

# 民间美术与现代艺术设计研究

镂尘吹影 妙手尝新

陈励文 著

吉林人民出版社





陈励文，女，获得中国设计杰出女性品牌人物、中国杰出中青年陈设艺术设计师、中国设计业青年百人榜、广东省设计业十杰、广东省重大人才工程“特支计划”青年文化英才、广东省十大软装设计师、广东省三八红旗手等荣誉称号，以及十多项国家级大赛最高奖，并多次担任省、市文化项目主持人。

个人独立出版：学术专著《皮的当代艺术研究》、编绘专著《中国侨都漫游》、编绘专著《中国侨都非遗故事绘》、水墨画集《熙》。现为高级工艺美术师、江门市东西文创艺术研究有限公司设计总监。

# 民间美术与现代艺术设计研究

陈励文 著

吉林人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

民间美术与现代艺术设计研究 / 陈励文著. — 长春:  
吉林人民出版社, 2019. 11  
ISBN 978-7-206-16506-1

I. ①民… II. ①陈… III. ①民间美术—关系—艺术—设计—中国—现代 IV. ①J528②J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第259957号

# 民间美术与现代艺术设计研究

MINJIAN MEISHU YU XIANDAI YISHU SHEJI YANJIU

著 者：陈励文

责任编辑：张 娜 封面设计：陈励文

吉林人民出版社出版 发行（长春市人民大街7548号 邮政编码：130022）

印 刷：长春市昌信电脑图文制作有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：9.5 字 数：120千字

标准书号：ISBN 978-7-206-16506-1

版 次：2019年11月第1版 印 次：2019年11月第1次印刷

定 价：45.00元

---

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社联系调换。



## 前 言

审美价值和实用价值的统一是中国民间美术的一大特点。民间美术具有丰富的精神内涵，分布于各地的民间美术以丰富的风格、品质和种类，反映着不同民族、不同地域和民间风俗，以及不同民族气质和情感的民间美术形式。无论是绘画、雕塑、服饰、刺绣和编织等艺术形式，还是生子祝寿、节日庆典、婚丧嫁娶、迎神赛会、龙舟彩船等民族民俗活动，都紧密地与人们生活联系在一起，生成并发展了中国民间美术的文化背景和内涵。

爱美之心，人皆有之。民间美术具有深刻的审美寓意。美，是自古以来人类所共同追求的目标之一，民间美术的审美性与中华民族的审美标准是统一的。民间美术活动，同时也是一种审美活动，它可以陶冶人们的情操，净化人们的心灵，放松人们的心情，调节人们心理上的各种紧张因素，人们将自己的意愿通过这些活动形式得到寄托。取材基本是符合各民族特点的，并且与广大人民群众的日常生活的密切相关，运用各自民族的艺术表现手法，通过民间能工巧匠的制作设计，将劳动人民的爱憎和对美好生活的愿望，对理想和未来的追求都融入民间美术造型中。

民族的就是世界的，就是有生命力的。各民族的艺术都属于世界艺术整体中的一部分，只有保持了本民族独特的艺术特征，才能在世界艺术之林中占有自己的位置。中国民间美术有其鲜明的民族特点，是中华民族文化的重要组成部分，也是世界文化的重要组成部分，这已经被几千年的文明史所证实。中国民间美术是我国各民族在历史的长河中，用自己的劳动积累所创造的，是一定的社会历史阶段的产物，是智慧的精华。它之所以能够长存，是因为具有鲜明的文化价值。在对中国各民族的民间美术长期的发掘和研究过程中，我们不断地发现、追求中国民间美术存在的价值，特别是现代艺术价值。

民间美术历史悠久、内涵深厚、形态多样、种类丰富，不仅蕴含了宝贵的知识、情感和科学技术，而且蕴含了民族文化中创造和审美最本原的艺术精神。民间美术是现代艺术设计素材的来源，同时也有利于现代艺术设计的



创新。现代艺术设计作为一种艺术表现形式，民间美术对其发展有深远的影响。然而，包括民间美术在内的艺术是不断发展的，随着时代的进步而发展和变化。在新时代背景下，现代社会对民间美术的关注已超出一般美术的意义，传统元素在现代艺术设计中的运用已成为新的时尚。

