

目 录

民间玩具篇

- 一、面 塑 / 1
- 二、糖 人 / 3
- 三、大阿福和无锡泥人 / 6
- 四、泥泥狗 / 8
- 五、兔儿爷 / 10
- 六、布老虎 / 11
- 七、风 车 / 13
- 八、编扎玩具 / 14
- 九、木制玩具 / 16
- 十、三勿猴 / 18

娱乐表演篇

- 一、傩面具 / 19
- 二、泥塑脸谱 / 21
- 三、皮 影 / 23
- 四、风 箏 / 25
- 五、花 灯 / 28

染织工艺篇

- 一、民间织绣工艺 / 30
- 二、蓝印花布 / 34

生活用品篇

- 一、娃娃枕 / 35
- 二、陶 罐 / 37
- 三、扑满红猪 / 39
- 四、青花瓷 / 40
- 五、剪 纸 / 42
- 六、年 画 / 44
- 七、农民画 / 47

图书在版编目(CIP)数据

民间艺术欣赏/黄进,贺为民,张静编著. —南京:南京师范大学出版社,2005.12

(幼儿园美术欣赏教育丛书)

ISBN 7-81101-413-0/G·956

I. 民... II. ①黄...②贺...③张... III. 美术课—学前教育—教学参考资料 IV. G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 158682 号

书 名: 民间艺术欣赏

丛书主编: 屠美如

编 著: 黄 进 贺为民 张 静

责任编辑: 唐 黎

出版发行: 南京师范大学出版社

地 址: 江苏省南京市宁海路 122 号
(邮编 210097)

电 话: (025)83598612, 83598412,
83598312, 83598059(传真)

网 址: <http://press.njnu.edu.cn>

E - mail: nspzbb@njnu.edu.cn

印 刷: 南京通达彩印有限公司

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 3

版 次: 2005 年 12 月第 1 版

2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-81101-413-0/G·956

定 价: 13.50 元

扬花三月 (怀明富)

郑重声明:本书所选用的部分作品因客观原因未能与作者联系上,敬请有关作者见到本书后与出版社联系,以便我们及时支付稿酬。

民间玩具篇

一、面塑

欣赏目标

1. 感受面塑生动形象的造型特点和质朴的色彩。
2. 了解面塑的起源、作用和不同的象征意义。

猪八戒请客

双娃嬉戏

麒麟送子

戏曲人物

欣赏提示

◆ 背景知识

民间面塑艺术,又称“面花”、“礼馍”、“捏面人”,是用面粉、米粉制作的各种人物或动物造型的玩赏品。面塑艺术起源于民间祭祀活动中用面塑动物代替宰杀活牛羊的习俗,后来人们也多用它来庆贺丰收、祝寿、贺喜。我国黄河流域各省饮食以面为主,民间皆有在一定的民俗节令、喜庆纪念日做面塑的习俗。陕西关中地区小孩过生日时,外婆送的“浑沌”花馍也是面塑的形式之一,即在一个圆形馒头上插满各种面制小动物和花卉鲜果,象征浑沌初生的生命,寓涵着对小孩子健康成长、前程似锦的祝福。

◆ 作品赏析

首先,教师可以让幼儿仔细观察面塑(人物或动物)作品生动形象的造型,提问:“你觉得他(它)像什么?”“他(它)在干什么?”“他(它)的表情怎样?”“你喜欢吗?为什么?”接着,可以让幼儿模仿面塑作品的动作或神态。然后,通过问答方式引导幼儿逐步了解面塑作品的制作过程:“请你猜猜这些有趣的东西是用什么做的?怎样做?”最后,教师可以用浅显易懂的语言向幼儿说明面塑的起源、意义,拓展幼儿的知识面。

