

动画创作

与

民间美术

姚桂萍 著

清华大学出版社

动画创作与民间美术

姚桂萍 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书由七章组成,第一章讲解了中国民间美术的基本概念与语言特征。第二章着重讲解了民间美术的类型与地域特色,通过山西民间美术资源与动漫结合的实例,分析动漫对保护民间美术的作用。第三章讲解了中国民族动画的多种类型,以及中国民间美术观念对动漫创作的影响。第四章讲解了山西剪纸的功能与特点,强调数字技术对于剪纸动画创作的开拓作用。第五章强调了数字技术对于皮影动画创作与传播的拓展。第六章详细分析了动漫艺术对木版年画的借鉴。第七章详细分析了新媒体时代动漫艺术对民间美术的传承与传播的重要作用。

本书的编写基于山西省哲学社会科学课题:“新媒体背景下山西非物质文化遗产——民间美术的动漫化传承与传播研究”。

本书可作为高等院校、职业院校动画、漫画、游戏专业及相关专业院校的学习资料使用,对于相关专业入学、考研均有参考价值,也可作为数字娱乐、动漫游戏爱好者的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

动画创作与民间美术/姚桂萍著. —北京:清华大学出版社,2017

ISBN 978-7-302-48760-9

I. ①动… II. ①姚… III. ①动画—艺术造型—研究 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 268377 号

责任编辑:张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:赵琳爽

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:三河市少明印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:13.25

字 数:299 千字

版 次:2017 年 11 月第 1 版

印 次:2017 年 11 月第 1 次印刷

印 数:1~1000

定 价:38.00 元

产品编号:069277-01

当前,我国的非物质文化遗产保护工作正在如火如荼地进行,已成为社会、媒体关注的焦点,也是学术界研究的热点。我国于2004年8月28日加入了联合国教科文组织制定的《保护非物质文化遗产公约》,2005年出台了《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,确立了“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的指导方针。

作为新的研究对象和研究领域,非物质文化遗产研究需要诸多学科的参与,非物质文化遗产保护措施需要大胆地创新与探索。

本书以山西非物质文化遗产——民间美术与动漫的关联研究分析为基础,属于民间美术与动画的跨学科研究。本书深入探讨了动画在非物质文化遗产的传承和保护中如何发挥有效的作用。

本书通过对不同形态和材料的山西民间美术类型的分析,帮助读者了解和掌握民间美术的思维方式及创作观念,学习与研究民间美术的造型特点及其方法和规律,力图在此基础上创作出具有中国民族特征和艺术风格的动画作品,进一步传播和弘扬非物质文化遗产。

动画由于其具有的文化产业、视觉艺术、传播媒介等多重特点,能够对民间美术资源进行影像的表达,并且能从文化的角度对其进行合理的开发和利用,促进其在当代社会的传播和传承。同时,动画作为大众传播媒介的力量是不可估量的,利用动画来保护和传承非物质文化遗产——民间美术资源,不仅是一种新的传播形式,还能促进动画与民间美术的共同发展,丰富动画的故事内容,为动画产业注入新鲜元素,从而更好地保护民间美术资源。

感谢课题组成员从收集素材到参与编写过程中的付出,尤其是石净波老师的硕士论文《剪纸动画中数字媒体技术的应用研究》,为课题的数字技术应用进行了深入的研究,并提供了优质的案例。特别感谢上海美术电影厂的陆成法导演对本书的专业指导与审阅!同时对本书中引用的所有优秀动画片的原创作者或单位(特别是山西太原乐酷传媒公司、山西梓楠文化艺术有限公司)表示衷心的感谢!

作者本着认真严谨的态度编写本书,但是由于作者的水平有限,本书的探索有限的,难免有错误与不足之处,衷心希望广大读者多提宝贵意见。

作者

2017年7月

目录

第一章 中国非物质文化遗产——中国民间美术概述	1
第一节 中国民间美术的观念、特征及分类	1
一、中国民间美术的吉祥观念	1
二、中国民间美术的基本特征	2
三、中国民间美术的分类	4
第二节 中国民间美术的语言特征	5
一、独特的符号体系	5
二、含蓄的表达手法	6
三、中国民间美术的造型观念及特色	7
第三节 中国民间美术的吉祥图形	13
一、以动物形象为主的吉祥图案	14
二、以植物为主的吉祥图案	18
三、以人物为主的吉祥图案	23
四、其他	25
第二章 山西非物质文化遗产——山西民间美术概述	28
第一节 木版年画	28
一、平阳木版年画	28
二、新绛木版年画	34
第二节 剪纸艺术	36
一、中阳剪纸	36
二、广灵剪纸	40
第三节 皮影艺术	42
一、山西孝义的皮影艺术	42
二、山西孝义以外地区的皮影	43
第四节 面塑艺术	44
第五节 布老虎艺术	46
一、布老虎的艺术特色	46
二、布老虎寓意	47
三、布老虎制作工艺	47

