

民间手工艺制作

张世奇 编著

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间手工艺制作/张世奇编著. —兰州:兰州大学出版社, 2009. 8

(2009 农家书屋文库)

ISBN 978-7-311-03470-2

I. 民… II. 张… III. 民间工艺—手工艺品—制作—中国 IV. TS938

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 153095 号

责任编辑 张国梁 覃丽娜
封面设计 张友乾

书 名	民间手工艺制作
作 者	张世奇 编著
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@onbook.com.cn
印 刷	兰州新华印刷厂
开 本	787×1092 1/16
印 张	13.75 (插页 16)
字 数	189 千
版 次	2009 年 9 月第 1 版
印 次	2009 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-03470-2
定 价	24.60 元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

目 录

第一部分 民间手工艺综述 / 001

第二部分 民间手工艺分类 / 004

第一章 民间绘画 / 004

- 一、岩画 · 009 二、帛画 · 010 三、壁画 · 011 四、年画 · 012
 五、门神画 · 014 六、木板画 · 015 七、漆画 · 016 八、布贴画 · 016
 九、五谷画 · 017 十、羽毛画 · 017 十一、烙画 · 018
 十二、坑围画 · 018 十三、农民画 · 020 十四、唐卡画 · 021

第二章 雕塑 / 022

- 一、木雕 · 026 二、石雕 · 027 三、玉雕 · 029 四、砖雕 · 029
 五、铜雕 · 030 六、微雕 · 031 七、核雕 · 031 八、角雕 · 032
 九、瓷雕 · 033 十、骨雕 · 033 十一、贝雕 · 034 十二、冰雕 · 035
 十三、葫芦雕刻 · 036 十四、泥塑 · 037

第三章 家具器皿 / 038

- 一、博古架 · 041 二、屏风 · 041 三、八仙桌 · 043
 四、椅子 · 044 五、交椅 · 044 六、太师椅 · 045
 七、玫瑰椅 · 046 八、拔步床 · 046 九、花轿 · 047
 十、陶器 · 048 十一、唐三彩 · 050 十二、瓷器 · 051
 十三、铜器 · 053 十四、漆器 · 054 十五、鼻烟壶 · 055

第四章 戏具乐器 / 056

- 一、木偶 · 062 二、皮影 · 064 三、面具 · 065 四、舞龙 · 066
 五、舞狮 · 071 六、旱船 · 074 七、铁芯子 · 075 八、鼓 · 076
 九、编钟 · 078 十、笙 · 080 十一、竹笛 · 081 十二、古坝 · 082
 十三、排箫 · 083 十四、箏 · 084 十五、三弦 · 085 十六、月琴 · 086

十七、笙篭 · 087 十八、琵琶 · 088 十九、古琴 · 088 二十、二胡 · 092

第五章 服装服饰 / 093

一、民族服装 · 093

1. 裕固族 / 097 2. 塔巴族 / 099 3. 朝鲜族 / 099 4. 白族 / 100 5. 满族 / 101
6. 藏族 / 101 7. 维吾尔族 / 102 8. 布依族 / 102 9. 汉族 / 103 10. 蒙古族 / 103
11. 回族 / 103 12. 苗族 / 104 13. 彝族 / 104 14. 壮族 / 104 15. 侗族 / 105
16. 瑶族 / 105 17. 土家族 / 105 18. 哈尼族 / 105 19. 哈萨克族 / 106
20. 傣族 / 106 21. 黎族 / 106 22. 傈僳族 / 107 23. 佤族 / 107 24. 畲族 / 107
25. 高山族 / 108 26. 拉祜族 / 108 27. 水族 / 108 28. 东乡族 / 108
29. 纳西族 / 109 30. 景颇族 / 109 31. 柯尔克孜族 / 109 32. 土族 / 110
33. 达斡尔族 / 110 34. 仫佬族 / 110 35. 羌族 / 111 36. 布朗族 / 111
37. 撒拉族 / 111 38. 毛南族 / 111 39. 仡佬族 / 112 40. 锡伯族 / 112
41. 阿昌族 / 112 42. 普米族 / 113 43. 塔吉克族 / 113 44. 怒族 / 113
45. 乌孜别克族 / 114 46. 俄罗斯族 / 114 47. 鄂温克族 / 114 48. 德昂族 / 115
49. 保安族 / 115 50. 京族 / 115 51. 塔塔尔族 / 115 52. 独龙族 / 116
53. 鄂伦春族 / 116 54. 赫哲族 / 116 55. 门巴族 / 117 56. 基诺族 / 117
57. 唐装 / 118 58. 戏服 / 119

