

中国民间 美术教程

ZHONGGUO MINJIAN
MEISHU JIAOCHENG

张 卉 编 著

重庆大学出版社

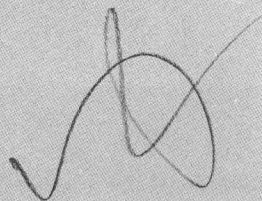
<http://www.cqup.com.cn>

中国民间 美术教程

ZHONGGUO MINJIAN
MEISHU JIAOCHENG

张 卉 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术教程 / 张卉编著. -- 重庆: 重庆大学出版社, 2010. 11

ISBN 978-7-5624-5731-2

I. ①中… II. ①张… III. ①民间工艺—工艺美术—中国—教材 IV. ①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第198407号

中国民间美术教程

张卉 编 著

策划编辑: 周晓寒 佳

责任编辑: 李定群 邬小梅 版式设计: 周娟 钟琛

责任校对: 任卓惠 责任印刷: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

自贡新华印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 15.75 字数: 274千

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-5731-2 定价: 35.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前言

PREFACE

民间美术展现了人类文化发展的历史脉络和精神内涵，是构成人类文明进步的物质表现形式和历史文化的明证。中国民间美术作为中国民俗文化的组成部分和民族艺术的母体，与远古原始文化艺术观念遥相呼应，因此其艺术价值远远超越了民间美术本身，具有极为丰富的哲学、美学、考古学、历史学、社会学和人类文化学的蕴意，是中华民族文化凝聚的结晶。不同时期的民间美术作品反映了不同时期的文化内涵积淀，是民族历史文化的活化石和博物馆。对它的继承和发展，不仅是对民间美术本身的继承与发展，也是对民族历史文化的继承与发展。民间美术突出地表现了广大民众所理解的真、善、美，其创造者和享用者极为广泛，品类多样，几乎涉及生活的各个方面及各个美术种类，又是各类美术形式发展的基础。

由于中国工业社会的发展，农村日益城镇化，在农村和城市的夹缝中畸形生存着的民间美术日渐衰落，甚至有些人认为民间美术已经消亡了。可喜的是近年来，越来越多的艺术家开始认识到民间艺术的创造性和生命力，力图将这种优秀的民族文化加以吸收利用，为新时代的艺术设计提供文化灵感和设计元素。

学习民间美术的任务，不仅仅是延续巧手农妇的艺术生命，或是再现一种辉煌的传统民间文化，而是重建属于我们时代高层次文明的新文化，汲取一种艺术本源中的活力，并把它贯注到新的创造中去，同时找到一种表现自己精神世界的语言方式。对民间美术的认识和了解有助于我们弘扬民族文化，并对发展具有中国特色的艺术设计道路进行探索。

经济的发展、现代技术的提高使艺术设计不断延伸，现代艺术设计活动把我们带入了一个全新的立体化审美境域。具有现代概念的设计艺术学科的出现还只是近几年的事情，这一新兴学科在民间美术方面的学习和研究的基础相对比较薄弱。可以说，发掘传统文化中民间美术的文化资源，以创造现代中国艺术设计，依然任重而道远。

学习和研究民间美术，不仅是传承民族文化和精神的重要途径，也是当代艺术设计教育的需要。民间美术是生活的艺术，是朴实的艺术，它高度概括的标志性、寓意浓厚的象征性、视觉强烈的冲击性、便于传播的通俗性等特点，都与现代设计的精神相契合。“红要红得鲜，绿要绿得娇，白要白得净”，这些民间艺人的创作口诀一直萦绕在我们的耳边，成为艺术设计创作永恒不变的源泉和法则。

本教材旨在对我国民间美术教育和提高艺术修养等方面尽一份薄力，希望能够帮助学生将民族文化融入自己的艺术创作之中。由于对民间美术概念的理解及分类标准尚未统一，本书所涵盖的民间美术的类目和内容可能存在欠缺之处，希望读者给予批评指教。本书的编写过程，借鉴了许多专家学者的研究成果，他们为民间美术学科的建立与完善奠定了深厚的理论基础，为民间美术学科的研究与拓展创造了有利的条件。这里一并向这些学者及给予本书帮助的人士表示衷心的感谢，并对重庆大学出版社的编辑们表示诚挚的敬意。