◆ 创作建议

组织幼儿尝试制作面塑作品,体验其中的乐趣。

二、糖人

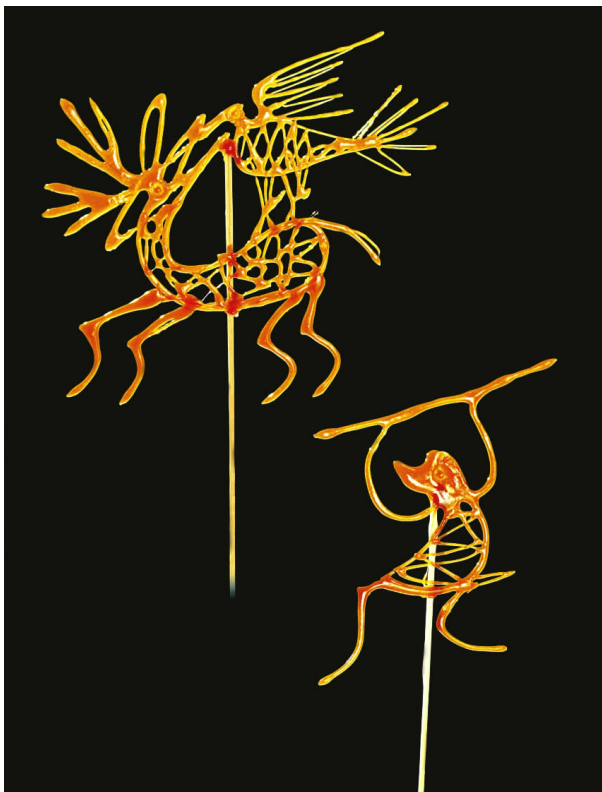

猴子打伞

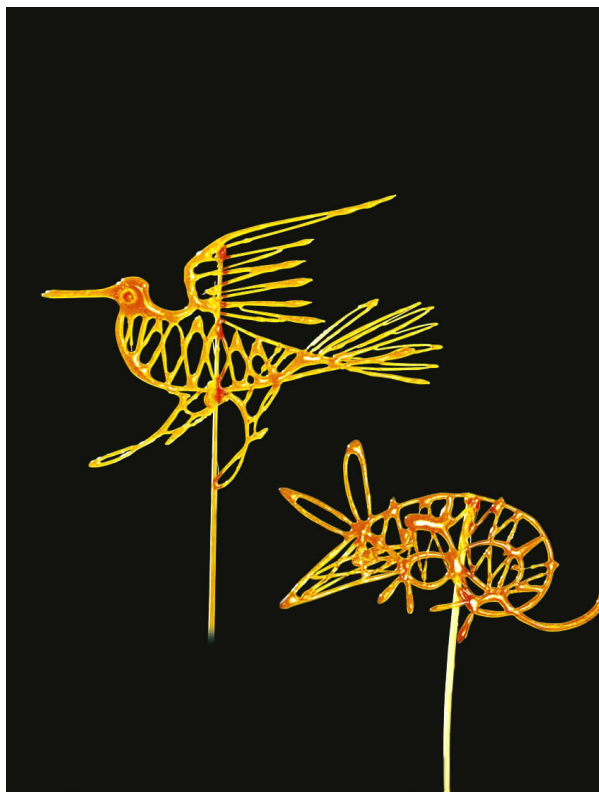

老鼠拖葫芦

老鼠偷油

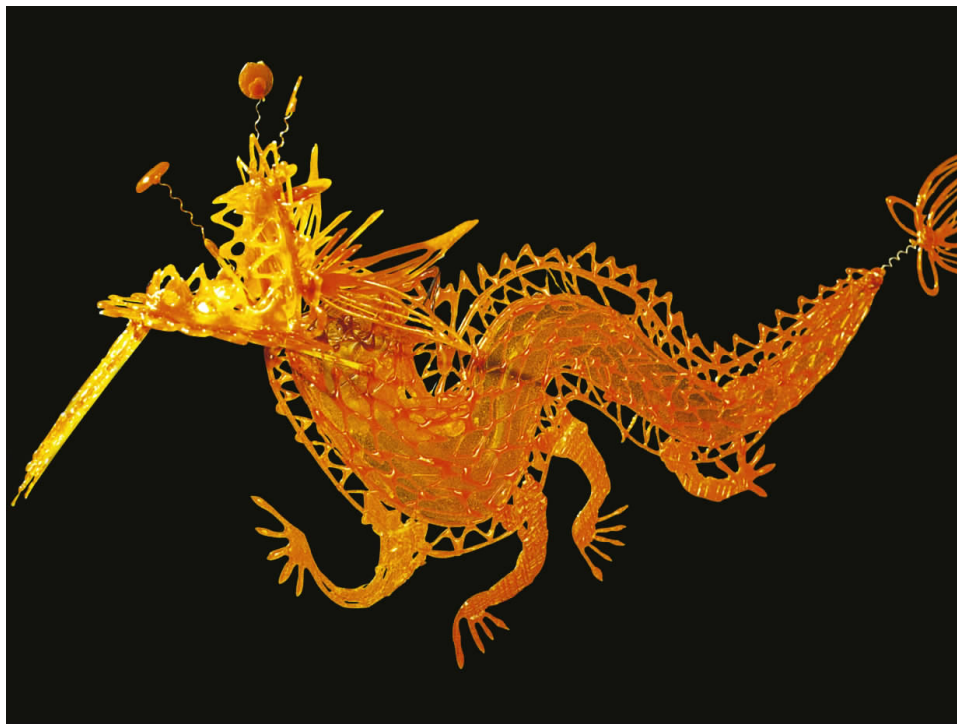
鹿 / 猴

鹤 / 鼠

欣赏目标

1. 欣赏糖人生动可爱的造型和晶莹圆润的色泽。
2. 了解糖人不同的制作工艺和其中蕴涵的生活情趣。

龙

唐僧师徒

欣赏提示

◆ 背景知识

糖人是民间食品文化的一种表现形式,是以蔗糖和饴糖为材料制作而成的各种糖花,有人物、动物等种类,主要供小孩玩耍。糖人历史悠久,多为走方艺人所承传。他们背箱挑担,走街串巷,边做边卖。制作糖人的工艺大致有三种类型:①吹糖人,即用饴糖吹制。②画糖人,即在石板上用糖浆画制。③塑糖人,即用模具塑造。

◆ 作品赏析

《老鼠拖葫芦》是吹糖艺术的代表作,它取意于一句民间的歌后语——老鼠拖葫芦,大头在后边。意思是说:好的事情、幸运的事情随后即可到来,给人以追求好运的悬念和祝福。在吹糖艺术中,表现老鼠的题材很多,老鼠以幽默、顽皮、富有童趣的形象出现,深受幼儿的喜爱。《鹿/猴》、《鹤/鼠》、《龙》等都是精美的画糖作品,画糖艺人将糖熬化成流汁,以小铜勺代笔,舀起糖浆,屏住气息,略一思索,便胸有成竹地挥舞铜勺,在石板上倾注下细若铜丝的糖汁;在糖汁的自然流淌中,孙猴子、游龙戏凤、各种飞禽走兽等艺术造型立时而生。《唐僧师徒》是塑糖作品,其形象生动逼真,配色热烈质朴,细节精致有趣。

