

《美术鉴赏》

中国民间美术鉴赏

复习提问：

中国工艺美术包含了哪几大品类？

目录

- 一、中国民间美术概述
- 二、中国民间美术在民俗中的运用
- 三、经典作品鉴赏与分析
- 四、课后拓展

一、中国民间美术概述

（一）中国民间美术基本常识

民间美术的概念：在乡村、城镇中由民间艺人或劳动者创作，而非专业美术工作者创造并广为流行的美术。如年画、剪纸、印花布、挑花、刺绣、皮影、木偶、木雕、石雕、砖雕、泥塑、玩具、陶器等。

民间美术和民俗生活有密切的联系，为民间群众所喜闻乐见。

历史与变异：承袭着劳动者对生活中“美”的追求的本色情怀；保持着原始艺术某些基本特征，

特征：民众自发性的表现、群众集体创作、具有鲜明的地域特征和民族特性。

(二) 秀出民品

1、祈福迎新说年画

主题突出，构图饱满对称，充分展现中国民间文化中美好和圆满的紧密相
连性。

(二) 秀出民品

1、祈福迎新说年画

(二) 秀出民品

2、风筝不断线，记忆永流传

相传墨翟发明了风筝；鲁班用竹子改进风筝材质；造纸术后，产生"纸鸢"。

(二) 秀出民品

3、针尖藏非遗——刺绣

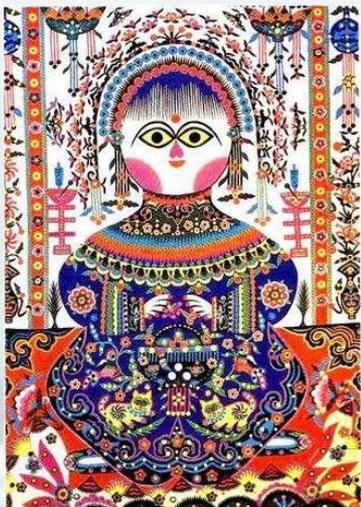
以针为笔，以线为墨，做工精美，有苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣等“四大名绣”。

