

风格与理念

中国民间

美术研究

武金勇 刘延琪 杨芳 著

美术

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

风格与理念

中国民间

美术
研究

武金勇 刘延琪 杨芳 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

中国的民间美术基于农耕文明的历史背景以及所创造的精神内涵,体现了各种艺术发生时期的造物观念与生活原型的意义,是一种对现实的补偿和对理想的抚慰。

本书围绕中国民间美术的风格与理念,分别对民间美术的概念、造型风格与理念、色彩风格与理念,以及对民间美术的发展展望进行了详尽的分析。

本书逻辑清楚,图例丰富,适合作为民间美术的学习者以及现代设计的从业者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

风格与理念 : 中国民间美术研究 / 武金勇, 刘延琪, 杨芳著. —北京: 中国水利水电出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5170-6046-8

I. ①风… II. ①武… ②刘… ③杨… III. ①民间美术—研究—中国 IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 281299 号

书 名	风格与理念 : 中国民间美术研究 FENGGGE YU LINIAN:ZHONGGUO MINJIAN MEISHU YANJIU
作 者	武金勇 刘延琪 杨 芳 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:sales@waterpub.com.cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 16.25 印张 211 千字
版 次	2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	78.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

我国是个幅员辽阔、民族众多的国家，有悠久的文明历史，也有丰富的民间美术，各民族的风土人情、民间艺术遍布中国东南西北。民间的美术在各民族的生活史中占有重要的位置，它反映了劳动人民的物质生活和精神生活中最本质的东西，它是人民大众在认识和改造客观世界的生产活动中创造的有审美价值的物质产物，包含着劳动人民对待生活的观念和态度，包含着人民创造财富的方式和自己的美学观。

中国的民间美术基于农耕文明的历史背景以及所创造的精神内涵，体现了各种艺术发生时期的造物观念与生活原型的意义，也体现了人对生命价值的追求，是一种对现实的补偿和对理想的抚慰。民间美术的实用性是创造美和审美的同存，民间美术的创作在很大程度上起于物质的实用、生活的实用而产生。为了实用将许多生产用具制作成方便好看的形状，同时又满足审美上和实用上的需要，所以既实用，又具有美感。

民间美术集中体现民族的审美情趣，工具和生活用品寄托着人们对丰收的祈望和对美好生活的向往，因而常常被装饰、被美化。通常民俗活动最能看出各民族的个性特点和精神境界，而出现在于各种集会、婚丧仪式活动中的艺术品则更直接体现出不同地区、不同民族的审美观念。

中国的民间美术是贯穿于人民生活的衣、食、住、行和人民的生产劳动和精神生活的各个领域的艺术创作活动，所以说民间美术是实用价值和审美价值的结合，不只是为了节日的吉利和欢快，还可以美化环境，同时也寄托对美好生活的向往和追求。

民间美术有着广泛的社会基础。在中华民族悠久的历史长河中，民间美术一直被视为珍贵的历史文化遗产，并一直不断地传承和发展着。历史上，全国各地的农村妇女们，几乎人人都会

剪窗花、刺绣、挑花或做服饰和制作节日食品。西南少数民族的妇女从小就要学会织锦、挑花、蜡染的本领。姑娘们给情人扎袜底的技艺，分布十余个省；母亲为儿女们缝制虎头鞋、虎头帽、虎头枕等生活用品，可以说是全国性的创作，这些技艺过去作为衡量一个妇女是否心灵手巧的重要标志。

然而，由于民间美术本身传承方式（以家庭传承或师徒传承为主）的限制，中国广大的民间美术都是在言传身教中熏陶传承的，具有极大的技术封闭性。再加上时代的变迁和外来文化的冲击，中国民间美术呈现出了逐渐衰退的态势。现代传媒的快速发展，加速了世界经济、社会、文化的全球化、一体化的进程，使人们的生活方式和思想观念发生了翻天覆地的变化。像皮影戏、年画等民间美术也随着其生存土壤的严重破坏而日渐消失，流行的印刷品、照片代替了墙壁上的剪纸、窗花，大量的民间美术遗产在乡村城市化、城市现代化的进程中迅速毁灭乃至消失。

作为我国民俗文化的重要组成部分，中国的民间美术是组成各民族美术传统的重要因素，是一切艺术的源泉。它所特有的造型方法、创作方法和所反映的民间文化内涵都是我们艺术创作的宝贵素材，值得我们更加深入地进行研究与学习。本书即是以此为出发点，对民间美术进行分析。