在欣赏过程中,教师首先可以引导幼儿观察糖人形态各异的造型,比较它们在体态、动作、表情、服饰等方面的变化。接着,教师可向幼儿介绍不同造型的糖人所使用的不同制作手法,使幼儿了解制作糖人的一般工艺。

◆ 创作建议

邀请民间艺人给幼儿表演糖人的制作过程,加深幼儿对糖人工艺的理解和美好印象。

猪八戒

三、大阿福和无锡泥人

大阿福

欣赏目标

1. 欣赏阿福圆润可爱的造型和鲜艳醒目的色彩。
2. 了解阿福蕴涵的吉祥如意的象征意义。

渔翁得利(鲤)

小蚕猫

欣赏提示

◆ 背景知识

无锡泥人是我国著名的传统民间艺术,已有400多年历史,因起源于无锡惠山山麓,又名惠山泥人。它是以惠山地区一米以下的土为材料,经多道工序制作而成,造型质朴、简练,色彩对比强烈,富有浓郁的乡土气息和江南风情。无锡泥人不仅为国内人民喜爱,在国际上也享有赞誉。

◆ 作品赏析

《大阿福》系列泥人是无锡泥人的代表作。传说古代惠山上住着一对人形巨兽沙孩儿,他们力大无比,只要他们微微一笑,山中各种猛兽长虫即俯首投入其怀中,被他们吞噬,从而为百姓保得一方平安。《大阿福》就是民间艺人为了怀念沙孩儿的功绩而创作的。作品中阿福头梳双抓髻,束红绸彩带,圆脸庞,喜眉笑眼,双耳垂肩,一派福相。阿福盘膝而坐,脖子上系一长命锁,寓意福寿绵长;坎肩上饰有寿桃纹样,前胸饰一青狮,寓意驱邪纳福;下身穿大红绸裤子,与深色坎肩对比,十分醒目。

《渔翁得利》是民间泥塑作品中常见的题材,作品虽小,却刻画精妙,神形兼备。《小蚕猫》造型简单,雕琢不多,形态虽有些懒散,但神态自若,凛然不可侵犯。

欣赏时,教师首先可以讲故事的形式让幼儿了解无锡泥人的来历和寓意。接着,引导幼儿从作品造型和色彩上进行观察,重点观察作品细节。再针对幼儿提出的相关问题组织讨论,使幼儿在探索问题答案的过程中领会作品的象征意义。

