

《美术鉴赏》

中国民间美术体验

复习提问：

民间美术的特征有哪些？

目录

- 一、走进剪纸
- 二、范例展示
- 三、剪出民风
- 四、画出年味
- 五、交流评价

一、走进剪纸

二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

五、交流评价

一、走进剪纸

（一）民间剪纸概述

剪纸是中国最古老的民间艺术之一、世界艺术宝库中的瑰宝。历史悠久，经久不衰。剪纸又称刻纸，是一种镂空艺术，以纸为加工对象，以剪刀（或刻刀）为工具进行创作。体现了劳动人民创造美、歌颂美的审美观念和精神追求。

(二) 民间剪纸历史渊源

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

（二）民间剪纸历史渊源

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。

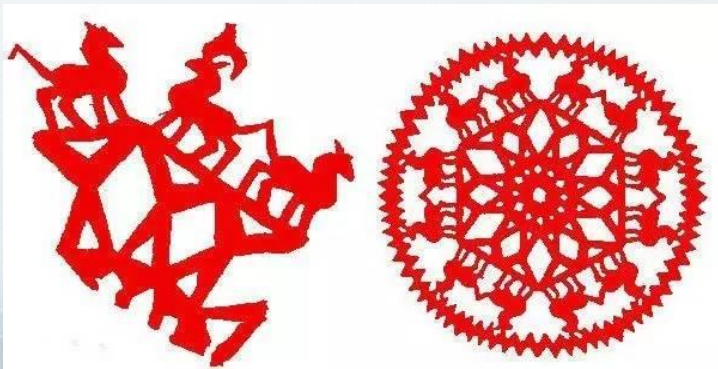
汉代的画像石艺术

（二）民间剪纸历史渊源

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。

（三）剪纸的特点

1、构图造型图案化：依据形象在内容上的联系，较多使用组合的手法。由于在造型上的夸张变形，又可使用图案形式美的一些规律，作对称、均齐、平衡、组合、连续等处理。可把太阳、月亮、星星、飞鸟、云彩，同地面上的建筑物、人群、动物同时安排在一个画面上。常见的有“层层垒高”或并用“隔物换景”的形式。

（三）剪纸的特点

2、形象夸张、简洁、优美：在处理形象时，既要抓住物象特征，又得做到线条连接自然。抓形象的主要部分，舍去次要部分，形成朴实、大方的优美感，物象姿态要夸张，动作要大，姿势要优美，富有节奏感。

（三）剪纸的特点

3、色彩单纯、明快：简中求繁，少作同类色、类似色、邻近色的配置。要求在对色中求协调，同时还要注意用色的比例。如用一个为主的颜色形成主调时，其他颜色在对比度上可以程度不同地减弱。有时碰到各种颜色并置起来，稍有生硬的感觉时，则把它们分别套入黑色、金色剪成的主稿里，即可获得协调、明快的感觉。

（三）剪纸的特点

4、刀法要"稳、准、巧": 民间剪纸的许多特点和风格都是是由于刀法上的一定技巧而产生的, 如张永寿创作的"百菊图", 许多地方都是运用刀法的技巧。

（三）剪纸的形式

1、单色剪纸：由红色、绿色、褐色、黑色、金色等各种颜色剪成，主要用于窗花装饰和刺绣的底样。主要有阴刻、阳刻、阴阳结合三种表现手法。用于刺绣底样的剪纸，常用剪刺结合的手法。刺是以针尖在花纹的细部刺出小型圆点，在一些部位留出“暗刀”，可以作为刺绣时套针换线的依据。折叠剪纸、剪影、撕纸等都是单色剪纸的表现形式。

（三）剪纸的形式

2、彩色剪纸：随着剪纸表现形式的探索和发展，彩色剪纸的形式和技法在逐渐增多，有点染、套色、分色、填色、木印、喷绘、勾绘和彩编等。

诸种形式各有自己的特色和独到之处：点染剪纸滋润、装饰性强；套色剪纸脆利、色块鲜亮；分色剪纸分色截然、色感丰富；填色剪纸则单纯、洁净、鲜明，均给人不同的感受。

（三）剪纸的形式

3、立体剪纸：立体剪纸既可是单色，也可是彩色的。它采用了绘画、剪刻、折叠、黏合等综合手法产生的一种近于雕塑、浮雕的新型剪纸，它吸取了现代美术的技巧，充分体现了写实与美术浪漫的特点，使剪纸由平面感变为立体化，可用于观赏造型及儿童的手工制作等。