张 卉

2010年5月20日

目 录

CONTENTS

第一章 绪 言 1

- 第一节 什么是民间美术? 1
- 第二节 民间美术的历史沿革 2
- 第三节 民间美术的范畴 4
- 第四节 民间美术的分类 4
- 第五节 民间美术的特征 7
- 第六节 民间美术与其他学科的关系 12
- 第七节 民间美术与其他美术的关系 15
- 第八节 民间美术的生命力及其魅力 17

第二章 吉庆祥和的民间年画 18

- 第一节 民间年画概述 18
- 第二节 民间年画的题材及种类 20
- 第三节 民间年画的地域风格及特色 27
- 第四节 民间年画的吉祥寓意及艺术特点 36

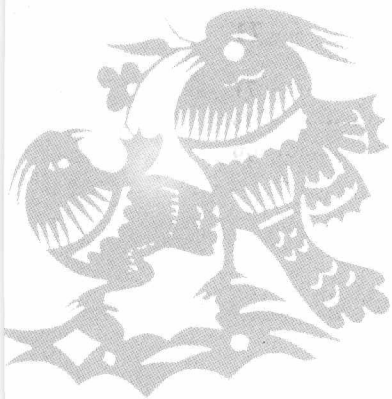
第三章 美化居室的民间剪纸 39

- 第一节 民间剪纸概述 39
- 第二节 民间剪纸的制作工艺及种类 42
- 第三节 民间剪纸的地域风格及吉祥寓意 49
- 第四节 民间剪纸的功用设计及艺术特色 67

第四章 演艺结合的民间美术 71

- 第一节 民间皮影 71
- 第二节 民间木偶 90
- 第三节 民间面具及脸谱 99

第五章 体现服饰艺术的民间	
印染、织锦、刺绣与佩饰	115
第一节 民间印染	115
第二节 民间织锦	122
第三节 民间刺绣	125
第四节 民间首饰、佩饰和绳结	134
第六章 大众游艺竞技的民间美术	142
第一节 民间玩具	142
第二节 民间灯彩	162
第七章 真善美统一的民间用具	185
第一节 生活器具与生产工具概述	185
第二节 生活器具	193
第三节 生产工具	210
第八章 传统商业中的民间美术	222
第一节 民间使用的包装	222
第二节 招幌	228
第九章 进入新时代的民间美术	233
第一节 民间美术与现代美术、现代艺术设计的关系	233
第二节 新时代民间美术的发展	238
参考文献	240

第一节 什么是民间美术？

“民间美术”的概念，在我国学术界尚未形成统一的界定，这是因为中国目前还没有严格意义上的艺术分类学。在中国新文化运动的初期，“美术”和“艺术”两词是经常混用的，有时还包括文学在内。后来，文学和艺术有了区别，统称之为文学艺术，简称文艺。艺术包括音乐、美术、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技和电影等门类。其中，美术通常包括五大类，即绘画（包括中国画、油画、版画、年画、连环画、宣传画、漫画等）；雕塑（包括硬材料的雕刻以及软材料的塑造等）；建筑（包括纪念性建筑、实用性建筑、欣赏性建筑等）；工艺（包括传统手工艺、现代工业艺术等）；书法（包括软笔书法、硬笔书法及篆刻等）。有的还将摄影也包括在内。

民间美术，在美术前面加上“民间”两个字，并不是说它是美术所包括的以上五大类之外的另一个种类，而是按不同的分类方法进行划分的结果。以上五大类是按创作的材料、手法及其功能等来划分的，这里是按创作主体和历史发展来划分的。从创作主体和历史发展上来说，民间美术是上面各个种类的基础。除了某些外来的和新兴的美术形式（如油画、现代工业艺术和摄影等）之外，民间美术涉及各个美术种类。在我国传统民间艺术中，民间美术自成体系，具有相对稳定的形态、方式和欣赏人群。它代代相承，形式丰富多彩，具有极强的生命力。从历史上看，它是各个美术种类发展的基础。它之所以带有基础性，是因为它来源于广泛的创作群体与欣赏群体，又推动各个美术种类的个性化发展。它集原发性和娱乐性于一体，表现了广大群众共同创造和欣赏的需要，同时发展并满足不同人群的多样化需求。