民间文化是中国文化的基础和血脉，而表现形式丰富多样的民间美术正是中国文化具有鲜明的民族性和审美特征的表现。在当今社会的背景下，随着经济的发展，民间艺术不但面临着保护与传承的问题，还面临着如何开发利用、延续与演进的问题。中国丰富多彩的民间艺术资源是现代艺术设计的重要源泉之一。民间美术所特有的情感特征使其在视觉与内涵上都带有强烈的东方情调，内在规律为现代艺术设计提供了丰富的资源。除此，现代艺术设计的灵感不能脱离人们的需求，其宗旨是为人服务，目的是满足人们的精神和物质文化。因此，民间美术和艺术设计是相通的。站在现代设计的角度对民间艺术进行善用与创新，赋予中国现代设计崭新的内涵，从中发现民间艺术里潜藏着巨大的文化价值、审美价值和视觉价值。



# 目 录

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>第一章 民间美术概述</b> .....           | 1   |
| 第一节 民间美术的含义与特征 .....              | 1   |
| 第二节 民间美术的艺术意义 .....               | 11  |
| 第三节 民间美术的艺术价值 .....               | 15  |
| <b>第二章 民间美术的艺术体系</b> .....        | 18  |
| 第一节 民间美术的独立体系 .....               | 18  |
| 第二节 民间美术的造型体系 .....               | 21  |
| 第三节 民间美术的色彩体系 .....               | 24  |
| 第四节 民间美术的美学结构 .....               | 29  |
| 第五节 民间美术的艺术语言 .....               | 43  |
| <b>第三章 民间美术的现代艺术价值</b> .....      | 46  |
| 第一节 民间美术的艺术魅力 .....               | 46  |
| 第二节 民间美术的美学意味 .....               | 48  |
| 第三节 民间美术的继承与创新 .....              | 58  |
| <b>第四章 民间美术与现代艺术设计的融合发展</b> ..... | 75  |
| 第一节 民间美术的转化运用 .....               | 75  |
| 第二节 民间美术与现代艺术设计的关系 .....          | 87  |
| 第三节 民间美术对现代艺术设计发展的影响 .....        | 92  |
| 第四节 民间艺术造型与现代艺术设计的融合 .....        | 96  |
| 第五节 民间美术色彩与现代艺术设计的融合 .....        | 106 |
| 第六节 民间美术与现代艺术设计融合的重要性 .....       | 113 |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 第七节 民间美术与现代艺术设计融合的关键 .....       | 116        |
| <b>第五章 民间美术在现代设计中的具体表现 .....</b> | <b>119</b> |
| 第一节 民间美术在现代艺术设计中的传承发展 .....      | 119        |
| 第二节 民间美术的现代发展 .....              | 126        |
| 第三节 民间美术的吉祥图案在现代艺术设计中的再现 .....   | 130        |
| 第四节 民间美术的传统装饰在现代艺术设计中的创新应用 ..... | 134        |
| <b>参考文献 .....</b>                | <b>145</b> |



# 第一章 民间美术概述

## 第一节 民间美术的含义与特征

### 一、民间美术的含义

民间美术是由身处社会下层的普通劳动者，根据自身生活需要而创造，经过集体传承和历史积累而不断发展的艺术形式。广义的民间艺术包括民间造型艺术、民间表演艺术、民间建筑艺术、民间说唱艺术、民间舞蹈艺术、民间文学艺术等。狭义的民间艺术主要指民间美术，其中包括民间绘画、民间雕塑、民间建筑、民间工艺等。

### 二、民间美术的特征

#### （一）民俗特征

##### 1. 地域性

我国幅员辽阔、民族众多，地理环境、风俗习惯、生产方式的差异，历史上文化中心的几经聚散和位置变换，文化形态的发展也随之千差万别，呈现出多类型、多层次的现象，形成较为明显的地域特征。

民间美术是融合在具体的民俗生活中的，因而每一种民间美术形式的产生、发展、传播都要受某一特定地域内的地理因素、生产及生活因素、人文因素等的制约，就地取材、因地制宜地利用当地物力资源进行民间美术创作，由此而形成独特的地方风貌，并能稳定地在此区域中流传。各地物产不同，产生的民间美术也就多姿多彩。

民间美术与当地生活方式紧密联系，因地制宜地利用当地物力资源，并稳定地在此区域中流传，因而有鲜明的乡土文化的特征，又被人们称为“乡土艺术”。

民间美术是艺术与生活的零距离接触点，以最原始、最朴素的方式从生活中诞生，在实践中完善，形成独特的美术形式。民间美术既是艺术之源，又是艺术之流，它像民歌一样凝聚着劳动者对生活的热爱、对幸福的祝愿、