全书由武金勇、刘延琪、杨芳撰写，具体分工如下：

第二章、第七章：武金勇（华北水利水电大学）；

第三章、第五章、第六章：刘延琪（华北水利水电大学）；

第一章、第四章：杨芳（华北水利水电大学）。

本书的撰写不但参考了众多相关的学术著作与学术论文，更是结合了笔者自己的相关研究、创作实践等，力求达到用简洁明了的语言将民间美术的风格与理念阐述清楚。但由于作者收集的资料以及研究的深度有限，本书还存在一定的缺陷和不足。对此，希望各位专家学者批评指正，也希望各位读者予以谅解！

作者

2017年6月

目 录

第一章 中国民间美术概述	1
第一节 民间美术的概念	1
第二节 民间美术的特征	2
第三节 影响民间美术的元素	4
第二章 中国民间美术的造型风格与理念	36
第一节 民间美术造型溯源	36
第二节 民间美术造型的类别与特征	46
第三节 民间美术造型方法	52
第四节 民间美术造型审美意蕴	61
第三章 中国民间美术的色彩风格与理念	70
第一节 民间色彩的“五色观”	70
第二节 中国民间色彩的文化意蕴	74
第三节 民间美术色彩特征	83
第四章 中国民间美术的装饰风格与理念	89
第一节 民间装饰与民俗	89
第二节 民间装饰的形式及特点	96
第三节 民间装饰纹样	106
第五章 中国民间造型美术的风格与理念分析	116
第一节 民间绘画	116
第二节 民间雕刻	130

第三节	民间年画与民间木版画	140
第六章	中国民间实用美术的风格与理念分析	156
第一节	民间印染	156
第二节	民间服饰	168
第三节	民间刺绣	210
第四节	民间织锦	217
第七章	民间美术发展展望	221
第一节	工业和信息时代需要民间美术	221
第二节	文化遗产视野中的民间美术	222
第三节	宗教与信仰中的民间美术	224
第四节	民间美术造型的传承、交融与变异	227
第五节	民间美术在现代设计中的应用	238
参考文献	.....	250

第一章 中国民间美术概述

中国民间美术是中华优秀传统文化的重要组成部分,也是中华民族的艺术瑰宝,在众多的文化艺术中显示出强大的生命力,它来自民间,取材于民间,是最淳朴、最原始的艺术形式,与人类的生产生活有着密切的关系,是人类劳动与创作的重要表现,展现了人类最质朴的文化生活和艺术思想。本章论述了民间美术的概念和特征以及影响着民间美术的元素。

第一节 民间美术的概念

民间美术是中国人民自己创造出来的一种文化,是在广大的劳动人民的生产生活中所形成的一种灿烂文化,因此,被人们称为“民间美术”或“民间工艺”和“民俗艺术”。而光是“民间”二字,就可以让人们了解到其定义的内涵,在古代,这是一种属于平民百姓阶层的美术,包括普通人和乡绅富豪等,完全区别于宫廷、士大夫的美术,有其独特的文化视野。

民间美术顾名思义就是诞生在民间,民间美术既是艺术之源,又是艺术之流,它展现出了劳动者对幸福生活的追求,有时这些作品可能制作简易,较为粗糙,甚至就是随手一动的工夫,但是不能否认其造型的艺术性,这是一个民族创作的源泉,也是艺术的根基,是真正的民间的艺术。民间美术的诞生与奢华、贵气无关,它是民间山野之中盛放的野花,无人看管,也能茁壮成长,并且自然清新,富有活力,生命力旺盛。

第二节 民间美术的特征

一、原始性

从发展来看,民间美术比较多地保留着艺术发生时的某些基本性质。原始社会中,人们的艺术活动,往往同时也是他们生产或生活的内容,在看似属纯功利性的生产或巫术礼仪活动中,却创造了具有审美价值的艺术作品,他们的物质生产和精神生产是交织在一起的。

二、民俗性

民俗即民间风俗,指一个国家或民族中人民群众所创造、享用和传承的生活文化。它起源于人类社会群体生活的需要,在特定的民族、时代和地域中不断形成、扩大和演变,为人民群众的日常生活服务。民间美术的艺术形式,伴随着各种各样的民间风俗而产生,为其服务,因其早已传承发展而不断变化和完善。如年画、岁寒图、春牛图等,原本是应年节、节气而生的,后来逐渐发展成为人民群众逢年过节常用的习俗用品。两者是相互影响、共存的关系。因此,民间美术具有民俗性特征也就不难理解了。