“民间”一词的内涵不总是固定的。在古代，民间美术是相对于贵族的宫廷美术、士大夫的文人美术、佛道绘画建筑等宗教美术而言的；在近现代，民间美术则是相对于专业（职业）的美术家及其创作而言的。美术家往往从民间美术中汲取营养，充实和丰富自己的创作，因而它又带有“原料”的性质。

民间美术的创造者和享用者极为广泛，而且品类多样，几乎涉及生活的方方面面。除民间年画、剪纸、皮影和泥玩具等一些常见的民间美术外，凡是人们的起居服饰、风俗节令、人生礼仪乃至劳作用具等，都有民间美术的影子。在人与自然的关系上，民间美术表现出人的能动性和创造性，显示出人的力量和智慧。作为基础层面的民间美术，不仅具备一般美术所具备的种类，而且还发展出一些无法被其概括的形式，或带有综合性质的样式，这是因为人们在创造民间艺术品时，是根据各自的需要和具体的条件出发的，就地取材，相机而生，而不是按照既定的模式或已有的形式进行创作的。可以说，民间美术在造型艺术的功能方面是原动的，具有广阔的发展空间，它已经超越并将不断地超越已有的审美范式。

“民间美术”是一个涵盖面很广的概念。《中国民间美术辞典》对民间美术的定义是：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、应用、欣赏，并和生活完全融合的美术形式。它不是由材料划分、功能划分或形式划分的美术品类和集合，而是包括了民间绘画、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。

第二节 民间美术的历史沿革

中国具有辽阔的疆域，纵跨亚寒带、温带和亚热带三个地理区域，大陆的地形呈西高东低，落差达8 900多米，拥有丰富的植被，地形地貌多姿，地理资源丰富，既有高原、沙漠、森林、海洋，又有平原、河流、丘陵。多样的地形、多种气候区、各种类型的生态环境，构成统一的整体。自古以来，中国人就生活在这个相对稳定的地理区域中。中华民族历史悠久，多民族文化相互融合，形成统一而广博的文化体系；人民富有想象力、创造力，他们执著地追求着美的理想；加之长期处于以自然经济为主体的农业社会及部分

原始经济的社会形态中，他们共同创造了中国独特的以汉文化为主体的多元一体的文化格局。因此，中国民间美术也同样反映出多姿多彩的风貌。

根据考古发现，河北阳原县马圈湾发现了200万年前的旧石器时代遗址，这是中国迄今所知最早的文化遗存，也是中国先民造物活动的肇始。在漫长的生产与劳动活动中，人们不断提高生产技术，从最早的采用间接打制石器的方法，发展到制作出精巧的细石器。当时制造的器物采用复合、组合、拼接等形式，已经拓宽了造物思维，并且形成了初步的审美意识。在北京