四、泥泥狗

欣赏目标

1. 感受泥泥狗古拙、怪诞的造型和色彩艳丽的纹饰。
2. 了解泥泥狗所蕴涵的古老意义。

母子猴

草帽老虎

人面猴

九头鸟

猫拉猴

欣赏提示

◆ 背景知识

泥泥狗是河南省淮阳县泥玩具的总称,又称“陵狗”。当地人说它是为伏羲、女娲看守陵庙的“神狗”,可以消灾、祛病,蕴涵着人们对动物精灵和母性力量的崇拜之情。淮阳泥泥狗造型古拙、粗犷,色彩艳丽,一般以黑色垫底,周身施以五彩纹饰。品种约有数百种,多为奇禽异兽或人兽同体,如“人面猴”、“人面兽”、“猴头燕”、“九头鸟”、“人头狗”、“双头狗”、“多头怪”等。

◆ 作品赏析

《母子猴》状似石窟中的供养佛,在创作中采用了拟人化的艺术手法。母猴端坐,动作虽不张扬却充满灵动感,小猴紧紧依偎在母猴怀中,天真烂漫,憨态可掬。作品成功地表现出动物的天性——舐犊之情。作品中的彩色线条充满张力,具有强烈的艺术感染力。《草帽老虎》也称扇面虎,虎头呈圆扇状,好似戴了一顶草帽。虎头的顶上绘有人面纹饰,是人面兽身的复合图腾。《九头鸟》又称“驮子鹰”,寓意繁衍旺盛的生命力。母鹰矫健强悍,双腿肌肉发达,头部前伸作起飞状,双目警觉,双翅极度伸展,作品充分表现出母鹰亲子、护子的力量和天性。母鹰的双翅和尾部均使用了真的羽毛,增加了鹰的真实感。

在欣赏过程中,教师首先可引导幼儿感受作品的精灵古怪和特有的色彩搭配,并提问:“猜一猜这是什么?像什么?”“你是从哪里看出来的?”“这些玩具有些什么颜色?有什么样的花纹?”“看到它们你有什么感觉?”然后逐个分析作品的表现内容,引导幼儿理解作品的不同寓意。

◆ 创作建议

引导幼儿用黄泥亲手创作一个有趣的泥玩具,并尝试用不同的色彩和纹样装饰。再开个小小展览会展示幼儿的作品。

五、兔儿爷

欣赏目标

1. 欣赏兔儿爷人、兽、神合一的怪异、滑稽造型及其对比强烈的色彩。
2. 了解兔儿爷的由来及其象征意义。

欣赏提示

◆ 背景知识

兔儿爷源于传说中月宫里的玉兔，在我国北方地区广为流传，多在中秋节前上市。兔儿爷为泥塑彩绘，有手捏，有模制，大小形态各异：有的作玉兔捣药之状，有的披盔戴甲，有的端坐于莲台，有的骑狮、虎……它那三瓣的兔唇和朝天竖立的兔耳，端庄中透着稚气，滑稽可爱。老北京的兔儿爷摊子，一般从八月初就开始摆出来，一直卖到八月十五日夜晚。“兔儿爷”虽一年一度享受一阵香火，不过谁也不真把它当神看待，撤供后就是孩子们的玩具了。

◆ 作品赏析

欣赏时，教师首先可用通俗易懂的语言向幼儿介绍兔儿爷的由来和意义，激发幼儿的兴趣。接着，引导幼儿观察作品的造型，提问：“这个玩具是什么？猜猜它在干什么？”“它和我们平时看到的兔子有什么不一样？喜欢它吗？为什么？”最后，在幼儿回答的基础上进行总结。

◆ 创作建议

请幼儿用泥或面制作一个自己喜欢的兔儿爷。

六、布老虎

欣赏目标

1. 感受布老虎天真勇猛、憨态可掬的造型特点,欣赏其绚丽多姿的纹饰。
2. 了解布老虎的象征意义和母亲对孩子的关爱之情。

虎

驮子虎

双头虎

白虎娃

欣赏提示

◆ 背景知识

布老虎是我国广为流传的一种民间玩具。在劳动人民心目中，老虎是驱邪避灾、平安吉祥的象征。民间盛行给幼儿做布老虎，寓意其健康、强壮、勇敢。

◆ 作品赏析

布老虎以头大、眼大、嘴大、尾巴大的基本造型显示出天真和稚气，透露出孩童一样可爱的憨态。还有一些一身二首、两物合体、造型奇特的布老虎，如双头虎、鱼尾虎、蛇虎、鸭鼻虎、半人半虎的虎娃等，则呈现出一种神秘莫测、充满幻想的意境。《驮子虎》中的母虎头部有意向左歪斜，身上驮着一只天真烂漫的小虎。小虎上身向前扑，像是搂着妈妈的脖子，恣意和妈妈取闹、嬉戏；母虎温柔慈祥，与小虎作亲昵动作，呈现出一派天伦之乐。

