

中小学 民间美术 简明教程

A concise course of
folk art in primary
and secondary
schools 吕超峰·编著

黄河出版传媒集团
阳光出版社

中小学
民间美术
简明教程

A concise course of
folk art in primary
and secondary
schools

吕超峰·编著

黄河出版传媒集团
阳光出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小学民间美术简明教程 / 吕超峰编著. -- 银川 :
阳光出版社, 2019.10
ISBN 978-7-5525-5078-8

I. ①中… II. ①吕… III. ①民间美术 - 中小学 - 教
学参考资料 IV. ①G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第256222号

中小学民间美术简明教程

吕超峰 编著

责任编辑 申 佳

封面设计 赵 倩

责任印制 岳建宁

黄河出版传媒集团
阳光出版社 出版发行

出版人 薛文斌

地 址 宁夏银川市北京东路139号出版大厦 (750001)

网 址 <http://www.ygchbs.com>

网上书店 <http://shop129132959.taobao.com>

电子信箱 yangguangchubanshe@163.com

邮购电话 0951-5014139

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏凤鸣彩印广告有限公司

印刷委托书号 (宁) 0015868

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 8

字 数 100千字

版 次 2019年10月第1版

印 次 2019年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5525-5078-8

定 价 68.00元

版权所有 翻印必究

民间美术教学于中小学生学习教育的意义

(代序)

鲁迅先生称民间美术为“生产者的艺术”，之所以这么说，是因为民间美术是劳动人民为了满足自身精神生活的需要而创作，并在生产和生活中广泛应用和流传的乡土文化艺术。民间美术历史悠久、底蕴丰富，有着强大的生命力，是我国文化艺术的巨大宝库，成为当代美术教育教学必不可少的一个内容。

在中小学中开设民间美术课程，既符合社会经济发展形势，又是《义务教育美术课程标准》(2011版)的要求，“帮助学生认识到文化传承的重要性，尊重世界文化的多样性，培养学生对祖国优秀文化的热爱”。

民间美术在当代教育教学中有着重要的意义和作用。

第一，学习民间美术，可以培养中小学生对传统民间文化的认识，增强对民间艺术的情感。

窗花

河南泥泥狗

民间美术是广大劳动人民结合生产劳动，并经过千百年的传承和发展的集体智慧的结晶，具有极为丰富的美学、哲学、社会学、考古学、历史学和人类文化学的内涵，它包含着广泛而独特的知识，涉及历史、地理、民俗、古迹、民间故事等方面的内容，是中华民族文化的凝集和精华。通过学习民间美术，学生能认识传统的民间文化，容易激发对我国丰富多彩的民间文化的兴趣和喜爱，培养对民间美术的热爱之情，并建立起传承民间美术的信念。

第二，学习民间美术，可以增强中小学生对祖国、热爱劳动人民、热爱传统文化的情感和信念，增强民族使命感与自豪感。

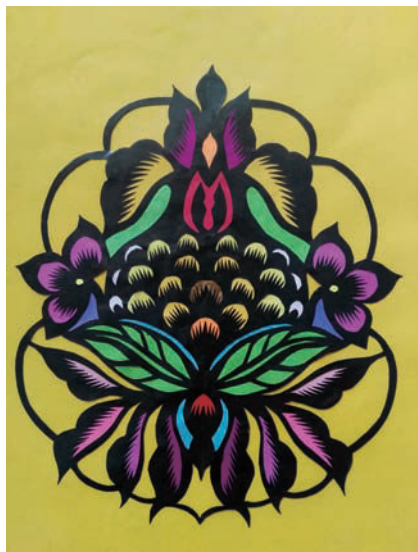
教育是为了培养学生的德、智、体、美、劳全方位发展。通过学习文化知识，接受文化的熏陶，可以培养学生高尚的审美情趣和爱国主义思想，加强品德、意志的塑造。民间美术蕴含着无限丰富的知识和信息，学生只有理解了民间美术，才会用心灵深入地体会母体文化的伟大，从而发现贯穿于中华文明之中的强有力的民族特性，才能产生对劳动人民的尊重感、对中华文明的崇敬感以及对祖国和人民的历史责任感。