对美的追求。人类最初的活动都是为了生存，因而民间美术的主流多带有实用性。在实用的基础上逐渐发展了审美，使之既能满足实用的物质需求，又能满足审美的精神需求。

民间美术在千百年生成与发展的进程中，受到所在地域、气候、地理等自然条件 and 政治、经济、文化等人文因素的深刻影响，从而具有各自独特的地域特性。地域性是民间美术形成和发展的空间特征。如中国南方盛产竹子，因而竹编工艺出类拔萃。

地域性的社会文化传统塑造着地域内居民的文化性格，制约着民众的生活习惯，构成了人类文化的丰富多彩。地域性特征也体现着乡土情感的内涵。由于某一民族、某一地域内的人们对自己民族和地域的风俗习惯、民族信仰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亦越容易唤起这种乡土情感，故地域性因素也构成民间美术的情感内涵。如少数民族由于聚居的特点，形成了地域性的色彩特征：彝族、哈尼族崇尚黑色，以黑为贵，其服饰主要色彩为黑色。

### 2. 大众性

奥地利心理学家阿德勒曾说：“人类文明中没有任何一种生活不是以群体生活为基础的。”大众性是民间美术区别于其他艺术的重要特点之一。民间美术的大众性，是指其产生、消费和传播形式的外部特征。

民间美术是活态传统文化，是生产者的艺术。它不仅是乡土艺术，更是真正的大众艺术，这是它与其他艺术门类相区别的最为显著的特征。民间美术具有极大的广泛性和深厚的群众基础，它的创造者、消费主体、受众、传播者和继承者都是普通劳动者。因此，民间美术的题材、内容、形式都是大众喜闻乐见的。

产生的大众性，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而产生，必须有现实的需求基础，并融入了集体的智慧与才能。其作品既反映了劳动者共同的理想和追求，又反映了共同的审美意趣，从创作到流传，始终与群体有着密不可分的关系。民间美术的可贵之处，正是在于它是普通劳动者对美的创造，每个劳动者都将成为创造者、表演者、欣赏者。原始社会中个体对集体有着绝对的依附性质。集体活动是当时活动的唯一方式，也成为当时人类力量唯一的源泉，反映在民间美术上成为集体意识与共同性感受的基础，形成原始艺术的群众性特征。

消费的大众性，指其作品或风格的形成必须为人们所理解、喜爱和共同分享。表现在他们有着共同的审美标准，如民间美术创作的口诀，从内容、形式、色彩都有规范，它成为审美的共同尺度，是民间艺人总结实践经验的



审美标准的具体化。

传播的大众性，指民间美术的创作往往是集体参与的结果，如祖辈家传和传播中的增删修改令其日臻完善等，都是集体介入创作的形式。如驰名中外的陕西安塞剪纸，作者大多是农民艺术家，扎实的基本功和造型能力，以及民间文化的全面修养，使得剪纸作品更具丰厚深刻的内涵。

优秀的作品会世代相传并复制传播。民间美术大众性特征并不排斥个人的因素，优秀的民间美术家及其代表会在民间美术的发展过程中发挥积极作用。

新石器时期的原始先民创造的彩陶、石斧、石刀，均是实用与审美结合的产物，其器形优美，纹饰简洁。在一些民间美术作品的内容和纹样上，有不少来自原始图腾崇拜。如鱼纹在原始彩陶中是重要的纹样。陕西半坡遗址出土的“人面鱼纹盆”，距今有 6000 多年历史。这件陶盆以泥条盘筑及手捏为主，表现手法纯朴、稚拙。盆腹内纹饰由一对人面鱼纹和一对鱼纹组成，口沿以二方连续几何纹装饰，它体现了原始先民对鱼的崇拜。

### 3. 自用性

民间美术品与人们的生活密切相关，是人们为满足自己的物质、文化、精神等方面的直接需要而创造的。很多地区的女性从七八岁开始就学习刺绣，并在农闲和做家务之余开始为自己将来的婚礼准备绣品。十余年下来，积攒的绣品从衣服到家饰用品多达几十种，足够一家子使用。民间美术品的自用性是其源于自给自足的农耕文明的反映。