二、民族配饰(头饰) · 121

1. 新疆少数民族的头饰 / 122 2. 鄂伦春人的头饰 / 123 3. 满族人的头饰 / 123
4. 裕固族人的头饰 / 124 5. 藏族人的头饰 / 124 6. 布依族人的头饰 / 124
7. 侗族人的头饰 / 125 8. 瑶族人的头饰 / 125 9. 畲族人的头饰 / 125
10. 高山族人的头饰 / 125 11. 苗族人的头饰 / 126

三、民间配饰——扳指、荷包、玉佩、鱼袋、茄袋 · 126

第六章 刺绣印染 / 132

- 一、香包 · 134 二、绣球 · 135 三、绣花鞋 · 135 四、鞋垫 · 136
- 五、褙鞋 · 137 六、扎染 · 137 七、蓝印花布 · 139

第七章 纺织编织 / 140

- 一、织锦 · 141 二、中国名锦——杭锦、云锦、傣锦、壮锦 · 142
- 三、缂丝 · 143 四、土纺织布 · 145 五、手工地毯 · 146
- 六、中国结 · 146 七、纸编 · 148 八、草编 · 149

第八章 剪纸扎纸 / 150

- 一、熏烟剪纸 · 153 二、套色剪纸 · 154 三、染色剪纸 · 154
- 四、绘色剪纸 · 154 五、剪纸影片 · 155 六、窗花 · 155
- 七、喜花 · 156 八、扎纸 · 157 九、风筝 · 159
- 十、彩灯 · 160 十一、油纸伞 · 162