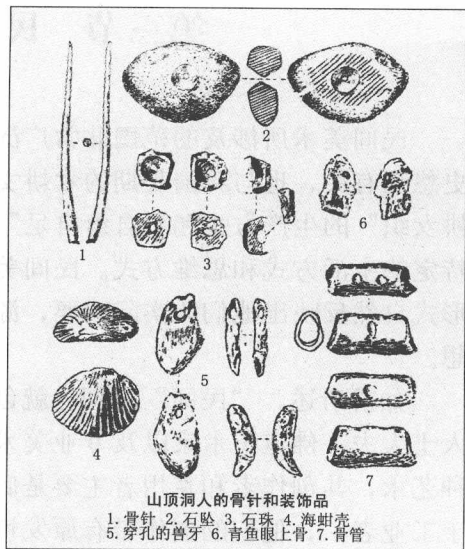

图1-1 山顶洞人的骨针和装饰品

周口店山顶洞等旧石器时代晚期遗址中，发现了各种装饰品，可见原始先民已经能从材料、技术、美观和功能等方面去有意识地设计物品，那是我国遗存最早的工艺美术品（图1-1）。在距今10 000年左右，中国大部分地区先后进入新石器时代。中国陶器产生的时间可以上溯到10 000年前。陶器的发明，标志着人们已经能够以化学方法改变物品的自然材性来制作器皿。陶器艺术以彩陶、黑陶和印纹陶为代表。到了商周时期，青铜工艺得到长足的发展。秦汉之后，中原汉族人民的生活逐渐定型，民间炊具、食具、饮具、洁具等趋向成熟。魏晋隋唐多民族文化的融合，推动了民间服饰、染缬、织造工艺的繁荣，烧造工艺由陶走向瓷，民间陶瓷逐步走向高峰。这时，风姿独特的剪纸艺术开始出现。宋王室南迁，使中国文化第三次南移。至此，中国民间美术的主要品类已基本齐备。宋元之际，市井的繁荣使民间艺术从乡村走向城市，印刷工艺成为当时重要的大众传播技术，极大地刺激了民间美术在民间的传播。印刷术推动了民间版刻印刷美术的普及，并间接推动了民间织绣等工艺的发展。其间，民间陶瓷走上高峰，各种游艺竞技民间美术也盛极一时。明清两代，文人阶层中两极分化的趋势也日趋明显，下层知识分子流落民间，也给民间美术带入了新的因素，民间版刻印刷、民间剪镂、民间雕塑、民间绘画、民间织绣、民间陶瓷、民间家具等都曾在这一期间出现新的高峰。自1840年鸦片战争以后，中国进入了近代，受西方文化和机器工业的冲击，传统的手工业生产方式陷入困境，民间美术的发展出现新的转机。

第三节 民间美术的范畴

民间美术所涉及的范围非常广泛，这不仅与我国的人口多、地域广、历史悠久有关，也与我国长期的农耕文化和文化发展不平衡的特点有关。“男耕女织”的生产方式和“自给自足”的生活方式延续了数千年，形成了人们特定的生活方式和思维方式。民间美术以广大农民为创作和享用的主体，其形式自然反映出他们的实际需要，源自于他们的内心，表现出他们丰富的理想。

如前所述，“民间”一词，就创作主体而言，是指区别于宫廷贵族、文人士大夫、佛道美术家以及专业美术家而言的大众或平民。民间美术作为一种艺术，其创作者和享用者主要是底层的劳动者（在我国主要是农民和部分手工业者），他们的创作带有原发性、业余性和自娱性，并且具有较强的地域性，带有艺术的“基础”和“源泉”的性质。当然，它与一般美术的范畴之间有的泾渭分明，有的界限并不十分清楚，有时还与其错综复杂地交糅在一起。

一般而言，民间美术的创作者和享用者以农民为主体。但是无论从历史上，还是从地域上看，这些创作者和享用者也分不同的层次。民艺学专家张道一先生将中国民间美术分为五个层次：一是农民的家庭自用，二是农民的家庭副业，三是农闲的游方艺人，四是城镇的手工作坊，五是民风新作。第一个层次是基础的基础，包括农村妇女的女红，也包括一些牧民和渔民的作品。他们所做的东西都是为自己所需，为自己所爱，不受商品买卖的制约。第二个层次多是世代相传的副业，以小补家庭经济。第三个层次是手艺较高者，以走街串巷、帮做针线的形式，从事艺术活动。第四个层次是固定的作坊艺人，他们不一定是农民，而且多是经过学徒，已带有专业性。第五个层次是考虑到时代的变化和新情况，即一般美术工作者向民间学习时所创作的带有民风的新作品。

