

中国民间美术现状及研究

周子琴

武汉工商学院艺术与设计学院

摘要:我国有着辉煌灿烂的文明史,在五千年的漫长历史演变中形成了许多的艺术精华,它们对于现代艺术的影响是非常深远的。可以说没有这些历史积淀就没有今日中国艺术的成就。其中中国民间美术的特征与优点对当代设计教学具有革新性的艺术形式。在我国当代乃至整个世界艺术来说都是不容忽视的,是运用我国传统材料技法与西方材料技法相结合的典型范例,同时也是对中国传统绘画与西方绘画、审美的合璧与发展,是融汇东方和西方绘画艺术的精华于一体的,是搭建中、外艺术的桥梁;提倡和发扬将我国民间美术的用色和技法投入到设计教学中,使当代设计教学能够更好的体现出民族特色!

关键词:中国民间美术、设计教学、演变、创造性与革新

我国的民间美术,站在一定的历史时期来说,是相对于宫廷美术、文人士大夫美术而划分出的范畴;而到了现代,所说的民间美术则是相对于有经过专业训练的艺术家的艺术而言的。它是中国民间大众为了满足自身的社会生活需要而创造的视觉形象艺术。通常意义上的民间美术的创造者都是从事社会生产的普通劳动人民,是亿万劳动者创造的群体艺术,不是少数职业艺术家的艺术;它是业余性的,不是专业性的。就其社会功能来说,广大人民群众创作的,以美化环境、丰富民间风俗活动为目的,在日常生活中应用、流行的美术。它主要是为包括生产生活、衣食住行、人生礼仪、信仰禁忌和艺术生活等自身社会生活需要而创造的,不是为商品生产和社会政治需要而创造的。它在各族人民中产生、流传、发展,形成了广大的规模,在我国民间产生了巨大的影响,是我国民族艺术中很重要的组成部分。民间美术一直是伴随在人们的日常生活中的,包括有诸如节日活动、祭祀活动等中。是我国对大众产生最深远影响的一种艺术,普及性最高。它是最真实的劳动人民思想的一种反映、是情感和美的理念的集合;是我国民族性和地方性的一种深刻的体现;另外,它们的制作材料大都是普通的木、布、纸、竹、泥土,但制作技巧高超、构思巧妙,擅长大胆想象、夸张,且常用人们熟悉的寓意谐音手法,积极乐观、清新刚健、淳朴活泼,表达了对美好生活的憧憬与理想,富有浪漫主义色彩;所以说民间艺术是与宗教、风俗有着密切联系的,但它并非是封闭性的;它在艺术创作上是集简洁和朴素美于一身的,这种特质是专业美术家们所非常珍视的,也经常学习、借鉴它,因为它是最真实的所以很打动人。我国的民间美术是非常丰富的。最常见的民间色彩分别是白、黄、红、绿、蓝、黑。虽然我国民间美术的创造者并没有受过很专业的训练,但是它的色彩体系是遵循历史发展规律的、与传统观念相符合的,在色彩运用上并没有违背文化的内涵,所以民间美术在设色上是很讲究的,我国的民间美术是非常注重色彩的整体搭配和视觉效果。概括来说便是整体的色调鲜亮、欢快,色泽浓丽、厚实,色彩的对比与调和原则是所有的色彩视觉美感创造中必须遵循的,民间美术也同样是遵循这个规律的。民间美术是以色彩对比还兼顾色彩调和为主要特征的。“具有母体意义的民间美术,承载着古代文化哲理、民风、民俗,充满先人智慧,民间美术作品色彩运用有自己的规律与观念,与印象派色彩理论截然不同,是两个体系,两种观念,民间美术色彩观念的研究具有重要学术价值。”