第九章 食品 / 163

一、面塑 · 165 二、糕点 · 167 三、糖艺 · 169 四、酥油花 · 170

第十章 玩具 / 171

一、泥玩具 · 172 二、陶瓷玩具 · 173 三、布玩具 · 174

四、风铃 · 175 五、脸谱 · 176

第十一章 吉祥图案 / 177

一、宝相花 · 179 二、八吉祥 · 180 三、八宝纹 · 181

四、三多 · 182 五、八吉 · 183 六、方胜纹 · 183

七、缠枝纹 · 184 八、凤鸣朝阳 · 184 九、丹凤朝阳 · 185

十、凤戏牡丹 · 186 十一、鸾鸟绶带 · 186 十二、天马行空 · 187

十三、云龙风虎 · 187 十四、金玉满堂 · 188 十五、六合同春 · 188

十六、连年有余 · 189 十七、龙凤呈祥 · 189 十八、松鹤长春 · 190

十九、太平有象 · 190 二十、鲤鱼跳龙门 · 191

二十一、富贵万年 · 191 二十二、四君子 · 192

二十三、莲花 · 192 二十四、萱草 · 193 二十五、灵芝草 · 193

二十六、蔓草 · 194 二十七、忍冬纹 · 195 二十八、龙 · 195

二十九、凤 · 196 三十、麒麟 · 197 三十一、四神 · 197

三十二、鹿 · 198 三十三、蝙蝠 · 199 三十四、鸳鸯 · 199

三十五、鱼 · 200 三十六、狮 · 200 三十七、虎 · 201

三十八、鹤 · 202 三十九、蝴蝶 · 202 四十、结 · 203

四十一、如意 · 203 四十二、祥云 · 204 四十三、暗八仙 · 204

四十四、尘尾(拂尘) · 206 四十五、古钱 · 206

四十六、华盖 · 207 四十七、福寿双全 · 208

四十八、吉庆有余 · 208 四十九、喜鹊登梅 · 209

五十、珠联璧合 · 209 五十一、万事如意 · 210

五十二、四季平安 · 210 五十三、一帆风顺 · 211

五十四、太极图 · 212 五十五、字(万字) · 213

五十六、福祿寿 · 213 五十七、双喜 · 214

第一部分 民间手工艺综述

民间手工艺是艺术领域中的一项分类,依照字面上来看就是“某某艺术”的一种表现形式,而冠之以“民间”二字,显然是要与所谓的“宫廷艺术”、“贵族艺术”、“专业艺术”等有所区别。旧版《辞海》:凡含有技巧与思虑之活动及其制作,如机械、工艺、建筑、房屋之类,皆称艺术,义与“技术”相当。这是对艺术的广义解释,狭义的艺术是指含美的价值之活动,或其活动之产物,义与“美术”同。可见,艺术是指学问与技术而言,也可谓是“巧艺”或“工艺”。从周朝“众艺”及《周礼》“百工”得知艺术本来的意义就是指“工艺”,我们从古书中可以归纳出以下之定义:

1. 工艺是指生活所必备的知识;2. 工艺是指人类制作生活用具之事;3. 工艺是指考虑材料与加工技术以人工的方式制作器物之事;4. 工艺是指熟练精巧的技术。

由此可见,民间艺术其实就是民间手工艺,这样民间工艺就与“机械工艺”、“产业工艺”、“美术工艺”、“现代工艺”区分开了。举凡在民间自发形成、发展并广为流传的各种通俗的、人民大众喜爱的以及具有民间色彩的技术与艺能,如传统手工艺、雕塑、编织、印染、剪刻、刺绣等都是民间手工艺。

在古代,艺术与生产技艺有着密不可分的联系,一般是指与天然相对的人工创造。这些人工创造反映着人类的进步和社会生产力的发展,一方面这些创造是生活之必需,是生存和繁衍的需要,如制作各种器具、器皿;另一方面还表现在物质之外的精神需要。它以不断的创造创新唤起人的审美意识,提高人的智力水平,培养人鉴赏现实美丑特性的能力和高尚的情操、情趣、情感,丰富人的内心世界和精神生活,维护巩固正常的社会伦理和秩序。例如,周的青铜器鼎,实际上它从原来“锅”的功能转变成了王权与政权的象征,成为了“尊”和“卑”的社会关系、地位、等级、阶级的不可逾越的标志,统治者用它来维护正常的社会秩序。

在历史发展进程中,民间手工艺还担负了建设人类精神文明的重担,用各种各样的工艺手段促进人类不断追求新生活的强大动力,表达对生活认识和理解,帮助使用者、欣赏者认识生活,获得教益,如古代留存的大量神像、佛像、壁画、唐卡画等,它们不但塑造了美,而且还用美的化身去教育、感化、升华人的灵魂,指导人的行为,指明人的前进方向。任何的工艺和艺术的表现形式,都与政治、道德、宗教、民族心理、时代精神等其他意识形态具有内在的密切联系,都在以它的形式直接或间接地反映一定社会社团、民族的政治、道德、宗教观念、心理状态、情绪和愿望。

手工艺是人类文化的反映,是科学技术的实践。古人说,“天工人其代之”。工应于天理,而艺则出于人灵。在人类获得了一定的知识文化的前提下,精神心理就获得了升华,“心灵则手巧”。当把心灵激发出来,上升到艺术的高度,就产生了手巧的技能,这些技能同时又促进了科技的发展,从而把艺术和技术融进了文化艺术和科学技术之中,成为促进生产发展的动力。在漫长的历史中,先进的工艺技术是民间工艺繁荣和发展的基础,中国民间手工艺的历史也是优秀文化艺术和科学技术的发展历史。

中国是丝绸的故乡,“丝绸之路”带给了世界宝贵的财富,对世界文明产生了深远的影响。我们的祖先,在很早的时候就掌握了高温技术,直接促进了中国在陶瓷和冶金这两个领域的工艺发展。在陶瓷方面,使

中国成为了瓷器之国,比欧洲领先了1700年;在冶金方面,商周时代的青铜器已达到鼎盛时期。秦汉时代的先进冶金工艺,早于欧洲1500年。除丝绸、瓷器、冶金工艺外,在公元前2000年,先民们就已认识并制作漆器用品。明代家具闻名世界,就是因为它先进的各种榫卯结构,既不用胶也不用钉的工艺手段。风筝是世界上最早的飞行器械,当初是木结构的,放之能飞,南北朝时就用于递送情报。皮影戏是现代电影的始祖。织锦、木偶、木版年画等技艺都在世界科学技术史上处于领先地位。所以说,手工艺并不单单是技术和艺术,它还是科学。