第四节 民间美术的分类

数十年来，许多学者、专家分别按不同的标准对民间美术进行了分类、总结和归纳，从不同的角度揭示了民间美术的不同侧面，以不同的方式挖掘

了民间美术的丰富的内涵，为后来学者的研究工作打开了眼界，提供了极大的方便。

根据张道一先生提出的民间美术的二分法，民间美术包括一般分类和应用分类。

(1) 一般分类包括：①民间绘画（民间木版画、扑灰画、灶头画、神像与纸马、版刻插图、布画、唐卡、农民画）；②民间雕塑（石雕、木雕、砖雕、竹刻、泥塑、面塑）；③民间建筑（民居、小庙、桥）；④民间工艺（染织、陶瓷、编织、木工、漆工、金工、纸扎、装潢、玩具）；⑤民间书艺（花鸟字、组合字）；⑥民间杂艺（面模、糖人、撒米画、冰雕、根艺、微雕、沙雕、盆景、奇石、插花等）。

(2) 应用分类包括：①岁时节令（与春节、立春、元宵节、清明节、端午节、乞巧节、中秋节、重阳节、小年祭灶等有关的美术）；②人生礼仪（与婚嫁、生育、育儿、寿诞、送终有关的美术）；③祀神祭祖（各种神像、祖师、祖宗轴等）；④日常起居（衣、食、住、行、用的各方面用品）；⑤工具用具（生产工具和生活用具）；⑥文化娱乐（如皮影、木偶、龙舟、纸牌等）；⑦儿童玩具（各种材料制作的玩具）。

另外，张道一先生等还根据民间美术的自身特性，将民间美术分为八类，即以审美和精神生活为主题，分为祭祀供奉类、装饰美化类、娱玩教化类、游艺竞技类；以实用和物质生活为主题，分为穿戴服饰类、宅居陈设类、生产劳作类、生活起居类。

(1) 祭祀供奉类：民众对民间诸神信仰崇拜所雕刻、绘画的各类神像、纸马，在祭祀供奉活动中制作的各类面花、纸扎等供品以及各类供奉用具。

(2) 装饰美化类：民众对环境和自身的美化和装饰，主要包括节令活动、人生礼仪等民俗生活中的年画、窗花、布画、杂画和室内装饰品；民众对自身的装饰，包括服饰剪纸花样、鞋样等。

(3) 娱玩教化类：民众在戏曲文化传播中所使用的面具、脸谱、皮影、木偶及相关的戏文艺术品，以及形式多样、材质各异、分布广泛的具有启蒙教育、开发智力和审美功能的民间玩具等。

(4) 游艺竞技类：民众在游艺民俗活动中所创造使用的各种舞具、道具、乐器以及相关游艺表演形式，以及民俗活动中常见的灯彩、竞技及其他杂艺品等。

(5) 穿戴服饰类：民众用来保护装饰自身的穿戴服饰形式，主要是汉族和少数民族的服装、饰品、鞋帽，以及印染、刺绣、挑花、织锦等相关工艺和服饰用品。

(6) 宅居陈设类：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物品的样式、陈设等。

(7) 生产劳作类：民众在日常劳动中所创造和使用的各种农业生产工具、渔猎养殖工具、交通运输工具、手工业工具及其他加工工具等。

(8) 生活起居类：民众在日常生活中所创造和使用的各种材质的餐饮厨具用具、起居用品及其他生活用品等。

另外，王朝闻先生等在《中国民间美术全集》的编写过程中，从民间美术自身的特性出发，并依据功能学的意义，把民间美术归纳为以下六个方面或门类：

(1) 祭祀类：原是反映下层民众对神、鬼、祖先信仰崇拜的艺术，在今天看来，虽然内涵和功能有所改变，但作品所反映的信仰民俗仍有较高的学术价值。它们大多是在祭祀活动中的神像、供品、礼仪用具等供奉品。

