

中国
文化
知识
大观
园

文学
艺术
卷

辽海出版社

民间艺术

邢春如 刘心莲 李穆南 主编

• 中国文化知识大观园·文学艺术卷 •

民间艺术

(上)

邢春如 刘心莲 李穆南 主编

辽海出版社

目 录

一、民间艺术概述	(1)
中国民间艺术的艺术价值	(1)
民间艺术的特点	(9)
民间艺术与现代设计	(14)
民间艺术的造型方式	(19)
二、民间吉祥图案	(25)
吉祥图案的历史文化渊源	(25)
吉祥图案的文化内涵	(28)
吉祥图案的语言表达特征	(32)
龙	(37)
凤凰	(39)
麒麟	(40)
狮	(41)
虎	(42)
鼠	(42)
鸳鸯	(42)
马	(43)
牛	(44)

象	(45)
鱼	(45)
蝙蝠	(46)
鸡	(47)
羊	(47)
猴	(48)
鹤	(49)
鹿	(50)
十二生肖	(50)
蝶	(51)
喜鹊	(51)
龟	(52)
鹰	(53)
梅花	(53)
兰花	(54)
竹	(55)
松	(56)
菊花	(56)
吉祥草	(57)
灵芝	(58)
柿	(58)
牡丹	(59)
荷花	(60)
宝相花	(60)
石榴	(61)
桃	(61)
葫芦	(63)
八仙	(63)

和合	(64)
钟馗	(64)
门神	(65)
财神	(65)
寿星	(65)
观音	(66)
刘海	(67)
二十四孝	(68)
抓髻娃娃	(68)
一团和气	(69)
太极八卦	(70)
盘长	(70)
方胜	(71)
喜相逢	(71)
“囍”字	(72)
涡纹	(72)
如意	(72)
聚宝盆	(73)
摇钱树	(74)
三、民间剪纸	(76)
中国民间剪纸的历史	(76)
民间剪纸的审美特征	(78)
窗花	(84)
绣花样稿	(87)
喜花	(88)
墙花	(89)
礼花	(90)
门笺	(91)

纯观赏性剪纸	(91)
灯花	(92)
祭祀花	(94)
山东民间剪纸	(94)
河北民间剪纸	(95)
黑龙江民间剪纸	(96)
吉林民间剪纸	(97)
山西民间剪纸	(98)
安徽民间剪纸	(99)
湖南民间剪纸	(100)
湖北民间剪纸	(101)
江苏民间剪纸	(102)
浙江民间剪纸	(104)
福建民间剪纸	(105)
云南民间剪纸	(106)
贵州民间剪纸	(106)
广东民间剪纸	(107)
陕西民间剪纸	(108)
甘肃民间剪纸	(109)
四、民间皮影	(111)
民间皮影的历史	(111)
民间皮影的造型特点	(113)
民间皮影的造型结构	(115)
陕西皮影	(121)
唐山皮影	(123)
北京皮影	(125)
四川皮影	(126)

五、民间木版画	(129)
民间木版画的历史	(129)
民间木版年画图形题材	(133)
民间木板年画表现形式	(139)
天津杨柳青年画	(145)
江苏桃花坞年画	(146)
山东杨家埠年画	(148)
四川绵竹年画	(149)
河南朱仙镇年画	(150)
六、民间刺绣	(153)
民间刺绣历史	(153)
民间刺绣的基本针法	(157)
苏绣	(161)
湘绣	(163)
蜀绣	(165)
粤绣	(166)
西北地区的刺绣	(168)
甘肃民间刺绣	(168)
陕西民间刺绣	(170)
山西民间刺绣	(171)
西南地区民间刺绣	(172)
新疆民间刺绣	(176)
民间挑花	(178)
七、民间织锦	(185)
少数民族民间织锦	(185)
苗族织锦	(188)
侗族织锦	(191)

一、民间艺术概述

中国民间艺术的艺术价值

中国民间艺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。它不是由材料划分、功能划分或形式划分的美术品类的集合，而是指包括了民间绘画、民间雕塑、民间建筑、民间工艺美术在内的，一个相当宽泛的艺术范畴。