第三，学习民间美术，可以从中汲取灵感，启发中小学生的创造性思维，并借此进行创新活动。

民间美术不仅具有丰富的实用价值和审美价值，而且具有丰富的历史文化内涵，其中蕴含着无尽的智慧。在中小学中开展民间

襖绣苔单

剪纸《石榴花开》

云肩

挂饰

美术教学，通过借鉴其独特的造型方法、表现形式，可以激发学生的创造性思维，培养他们的创新精神，增强他们的创造灵感。民间美术教学可以培养学生发现“美”和创造“美”的能力，使学生能够积极主动地进行学习，探究问题和解决问题，从中找寻与其他学科之间的联系，不断地开发自己的创造潜力。

第四，通过民间美术的学习，可以加强中小学生的审美教育，提高他们的实践动手能力，完善其性格。

作为美育的教育途径，民间美术的学习可以提高中小学生的审美素质，使学生具备正确的审美观，并乐于接受审美教育。同时，在民间美术的实践活动中，还能有效地提高中小学生的动手能力、观察能力以及创新能力，这也是新课程教学模式的要求。民间美术的实践活动主要通过借鉴其造型与色彩，提高学生的美术鉴赏能力以及实践操作能力，这对完善学生性格及今后的生活、学习都有着积极的促进作用。

第五，民间美术教学可以培养学生热爱自然、热爱生活的美好情怀。

当前，人们的物质生活提高，但现代人的精神生活却并不尽如人意，缺少人与人之间面对面的交流和沟通，缺少亲近大自然的情趣，甚至缺少对生活的热情。

陕西户县农民画

民间美术的实用价值和审美意义毋庸置疑，是我们日常生活中最朴实、最具有亲近感的审美形式，表现内容多为身边自然中的常见之物，如花草虫鱼、山石树木、水榭楼台等，熟悉而亲切。通过学习民间美术，可以使学生走出教室，走向社会，亲近自然，加强学生与他人之间的联系、沟通，使学生的关注视域扩大，提升对自然的热爱和生活的热情。

所以，民间美术课程的教学可以使学生的身心得到全面、协调、健康的发展，对学生的教育、学习、生活及以后的成长有着深远的意义，具有其他课程无法替代的作用。

目 录

第一章

民间美术概论

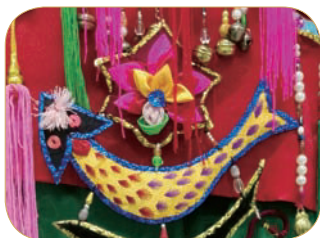

- 一、民间美术的概念 / 003
- 二、民间美术的种类 / 004
- 三、民间美术的特点 / 005
- 四、民间美术的题材 / 007
- 五、民间美术的应用 / 008

第二章

吉祥如意的民间美术

- 一、民间美术的寓意手法 / 013
- 二、民间美术中的吉祥物象 / 017

第三章

民间剪纸

- 一、民间剪纸的渊源 / 025
- 二、民间剪纸的风格特点 / 026
- 三、民间剪纸的语言符号 / 028
- 四、民间剪纸的类型 / 029
- 五、民间剪纸的表现方法 / 032
- 六、民间剪纸的应用 / 034
- 七、民间剪纸的实践 / 035

第四章

民间绘画

- 一、民间绘画的特点 / 052
- 二、年画 / 055
- 三、门神 / 061
- 四、农民画 / 064
- 五、脸谱艺术 / 070
- 六、民间绘画的实践 / 075

第五章 民间刺绣

- 一、四大名绣 / 079
- 二、民间刺绣的主要针法 / 082
- 三、民间刺绣的实践 / 087

第六章 异彩纷呈的民间美术

- 一、皮影 / 095
- 二、风筝 / 097
- 三、隆德社火脸谱 / 100
- 四、魏氏砖雕 / 101
- 五、杨氏泥塑 / 103
- 六、库淑兰剪纸艺术 / 104
- 七、凤翔泥塑 / 106
- 八、杨柳青年画 / 107
- 九、香包 / 109
- 十、唐卡 / 110