(2) 起居类：民众居住的宅舍或聚落周围的亭、桥、牌楼以及平民的陵墓建筑，还包括附着其上或其内的各种砖、石、木制的饰品及室内的家具陈设。

(3) 穿戴类：民众用来装饰自身的艺术，即服装、鞋帽和诸如头饰、耳饰、胸饰、腕饰等饰品。出自全国56个民族的服饰，比较集中地反映了中华民族的风情和生活文化。

(4) 器用类：民众生产及生活中富有造型意义的器具，如生产工具、交通工具、生活器具及日常用品等。这是以往多被忽视的门类之一。

(5) 装饰类：节令性的环境布置和服饰图样，限于二维空间的平面范围，如年画、布画、炕围画以及窗花、花样等。它们主要用于烘托节日气氛和作为后世承传的样谱。

(6) 游艺类：游艺活动中的器具或场景布置用品，如木偶、皮影、面具、脸谱、灯彩、乐具和玩具等。它们往往在表演活动中更具神采。

这六个类别从民间美术特有的意义出发，涵盖了人类物质生活和精神活动的基本方面，概括了民间美术的全部内容，体现了民间美术的特殊性质和内涵特征，既体现了民间美术的艺术性特征，又重视民间美术的实用及精神的功能。这种分类方式不仅具有合理性、科学性，而且其功能学意义的分类依据，对论述民间美术的性质内涵也颇为便利。

第五节 民间美术的特征

一、民俗性

民俗或称民间习俗,是世界各地社会生活的本质特征之一,每个民族和地区都有其独特的风俗习惯,它沿革流传,具有悠久的历史文化的传承。它体现在社会组织、日常起居、岁时节令、人生礼仪、劳动娱乐和民间信仰等多个方面;它表现为语言、行为或表现为文学、艺术,同时互相渗透、互相结合,形成错综复杂的文化现象。民间美术也是如此,它与上述各方面互相融合,以其独有的方式展示着民俗的特征,从某种意义上说,民俗活动是民间美术赖以生存和发展的基础;同时,民间美术的内容与形式又充分反映民俗的各种形象;民间美术与民俗文化密不可分,互为表里,相辅相成。

农村在中国社会形态中占有重要的地位,在这个大背景下,民间习俗是民间美术生成与发展的生态环境。一方面,民俗为民间美术的创造提供了大量的素材和原动力;另一方面,民间美术又充实了民俗活动的内容与活动情境。民间美术和民俗活动的关系十分密切,很多民间美术作品就是在民俗活动中产生与发展的。在民间的节日庆典、婚丧嫁娶、生子祝寿、迎神赛会等活动中,民间美术的创作表现最为活跃。例如,中国春节前后用年画、剪纸、春联装饰环境,为孩子赶制春装,社火花会的戏具,庆贺元宵节的花灯纸扎(图1-2);端午节悬挂的天师符、钟馗像、五毒服装饰件及龙舟彩船;中元节的荷花灯、中秋节的月饼花模、泥塑兔儿爷;结婚用的嫁衣、喜花、喜帐;祝贺幼儿百天和生日用的虎头帽、虎头鞋、长命锁、长命衣(图1-3)。在少数民族民俗节日歌舞集会时的服饰布置也用丰富的美术品点缀。此外,还有藏族供神的酥油花,傣族泼水节男女互赠的花荷包等。

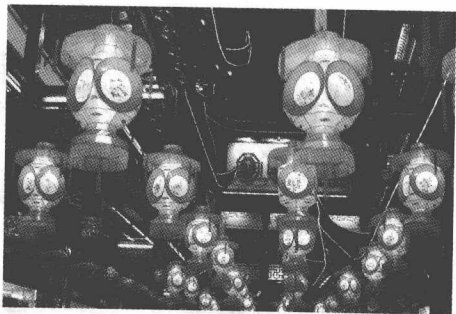

图1-2 元宵节灯景

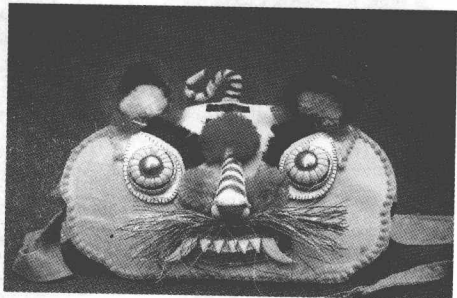

图1-3 虎头面具,山西芮城缝布虎形品十分丰富,如虎头帽、虎头鞋、虎头肚兜等,多配合民俗节日和礼仪活动而用

民间美术是民俗的物化与载体，它借审美的视觉形式蕴藏着深层的文化内涵。民间美术丰富了民俗活动，加强了民俗的功用，扩大了民俗的影响与传承。因此，民俗性是民间美术的重要特征之一。