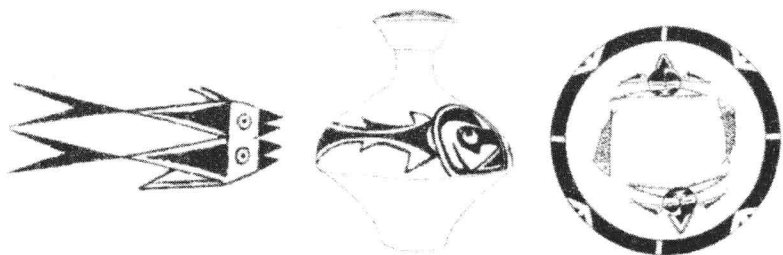
在我国恢弘、悠久的民族文化中，民间艺术占有重要的位置。在历史的长河中，它显示出强大的生命力和深厚的历史文化底蕴。民间艺术是我国原始艺术的延续，直接继承了原始艺术实用与审美共存的性质。民间艺术强调造型上的视觉审美效果，大都带有浓郁的乡土气息，带有淳厚、真实、乐观向上的感情色彩，是人类劳动生活中最质朴的艺术思想和艺术语言的体现，在世界艺术宝库中光彩夺目。劳动群众创造了生生不息的艺术，也创造了崇高的精神境界，并成为维系和推动社会发展的动力。

民间艺术民族美术传统

就其历史意义而言，民间艺术是一切民族美术传统的万川之源。

民间艺术是艺术与生活的零距离接触点，它与人们的衣食住行息息相关，以最粗糙、最原始、最朴素的方式从生活中诞生，

在实践中完善，最终形成独特的美术形式。民间艺术始终与人类的实用功能紧密联系，它的根本特点在于它始终未离开人类最初的本源。人类最初的造物活动是为了生存，实用为第一需要，因

原始彩陶上的鱼纹

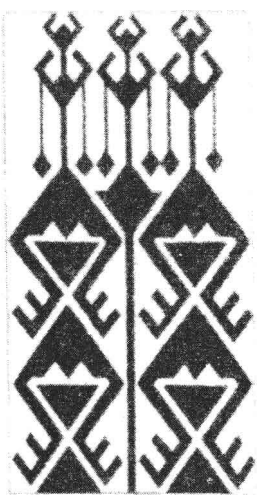
而民间艺术的主流多带有实用性。在实用的基础上逐渐发展到带来审美性，使之既能满足实用的物质需求，又能满足审美的精神需求，这是民间艺术保持的人类创造文化的最初形态。如民间的粗陶、竹篓、木勺等生活用品与新石器时期的原始先民创造的彩陶、石斧、石刀一样，均是实用与审美结合的产物，其器形优美，纹饰简洁。今天，我们在一些民间艺术作品的内容和纹样上仍然可以看到原始艺术的痕迹，其中有不少来源于原始图腾崇拜。如鱼纹在原始彩陶中是重要的纹样，它体现了原始先民对鱼的崇拜。后来的民间剪纸、刺绣、织锦中

南方剪纸中的鱼纹

鱼纹以各种形式的图像反复出现，如南方剪纸中的鱼纹、清代云锦中的鱼纹等。

传统的民间艺术形式种类繁多，内容广泛，造型朴实美观，体现了人生的哲理和艺术内涵，反映了民众的审美理想，凝聚着民族文化的精髓。千百年来，民间艺术被一代一代传承下来，并且人们在民间艺术的基础上，又发展、派生出各种美术门类，如绘画（壁画、中国画、版画、年画）、雕塑、染织等等。因此，民间艺术是处于初级阶段的艺术，既是美术之源又是美术之流，是一切美术形式发展的基础和母体。就其现实功能而言，它是现代人借以了解历史上的中下层社会心态的形象资料，是理解民族审美理想和普通群众情趣喜好的向导，是把握具有浓郁民族特色的造型艺术形式规律的依据。

清代云锦
中的鱼纹

民间艺术是民俗文化的视觉形象载体

民俗是一种特殊的社会文化现象。民俗的产生，是人类对社会生活的一种理解。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。张紫晨先生称“‘民俗’就是下层人民创造的用来自我教化或传袭已久的东西。”在这个基础上我们可以给民俗下个定义：民俗是创造于民间、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、思想意识等。

民间艺术也是一种民俗现象，它包含着丰富的民俗文化价

值。民间艺术有着漫长的发展历程，正是因为它依附于民俗活动得以长期流传而不至于被历史淹没。一方面民俗活动为民间艺术的创造提供了大量的素材和原动力，另一方面民间艺术又丰富了民俗民风的内容和表现形式。民间艺术贯穿于整个民间生活中，它在多姿多彩的民俗文化事象中，几乎无时不在，无处不有，相辅相成、互为表里。因此人们说民风民俗是民间艺术生存与发展的生态环境和文化沃土，而民间艺术则是民俗文化和社会习俗的视觉形象载体。主要体现在以下三个方面：