(二) 秀出民品

4、寻常一片纸，巧剪见神奇——剪纸

通过对纸张的镂空形成图案或花纹，视觉上给人透空的感觉和艺术享受。

二、中国民间美术在民俗中的运用

(一) 人生礼仪

生命崇拜、图腾崇拜、亲情、美满、长寿、祝福等。

(二) 节日风俗

每一个节日都呈现出丰富多彩的民间美术形式。

(三) 衣食住行

取之于民、用之于民。渗透到生活的各个细节。

（四）信仰禁忌

将相生相伴、实实在在的生活转变成信仰。

扫晴娘

扫天娘娘

（五）民间美术的创作群体

民间巧手、民间艺人。

三、经典作品鉴赏与分析

（一）民间剪纸概述

中国民间剪纸历史悠久，源远流长。从原始社会的彩陶、商代的青铜器和镂花夔凤金箔片，到汉画像石，镂空的艺术手法已经发展成熟，为剪纸艺术的发展奠定了深厚的基础。

原始社会的彩陶

商代的青铜器、镂花夔凤金箔片

(一) 民间剪纸概述

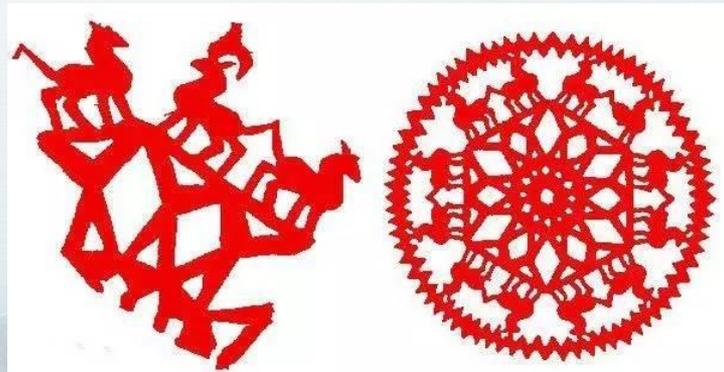
汉代的画像石艺术

（一）民间剪纸概述

周成王“剪桐封弟”的历史传说、新疆吐鲁番古墓出土的“对马团花”实物剪纸，印证了民间剪纸在中华大地的普及与厚植。

剪桐封弟

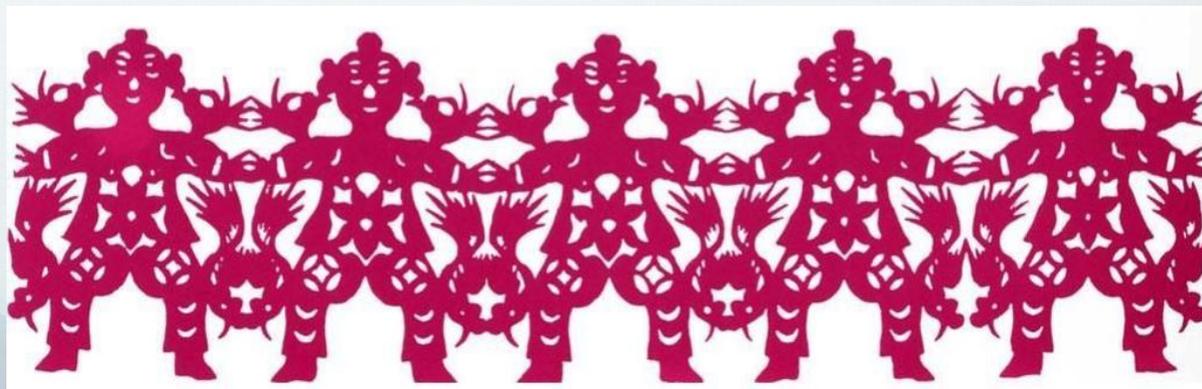
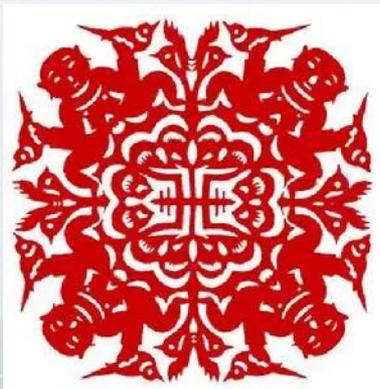

新疆《对马》剪纸，历经1500多年悠长岁月，依然生命勃发，枝叶繁茂。

(二) 民间剪纸——拉手娃娃

古老、夸张、朴素、喜庆的形象，象征生命与繁衍、吉祥和幸福，这正是剪纸丰富的精神意蕴。

（二）民间剪纸——拉手娃娃

拉手小人图案在民间艺术里是个很重要的母题，叫拉手娃娃，总称为抓髻娃娃。抓髻娃娃在民间艺术里图式千变万化，但总是来说它是人类繁衍和保护的神。所以像拉手小人这样的图案不会是单纯为娱乐而创作的，是为人类自身的实际目的服务的产物。基本特征是正面站立。圆头，两肩平张，两臂下垂或上举，两腿分开，手足皆外撇。抓髻娃娃有性别之分，一般多为女性，也有的不象征性别的。女性抓髻娃娃头梳双髻或双辫；男性抓髻娃娃为圆头，或一长辫，或戴圆形尖顶帽。

（三）民间木版年画

1、年画的由来:

门神典故来源：唐太宗李世民生病之时，在梦里常听鬼哭神嚎之声，久久不能入睡。此时，大将秦叔宝、尉迟恭二人自告奋勇，全身披挂站立宫门两侧，宫中果然平安无事。李世民看到两位大将太辛苦，心中不忍，遂命画工将俩人的威武形象绘之于宫门上，称为“门神”。年画寄托人们对驱灾避邪、农事丰收、风调雨顺、家宅安泰、平安喜乐的期盼，被称为民间风俗生活的百科全书。