（四）剪纸的丰富寓意

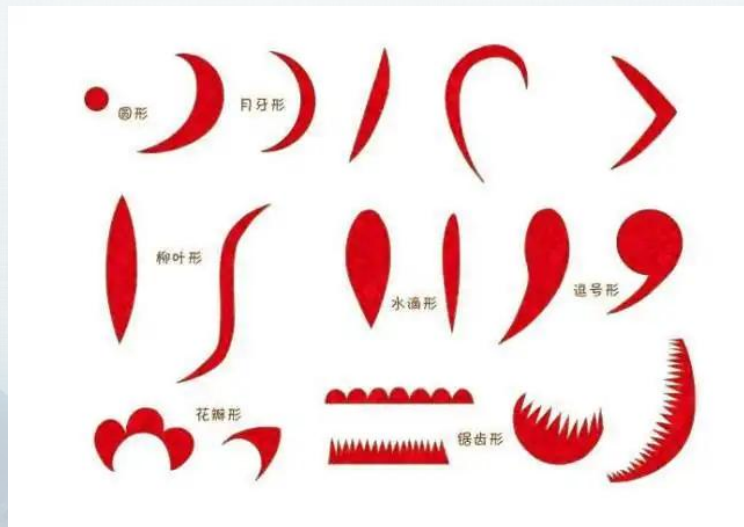
剪纸的象征意义是通过剪纸图案反映了人们丰富的艺术想象力，而且表达了人们对生活和艺术的热爱之情。

不同的剪纸寓意不同，石榴剪纸寓意多子多孙，多福多寿；孔雀剪纸寓意美好、爱情；梅花剪纸寓意清高素洁、深沉、自信。

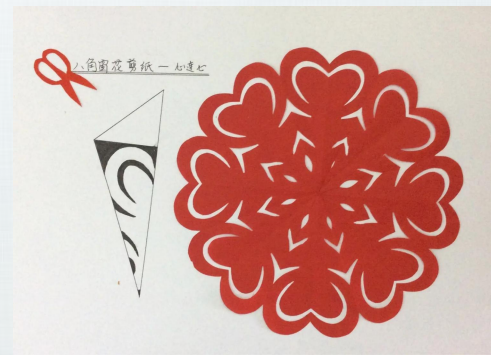
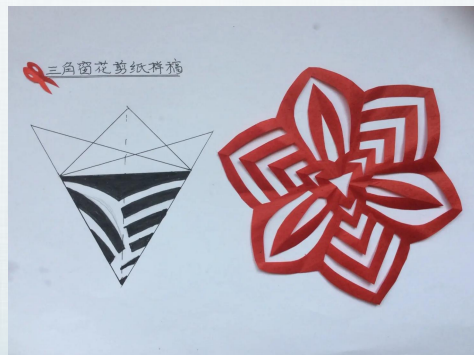
(五) 剪纸的基本符号、折叠技巧