1. 民间艺术与物质民俗

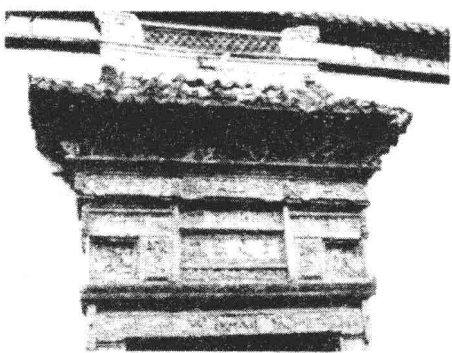
民间艺术与物质民俗的关系体现在民居、服饰等方面。

水乡乌镇

我国幅员辽阔，东西南北的民众有着不同的居住习俗，不论是草原上的蒙古包、丛林中的吊脚楼，还是黄土高原的窑洞、北京的四合院，从民居的每一个角落我们都可以发现民间艺术。从古至今，中国民居伴随着历史的风风雨雨也在不断地演化变迁。因此，每个时期、每个地域都有不同的民居装饰特性。如江南建

筑住宅多沿河布置，巷港幽深，宅门错落，多利用牌坊、里门、塔、亭等建筑装点其间，造成或开阔、或灵巧、或曲折、或高耸的境界，与水乡的天然景色融为一体，切合天人合一的美学原则。如水乡乌镇民居，其楼舍之中的雕梁画栋，无不精雕细刻，美不胜收。

乌镇砖雕

服饰作为一种民俗文化形态，贯穿于中国各民族的历史。服装从最早的功能性——遮羞、保暖、蔽体发展到后来的时尚个性，服饰的样式记录着历史的变迁和经济的发展。我们回顾服饰造型的历史演变过程，无论是商的“威严庄重”、周的“秩序井然”、战国的“清新”、汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”、唐的“丰满华丽”、宋的“理性清秀”、元的“粗壮豪放”、明的“敦厚繁丽”等等，无不体现出民间艺术与服饰民俗的完美结合，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。清乾隆朝袍，做工十分精巧，若由一人刺绣需要两年半的时间。云南大理白族服饰，是白族姑娘平日的装束，整套服饰显得朴素大方。

清乾隆朝服饰

云南大理白族服饰

2. 民间艺术与社会民俗

社会民俗包括岁时节令、礼仪习俗等。

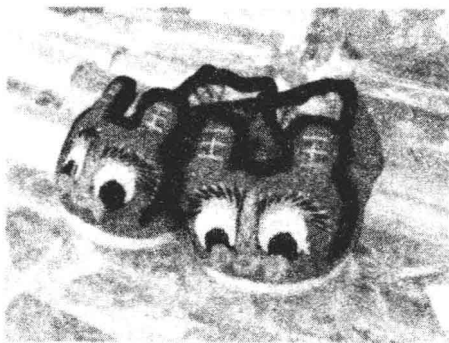
我国流传较广的岁时节令如春节、元宵节、端午节、中秋节等，这是我国大多数民族共同的主要节日，属全民性的民俗活动。此外，各少数民族也都有自己的传统节日，如侗族的春牛节、傣族的泼水节、苗族的赶伙节、彝族的火把节、白族的三月节等。在这些节日里会开展各种艺术活动，其中更少不了民间艺术的展现，挂灯笼、贴窗花、写对联、画年画，张灯结彩，喜气洋洋。人们多以喜庆吉祥、平安如意、人畜兴旺、祈求丰收等为主要表现目的，形式上则追求热闹、红火、有看头。

礼仪习俗包括婚丧嫁娶、人生礼仪、社会交往等。在一些具有重要意义的日子里，民间都有隆重的礼仪习俗，且风俗各异，形式多样。比如“诞生礼”，在我国传统观念中，养育后代是延续家族至高无上的责任，因而非常看重孩子的诞生，形成的礼仪也繁多，出世三天就有“三朝”，以后是“满月”、“百日”、“周岁”，家族亲属都要隆重庆贺，娘家外婆要送来绣花衣裤、