民间手工艺是推动社会发展的直接动力,它创造了文明,推动了文明,发展了文明。民间手工艺又是我们祖先留给现代的一笔丰厚的文化遗产,它不但使我们从中了解了历史,了解了社会的进程,也使我们领略了手工艺带给我们的生活之美、艺术之美。

中国民间手工艺浩若星辰,数不胜数,但随着社会的进步、科技的高速发展,许多传统手工艺已被机械生产所代替,也有许多手工艺已经消失或正在消亡。我们了解民间手工艺是因为民间手工艺可能在不久的将来行将消亡,这不仅仅只是一种技艺、一种物品的消亡,而且也是一种文化、一段历史的消亡。为了不能忘却的历史和文化,这本书从大量的民间手工艺中筛选了一部分与我们生活有直接或间接联系的民间手工艺及制品向大家作一介绍,具体包括:一是绘画类;二是雕塑类;三是家具器皿类;四是戏具乐器类;五是服装服饰类;六是刺绣印染类;七是纺织编织类;八是剪纸扎纸类;九是食品类;十是玩具类;十一是吉祥图案类。共11大类224项,旨在帮助读者对民间手工艺有一个大致的了解。

在写作的过程中,本书引用了前人以及其他著作中的部分观点或图片,由于无法及时联系原作者,在此谨表示感谢。

第二部分 民间手工艺分类

第一章 民间绘画

中国民间手工艺中,民间绘画占有独特的地位。这首先是因为绘画历史最为久远,如人类最早的艺术创作是从一万多年前的石器时代开始在岩石上作画而揭开了绘画的序幕。从最简单的原始符号、祭祀图案到舞蹈、狩猎画面,先民们就已经开始了艺术创作的尝试和探索,表现了人类初期的审美意识和观念,使今天的人们领略了先祖们在茹毛饮血的时代的生活场面。虽属绘画的萌芽时期,但那种夸张和富有生活气息的画面还是使我们激动不已。到了中期岩画,我们已经能够清晰地感受到战国至先秦的生活和文化,表明人们的创作意识已经上升和达到了自觉阶段和成熟时期,这为后期岩画描绘了蓝本,也为其他画种的出现奠定了基础。

战国时期出现的帛画可谓精美绝伦,而在楚墓中出土的完整帛画已经能够全面、完整地展现这一时期绘画艺术之精美和艺术创作思绪之飞扬。人物、飞龙、翔凤,充满着楚文化之浪漫主义因素,线条简洁明

了,构图疏密有度,人物造型准确,形态古拙简劲,充分体现了早期绘画出手不凡之处,简单的几笔单色线条勾绘出了中国绘画的开篇之作。秦汉之时,随着丝织业的兴盛,帛画艺术得到了广阔的创作天地,从马王堆出土的汉墓殉葬的帛画更显得精致讲究。其内容题材广泛,画卷场面宏大,画面充实,色彩艳丽,内容丰富,给人以遨游于神话境地、往返于天地之间的感觉。日月交辉,游龙盘旋,飞兽奔腾,人神共处,将人们引入了屈原笔下的诗歌中。虽然内容繁复,但刻画细腻,线条流畅,画面和谐,集生动的形象、丰富的内容、精妙的技法于一身,创造出了中国历史上最早的工笔重彩画法,让人叹为观止。

