

学科导航4.0暨统一检索解决方案研讨会

解读民间美术的造型艺术

<http://www.fristlight.cn> 2007-09-04

[作者] 郑君玲

[单位]

[摘要] 民间美术是我们民族文化的一个重要组成部分，它是人民淳风之美的结晶，蕴含着民族的心理素质和精神素质，反映着质朴的审美观念。民间美术是民间劳动群众创作、为美化自己生活服务的，它的创造者和享用者人数最多，几乎涉及到生活的各个方面。人民群众在创造时，根据实际生活需要出发，就地取材、相机而生，而不是囿于已有的形式创作。所以说民间美术在造型艺术的意义上远远超越了一般的审美功能，形成了自己独特的艺术体系和造型规律，具有普遍程度的审美文化。

[关键词] 民间美术;造型艺术

民间美术是我们民族文化的一个重要组成部分，它是人民淳风之美的结晶，蕴含着民族的心理素质和精神素质，反映着质朴的审美观念。民间美术是民间劳动群众创作、为美化自己生活服务的，它的创造者和享用者人数最多，几乎涉及到生活的各个方面。人民群众在创造时，根据实际生活需要出发，就地取材、相机而生，而不是囿于已有的形式创作。所以说民间美术在造型艺术的意义上远远超越了一般的审美功能，形成了自己独特的艺术体系和造型规律，具有普遍程度的审美文化。

一、民间美术的实用造物观念民间美术的实用生活形态和实用功能目的决定了民间美术的工艺造物思想。人类造物活动的根本目的是为了满生产生活的需要，这种实用需要的满足又是与人的生命原则和生命价值紧密相连的。民间美术的创造不仅忠于这一原则，而且把生命维系过程与造物活动相沟通，成为联系生活的重要方式，因而是一种生活的艺术，遍及日常生活的各个角落，是一种真正为生活造福的艺术。其创造题材以生活为基础，主体形式上也体现了生活的真实、清新、质朴的艺术风格，它源于生活的要求，又服务于生活的目的，实用生活性规约了民间美术在文化和造型艺术上的特征和风格。

二、民间美术的自然性、地域性我们常说民间美术是淳朴的、粗犷的，这种艺术造型特征，更多的是来自自然的造化。古人十分重视地理环境、自然状况，“天人合一，万物有灵”，并把自然环境与生产劳动、工艺创造结合在一起，《考工记》中说“天有时，地有气”，表现的就是造物与自然的关系。世界上的生物靠一定的自然环境而生存，而造物又依赖于这种存在而创造，可见一切造物活动包括民间美术的造型创造都与自然相互依存，具有密切关系。不同的地域、地貌有不同的地域文化特征，对民间美术造型和风格样式有不同的制约作用，这必然造成民间美术在造型特点上的差异性和多样性，甚至同一种工艺品种在不同地区，其造型特点也各有千秋。以民居而论，高原、山区、平原、沿海各有格局，互不相同；以南北地域文化而论，民间美术作品的造型特点也各有差异，江南水乡吴侬软语培育出桃花坞年画，造型细腻精致，色泽艳美；而北方年画则显得潇洒大气，陕西剪纸以质朴、豪放的造型特色称雄。民间美术的创作因适应地域、自然条件的变化而积成人群的生活特点，又促成了不同的民族心理与性格特色，最终潜移默化地导致各地民间美术的不同造型特色与表现手法。

三、民俗性民俗是创造于民间，传袭于民间的一种文化现象，民间美术作为一种民间传承的文化现象，它的创作核心是民俗，同时民俗又是它的生长土壤。每一种民俗活动都可以说是一次民间美术作品的博览会，为民间美术提供了一个展示场所。民间美术创作源于民俗活动，在题材选择和造型形式上必然要受到民间各种约定俗成的民俗系列活动的影响和制约，这种制约同时又是形成民间美术造型艺术魅力的重要因素之一。在岁时节日民俗系列中产生了大量的民间美术作品，如红灯笼、门神、年画、窗花，都是新年的装饰品、实用品。这种实用功利性目的，在民俗活动中其造型和形式必然与其活动的气氛相协调一致。比如，喜庆的日子中的剪纸、刺绣题材都是“喜鹊登梅”“吉星高照”等，造型手法以符合题材所表现的内容相一致。这样才能取得良好的实用目的和装饰效果，也符合民众的心理习惯和民众活动的民俗活动气氛。