第六节 民居砖雕艺术	47
一、民居砖雕	47
二、工艺流程	48
第七节 炕围画艺术	49
一、美化居室的炕围画	49
二、多样的表现手法	49
第八节 山西民间美术资源与动漫的结合	52
一、山西民间美术资源的价值	52
二、山西民间美术资源的现状与应用对策	52
三、山西民间美术资源与动漫艺术结合的案例分析	53
第三章 中国民族动画	63
第一节 中国民族动画概述	63
一、中国民族动画的创作风格	63
二、多样化的民族风格	68
第二节 中国民间美术观念对动漫创作的影响	77
一、中国民间美术与动漫	77
二、中国民间美术对动画创作的启示	79
三、中国民间美术与动画的融合发展	87
第四章 剪纸艺术与动漫	88
第一节 非物质文化遗产——山西民间剪纸艺术	88
一、剪纸艺术概述	88
二、山西民间剪纸的表现形式和艺术特点	89
三、剪纸的象征性及寓意	94
第二节 剪纸艺术与动漫的结合	100
一、剪纸动画的概念	100
二、剪纸动画的发展历程	100
三、剪纸动画的造型、技术特点	104
第三节 数字媒体技术对剪纸动画的影响	106
一、早期剪纸动画技术	106
二、数字技术的运用	107
三、利用数字媒体技术制作剪纸动画的流程及实例——以《门神》为例	107
第四节 剪纸动画的数字化应用	118
一、剪纸动画的数字化制作流程	118
二、数字媒体技术在剪纸动画前期创作中的应用	119
三、数字媒体技术在剪纸动画中期生产中的应用	124
四、剪纸动画传播中数字媒体技术的应用	130
五、数字化应用给剪纸动画所带来的艺术美价值	131

第五章 皮影艺术与动漫	136
第一节 山西非物质文化遗产——皮影艺术	136
一、皮影戏的定义	136
二、皮影的产生与发展	137
三、皮影人物的造型特征	139
四、皮影人物的动作节奏	146
第二节 皮影艺术与动漫艺术的结合	148
一、皮影与动漫结合的渊源和演变	148
二、皮影与动画制作技术的结合	149
三、数字技术对皮影艺术创作与传播的拓展	152
四、动画产业对皮影艺术的传播	156
第六章 木版年画艺术与动漫	157
第一节 木版年画的艺术特色	157
一、木版年画的起源	157
二、木版年画的艺术特征	157
三、木版年画的思想内涵	163
第二节 动漫艺术对木版年画的借鉴	164
一、表现手法的借鉴	165
二、形象的借鉴	166
三、色彩的借鉴	172
四、题材的借鉴	174
五、构图的借鉴	175
六、寓意的借鉴	176
第七章 民间美术的动漫化传承与传播	178
第一节 民间美术的动漫化表达	178
一、民间美术与动漫之间的关系	179
二、动漫美术设计对民间美术的借鉴表达	180
三、动漫艺术特性对民间美术传承与传播的优势	185
四、动漫数字技术下民间美术的应用	189
第二节 新媒体时代民间美术的动漫化传播	190
一、民间美术动漫化传播的媒介形式	190
二、民间美术动漫化传播的媒介优势	191
第三节 动画产业与民间美术的关系	193
一、民间美术的动漫产业化	193
二、动漫的产业链模式	194
三、动漫产业对民间美术的传承	195
参考文献	200

第一章 中国非物质文化遗产—— 中国民间美术概述

中国的民间美术是中华民族文化传统的重要组成部分,是美术分类的一种特殊范畴,主要指农业经济时代、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民间美术。

在我国悠久的民族文化中,民间美术占有重要的位置,在漫长的人类历史长河中,它显示出强大的生命力和历史文化底蕴,具有强烈的历史性和浓郁的地方特色。在种类多样的民间美术作品中,深厚的文化底蕴和淳朴的美学观念积淀了中华民族五千年的文明历史,并在中国传统文化艺术的大地上开出了绚丽的花朵,成为万众瞩目的焦点。中国的民间美术有着极其丰富的内涵,它不仅种类繁多,而且在表现形式上不拘一格,非常丰富且多样化。