由石器时代萌芽的洞窟和摩崖壁画是后来壁画的始祖。现代发现的秦宫彩绘壁画的残片是壁画发展的开始,它也是民间最早的绘画形式之一,它的装饰和美化功能使其成为环境艺术的重要方面和主力军。春秋战国时期的绘画传统得到进一步发扬,壁画艺术空前发达。上至宫廷建筑、贵族厅堂,下至郡县府邸,学校祠堂,以及陵寝墓室,壁画之风极盛。壁画题材广泛,现实生活内容丰富。与帛画不同的是,人神共处、奇异光怪的场面日渐减少,壁画已由“仙界”下降到了“凡界”,淡化了对仙界幻想的沉迷,回到了人生享乐和维护既得利益的现实中。由于壁画实用场合广泛,在秦汉时期,它是主要的绘画创作形式。汉代厚葬之风盛行,达官贵人的坟墓大多数绘有壁画或砖画,描绘的内容多为墓主人生前的功德及宴饮、游猎、车马出行、歌舞升平等豪华的生活排场。将先秦帛画与汉墓壁画相对比,明显地可以看到,线描的运用在不断发展提高,用传统的线描刻画形象,已能准确把握物象的形态、质感、动感。特别是线描的风格,开始向多样化发展,并且完全打破了先前的平列形象。处理大场面采用俯视角度来表现空间,布局紧密统一而富有变化,敷色鲜丽典雅。汉代是中国传统壁画承先启后的重要时期。汉以后的壁画尽管有明显的发展变化,但基本上没有超出它的范畴。魏晋南北朝至唐代佛教兴起,壁画被大量运用到了寺院、石窟中,形成了壁画的兴盛期。在甘肃敦煌莫高窟,至今还保留着 735 个洞窟 45 000 余平方米的极为精彩的壁画。这一时期壁画最为突出的特点是故事性强,宗教题材

多,画面铺天盖地,充分体现了民间绘画的特点。

从上古门神画发展演变而来的年画,是中国绘画走入千家万户,与人们生活最贴近的一个画种。它从早期的自然崇拜和神祇信仰逐渐发展成了驱邪纳祥、祈福禳灾和欢乐喜庆、装饰美化居家环境的节日风俗,表达了民众渴望艺术、向往美好生活的思想感情和愿望,它是版画大众化的一种体现形式。由于早期年画都是刻版印刷,刻版技术和造纸术的产生就给年画的普及提供了物质保证,也使得年画能够被大量制作和快速流传。现存最早年画是宋版《隋朝窈窕呈倾国之芳容图》的年画,画的是王昭君、赵飞燕、班姬、绿珠四大美人,人物丰润圆腴、雍容华贵。衬以雕栏、花卉、假山异石,线条精细,构图大方,充分表现出当时民间艺人的精湛技艺。年画随着时代的步伐越来越兴盛,发展到后来,由单色到套色品种越来越多,内容越来越广泛,寓意越来越丰富,逐渐把中国传统的吉祥符、吉祥语、吉祥物都引进了年画中。再后来年画的题材内容、艺术风格、地域流派层出不穷,全国各地都有自己地方特色的年画作坊,其中最负盛名的四川绵竹年画、江苏桃花坞年画、天津杨柳青年画、山东潍坊杨家埠年画被誉为“中国年画四大家”。他们各具特色:四川绵竹年画构图对称、完整、饱满,主次分明,多样统一;色彩上采用对比手法,设色单纯、艳丽,强烈明快,线条洗炼,具有强烈的节奏感。江苏桃花坞年画工艺精美,一幅画要套印四五次至十几次,还有“描金”、“扫银”、“敷彩”等工序;构图丰富,色调艳丽,装饰性强,富有浓郁的生活气息。天津杨柳青年画题材广泛,内容丰富,构图饱满,寓意吉祥,雅俗共赏,工艺独特,在套过两三次单色版后,再以彩笔填绘,既有版味,又有手绘的色彩斑斓与工艺性,刻工精美,绘制细腻。山东潍坊杨家埠年画对表现的内容加以高度概括和形象地夸张,它用中国传统的勾线技法,线条粗犷,色泽明快,对比强烈,富有乡土气息。由他们四家生产的年画在明清时占有全国市场的半壁江山,深受人民喜爱。由于它是每年换一次新的,从年头到年尾,便有了“年画”的称谓。在每年过年时家家户户购年画、贴年画,增强了节日的喜庆气氛,因此年画也被称为“喜画”。它的题材广泛而丰富,“巧画士农工商,描绘财神菩萨,尽收

天下大事,兼图里巷所闻,不分南北风情,也画古今轶事”,因而使年画不仅是年节的点缀,还是文化交流、道德教育、审美传播、信仰传承的载体与工具,是中国百科全书式的民间艺术。

