即可。

（4）创作者不同：民间美术的创造者是普通劳动群众，非民间美术的创作者以文人士大夫与职业艺术家为主（图1-1-9~图1-1-12）。

图1-1-8 传统的民间工艺品——山东临沂的布老虎

图1-1-9 乡村普通百姓用自制的民间工艺品装饰日常生活

国画家的山水画

皮影戏中的山水景色

图1-1-10 文人士大夫与民间艺术所创作的作品题材相同但表现方法有本质的区别

山西张静的面艺群狮

高密聂家庄泥玩哨鸡

山东临沂木雕样牛

图1-1-11 民间美术的不同题材而和丰富材质

图1-1-12 在节日喜庆活动时常出现的民间制作的风筝

三、中国民间美术与国外民间美术的区别

由于不同国家的历史文化发展的影响，不同国家孕育出的民间美术形式也存在很大的区别。尤其是在东西方不同的哲学思想和审美追求的影响下，东西方的民间美术也同东西方的绘画艺术一样，呈现出不同的

艺术特质。

1. 造型思维观念不同

中国民间美术重视心理因素的表现,形态更加具有概括性。外国民间美术造型更注重再现描绘客观世界。

2. 造型形体特征不同

中国民间美术常突出形体特征,富有生命力,构图上讲究圆满和审美性。外国民间美术造型更具写实性。

3. 造型组合方式不同

中国民间美术采用散点透视,外国民间美术作品更多地运用焦点透视。

4. 色彩搭配不同

中国民间美术中常用色彩搭配包括红、绿、黄、黑、白等纯色,外国民间美术中常用色为红、棕、黑色(图1-1-13~图1-1-16)。

图1-1-13 古希腊传统民间美术的造型与色彩

图1-1-15 西亚波斯的民间美术的造型形式

图1-1-14 中国传统民间皮影中的造型和色彩

图1-1-16 中国黄土高原地区的民间美术色彩

第二节 生长演变的中国民间美术

一、民间美术的历史寻踪

（一）原始美术对民间美术的影响

民间美术与原始美术一样具有实用与审美共存的性质。不少民间美术还残留着原始美术的痕迹，今天看到的民间剪纸、刺绣、年画、瓷器中就保留着很多原始的遗留痕迹，如古代陶器上带有巫术色彩的图腾符号。随着生产力的发展与社会分工的细化，民间美术的分类逐步增多，做工也愈加细致多样了。从殷商到近代，民间美术都出现了兴旺的发展状态，并以其强大的生命力渗透到人们的衣食住行之中。如竹编、竹刻、草编、蜡染、泥塑、面塑、糖人、剪纸、年画、风筝、蓝印花布、绣帐帘、肚兜、挑花头巾、皮影等，这些作品都是基于实用目的而创作的，但同时又融入了审美性，在几千年的古代文明历史发展中显示了其强大的艺术生命力，是我国民族艺术中很重要的组成部分（图1-2-1）。

（二）历代绘画和工艺美术对民间美术的积淀影响

新石器时代的彩陶艺术，战国秦汉的石雕、陶俑、画像砖石，其造型、风格均具有鲜明的民间艺术特色；魏晋后，士大夫贵族成为画坛的主导人，但大量的版画、年画、雕塑、壁画则以民间匠师为主，而流行于普通人民之中的剪纸、农民画、刺绣、印染、服装缝制、风筝等更是直接来源于群众之手，它们装饰、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，世代相沿且又不断创新、发展，成为富于民族乡土特色的优美的民间艺术形式（图1-2-2、图1-2-3）。

（三）民俗活动和地域文化影响民间美术的发生发展

民间美术与民俗活动关系极为密切，如民间的节日庆典、婚丧嫁娶、生子祝寿、迎神赛会等活动中的年画、剪纸、春联、戏具、花灯、扎纸、符道神像。中国民间美术是中国民族美术中群众性最广泛、与社会生活关系最密切、历史文化内涵最丰富、地域最广阔、民族地域特征最鲜明的源

图1-2-1 仰韶文化中的彩陶纹样

图1-2-2 汉代画像石中的人物形象与传统剪纸中的人物形象的比较

图1-2-3 汉代古墓中的画像石造型与皮影戏中的造型比较

远流长的具有代表性的文化形态，可以说它是一部民族历史文化的活化石和博物馆（图1-2-4、图1-2-5）。

二、民间美术的地域发展

民间美术分布于各地，因地域、风俗、感情、气质的差异又形成丰富的品类和风格。但它们都具有实用价值与审美价值统一的特点。另外，它们的制作材料大都是普通的木、布、纸、竹、泥土，但制作技巧高超、构思巧妙，擅长大胆想象、夸张，且常用人们熟悉的寓意、谐音手法，积极乐观、清新刚健、淳朴活泼，表达了对美好生活的憧憬与理想，富有浪漫主义色彩，让人有更多的喜庆感觉。

民间美术品种极多，且目的、用途各不相同，如有供赏玩的造型艺术，亦有以实用为主的工艺品。中国传统民间美术是民俗文化的派生物。因此，它的发展演变与一定地域内的民俗文化有着极大的依附性。人们处于不同的地域，在漫长的地域迁徙中形成了不同的风俗习惯，这些民俗是他们在长期的共同生活和密切合作中，受信仰和习惯的制约而世代传承的群体行为。在此基础上产生的不同地域的民间美术形式也是形态绮丽多彩、种类丰富、内涵深厚（图1-2-6、图1-2-7）。

例如，北方风沙大，空气干燥，生产面粉。所以，在这样的条件下产生的面塑等民间美术形式广为流行，以山东、河南、山西、陕西为代表。而江南地区，例如湖北，盛产竹木，因此在这些区域产生的竹编、草编等艺术凝结了当地人民惊人的审美和创造力。同时，不同地域的节庆习俗和民族文化也孕育出了不同地域特征的民间美术。窗花剪纸是陕西民间最广泛、最普及的民间艺术活动。河北省的民间美术包括民间绘画、雕刻、手工艺、寺墓壁画等内容，其手工艺品数量众多，艺术成就丰厚。不仅有历史悠久的传统陶艺，如定窑、磁窑、邢窑和黑陶等；还有巧夺天工的雕刻艺术，如泥玩具、剪纸、皮影、蜡染、石雕、骨雕、木雕、贝雕等；亦有

图1-2-4 传统民间剪纸在民俗中的应用

图1-2-5 在西南少数民族地区还保留着传统民间染织工艺和技术