第一节 中国民间美术的观念、特征及分类

中国民间美术充分表达了人们对生命的无限热爱、对美好幸福生活的追求与向往、对情感中真善美的诚挚歌颂,表现了中华民族自古以来传承发展的原始哲学的中心思想。民间美术同时也展示出中国广大劳动人民最纯真的审美情趣和精湛的创造技能,并运用人们内心自发的情感组织了最通俗易懂的艺术表现语言,附上其视觉上的完美优势,生动地体现着我们中华民族历史的伟大。

一、中国民间美术的吉祥观念

“民间美术”指的是老百姓在平常生活中创造的艺术,灵感全部来自于生活,依托于生活,和生活是息息相关的,涉及生活中的衣食住行等方方面面,在这个基础上进行了延伸,并加入了老百姓对生活的美好期望和他们的精神追求,融入了风俗、信仰的价值观念,所以“民间艺术”就是老百姓通过民间的日常生活,融入精神状态和对美好生活的向往,其发展对于民间艺术形式的整体进步与传承有着重要的价值。

吉祥文化借助民间吉祥图案这个载体来托物言志,寄托了人们美好的愿望,也表达了一种精神追求。作为一种文化内涵,吉祥图案没有脱离中国民俗的范畴,所表达的也是中华民族最纯朴的愿望。而生存繁衍、纳吉求福和避邪禳灾可以说是我国民间美术的永恒主题。

1. 生存与繁衍

生存与繁衍是中华民族民间美术的重要主题。《易经》中说过：“阴阳相合，生命生生不息。”人类对生命的崇拜以及生命繁衍的永生意识是永恒的。民间吉祥图案正是围绕这个基本的主题，发展形成了自己独特的文化内涵和艺术形式。在阴阳交互、化生万物、生命永生不息的民族古老生命观基础上，民间吉祥艺术形成了自己通达乐观、吉祥喜庆的文化感情特性。

生命的繁衍、种族的强盛，在中国的传统观念中就转化为对多子的祈求。比如，常见的吉祥图案“三多图”的文化内涵就是多子、多福、多寿。其中，多子的观念表现得十分强烈，多子方可多福，福多自然生命长寿、子孙满堂、家族兴旺。

在中国漫长的封建农耕文化中，多子是婚姻、家族、种族延续中十分重要的命题，这正是古老的生殖崇拜文化的反映。多子依赖生殖功能的强盛，因此在民间婚俗的吉祥图案中，有大量隐喻阴阳交合、繁衍生殖的题材。比如，北方农村青年订婚、结婚，常常使用莲花与鱼的组合纹样，以示吉祥。

2. 纳吉求福

纳吉求福是民间吉祥艺术重要的文化内涵。渴望生存、赞美生命是人类的共性。纳吉求福的文化内涵在民间常以五福观论之，《尚书》中称五福为“寿、富、康宁、攸好德、考终命”。民间春联中常有祈求五福的吉语，如“人臻五福，花满三春”等。而民间的五福又被衍化为福、禄、寿、喜、财。这反映出民间社会化的世俗与功利的价值观。民间美术的吉祥内涵，更多的是以象征的方式来体现，如大年初一，民众家大门常倒挂一个“福”字，表示新春到了，福气也“到”了；在民间图案中常用“蝙蝠”来谐音，用五个蝙蝠和一个“寿”字组合，暗喻“五福捧寿”。

3. 避邪禳灾

避邪禳灾是民间吉祥图案中的又一文化内涵。避邪的心理贯穿于不同习俗种类的吉祥艺术之中，这反映出民间吉祥艺术与民间信仰文化广泛而又深刻的联系。民间吉祥艺术中具有许多避邪性质的艺术形象与艺术行为，如南朝梁吴平忠侯萧景墓刻“辟邪”，汉代以前又称翼兽，多置于陵墓前，为古代传说中的瑞兽，形象似狮而带翼。古代军旗、盾牌常用猛兽图案辟邪。辟邪图案也常用于房屋建筑装饰及其他民俗活动中。如陕西一带常将“五毒符”绣在儿童的服饰上，“五毒”指的是蜈蚣、蜥蜴、蝎子、蛇、蛙，据说穿戴这种服饰可以毒攻毒，除魔驱邪。辟邪才能禳灾，辟邪禳灾之后方可趋吉求福，其意义是一脉相承的。

二、中国民间美术的基本特征

作为一种文化形态，中国民间美术在其发生、发展、流传过程中，显现出许多与其他美术所不同的特征。这些特征是区别民间美术与宫廷美术、文人士大夫美术及其他造型艺术的主要依据，也是正确认识和学习民间美术的基础。这些特征包括原发性特征、集体性特征、承传性特征、区域性特征和自娱性特征。