民间美术创造了美的同时也创造了欢乐。劳动者在创造美的环境中直接或间接地得到社会文化传统的启蒙与教化，他们获得了创造过程中的愉快以及创造成功后的喜悦。如在唐代就传至日本的我国民间扎染，至今还在日本民间流行。名古屋市成立了民间扎染研究会，名为“乐染会”，以“乐”冠其名是因为扎染给他们带来了愉悦，使其在创造中得到了欢乐。

### 4. 传承性

民间美术从古到今，世代相传，在传承的基础上吸收、改进和发展，并且留有每个时代的烙印。传承性的基本含义是历史的延续性，是民族本性及其表现方式的浓缩，是人类发展的基础和灵魂。传承性是民间美术发展的时间特征。

中国民间文化的传承是以家庭为基本单位的。在以家庭为中心的技艺传承环境中，言传是师徒、父子、母女关系直接传播的方式。通过“口诀”来传递绝大多数技术性手艺，由于技巧是靠“祖传”获得，因而更多保持了民族初期文化的审美特质。传统民间美术在审美价值上对民族古老文化的积淀



和承继，成为后人艺术创造中富有生机的精神参照。

传承不是一成不变的沿袭，民间美术的传承延续是民间自发的，以习惯为纽带，因而没有自上而下的约束，他们按照自己的直观感受，无拘束地表达思想。在流传过程中往往伴随着不同程度的变化，导致变化的因素有地理条件、历史条件、时尚因素等。如陕北民间剪纸，大多是某一家族的女长者自娱自乐的民间美术行为，在农闲时传给下一代。在传播过程中不只是传播民间剪纸的表现技巧、造型特点，更多的却是民间剪纸悠久深远的文化内涵和当地生活中的风俗时令、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，在创作中反映出本时代的特征，因而形成了民间美术中的变化特点，使民间剪纸这一文化现象在传承中发展起来。近几十年来出现的新剪纸，是在继承民间剪纸的基础上发展而来的，不但内容上有所拓宽，而且还创造了剪纸书笺、剪纸贺年片、剪纸连环画、剪纸动画片、剪纸插图等多种形式，取得了很大成就。

虽然传统民间美术的许多样式，附和着历史遗留下来的风俗习惯，仍会在民间沿袭，但是不少旧形式在变化中逐渐扬弃了本源的内涵。比如贴在洞房的剪纸喜花，在民间仍作为新婚装饰居室、烘托喜庆气氛的必需品，但很少有人知道它原本是祈求生儿育女的护符。类似的传承与变化是为适应生存、适应社会变迁的发展机制，适时、因地、宜人的变异提供了民间美术发展的可能性空间。

民间美术多半通过家族或者师徒代代相传，具有历史的延续性。一代一代的民间艺术家在继承传统的基础上，发挥自己的聪明才智，对古老的民间美术进行着改造和创新。民间美术的传承方式多为耳提面命、口传心授，在传承中起到了极其重要的作用。

千百年来，各项民俗被一代一代传承下来，也许民间美术有时制作比较粗简，但它所体现的设计意匠和美的造型，却是与人们的生活和心灵息息相通的，体现出人生的哲理和艺术内涵，反映了民众的理想脉动，凝聚着民族文化的精髓。民间美术在发展的过程中，派生出其他美术门类，如版画、年画、染织等。从艺术心理来讲，民间美术奠定着一种审美感受能力的基础，是理解民族审美理想和普通群众情趣喜好的引导，是把握具有浓郁民族特色的造型艺术形式规律的依据，而有民间美术介入其中的社会生活本身也是艺术家取之不尽、用之不竭的创作源泉。

### （二）审美特征

民间美术审美特征的核心价值是从以人们的切实需要为目的的民间文化



观念衍生出来的，是功利主义色彩极强的审美思想。这种文化观念从不同的层面上以不同的形态表达了对于幸福吉祥的诉求：有的是年年有余的物质富足；有的是寿比南山的生命长度；有的是连生贵子的养老保障；有的是封侯挂印的出人头地。无论幸福吉祥的诉求有多少个变体，但是其美学形态逐渐形成了一些定式。

### 1. 题材多样

民间美术的题材极其广泛，包括动物、植物、人物和其他抽象符号等，题材来源包括神话故事、民间传说、历史典故、戏曲文学和日常生活场景等各个方面。

### 2. 图样完美

文人审美出于对“满则溢”或“过犹不及”的担心，选择在圆满即将实现的最后一刻停下脚步，似乎这样做便可以与巅峰保持最靠近的状态。这种刻意的抱残守缺发展出独特的对于残缺美的追求。生活在社会基础层面的民众，没有文人的敏感多虑，对于幸福的追求简单而直率。民间审美心理认为幸福就是十全十美，所以中国民间的艺术图样、图案追求饱满和完整，造型则“求大、求全”，图形数量也要成双成对，忌讳残缺不全，避免形单影只。