三、集体性

集体性特点是民间美术区别于其他艺术的重要特点。

劳动者集体社会生活的需要是民间美术创作的基础。在此基础上进行的创造,虽然出自个人之手,但其形态、类型及基本范式都是在人们的集体生活中约定俗成而产生的,体现着劳动者集体的聪明才智和创造才能。民间美术的可贵之处在于,它是普通劳动者对美的创造,每个劳动者都可以成为创造者、表演者、欣赏

者。这些规范和标准,都不是个人所能完成的,需要成千上万劳动者个人创造的量的积累。

四、地域性

人类自产生以来,总是以部落(氏族)、家庭或家族的形式集体聚居生活于某些地域空间。人类文化活动也产生、发展于一定的地域空间,必然与地理环境息息相关。从这个意义上说,文化是人类社会对属于它们的那部分地域环境加以组织、利用和加工的结果。在这个系统中,人、文化、环境是三位一体的有机整体,系统地相互作用着。由于人类这种生存特点,在语言、文化、风俗、习惯、信仰等方面形成了某些恒定的结构,并一代一代传承下来。

富庶的江南、秀丽的马头墙,对应着精致纤巧的苏州刺绣;陕西乾陵的石狮雕刻,用整块石料进行整体式造型雕刻,凸显了北方艺术粗犷、豪放的风格。

地域性特征是人类文化所共有的主要特征之一。地域性的社会文化传统塑造着地域内居民的文化性格,制约着民间美术的特性。

五、自娱性

民间艺术品是劳动者的精神食粮,它创造了美,也创造了快乐。自娱性是民间美术区别于宫廷美术,能够保持淳朴、健康特质的重要基础。劳动群众在创作这些民间美术作品时,从来都不是为了销售,而是把它们当作自产自用的生活用品和感情的寄托,在带给人欢乐和美感的同时,也达到与自己情感上的共鸣。如一些劳动妇女,她们不善于用语言来表达情感,而是喜欢和擅长在千针万线中传递自己的深情厚谊。定情时的荷包,订婚时的鞋垫,出嫁时的嫁衣和绣枕;孩子出生前的衣衫,出生后的虎头鞋、虎头帽,辟邪的五毒肚兜……这一切都是创造者怀着特殊的爱心设计出的花样,一针一线都饱含真切的情感。再如劳动妇女

在春节来临时剪窗花、贴窗花的行为。用一把剪刀、一张红纸，信手剪出自己喜欢的动物、植物、人物，贴在窗户上，既显得喜庆吉祥，包含辞旧迎新之意，又装点了环境，增添了节日的气氛，表现出劳动人民对生活的热爱，对新年的祝福，对来年好年景的祈盼。

六、传承性

民间美术和其他艺术门类一样，都是在传承的基础上吸收、创新和发展，并且记录了每个时代的特点。

民间美术的传承性体现在其发展变化中。如陕北民间剪纸是当地农民在农闲时自娱自乐的一种表达情感的行为方式，人们不会刻意地把剪纸的技艺传授给下一代，孩童自小在耳濡目染中自己就能学会。因此，劳动人民创作出的作品除了具有悠久深远的文化内涵外，还蕴含了当地生活中的风俗时令、人生礼仪，并且结合创作者所处的时代变迁与其他文化交融，创作出体现本时代和本人特色的作品。

民间美术的传承性，还体现在其传授方式上，本书最后一章将对此进行详细的论述，在此不再赘述。

七、工艺性

民间美术的工艺性特征主要是指材质、制作工艺对于民间美术造型和功能具有的意义。民间美术选用的材料多是廉价且易于取得的自然物质，民间美术的工艺性特征与前面的各种特征密切关联，尤其是建筑、器具、服饰等包含了科学的设计因素在内，民间艺人在设计时都会充分考虑如何保证它们的实用功能效果。

第三节 影响民间美术的元素

影响民间美术的元素有很多方面，就其图案的构成还有寓意，可以分为文字、植物、动物、神祇传说和简单的吉祥图形。

一、文字

(一) 福

用文字来做吉祥图形,效果直接。图片中的“福”(图 1-1)就是用剪纸的手法,图中有鱼、花,枝叶相连构成福字的骨架,内容丰富,使图案变得喜气洋洋。

图 1-1 福字剪纸

(二) 寿

在文字装饰中使用频率最多的是“寿”字。我们现在能够见到的“寿”字图形就有好几百个,各种形式、样子,应有尽有,是民间美术设计中应用最广泛的,尤其将其设计成圆形的团寿,富有极强的装饰性。下图中的大量团寿文字(图 1-2),字体各种变化,都具有对称的特征,寓意极好。