1. 原发性特征

民间美术比较多地保留了艺术发生时的某些基本性质。在原始社会中，人们的艺术活

动往往同时也是他们生产、生活的内容,他们的物质生产和精神生产是交织在一起的。当今一些农村使用的瓷碗、木勺、纺车和镰刀与新石器时代先民使用的陶钵、石镰、骨针,在形式和功能上并没有本质的差异。

民间美术保留着一种和现实生活紧密相关的原发性,带有很大的生活原型的特点,它远比其他艺术更接近现实生活。在内容上,它往往贴近于生产和日常生活情景;在形式上,一般不做过多的雕琢修饰,保持着清新、质朴的随意性。民间美术作品常常有粗率的痕迹,但恰恰因此而显示出它淳朴自然的趣味。

2. 群众性与集体性特征

民间美术的创作是劳动者在共同生活的基础上进行的,集中了劳动者集体的智慧,融汇了劳动者的艺术才能。劳动者既是创作者也是使用者、传播者和消费者。因此,民间美术是劳动者集体的财富,具有群众性的特征。

集体性是民间美术区别于其他美术的重要特征。它包括艺术产生的集体性、艺术消费的集体性和艺术传播的集体性。民间美术产生的集体性,是指民间美术的基本图形、艺术形式和基本范式是在人们的共同生活和约定俗成的习俗中产生的。艺术接受的集体性,是指民间美术的风格和艺术图式符号等一般都能为集体接受,否则它也难以流传下来。艺术传播的集体性,是指民间美术的传承和发展,往往是集体参与的结果,祖辈相传,并且具有一定的不变性。其吉祥图案也是在集体共同的努力下日臻完善的。

3. 传承性特征

从传统文化的角度来看,民间艺术是一个民族或国家在长期的历史发展中伴随其独特的生产方式和生活方式,通过一代一代传承而发展、形成的。他们依赖自己的直观感觉,无拘无束地表达自己的思想。这些生产者的艺术,主要是由父传子、母传女,以及家族相传、邻里相传,通过祖祖辈辈传承下来的。

民间美术是经过漫长的时空锤炼、高度浓缩了的民族文化的结晶。一般来说,没有传承性的作品很难说是民间美术。比如,山西民间剪纸,大多是通过某一家族的女长者在农闲时传给下一代的。在传播过程中,它不只是传播民间剪纸的表现技巧、造型特点,更多的是传承悠久深远的文化内涵、当地的风俗时尚以及人生礼仪。而被传播者往往也随着时代的变迁与其他文化交融,在创作中反映自己所处时代的特征。

近几十年来出现的新剪纸,就是在继承传统的民间剪纸的基础上发展而来的,不但内容上有所拓展,而且还创造了剪纸动画、剪纸书笺、剪纸贺年片、剪纸连环画、剪纸插图等多种形式,取得了很大的成就。

4. 区域性与民族性特征

任何一种文化形态的发展,都与地理性的社会文化环境和自然环境有密切的联系。因此,各地的文化形态均具有区域性特征。区域性的社会文化传统塑造着区域内居民的文化性格,制约着人民的生活习惯。民间美术作为造物的艺术,其区域性特征特别明显。

民间美术是融合在具体的民俗生活中的艺术形式。每一种民间美术形式的产生、发展、传播,都要受到某一特定地域内的因素、生活因素和人文因素等的制约,由此形成独特

的地方风貌,并稳定地在此区域中流传。民间美术具有鲜明的地域性与乡土文化特征,故被人们称为“乡土艺术”。

由于某一民族、某一地域内的人对自己民族和地域的各种文化现象总是存有一种认同心理,因而地域性特征也成为民间美术的情感内涵。如少数民族由于聚居的特点,形成了少数民族地域性的色彩特征:彝族、哈尼族崇尚黑色,以黑为贵,其服饰主要色彩为黑色;藏族、白族崇尚白色,以白为荣,其服饰主要色彩为白色。

5. 自娱性特征

民间艺人创造了美,也创造了欢乐。劳动者在艺术创造过程中感觉到了愉快,在创造成功后获得了喜悦,并在创造美的环境中直接或间接地得到了社会文化传统的启蒙与教化。民间美术如面塑、扎染、刺绣……多是在美的憧憬中诞生的。妇女们唱着民歌,哼着小调,制作出美丽的艺术品。

陕北旬邑县有位搞剪纸的乡村老艺人叫库淑兰,在过去,她的生活是清苦的,但她用剪纸来表达自己的对美好生活的向往。她在家里的窑洞中贴满了五彩缤纷的剪纸,她经常一边剪贴,一边用乡音俚曲不重复地随口编唱其剪贴的内容。她对剪纸如痴如醉,完全沉浸到自己的艺术创作里去了。她的生活虽然清苦,但其作品毫无悲剧色彩,正如老百姓所说:“哭哭啼啼的画儿不好看,谁不盼个喜庆、红火热闹?”所以,民间美术也可说是一种“欢乐”的艺术。