二、地域性

中国的民间美术分布于全国各个地区。由于中国地域广阔，民族众多，各民族在地理条件、风俗、情感、气质等方面互有差异，这就使民间美术形成了丰富的品类和多彩的风格，同时使其表现出各种不同的地域面貌，带有明显的地域性特征。地域性是民间美术形成与发展的空间特征。民间美术是融合在具体的民俗生活中的艺术形式，因而每一民间美术形式的产生、发展、传播、消失，都要受某一具体区域的地缘因素、生产及生活因素、人文因素等制约，由此形成独特的地方风貌。从单一形式上看，它呈现出单纯的、地方色彩极浓的特色。例如：河北武强年画奔放而朴实（图1-4）；苏州桃花坞年画清秀而淡雅（图1-5）。民间美术在整体上构成因地制宜、各呈风采的总体艺术特征。例如：北方剪纸粗犷浑厚、朴实天真；南方剪纸则细密柔美、精巧严谨。

各地区、各民族风俗习惯、民族信仰各不相同，与之相适应的民间美术的艺术风格也存在诸多差异。例如在总体上看，北方民间美术风格粗犷、豪放；南方民间美术则细致、秀雅。

民间美术的创作材料往往是就地取材、物尽其用。各地地产不同，产生

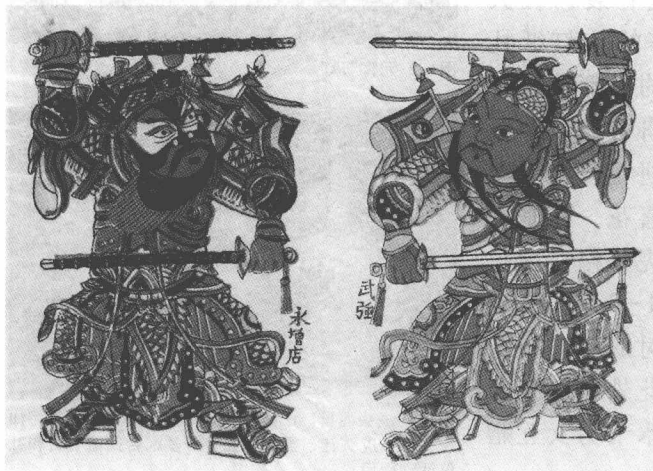

图1-4 风格奔放而朴实的河北武强年画

图1-5 风格清秀雅致的苏州桃花坞年画

的民间美术作品也丰富多彩。例如：民间生活器具，南方多用竹、木等材料制作，北方则多用陶、草等材料制作。南方服饰材料多用麻、丝、绸、布，北方则多用皮、毛、毡、毯等。

少数民族因他们的聚居特点，形成了地域性的色彩特征。比如彝族、哈尼族崇尚黑色，以黑为贵，其主要的服饰颜色为黑色。藏族、白族崇尚白色，以白为荣，其主要的服饰颜色为白色。

地域性特征不仅局限于艺术形式，也表现出乡土情感的内涵。由于某一民族、某一地域的人们对自己民族和地域的各种文化事物总存有一种长期熏陶、潜移默化之后的心理作用，因而地域性形式特征越浓的艺术，也越容易唤起那种乡土情感，所以地域性因素也构成了民间美术的情感内涵。

三、群体性

群体性也是民间美术的基本特征之一。群体性也可称为社会性、群众性、集体性，是民间美术产生、消费和传播形式的外部特征。在某种程度上，民间美术具有民众生活的上层建筑、意识形态的意义，但它不同于一般的意识形态，它和民间的日常生活融合在一起，因而具有最广泛的群众性基础。民间美术的群体性包括其产生的群众性、消费或接受的群众性，以及发展和传播的群众性这三层含义。产生的群众性，指其形态、类型及基本范式都是在人们的共同生活中约定俗成的，必须有现实的需求作为基础；消费或接受的群众性，指其作品或风格的形成必须为群众所理解、喜爱和共同分享；发展和传播的群众性，指民间美术的创作往往是集体参与的结果，如祖辈家传并在传播中的增删修改，使其不断完善等，都是集体介入创作的。同时，群体性特征也不排斥个人的因素，优秀的民间美术家及其代表作往往会在民间美术的发生和发展中发挥积极的作用。民间美术的群体性表现在：其作品必须为群众所喜闻乐见，优秀的作品会世代相传并复制传播，而其他艺人也会随时根据群众的需要，对其作品加以改造、优化。