随着年画而兴起的居室装饰画在近现代非常流行,种类越来越多,用途越来越广,其不同品种、不同风格的装饰画,各显其能,各具特色。五谷被人们视为天地之精华,镇恶祝禳之宝,而民间艺人们正是借助了这种观念,用五谷杂粮以粘、贴、拼、嵌、雕等手法制作出了一幅幅精美独特的画面,质朴而深邃,自然而灵动。劳动人民的智慧是层出不穷的,在用“食”进行艺术创作的同时又想到了“衣”,广大劳动妇女其手也巧,其心也灵,其勤也俭,在缝制衣物之后的零碎布条、布片上“打起了主意”,她们把不同类、不同色、不同规格的边角花布料收集整理,按照自己的喜好和想法进行构思、拼贴,组成了一幅幅色彩艳丽,造型夸张,富有生活气息和民族风格的图画,挂在居室,顿时使人有蓬荜生辉的感觉。

华贵、光鲜、栩栩如生的花鸟、鱼虫置于案头、立于墙壁活灵活现,呼之欲出,这就是羽毛画的独特魅力。羽毛画是用家禽的多色羽毛为原料借助传统的图画构图法及雕塑、木刻、装饰工艺等表现手法制作的一种画。羽毛画不受题材的限制,中画、西画均能完美表现,给人以自然天成之美感。

一般画是用画笔画出来的,可是有一种画却是用铁与火烫出来的,这就是烙画,古代称“火针刺锈”,后称“火笔画”。烙画源于西汉,盛于东汉。它是用一种特制的铁笔,现在有用电烙铁的,在木板、家具、葫芦等材质上烙烫出深浅、疏密不同的烫痕而构成画面,素雅、古朴、苍劲,与众不同。

油光瓦亮,经久耐用,不褪色,不变形,既可上墙悬挂又可置于案头,立于地面,又能表现在家具上的一种画叫漆画。漆画的材料来自于大自然中生长的漆树身上,它所产生的工艺美术技法多种多样,如刻漆、堆漆、雕漆、嵌漆、磨漆等等,它具有绘画和工艺的双重性,既是美术品又是生活实用品。漆画历史悠久,“禹作为祭器,墨染其外而朱画其内”。它不但形质优美,而且防腐、耐热、耐磨,是实用的艺术品类。

原来我们只知道绘画是画家、画匠等艺人们的事,在历史的发展进程中却出现了一个很难归类但又群体庞大,数量众多的一种画。这种画是由这样一群人绘制的,他们是从未受过美术教育,甚至大字不识几个的,手拿铁锹、锄头的土生土长的农民。无奈只能称他们的作品是“农民画”。画这种画的农民平时在田间、水上、牧场忙忙碌碌地劳作,工余闲暇之时只是出于一种兴趣或创作冲动拿起画笔自画自乐,在构思和表现手法上没有陈规定法,无拘无束,或构图奇特,或色彩强烈。农民用特有的审美意识创作了一大批个性强烈、风格独特的画作,为我国的民间艺术增添了亮丽的一笔。

除汉族和其他民族的民间绘画之外,还有一种有特别名称、特别类型的画,名叫“唐卡”。唐卡也叫唐嘎、唐喀,系藏文音译,多画于布上,是用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画。内容和题材包括藏族历史、政治、文化和社会生活等诸多领域,是藏民族的百科全书。唐卡从松赞干布时期兴起,极富民族特色,它用天然矿物、植物原料,用艳丽的色彩,工笔的描绘记述着雪域高原的历史、文明、智慧、信仰。有时为了表现虔诚和心愿用刺绣、镶嵌等方法将宝石用金丝缀于其间,真可谓珠联璧合,价值连城。

人类的社会实践从开始就有按照美的规律改造世界的因素。原始人用贝壳装饰自己,以洞穴中的壁画、陶器上的彩纹装饰环境,都表明了一种朦胧的审美意识。绘画是他们对美的理解追求的最高精神世界,在中国民间绘画中,民间艺人们把他们的才智用抽象或具体的方式表现出来,从具体到抽象再到具体、抽象相结合所创造出的艺术形象常表现出“似与不似之间”的美。他们一般不十分忠实地摹拟物象的本来面目,他们甚至不去注意和尊重这些自然物象的固有特征,“画我所画,画我所想”。这正是民间绘画最古朴、最原始,也是最可贵、最突出的特征,正是这种特征从根本上符合了人民群众的普遍审美需求,成为中华民族的一朵艺术奇葩。