三、中国民间美术的分类

民间美术是属于中国传统文化范畴的,虽说民间美术是其内容的一个细小分支,但在民间美术的旗下也有着不少艺术种类。中国民间美术可以分为很多种,虽然划分种类不同,但它却是一个统一的美术体系,是我国传统文化的精华。我国民间美术不仅种类多样,内涵丰富,寓意也很浓烈。从生产工艺、造型特点和功能用途等不同角度出发,形成了不同的分类。在此,就民间美术的功能性特征研究,将民间美术大致概括为以下五类。

1. 民俗类

民俗类的民间美术主要是指在民间节日里人们以造型为主做一些民俗性质的装饰品。例如我们在众多节日和仪式里所常见的配饰、服装、使用道具、面塑礼馍和婚礼上所用的提盒、礼盒等,这些都是作为一种媒介来表达人民群众的审美情感,是民间节日、民俗礼仪中的重要物品。

2. 信仰类

信仰类的民间美术是与人民大众的心中信仰和宗教有关的美术装饰品,这些装饰品一般出现在很多祭祀和施展巫术的场合,在这种场合所用到的道具和用品,包括祭祀的对象,比如各类神明的塑像还有祭祀时用的物品。

3. 装饰类

在我们平常生活中,都会看到许多的装饰品,从用途上来看,无论是供人赏玩,还是以其他物品作为中介而依附在物品上的装饰,都属于装饰类的民间美术。此类民间美术包括

我们众所周知的红窗花、土炕边上的炕围子、灯画、木版年画等。我国种族繁多,各族人民衣服上的饰品和花纹艺术,都属于装饰类民间美术,包括染印的粗布、头饰、脖子上的饰品、花色服装、个性类的鞋帽和胸饰等装饰品都可归纳到民间美术的装饰类别中。

4. 日常用品类

中国的造物活动在民间已经持续很久了。数千年来,人民群众所用的日常用品都是民众创造出来的,它们是生活的物质必需品。在这些生活必需品的独特造型、颜色及纹样的外表下深深隐藏着的是我们中国民间美术的艺术特色。这些日常用品让中国人的情感表达有了寄托,相对的,它也深刻影响着中国人的精神品质。随着人类改造自然能力的逐步提高,社会生产力也在不断发展,造就了种类日益繁多的日常生活用品,其装饰也更加多样。

5. 地方戏曲类

戏曲所涉及的范围很广,其中包含了许多其他艺术特点,比如脸谱、发型、衣着纹样、声乐等,它们都属于不同的艺术门类。就此我们会很明显地感受到民间美术和戏曲的关系,可谓是达到了“你中有我,我中有你”的状态。一方面,我们看到民间美术中的剪纸、刺绣、雕塑等都是以叙事的情节来表现的,戏曲所包含的叙事性的故事情节也都展现在艺术中,使之变得丰富有寓意;另一方面,在戏曲中我们看到演员的脸上会画一些很具有色彩性的脸谱,戴一些面具,或是用来变脸,或是阐释此人物的善恶美丑。

其次,在戏曲中还包含着木偶和皮影等,这些都属于民间美术的样式,它们已经融合到戏曲之中,所以说,戏曲与民间美术在内相互借鉴和引用,在外又与当地的风土人情和节日祭祀、庆典活动紧密联系。

第二节 中国民间美术的语言特征

一、独特的符号体系

中国民间美术造型模式以符号为基础,属于独立的视觉符号体系。这些符合来自于民间,土生土长、根植于寻常百姓的日常生活中。它是在原始艺术的基础上发展起来的,带着人类原始的思维特点,组合起来如谜语一般,回味无穷。如自然崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜、氏族标志等均遗留在民间美术的造型之中,形成独特的造型体系。

民间美术的视觉符号追求的是神似,以意念造成意象,其间渗透着人们的心理感觉、理解和幻想。由于它完好地保持着原发性视觉思维方式,所以并不完全注重外在的、表面的像与不像,而是以象征、概括、夸张造成的意象,运用民间视觉语言元素——线条、剪影、体积和装饰花纹等,使之内涵超越客体对象。如黄河流域农村流传的两种剪纸《鹰抓兔》《蛇盘兔》(见图 1-1(a)),造型可爱、简洁,以想象、夸张与正常形态相结合,是特定意义的吉祥符号。当地有“蛇盘兔,必定富”和“鹰抓兔,必定富”的说法。《蛇盘兔》原意还有属蛇与属兔的男女结合,必定是美满婚姻的含义。这些超越常态的符号,长期在民间传承,具有极强的视觉冲击力。