朱仙镇年画

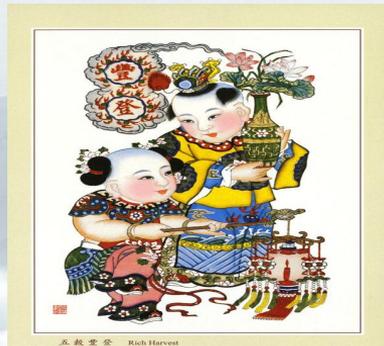
绵竹年画

漳州年画

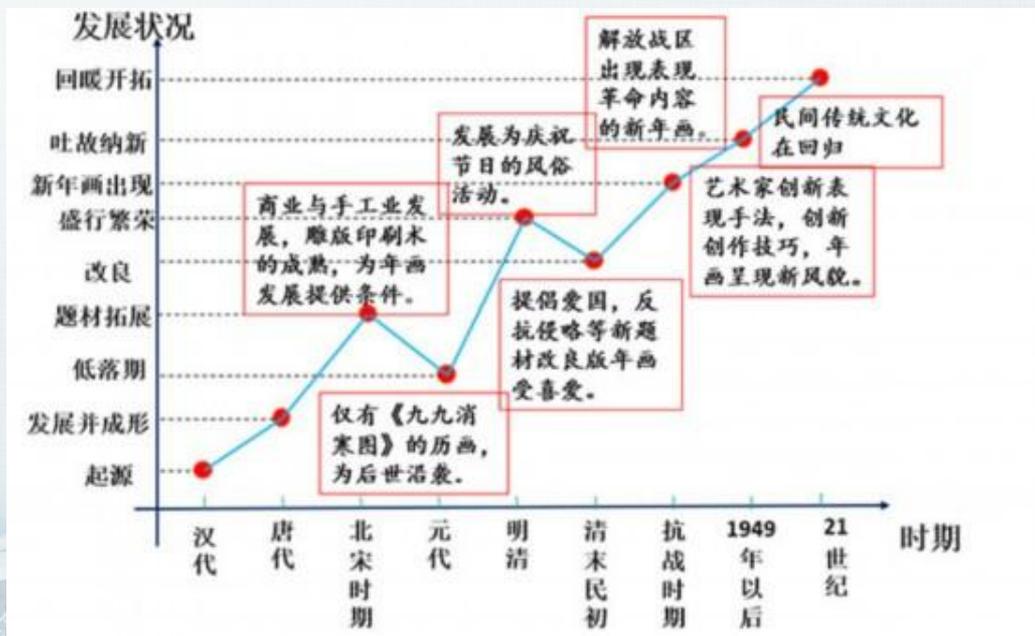
（三）民间木版年画

2、年画的分类：年画的题材广泛，来自佛、道、儒的各路神仙、民间尊崇的鲁班、黄道婆等人物，吉祥图案、动植物山水风景、民间故事、戏曲文艺等，都是年画表现的对象。年画寄托了中国百姓美好的祝愿：连年有余、五谷丰登……在技法和创意上，体现了中国数千年悠久文化的积淀和各地区的文化特色。风格多样、题材丰富的年画是深藏于中国民间的无尽构思与高超技艺。中华民族从不放弃追求美好吉祥的朴素愿望，无论繁华盛世还是清苦逆境，都不屈不挠地体现在这样细微平凡的物件上。

(三) 民间木版年画

3、年画发展脉络图

（三）民间木版年画

- 4、民间木版年画的产地：天津杨柳青年画、山东潍坊杨家埠、河北武强、河南朱仙镇、江苏桃花坞、四川绵竹等。
- 5、民间木版年画的制作方法：起稿、刻板、印刷、套色、手绘加工等。
- 6、民间木版年画——门神：河南朱仙镇年画欣赏与探究。

四、课后拓展

请同学们课后，搜集一个年画故事，并相互交流。

感谢 您的欣赏