一、岩画

岩画是在岩石上雕刻和绘制的图画，其创作时间最早约为旧石器时代，晚期至迟不超过新石器时代早期。我国境内岩画分布很广，比较有名的有内蒙古阴山岩画、云南沧源岩画、广西花山岩画、江苏将军岩画、新疆呼图壁岩画、青海刚察岩画、宁夏贺兰山岩画、甘肃嘉峪关附近的黑山岩画。

中国的岩画按其表现内容可分为南北两个大系。北方岩画多表现各种动物、人物、狩猎及各种符号，反映了原始社会的游牧生活；南方地区的岩画除表现各种动物、狩猎场面外，还有采集、房屋或村落、宗教仪式等内容，反映了南方原始农业社会的生活状况。

在内蒙古阴山发现的岩画是迄今为止发现最早的绘画作品，图像多用坚石敲击而成，有奇特的人面纹和太阳纹，反映了对太阳神的崇拜（见彩图1）。而在云南沧源地区出现的《舞蹈放牧战争图》是一幅以红色涂绘，画有舞蹈、放牧、战争等场面的大型岩画（见彩图2）。其基本造型采用平面线绘的方法，画风近乎图案化、装饰化。整幅画面可分为上、中、下三段，上段是盾牌舞，中段是放牧图，下段是战争格斗的场面。而最有意思的则是在甘肃嘉峪关市西北黑山发现的新石器时期的《猛虎捕食图》。古代岩画的共同特点一般是纪实性地描绘人们狩猎、放牧、宗教仪式、房屋、村落等为内容的社会经济、生产状况和人群组织形式、战

阴山岩画

争场面。这是因为当时人们的生产力水平非常有限,而人们的生存状态又极为恶劣,所以很少有闲情逸致表达更为广阔的领域。但从黑山岩画中我们完全可以看出来,这是一幅与人们生活无关的作品,是动物与动物之间发生的故事,而作者是以一个不相干的旁观者的角度去捕捉自然界中发生的一幕,并描绘下来。这体现了绘画已经从本位描绘而转向了客观描绘,完全进入了艺术的创作萌芽,所创作的对象错落有致,大小有别,强弱分明。应该说,黑山岩画是从自觉的制作转入自觉的创作的艺术之作。

中国岩画虽然是先民们在远古时期创作的作品,但它包含着人类初期的各种审美意识,是史前艺术的第一次繁荣,为史前艺术的第二次繁荣准备了基础条件,提供和积累了经验。时至今日,当代艺术家们创作的作品中还时常出现岩画的元素和影子,我们由衷地向创作这些作品的先民们表示敬佩,岩画的原始创作虽然中断了千年,但岩画的精神永存。

二、帛画

帛画是中国古代画在丝织品帛上的绘画作品,是可以挂在墙上陈

列观赏的装饰物。在河南洛阳发掘的多处商代墓葬中,发现了许多帛画残片。这说明早在三千多年前帛画就出现了。而在湖南长沙出土的战国时期的两件帛画,完整、清晰地展示了当时的绘画原貌,其中《人物龙凤图》是随墓而葬的铭旌,画面上的墓主人是位挽鬓贵妇,她长袍细腰,垂地的长裙前后张开,面容端详,颇具虔诚之态。图的上部“龙凤呈祥”,此画以线为造型,简约明快,古朴大方,是很有代表性的人物肖像画(见彩图3)。

到了秦汉时期,我国的丝织业已较为发达,帛画艺术获得了进一步的发展。随着重

帛画

孝道、厚葬风气的兴盛,作为殉葬品的汉代帛画更显得精致和讲究,其包含的内容也更为广泛。据唐代张彦远《历代名画记》中所举古之秘画、珍图名录,包括了经史、文学、天文、地理、医药、谶纬迷信等内容。由于帛画不易保存,这些作品早已失传,今天所能见到的是长沙马王堆汉墓及山东临沂金雀山汉墓中出土的几幅帛画。