吉祥符号图形中大多是约定俗成的符号,有固定的组合方式、固定的含义、固定的说法。这些符号图形的形成是一个漫长的过程,它是民间艺人一代一代地传承,不断地修改、提炼、加工而成,是民间艺术中非常宝贵的财富。如《鸳鸯戏荷》是表示婚姻美满幸福的独特符号(见图 1-1(b))。

图 1-1 山西剪纸作品

二、含蓄的表达手法

含蓄、寓意、象征的表达手法,不仅是民间美术,也是民间文学、民间诗歌、俗语、民间戏曲等民间文化艺术的重要表现手法。象征、寓意是借物托意,通过高度抽象的思维创作和丰富的想象力,使实在的形象寓指某种情感意念。民间吉祥艺术象征隐喻的主题内涵,正是民族群体古老生命意识的反映。象征隐喻的艺术原型可以追溯至原始图腾文化时代,民间吉祥艺术中的龙、凤、虎、蛙、山、石、河水、太阳、月亮等,都和原始宗教中的自然崇拜及图腾崇拜有着深刻的关联。山西一带传统的喜庆窗花《扣碗》(见图 1-2(a))、《喜壶》(见图 1-2(b)),含有生命与生殖的寓意。两碗扣合与新婚谓之“合卺之喜”有联系;壶中装有两条鱼或两朵莲花,象征男女结合之美满。有一类扣碗常以“碗出莲花”“碗出娃娃”等形式出现,同样象征多子多福、和谐美满,如民谣有“碗扣金蛤蟆,生个胖娃娃”的说法。

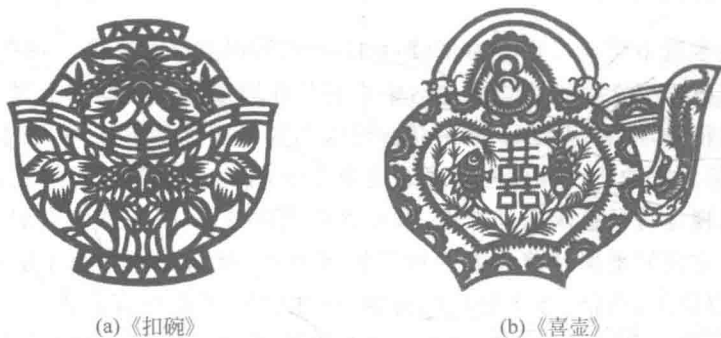

图 1-2 山西剪纸作品

民间吉祥艺术作为观念性的艺术,象征隐喻的手法使吉祥文化观得到了充分的发挥。在几千年的民族传统文化积淀中,民间吉祥艺术形成了自身庞大丰富的艺术象征(隐喻)体系,它为民间群体的生存心理带来莫大的满足和慰藉。

在汉字中,一音多形,字形不同,字意也就不一样。民间美术中吉祥图形的谐音取意表现法,采用语义双关、谐音假借,寓意深刻。谐音的关键是鲜明典型地把所谐之音点落在吉祥的本意上,别出心裁地传达主题思想。丰衣足食在民间是件大事,希望年年“有余”,这“有余”,在民间广大群众的审美心理上占有重要的地位。人们借“鱼”“余”谐音,“有鱼”便成了“有余”的象征。年画《年年有鱼》(见图 1-3),画了多少年,一画再画,一印再印,在民间,不知有多少人喜欢这种题材的作品。

图 1-3 民间美术《年年有鱼》题材作品

吉祥图形中的谐音表达方式,是在所谐之物的生命内涵上人为添加的吉祥寓意,这是民间吉祥文化中十分普及的一种现象。如吉祥图形“耄耋富贵”,以猫、蝶和牡丹组成画面。“猫蝶”取谐音“耄耋”。人活到八十岁以上称“耄”,活到九十岁以上称“耋”,而牡丹象征富贵,所以《猫蝶图》(见图 1-4)也可称为《耄耋富贵图》,常作为给高龄老人的祝寿礼物。

图 1-4 《猫蝶图》(山西忻州刘建萍)

三、中国民间美术的造型观念及特色

1. 完美的造型

中国民间美术图形追求圆满、美满、美观、和谐的内在本质,构图充实丰满,具有独特的造型方式。以圆为美的观念在民间传统造型艺术中体现得最为充分。如民间剪纸艺术中,人们并不注重从透视、比例等方面如实表现,而习惯于将自己观察、分析、想象的形象刻画出来。正如原始艺术造型中所常见的人物或动物形象,无论是正面还是侧面,均是五官、四肢俱全。如果缺少某一样东西他们就会觉得画面不完整,而不完整的造型肯定是不美观的。由圆的图式衍生出圆满和完整的审美习惯,至今仍根植在人们的心灵深处。中国传统