参考文献 / 114

后记 / 115

第一章 民间美术概论

★本章内容

民间美术的概念

民间美术的种类

民间美术的特点

民间美术的题材

民间美术的应用

1	2
	3
4	

-
1. 青铜器
  2. 人面鱼纹彩陶盆
  3. 彩陶
  4. 木版年画
-

一、民间美术的概念

民间美术是劳动人民根据生产、生活的需要而创作并经过集体传承和历史积累不断发展的一种艺术，融于人们的衣食住行以及习俗、礼仪、信仰、禁忌等社会生活之中，是人类生活劳动最质朴的艺术思想和艺术语言的体现，不但有着鲜明的地域性和民族性，而且具有实用与审美共存的特点。

民间美术是一切美术形式的源泉。我国著名学者、美术史论家张道一先生认为，不管是绘画、雕塑、建筑、工艺，还是宫廷美术、文人美术、宗教美术，都是在民间美术的基础上发展起来的，或者吸收了民间艺术的营养，所以民间美术是一切艺术的母体。作为中国民俗文化的组成部分，民间美术具有极为丰富的美学、哲学、社会学、考古学、历史学和人类文化学内涵，它所包蕴的民俗性与民族性，质朴地体现了中华民族的审美观念和创造精神，是中华民族文化的凝集和结晶。

早在新石器时代用贝壳和兽骨制作的项链、彩陶的纹饰，商周时期的青铜器等，无不闪耀着民间艺术的光辉。战国秦汉之际的石雕、陶俑及画像砖石，虽为统治阶级生前或死后享用，但在造型及艺术风格上都带有朴质活泼的民间美术特色。魏晋以后，士大夫贵族成为画坛的领军人物，但在版画、年画、雕塑、壁画以及各种艺术创作中，民间匠师仍占绝对优势。他们的创作活动使得民间美术更具特色、更为多彩。而在广大城乡群众中流行的剪纸、刺绣、印染、服装缝制等直接装饰人民生活的工艺美术创作，既有着广泛的社会基础，又极具地域特色和民族特色。

霍去病墓出土的石雕《卧牛》

汉画像砖《三骑吏》

二、民间美术的种类

民间美术的品类繁多，且目的和用途各不相同，既有供赏玩的工艺品，又有以实用为目的生活用品，体现在人类生活的各个方面，与民俗、宗教及其他民间文艺存在着密切的关系。民间美术的种类繁多，人们普遍认同有以下种类：

(1) 绘画，包括版画、年画、农民画、建筑彩绘等。

(2) 雕塑，包括木雕、砖雕、石雕、泥塑、面塑等。

(3) 剪纸，包括窗花、喜花、礼花、挂笺、刺绣底样等。

(4) 染织，包括蜡染、扎染、印花布等。

(5) 刺绣，包括平绣、裱绣、布贴绣、织锦、挑花、十字桃花绣等。

(6) 服饰，包括民族服装、嫁衣、绣花鞋、荷包、鞋垫等。

(7) 家具器皿，包括日用陶器、瓷器、木器、竹器、漆器、铜器等。

(8) 戏具，包括皮影、木偶、戏剧脸谱，以及民间社火、舞龙、舞狮、傩戏等演出的道具。

(9) 玩具，由泥、布、木、陶、瓷、竹、纸等制作的玩具。

(10) 纸扎灯彩，指各种花灯和各种纸扎。

(11) 编织，是由竹、草、藤、柳、棕麻、纸、线等编织的工艺品。

竹雕

蓝印花布

民间美术的种类很多，分类的方法不一，不必深究。我们从以上列举的民间美术的种类中可以窥见其纷繁的面貌以及在人们生活中的作用。

三、民间美术的特点

同华贵绚丽的宫廷美术或清幽淡雅的文人士大夫美术相比，民间美术扎根于人民群众的日常生活，蕴含着质朴、率真的艺术特色，具有浓郁的乡土气息。

民间美术的创作者是劳动人民，他们创造的美术作品往往是根据自身生活的需要因地制宜、就地取材创作的，直接反应自身生活的方方面面，涉猎的内容十分广泛，包括日常生活、节日庆典、生活礼仪、宗教信仰等。民间美术的创作往往依赖于实际的使用功能，使得其在满足人们物质生活需要的同时，也得到了精神上的愉悦，因此，民间美术是追求物质和精神和谐统一的产物。