### 3. 造型独特

民间美术造型有平面、立体和综合三种，具体方式上不受时间、空间、透视、常识等的限制，随心所欲，信手拈来，随意组合。

民间美术创作者用自己的眼睛观察世界，用自己的思维方式进行思考，用自己的双手去表达自己的情感、塑造自己心中的形象，没有任何条条框框，只有无拘无束的表达，作品充满了“稚拙之美和浓厚的乡土气息”，反映了民间美术创作者大胆的梦想与独特的审美情趣。

### 4. 色彩鲜明

如同在造型上的大胆率真，民间美术在色彩的选择上同样是个性张扬。红火艳丽是民间美术设色的突出理念，重视色彩的象征寓意、文化习惯，同时讲求色彩的视觉美感和表现力，具有较强的观念性。红色是民间美术的主打色之一。对于红色的偏爱源于蛮荒年代里人们对于火的记忆：红色的火焰驱散了寒冷、驱逐了猛兽和疫病、带来了食物芳香。火与红具象化了幸福人生的图景——“红红火火”的日子，同时，民间美术的设色也非常重视色彩的搭配，“红红绿绿，图个吉利”，创造出大红大绿的美感。此外，“光有大红大绿不算好，黄能托色少不了”“紫是骨头绿是筋，配上红黄更新”。这些用色口诀记录了民间美术对用色的考量和斟酌，表现的是民间美术不仅推崇红色，对于色彩还有丰富性的追求。



### 5. 工艺巧妙

就地取材，物尽其用，这是民间美术的又一个突出特点。民间美术的创作者善于因时、因地制宜，利用简单的工具，将朴实无华的材料打造成别具一格的艺术品。稻草、柳条、树根、土纸、棉麻、泥土、砖头等，最不起眼的材料也可以被赋予蓬勃的艺术生命力。民间美术的工艺之美是一种淳朴率真的美，尊重自然、顺应材料特性的美。正如《考工记》所言：“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良。”这种美是技能、技巧、技艺在漫长的历史发展过程中不断总结与突破的结果。

### 6. 女性气质

民间美术中的女性创作者非常多，尤其是在剪纸、刺绣、纺织等领域，民间美术家主要是女性。女性的生活经历、情感心理、思维方式、审美取向和生命意识等对民间美术的题材、内容和形式等产生了重要的影响。比如，在女性占据主导地位的刺绣领域，动植物的图案比例非常之高；而在木雕、砖雕等男性创作者主导的门类中，民间传说、戏文故事等画面相对较多。这是因为在封建社会，女性的生活范围和文化见识有限，创作的题材往往是近身取物，同时原始艺术思维比较发达，经常会对自己中意的图案进行任意变形、增删和组合，作品的想象力丰富、充满了张力，具有鲜明的理想主义色彩。而男子即使在当时社会地位很低，其社会生活仍然比女性丰富，所以男性民间美术创作者的作品也会传承当时社会文化理念，其作品的现实主义特点比较明显。女性美术创作者的参与不仅从微观的材料、工具和造型、色彩等方面影响了民间美术，而且由于女性聚集而形成了一个具体的门类，最终从宏观上奠定了中国传统民间美术的整体格局。

### 7. 自娱特色

民间美术的自娱性指民间美术品在制作与消费关系上的特征。“自娱性”指民间美术的生产者个人与消费者个人的一致性，是区别不同类型的民间美术形式标准之一，相对于赖以谋生的生产行为而言，民间美术是劳动者的精神食粮，它创造了美，也创造了欢乐。劳动者在创造过程中直接和间接得到社会文化传统的认知、启蒙与教化，从中获得满足与愉悦。如老鼠有破坏性，人们很厌恶它，可是民间美术题材中，便有《老鼠嫁女》的题材，居然把这尖嘴细腿，长着“胡子”的小老鼠美化起来成为一个“新娘”，这个戏剧性的形象，让人忍俊不禁。自娱性是民间美术相对独立于宫廷审美意识与商品意识而保持清新健康面貌的重要基础。劳动妇女制作的美术品，历来不是为了出售，而是自产自用的礼仪用品，是感情的化身，她们善于用语言表达爱心，而喜欢和擅长在千针万线中传递自己的深情厚谊。姑娘订婚时，要为未婚夫