动画更是如此,几乎皆以喜剧结尾。剪纸作品《蝴蝶姑娘》(见图 1-5)由各种蝴蝶组成一个姑娘,取对称构图,圆形的外轮廓饱满、完整。红白对比强烈,表现手法精细,体现了圆满、完美的主题。

2. 装饰性的表达

远古时期人们对自然、对生命的理解被披上一层神秘而朦胧的面纱,在吉祥图形中体现为对美的追求,及对表现题材的超越自然的装饰性。中国民间美术及它所继承的原始艺术,在造型方法上受图腾崇拜、实用功利和工艺制作的支配与制约,制作者不自觉地以意象或象征的装饰变形手法处理,在实践中摸索,创造了适合纹样、单独纹样、二方连续、四方连续等装饰造型模式,并总结出了装饰造型的审美原理与法则,如对立与统一、对称与均衡、虚形与实形、重复与多样、节奏与韵律等。

偶数对称的观念,这也成为民间传统造型的典型图式,意味着呼应与和谐,在民间有着吉祥的含义。绝对对称在民间折叠剪纸中体现得最多,这种对称是对称美的初级阶段,如剪纸《双猴献桃》是绝对对称的造型(见图 1-6),以两个猴为主体,四周围绕着钱币、寿桃和各种花卉,内容丰富,但繁而不乱,主次分明,对比强烈,点、线、面结合恰到好处。由此延伸出对称中有变化是对称美发展的高级阶段,强调对应双方的矛盾,或对称,或渐变,并将这种对称匀称、均衡、连贯、流畅地统一于整体造型之中。

图 1-5 剪纸作品《蝴蝶姑娘》

图 1-6 剪纸作品《双猴献桃》

民间美术的装饰性体现在一切根据作者主观情感的需要和客观构图的需要,艺人们可以让鸟的冠、毛和尾羽作为朵朵盛开的鲜花,鱼身上可以生长出孔雀的尾巴,桃子中可以孕育出龙。这种表现形式,初看好像并不合理,近乎荒谬,但是,受过中国传统文化熏陶的人们,在审视这些作品时,根本不需要任何逻辑判断,便可以从中领悟到它的审美意义。

3. 阴阳相生的图形

阴阳相生是指阴阳二气之间相互感应、交合,发生相摩相错相荡的相互作用。阴阳二气的交感相错是宇宙万物生成变化之根源,所以,在以生殖崇拜为中心的阴阳交感、化生万物的哲学观念下,人们认为阴阳相生是生命最美的图画,始终贯穿于民间美术的造型之中。如图《鹰逐兔》(见图 1-7(a))、《凤穿牡丹》(见图 1-7(b))中鹰与凤代表男性,兔与牡丹代表

女性,暗喻男女交合、生殖繁衍。

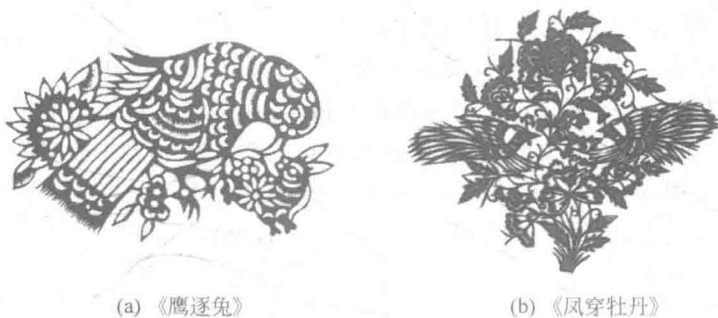

图 1-7 山西剪纸作品

4. 夸张性的图形

民间艺术家们在丰富想象力的基础上产生的创作思维,不受具体形象约束,尽可能地抛开具象,延伸想象,使客观事物中的自然形象升华、变异、提炼、概括,去粗取精,去伪存真,使之表达出一种特定的视觉效果。这种夸张手法不是刻意追求的,而是出自他们对物象的传统审美心理。