在欣赏过程中，教师首先可引导幼儿观察布老虎艳丽的色彩、生动的造型以及各种纹饰，并提问：“这是什么？”“你喜欢吗？为什么？”“布老虎与真的老虎有什么不一样？”“它的身上有哪些花纹？”接着，可以引导幼儿观察不同造型的布老虎，了解布老虎作品的基本形态。最后，在集体交流中了解布老虎的寓意。

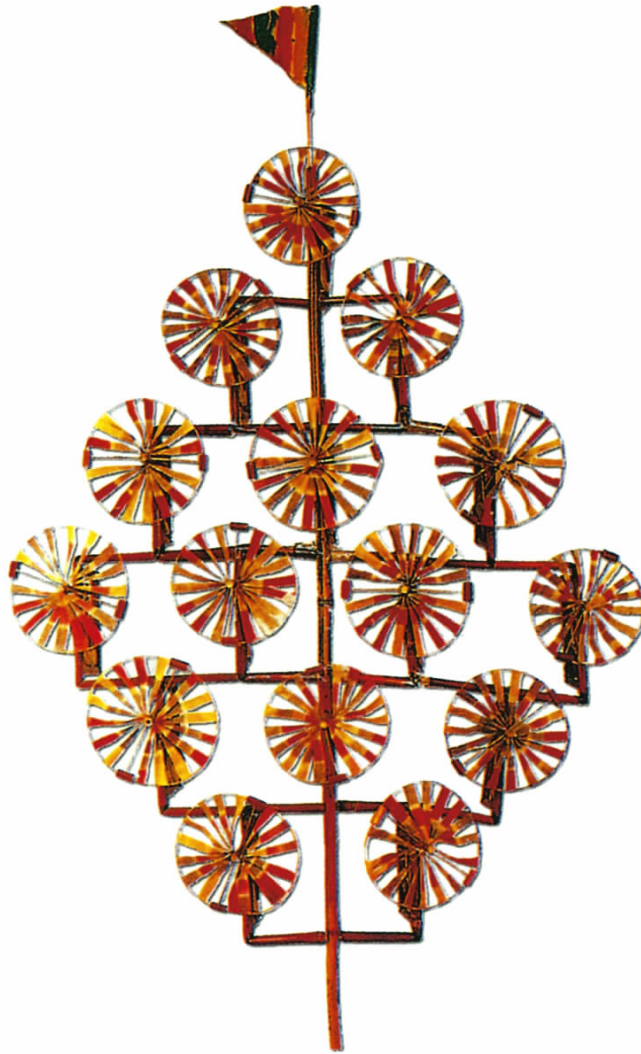
登封布虎

七、风车

欣赏目标

1. 感受风车绚丽的色彩和迎风旋转的趣味。
2. 尝试自制小风车,体验民间游戏的快乐。

大风车

欣赏提示

◆ 作品赏析

风车是我国北方地区农村比较普遍的一种儿童玩具,传统的风车大都用高粱秆编扎而成,制作得五颜六色、绚丽多彩。手执风车向前奔跑时,受风力影响,五光十色的风车便迅速转动起来,十分有趣。

在欣赏过程中,教师首先提供风车实物供幼儿充分摆弄和游戏,激发幼儿兴趣。然后提问:“风车好玩吗?它为什么好玩?”“风车漂亮吗?哪里漂亮?”让幼儿自由发表自己的见解。最后,引导幼儿仔细观察,探索风车的制作方法和转动原理。

◆ 创作建议

带领幼儿一起动手制作一个小风车,并在室外玩风车,体验民间游戏的快乐。

八、编扎玩具

麦秆编织山羊

竹编鸡头篮

欣赏目标

1. 欣赏编扎玩具精巧细致、形象生动的造型特点。
2. 感受编扎艺术的生活气息和稚拙情趣。

藤编鸭形玩具篮

欣赏提示

◆ 背景知识

编扎艺术是我国最古老的民间技艺之一，通常以竹条、柳条、藤条、麦秆、棕叶为原料编制成各种日用品、装饰品和儿童玩具。

◆ 作品赏析

首先，教师引导幼儿交流、分享有关日常生活中编扎制品的经验，激发幼儿的兴趣。然后，引导幼儿仔细观察每一幅编扎作品的生动造型，并重点引导幼儿观察不同材料和不同工艺的编扎作品有什么不一样的质感。在此过程中，可以穿插提问：“这些玩具是什么？”“你喜欢哪一个？为什么？”“猜猜这件玩具是怎么做成的？”

棕叶编螳螂

棕叶编蚱蜢

棕绳编织马

棕绳编眼镜蛇

棕绳编蜥蜴