民间美术是劳动人民自己的创作。民间美术的创作者是广大劳动者，包括农民、牧民、渔民、城市手工业者等。劳动人民从事生产劳动之余，基于生活的直接需要和自己的审美趣味，制作各种日用品和装饰品。一般来说，因为他们在艺术上没有经过专门训练，所以其作品表现出浓厚的乡土趣味和纯真的感情。这就决定了民间美术的制作者、使用者、欣赏者都是最基层的劳动群众，他们队伍庞大，难以用数字来统计。就汉族地区来说，擅长绣花、编织或剪纸、彩扎的农村妇女比比皆是。少数民族地区的人们不仅能歌

善舞，还对服饰、生产用具、生活用器等普遍进行美化装饰。民间美术拥有最广泛的创作群体、使用群体和欣赏群体。

四、寓意性

民间美术通过内容、形象、色彩将人们积累的知识、技术、经验、信仰、风俗、习惯、道德观念、行为准则、价值标准，以及人们在衣、食、住、行、婚、丧、嫁、娶的生活模式、行为模式，用人们喜闻乐见的方式传承下来，并代代流传。民间美术的制作材料大都是普通的木、布、纸、竹、泥土，然而制作技巧高超、构思奇巧，很少自然主义地模拟物象，而是善于大胆想象和夸张，表现强烈的感情，又经常使用人们熟悉的寓意、谐音等手法，通过优美的形象表达他们对美好生活的憧憬，具有积极乐观的态度，艺术上刚健清新、活泼淳朴，带有鲜明的浪漫主义色彩，具有寓意性的特征。民间美术的寓意性通过多种艺术手法表现出来，有的通过人们所喜爱的花卉和动物，

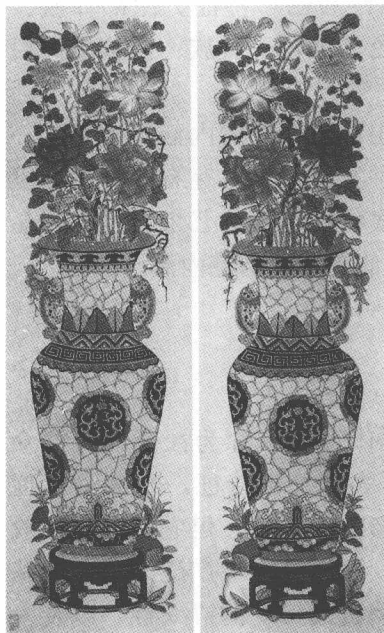

图1-6 “四季平安”年画，天津杨柳青；分别用“山茶、牡丹、荷花、菊花、梅花”象征四季，用瓶取谐音“平”，寓意平安

寓意吉祥如意、幸福美好，例如：民间美术中常见的鸳鸯戏莲、五福捧寿、松鹤延年、连年有鱼等纹样题材。有的用象征的艺术手法，对事物的形态、色彩或习性，取其相似或相近，以表现一定的含义，例如：莲花表示纯洁，鸳鸯表示情爱，牡丹表示富贵，松鹤表示长寿。也有的用谐音，借物名的同音或近音，以表示一定的含义，例如：喜鹊借喜字表示喜庆，梅花借“梅”与“眉”同音，喜鹊梅花即表示喜上眉梢；借“瓶”与“平”的谐音，以大花瓶配牡丹，表示平安富贵；葫芦谐音“福禄”等。还有的用表号，即借标记、标识等符号，表示一定的含义，例如：鱼表示“有余”，钱表示“富有”等。这些题材、图案等艺术形式所包含的吉祥寓意，丰富了民间美术的内涵，使它成为民间喜闻乐见的艺术形式（图1-6）。