制作双龙头蜈蚣风筝

鞋帽、披风、抱裙等。如陕西地区孩童的周岁礼物虎头鞋，造型憨态可爱。壮族民间习俗除送礼物外，还要对上一段民歌，以表达长辈对孩子的关爱和希望。

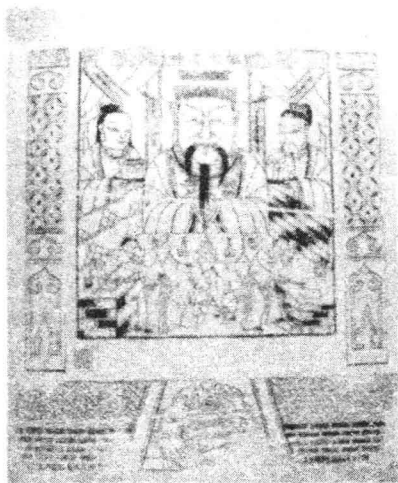
陕西孩童周岁礼物虎头鞋

3. 民间艺术与精神民俗

精神民俗包括宗教、信仰、巫术、游艺、竞技等，这些活动为民间艺术的展示提供了多姿多彩的舞台。

人类社会由渔猎进入农耕后，岁时风俗开始出现，渴望丰收、祈求和顺的祭祀活动逐渐广泛起来，产生了原始的神话、宗教和巫术，从而形成了远古时代的民俗。如巫术信仰中的神像、

神马、水路画、面具、纸杂品等，它们并不是孤立的存在。蔡邕《独断》中所说：“十二月岁竟，常以先腊之夜逐除之也，及画荼垒并悬苇索于门户，以御凶也”，这就是过年贴门神的风俗。如木板刻印炉火之神，是应清代期间北京民间手工业者祭祀行业祖师的习俗而产生的木版画。

清代北京木板刻印炉火之神

流行于贵州、湖南、湖北、江西等地的傩戏及其面具，以一种狰狞的形象产生了较强的艺术冲击力。狰狞是凶恶的象征，足以令人感到恐怖。人们追求狰狞首先是出于自卫的需要，在门上悬挂面目凶恶的神像来吓唬鬼魅、驱魔逐疫，除了看得见的毒虫猛兽之外，古人以为有看不见的鬼魅、瘟疫会来残害人类；其次是信仰崇拜英雄和祖先的需要，古人崇拜有非凡神力的英雄和祖先，而且喜欢按照自己的理想去塑造，于是，英雄们、祖先们都给狰狞化了。

傩面具

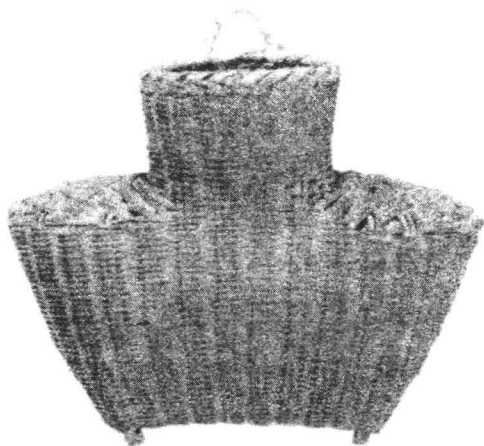
民间艺术的特点

地域性

地域性是民间艺术形成和发展的空间特征。

民间艺术是融合在具体的民俗生活中的艺术形式，因而每一种民间艺术形式的产生、发展、传播都要受某一特定地域内的地缘因素、生产及生活因素、人文因素等的制约，由此而形成独特的地方风貌。民间艺术因地制宜地利用当地物力资源，并稳定地在此区域中流传，因而有鲜明的地域特性与乡土文化特征，故被人们称为“乡土艺术”。从民间艺术个体形式上看，呈现出单纯的、地方色彩极浓的特色；从民间艺术的整体上看，则构成因地而异、各呈风采的总体艺术特征。

就地取材、物尽其用是民间艺术创作的材质特色。我国疆域辽阔，东南西北的地理、气候、环境、物产差异极大，故文化形态的发展也随之千差万别，产生的民间艺术也就丰富多彩。如民

江南地区竹编鱼篓

间服饰材料北方多为皮、毛、毡、毯，南方则是布、麻、丝、绸。民间手工编织品，北方利用麦秸、芦苇、蒲草、柳条、玉米皮、高粱秆编织，南方除上述种种外多用竹藤编织，形成不同反差。如江南水乡竹编工艺鱼篓，篓身为瓶形，圆口方体，集实用与审美于一体。

地域性特征不仅局限于艺术形式，也体现着乡土情感的内涵。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事象总存有一种长期熏陶、潜移默化之后的心理作用，因而地域性特征越浓的艺术亦越容易唤起这种乡土情感，故地域性因素也构成民间艺术的情感内涵。如少

彝族尚黑，衣裤、
头帕皆为黑色