民间美术造型大都是以二维空间中的轮廓造型为特征,抓住典型动态,夸大对象特征,选择适当角度做夸张概括,造成强烈的视觉张力。剪影造型是中国民间美术独特的造型方法,尤以剪纸、皮影、画像石、画像砖为突出,它成为不同于西方造型体系的代表。如著名的战国《采桑宴乐攻战纹壶》(见图1-8),展示的是战国社会习俗,表现农耕、播种、收获、狩猎、宴乐甚至残酷的战争等场面,都以剪影表现情态动势轮廓,省略掉形体内的一切细节,高度概括、黑白分明,给人以深厚、拙朴之感以及强烈的力度之美。艺人们崇尚自然美但又不拘泥于自然形象的束缚,将自己丰富的想象力、创造力概括其中,显示出独具魅力的艺术特色。

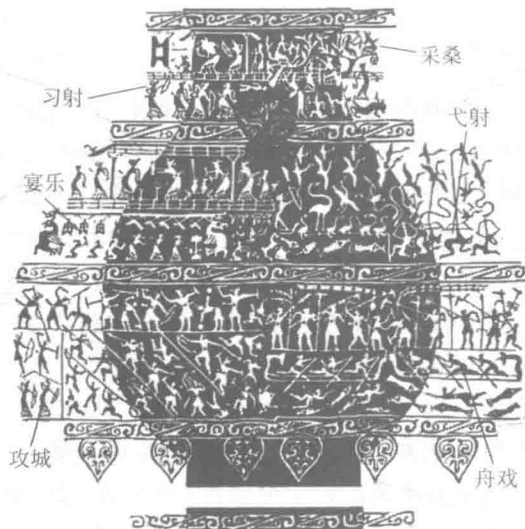

图 1-8 战国《采桑宴乐攻战纹壶》摹绘图

5. 抽象性的纹样

早在新石器时代,人们就已经开始应用抽象的纹样,它们以自然为母题,而又与自然属性保持着一定的距离。这种抽象性代表了民间美术审美意蕴中一种独特的风貌,艺人们将自然的形态进行归纳、比较、分析,抽出其内在的精神,而忽略其具体的形象,以抽象的方式表现具象的结果,通过这种抽象的方式,表达人们对世界万物中某些形态的理解,表达人们心目中的理想与希望,所以当人们面对它时,都会在心理上产生一种类似再现的情感感应。如彩陶双鱼纹重叠变形,到抽象三角形交错构成的带状纹样,圈点既代表鱼眼,又使交叉的直线增强了对比与节奏。

对生活中的物象作抽象处理是人们对自然物象观察归纳的结果,有的以纯几何形式展现出艺术的主题,而有的却在自然形态的基础上抽出对象的典型特征,所表现出的形象既有几何的特征,又没有完全脱离客观对象的形态。几何造型产生均齐、节奏之美,如竹、藤、棉、麻、丝的编织以及刺绣挑花、织锦图案、百家衣、褥面等以规则的三角形、正方形拼接等。图 1-9 是苗族的数纱绣,以规则的纱线数为基础刺绣出整齐规则图案。

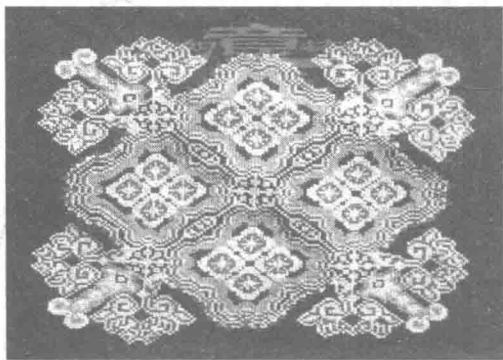

图 1-9 苗族的数纱绣图案

6. 民族色彩特征

民间美术所用的色彩与中国传统的哲学观念、宗教观念、道德观念以及风俗习惯交融互渗,内涵非常丰富。在中国古代哲学中有“五行”这一说法,分别指“金、木、水、火、土”五种物质,并且这五种物质彼此相生相克。根据这五种物质的颜色属性五行家们将金、木、水、火、土分别对应五正色,正色分别为金白、水黑、青木、赤火、土黄,因为青色为木叶萌芽之色;赤色为篝火燃烧之色;黄色为蓬勃大地之色;白色为金属所焕发的光泽之色;黑色为水深渊无垠之色。西周时逐步形成了以五大色名为中心的色彩系统,产生了“正色”和“间色”的色彩概念,间色是正色相混的结果。

(1) 鲜明的色彩特征

民间色彩给人的总体印象是大胆泼辣,不受拘束,体现了随心所欲这一基本特征。鲜明在西北的黄土高坡民间色彩上体现的就十分突出,在那里,民间服饰的色彩多用鲜红、朱色并间以青黄绿等纯正之色来点染。如中国北方的民间玩具,无论从造型上还是从色调的搭配上,都有股率真鲜明、厚重而高古之感。这无疑是源于中原古风,是原始文化内涵的影