马王堆汉墓帛画的发现,举世瞩目,填补了汉代绘画史的空缺,意义非常重大。其中《软侯妻墓帛画》是在马王堆一号墓中发现的,这个墓是西汉长沙国丞相、第一代软侯利仓夫人的墓葬。这幅画应该是绘于文帝时期,帛画以丝织的精细绢帛为底,呈上宽下窄的T字形,顶端裹有竹竿,上系丝带,可以张举悬挂。《软侯妻墓帛画》是我国迄今发现的最早的工笔重彩画,帛画自上而下分成三个部分:上部绘天界、烛龙、日月、神仙、怪兽等充满飞动的活力;中部为墓主人生前形象;下段为力士托举世界,两条长龙相互缠绕,将各画面自然地分割,有写实,有想象,又有装饰效果。整个画巧妙地把天、地、人组合在一起,内容繁复,刻画细腻,色彩绚丽(见彩图4)。

在绘画技法上,帛画基本上以淡墨起稿,再平涂各种色彩,最后勾以重墨线,在扶桑木、云气、人物面容等少量地方,则运用浓淡不一的色彩渲染,以形成两种色彩之间的过渡和阴阳凹凸。所用的色彩,主要为朱砂、土红、石青、石绿等矿物色,青黛、藤黄等植物色和蛤粉等动物色。以矿物质色为主,兼用植物色、动物色,色彩丰富鲜艳,沉着稳重。在线的应用上,描绘人物多采用纤细刚劲、富有弹性的长线条,人物脸部从上至下一笔勾成,很像后人所说的“高古游丝描”。

帛画的特点是充满了丰富的想象力,把人、仙、日、月及传说、想象融为一体,与屈原《离骚》、《天问》中的神话相对应,有诗画意境。

三、壁画

壁画是以绘制、雕塑或其他造型手段在天然或人工壁面上制作的画。它的装饰和美化功能使其成为环境艺术的重要方面。壁画为人类历史上最早的绘画形式之一,它的发展可以追溯到石器时代。石器时代是

壁 画

中国绘画的萌芽时期。现存史前绘画多为洞窟和摩崖壁画。现发现的咸阳秦宫彩绘壁画残片，距今有 2 300 年的历史。魏晋南北朝至唐代是形成壁画的兴盛期。规模最大、保存最完好的当数敦煌壁画，敦煌莫高窟的壁画题材广泛，场面宏大，色彩瑰丽。无论是人物造型，风格技巧，以及设色敷彩都达到了空前水平。壁画中出现了大量的盛大歌舞场面，众多的人物，绘制精巧的建筑物等。宗教色彩浓厚，故事情节强，题材广泛，使敦煌莫高窟成为了世界绘画宝库（见彩图 5）。至宋朝以后，壁画逐渐衰落，与盛唐时期不可同日而语。

壁画按场合可分为：摩崖壁画，宫殿、厅堂壁画，寺院道观壁画，墓室壁画。按绘画技法可分为绘画型和绘画工艺型两类。绘画型指以绘画手段直接完成于壁面上（见彩图 6）。具体画法有：干壁画，即在粗泥、细泥、石灰浆处理后的干燥墙面上绘制；湿壁画，是待基底半干时，以清石灰水调和颜料绘制，一次完成；蛋彩法，是以蛋黄或蛋清为主要调和剂的水溶颜料绘制在干壁上；蜡画，即将蜡与颜料混合画在木板或石材上，再加热处理；油画，画在亚麻布或木板上；丙烯画，以丙烯为主要调和剂绘画。后两种为现代壁画所常用。绘画工艺型是指以工艺制作手段来完成最后效果的壁画。

四、年画

民间年画俗称“喜画”，旧时人们盛行在室内贴年画，门上贴门神，以祝愿新年吉庆，驱凶迎祥。年画是中国民间最普及的艺术品之一，每值岁末，全国多数地方都有张贴年画、门神以及对联的习惯，以增加节日的喜庆气息。年画因一年一更换，或张贴后可供一年欣赏之用，故称“年画”。