民间美术主要有以下六个特点：

1. 民间美术的创作主体具有群众性和集体性

民间美术的创作主体是劳动人民，他们在共同生活和劳动的基础上，根据自身的需要创作了各种民间美术的形式，主要供自己使用和欣赏。绝大多数作品是劳动生产者在劳作之余创作的，因此民间美术的产生、消费、传承和发展均表现出了他们的心

竹编

剪纸《鱼闹莲》

社火

理、愿望、信仰和道德观念，其纹样图式、制作的方法与技巧、风格特征以及传播的方式往往都是很多人参与的结果。

2. 民间美术的造型具有独特性

民间美术的创作者往往是根据个体对物象的直观理解、认识来进行造型的，不追求物象的相似，所要表达的意图具有自然物象所借代、象征的功能属性。这种由观物取象所决定的艺术形态，是民间美术的基本特征之一。

3. 民间美术是伴随着民俗活动而产生和发展的

民间美术和民俗活动有极为密切的关系，是伴随着民俗活动而产生和发展的。在民间的节日庆典、婚丧嫁娶、生子祝寿、迎神赛会等活动中，民间美术被广泛应用。如春节时期的年画、窗花、春联、挂笺；过年为孩子赶制的新衣裳，社火中的脸谱、用具，庆贺元宵节的花灯纸扎；端午节悬挂的香包、服装配饰及龙舟彩船；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、长命衣等，既反映了人民群众的生活习俗，又表达了人们祈求美好、幸福生活的愿望。

4. 民间美术具有地域性和民族性

不同地区有不同的文化特征。我国幅员辽阔、民族众多，不同的社会文化环境和自然环境塑造了不同民族的文化性格。每一种民间美术形式从其产生、发展到传播都受到地域内地缘因素、生活因素和人文因素的制约，因此具有鲜明的地域特征。由于人们都对自己生活区域内的各种文化现象存在一种认同心理，如民居建筑、民族服饰、饮食文化以及色彩特征等，使得民间美术具有鲜明的地域性和民族性。

5. 民间美术使用的工具和材料简便易得

民间美术有很多的种类，所采用的工具和材料都是生活中常见的，如剪纸、刺绣、泥塑、编织、印染、木雕、砖雕等，都是就地取物，简便易得。但民间美术所具有的使用功能和深刻魅力并没有因为材料的简便而有所影响，反而在实现了其实用功能的同时也满足了人们的精神需求。

6. 民间美术具有实用性和审美性

民间美术源于古代先民的劳动与实践，这种对实用的追求，随着社会的发展逐渐演变成对视觉愉悦的追求。人们在实用的造物活动的基础上，逐渐发现了美的形式，并开始有意识地去追寻，使所制造的工具既能满足实用的物质需求，又能满足审美的精神需求。如竹编、草编、泥塑、蜡染、剪纸、刺绣、年画、蓝印花布等民间美术作品，都是基于实用的目的而创作的，同时又具有独特的审美特征。

1	2
3	4

-
1. 藏戏面具
  2. 砖雕
  3. 抱枕
  4. 万字纹石雕
-

四、民间美术的题材

民间美术的题材十分广泛，归纳起来有如下几种：

(1) 历史故事：自伏羲、女娲、大禹治水，到历朝历代的农民起义，再到抗日战争、解放战争等。

(2) 神话传说：封神榜、白娘子、牛郎织女、八仙过海、嫦娥奔月、麒麟送子、钟馗除魔、龙、凤等。

(3) 民间戏曲：《西厢记》《红楼梦》《白蛇传》《劈山救母》《杨三姐告状》等。

(4) 民间歌舞：傩戏、地戏、社火、高跷、秧歌、广场舞等。

(5) 世俗生活：农家忙、渔家乐、士农工商、发财还家、过大年、赛灯会、划龙舟、赶庙会、结婚、满月、拜寿等。