我国的民间艺术分类是很多的,而且含义深刻,有着很深厚的文化底蕴,是一个最具有自觉性的绘画系统,是我国传统风俗文化的具体体现。如果要了解民间美术作品那么首先就得了解我们的民族传统,这样才能搞清楚我国民间美术的概念以及意义,只有在理解了我们的民族传统风貌后才能够更加深刻的理解民间美术,才知道从何处入手来欣赏民间美术的一切,包括意义及我们的劳动人民在其间投入的民族感情。我国传统民间美术的分类极细,由于创作的目的、用途的不同,产生了许多形式。例如有专供欣赏娱乐的注重讲究造型的艺术,也有以实用目的为主的工艺品。总的来说,可分为:①绘画。其中包括版画、年画、建筑彩画、壁画、灯笼画、

扇面画等。②雕塑。有彩塑(奇观彩塑、小型泥人)、建筑石雕、金属铸雕、木雕、砖刻、面塑、琉璃建筑装饰件等。③玩具。包括泥玩具、陶瓷玩具、布玩具、竹制玩具、铁制玩具、纸玩具、蜡玩具等。④刺绣染织。包括蜡染、印花布、土布、织锦、刺绣、挑花、补花等。⑤服饰。包括民族服装、儿童服装、嫁衣、绣花荷包、鞋垫、首饰、绒花绢花等。⑥家具器皿。包括日用陶器、日用瓷器、木器、竹器、漆器、铜器及革制品、车马具等带有装饰及艺术价值者等。⑦戏具。包括木偶、皮影、面具、花会造型等。⑧剪纸。包括窗花、礼花、刺绣、刺绣花样、挂笺等。⑨纸扎灯纸。包括各种花灯、各种纸扎。⑩编织。包括草编、竹编、柳条编、秫秸编、麦秆编、棕编、纸编等。食品、糕点模、面花面点造型、糖果造型等。民间美术贯穿于人民生活和精神世界的各个领域,直接反映劳动人民的思想感情和审美趣味,显示出他们的聪明智慧和艺术才能。

我国民间美术中还另外有一种用于春节时的富有装饰意味的艺术形式,那就是人们十分熟悉的民间剪纸了,全国各地的民间艺术中都有许多不同民族特色的剪纸样式。其实我国民间剪纸艺术在很早之前就已经出现了,早在汉唐时期,就有用金、银箔等材料剪成的花鸟图案贴在鬓角用于装饰的风尚。后来就逐渐发展为喜庆节日时用带有颜色的纸剪成各种各样的花草、动物、或人物故事的图案,人们把这些类型的图案贴在窗户上还有门梁上来作点缀,来烘托节日的气氛。民间剪纸是民间创作者随意率性的表达,但是又非常讲究构图的整体性以及造型。形象精练、概括、虚实对比巧妙、线条流动整齐、色彩对比强烈。由各地的风俗习惯不同,风格也各不相同,如果按照地区来划分的话,总体上来说北方风格大气奔放、造型果断干练,而南方构图考究、细致俊美。创作内容非常丰富多样,通常都是用来表达喜庆、祝福的美好寓意。除了用剪纸这种方式来起烘托节日气氛之外,剪纸图样还可以用来作刺绣的“花样”,这更反映出剪纸在生活中的实用性。我国的民间美术艺术主要是以农村劳动妇女为主体的中国农村亿万劳动群众所共同创造出的民间文化艺术,是群体文化艺术,是中华民族文化艺术的母体。它是适用于民族群体生活中的方方面面的,包括衣食住行、节日风俗、婚丧嫁娶和信仰祭祀的社会生活之中,它是由原始社会到今天的中国本原文化的传承延续,并具有鲜明的民族特征与地域特征;它是中华民族文化形态中历史最悠久、群众性最广泛、地域特征最鲜明、历史文化内涵与艺术形态,是中华民族由原始社会到今天的长达七八千年的历史积淀。

参考文献

- [1]《综合绘画材料与媒介》[M] 陈心懋 著.上海书画出版社 2005-1
- [2]《中国民间美术》[M] 靳之林 著.五洲传播出版社 2006-9-1
- [3]《突破传统,走向多样》[M] 沈西峰 2004-6