四、创作材料、工艺的影响和制约因素民间美术品种丰富多样，不仅有我们常见到的民间年画、剪纸、皮影和泥玩具等之类，而且还包括凡人们的起居衣饰、风俗节令、人生礼仪，乃至劳作工具等，都是民间美术的形式，真可谓种类繁多、材料丰富、工艺复杂，在其创作中不仅要受到其实用目的的限制，同时制作材料、工艺也为其在造型、构图上提供了很高的要求。如民间泥玩具，其创作是以材料完成其物态转化的，材料媒介是艺术表现的物质基础，它以自身的物理性质规定艺术造型的感性特征，决定了其造型的简约性，在创作时必须概括物象的形体特征，来适应泥土这种材料的特性，这种材料的特质，正好又形成了民间泥玩具独特的造型

魅力，如简洁、概括的造型轮廓，令人很容易把握其造型意义，并产生强烈的审美感受。五、审美性 1、满足实用功能兼顾审美艺术在起源时，首先是以实用标准来对它加以评价的，它不是一件纯粹的艺术作品，而是具有明确用途的东西。民间美术是一种既古老又现代的艺术，至今仍保持着艺术起源时最为原始的状态即以满足人们的实用生活为创作目的，只是到了后来随着社会生活的变迁，人们审美意识的提高出现了满足实用功能的同时又兼顾体现了人们的审美心理趋向，这样的物品在民间美术中比比皆是。如陕西凤翔的“青蛙耳枕”，我们看见了一定觉得新奇，首先是造型上的不同，为什么在枕头中心要挖一个小洞洞呢？想不到是妈妈为了保护孩子的耳朵不受压挤和便于漏泪水、透气，在功用上的“发明”，耳枕的形体往往又是引导孩子认识世界的玩具，所以在“小洞洞”的周围绣上荷花、荷叶、水草使它装扮得更漂亮，更招人喜爱，此耳枕形象设计中蕴含着母亲的祝福和发挥了耳枕功能的舒心，也表现出一种稚拙的艺术格调。当孩子把它当作玩具时，不同样体现的是“实用”与“审美”的完美统一吗？ 2、为了满足观念而影响造型中国民间美术的造型，不考虑所表现的对象生理和物体的科学属性，而以自己心中之意象，即“心”的幻觉去补充“眼”的不及，将所表现的对象都赋予传统所规定的观念，加以自由地、随心所欲地、不受什么科学的透视学、解剖学的限制的再创造。他们所创造的艺术形象，是意念的表现，或规整概括、或装饰均衡、或模糊抽象、或大胆夸张，只要他们认为好看的、美的，都是合情合理的，全是理念中普通的艺术法则，取其神、保其意，追求天地相通、人神交往、物我合一的境界，所以说民间美术的造型在很大程度上受民间传统观念的影响。民间剪纸中的“抓鸡娃娃”造型的诞生和盛行，就是体现了人们希望自己家族，能够人丁兴旺，生殖繁衍永无止息地传下去的传统观念。 3、降低功能满足审美绍兴花雕，是以酒坛外面的五彩雕塑描绘而得名，色彩斑斓，图案瑰丽，题材多样，四时花卉，灵禽神兽，历史典故，无所不有，是绍兴一带婚嫁喜庆中不可缺少的民俗实用用品。花雕酒在审美上是养足了人们的眼，使人爱不释手。可是，要想喝着陈年佳酿就必须把花雕酒坛外部华丽、漂亮的泥塑打坏，要不酒坛被泥塑封锁着，酒就没有办法倒出来，在这里漂亮的外表装饰就只是为了满足嫁女儿时华丽、气派、丰美的心理情感，在这里是实用功能明显让位于审美功能，以降低功用而更好的满足审美意义。但是民间还是延续了这种风俗习惯，为了和嫁女儿时的喜庆气氛相协调，同时也符合当地的风土人情，可见这也是民间美术造型的独特之处，同时也反映出民间民众的心理需求。中国民间美术的造型特色之所以有如此魅力，和其创造环境、创作主体、实用对象的审美公约、制作材料、传统的民间文化观念、民间民俗有着千丝万缕的联系，正是这种联系、影响、制约使民间美术的造型具有了不同于其他艺术造型的特征，民间美术将以其造型的淳朴、自然、清新的气质永远给我们谜一般的诱惑和向往，从而唤起我们真挚的艺术情感。

[我要入编](#) | [本站介绍](#) | [网站地图](#) | [京ICP证030426号](#) | [公司介绍](#) | [联系方式](#) | [我要投稿](#)

北京雷速科技有限公司 Copyright © 2003-2008 Email: leisun@firstlight.cn