纳鞋垫、绣荷包，也要为结婚绣枕头。她们怀着特殊的爱心去设计花样，去剪裁缝绣，每一针、每一线都是真实感情的流露。

自娱性基本特征还体现在通过作品内容、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、价值取向以及人们在衣、食、住、行、婚、丧、嫁、娶的生活模式、行为模式等，用人们喜闻乐见的方式表达出来，形成多姿多彩的民间美术活动。

### （三）语言特征

#### 1. 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。这些符号来自民间，土生土长、根植于寻常百姓的日常生活中，带有通俗的社会认可性。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，猜透者回味无穷。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。因为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“蛇盘兔”“鹰抓兔”，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，必定是美满婚姻的寓意。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。

吉祥符号和图形中大多是约定俗成的符号，有固定的组合方式、含义、说法。这些符号和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。又如“暗八仙”也是具有特定意义的视觉符号。“暗八仙”与“八仙”一样，同样寓意祝颂长寿之意。“暗八仙”即指“八仙”手中所持的八种宝物：扇子——汉钟离、宝剑——吕洞宾、渔鼓——张果老、玉板——曹国舅、葫芦——铁拐李、洞箫——韩湘子、花篮——蓝采和、荷花——何仙姑，围绕着寿字散点排列，寓意吉祥、长寿。

#### 2. 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、诗歌、俗语、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。

民间吉祥艺术作为观念性的艺术，用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，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。如“瓜瓞绵绵”，民间大瓜曰瓜，小瓜曰瓞，借“瓞”与“蝶”谐音，组成“瓜蝶绵绵”，寓意人丁兴旺、连绵不断的生命繁衍。《诗·大雅·绵》称“绵绵瓜瓞，民之初生”。先民认为瓜和葫芦都是人类繁衍之本，各民族均有此类图案。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。他们借“鱼”“余”谐音，“有鱼”便成了“有余”的象征。年画《年年有鱼》，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。

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遍的一种现象。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，“耄耋富贵图”常作为给高龄老人的祝寿礼物。又如“五谷丰登”，由于“灯”谐“登”，在灯笼的图形上饰以谷物，寓意五谷丰登。

### 3. 多元的造型特点

#### (1) 造型的完美性

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。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、想象的形象刻绘出来。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。如果缺少某种元素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。

从色彩上达到完美，“以色扶形”也是民间美术装饰纹样中一个重要的手法。无论是古朴典雅的木版年画、缤纷秀丽的纺织刺绣、活泼生动的皮影，还是轻巧飘逸的风筝，都具有和谐的色彩和完美的视觉效果。如明清两代官



服前胸与后背的方形装饰，多由刺绣、缂丝工艺所为，极为精美，色彩和谐，既富丽又庄重。文官用禽，武官用兽，补子都装饰有花边。清代文官一品用鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品用鸂鶒（古时像鸳鸯的一种水鸟），八品用黄鹌，九品用鹌鹑。武官一品用麒麟，二品用狮子，三品用豹，四品用虎，五品用熊，六品用彪，七品、八品用犀牛，九品用海马。

### （2）表达的装饰性

远古时期人们对自然、对生命的理解带有一层神秘而朦胧的面纱，在迷茫中顽强地追求着自己的希望和理想，在吉祥图形中体现对美的追求，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，造型方法受图腾崇拜、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。

民间美术的装饰性体现在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、毛和尾羽化为朵朵盛开的鲜花，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。秦汉瓦当和铜镜纹样均以单独纹样适合于圆形，如青龙瓦当龙身呈S形，足、爪、尾填充于空白处，舒展自然。

### （3）图形的夸张性

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，使之表现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。大量民间流传的画诀，如“十斤狮子九斤头，一斤尾巴掉后头”等，这种夸张其典型特征而舍弃一般特征的方法，使作品增强了造型上的力度。纳西族“阿哩哩”是平时常见的象征团结友爱的手拉手、肩并肩的民族舞，但在妇女背带上的形象却是图案化的，概括成为洗练的装饰符号。这些高度归纳出来的艺术形象，古朴淡雅，在对称的图形中我们能体会到一种成熟和含蓄的美感。

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，选择适当角度用夸张概括的手法，造成强烈的视觉张力。剪