(三) 囍

读作双喜,有时也写“双禧”喜、禧、囍,是民间广泛用来作为一种装饰纹样。用文字组成的图案俗称“字花”。两个“喜”则意味着夫妻和睦,恩爱白头。“囍”主要用于婚礼时贴在洞房、厅堂,让人感到红火、热闹、喜庆吉祥。图 1-3 中的剪纸中心部分是双喜,周围是龙凤盘绕,寓意龙凤呈祥,夫妻和睦。

图 1-2 团寿

图 1-3 壽字剪纸

(四) 日进斗金

“日进斗金”是运用叠字法组成的新字(图 1-4)，“日进斗金”四字在剪纸的中心位置，像是在窗户上贴着的效果，与其他陪衬的内容结合在一起，丰富而不杂乱，和主题十分贴切，充满喜悦心情。

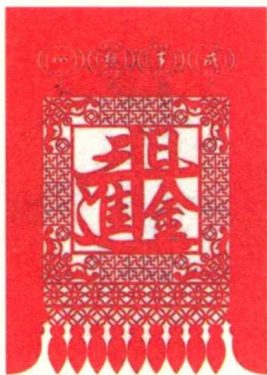

图 1-4 日进斗金

(五) 招财进宝

这个纹样同样是运用叠字法组成的新字“招财进宝”(图 1-5),组字方法更令人拍案叫绝,我们可以发现“宝”字和“财”字共用一个了“贝”字,这种偏旁的相互借用,使新字更紧凑更有趣。

图 1-5 招财进宝

(六) 黄金万两

“黄金万两”也是用叠字法组成的新字(图 1-6),一般用在商店开业,辞旧迎新的时间段,用此字图张贴,意图一个吉兆,寓意财源茂盛,兴隆百利。

图 1-6 黄金万两

二、植物

(一)梅花

梅花,以其清冷的香色出名,为我国的传统名花之一,其花形美丽而不妖冶,花味清韵且又芳香,自古以来受到文人墨客的喜爱。中国文人以梅花作人格的比拟,为最高理想的象征。梅花有五个花瓣,也寓意五福吉祥。寿眉舒展印花布(图 1-7),是一种用梅花排列的方格布样,方圆结合,图样大方美观。

图 1-7 寿眉舒展印花布

(二) 兰花

兰花清幽芳香,长久以来被人们称赞为花中君子,希望子孙的品质如兰花那样高雅。并且还衍生了许多与兰花有关的词汇,来象征文人气质,“兰房”指芳香高雅的居室,“兰襟”比喻服饰之华美,“兰芝”指高风美德,“兰交”指知心朋友。中国有秉兰避邪的习俗,象征生活和谐美满,同心同德。

(三) 竹

竹子,节坚心虚,有气有节,历四时而常茂,植霜雪严寒而不凋。因此,竹子常常得到人们的赞誉,说它高风亮节,胸有天地,坚韧不拔。

(四) 菊

菊花,为我国著名观赏花,秋季赏菊也是人们的传统,因开在秋季,故将其比之君子,自古以来一直为诗人画家所偏爱和赞美。

梅、兰、竹、菊被称合成为“四君子”(图 1-8),被历代文人墨客用来表达正直、坚贞的气节。

图 1-8 梅兰菊竹挂屏

（五）松

松树，是一种生命力极强的常青树，不管是天寒地冻、皑皑白雪，还是悬崖绝壁、石缝陡坡，它都可以顽强的生存、扎根、茁壮成长。因此，人们崇敬它坚强高尚的品格，又因为其四季常青，被赋予延年益寿、常青不老的吉祥寓意。“寿比南山不老松”是常用的祝福语言。松在作为图案时常与鹤结合，称松鹤延年，或与柏结合，称松柏常青等，是长寿的象征图形。

松、竹、梅组合或是梅、竹、石的组合被人们称为岁寒三友，冬日里松、竹长青，梅花更是傲寒而绽，文人喜欢借此来抒发自己的情感。

图 1-9 《岁寒三友》青花大盘

（六）灵芝

灵芝，又称灵草、瑞芝、仙芝、神芝，是一种药物，在古代的传说中它有起死回生、返老还童、长生不老的功效。因此，人们向来把它视作吉祥珍贵之品，作为祥瑞象征(图 1-10)。

（七）柿

柿常用的图案为“事事如意”，这是由两个柿子和如意图组合，以求做任何事都可以顺利、顺心。“柿”与“事”谐音，两个柿子读起来“事事”，配合一个如意图形组成“事事如意”，寓意天遂人愿，万事顺心(图 1-11)。