1、剪纸的基本符号

(五) 剪纸的基本符号、折叠技巧

2、剪纸的折叠技巧

一、走进剪纸

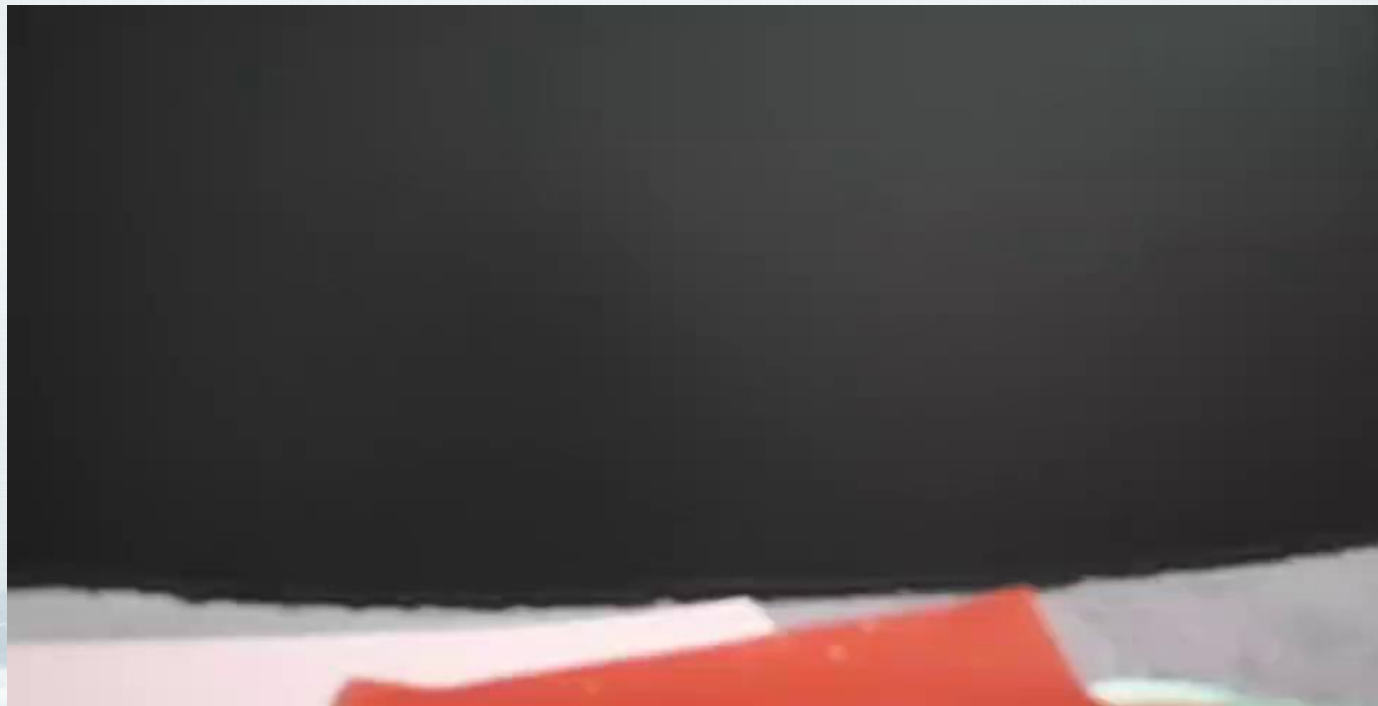
二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

五、交流评价

二、范例展示

一、走进剪纸

二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

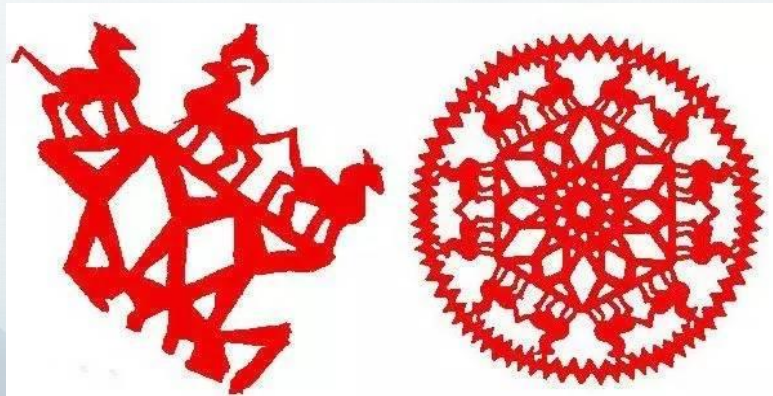
五、交流评价

三、剪出民风

（一）团花的魅力

剪纸整体为圆形，中心为菱形花纹组成的六角花形，围绕六组对马图形，外圈为三角形边饰。造型简洁，变化繁复，层次分明，交叉错落，排列有序，颇有韵律感。刀法洗练，线条流畅、美观大方，具有古朴浓郁的民间风格。

新疆吐鲁番古墓出土的“对马团花”剪纸，历经1500多年悠长岁月，依然生命勃发，枝叶繁茂。

(二) 课堂训练：美丽田园

1、形式要求：用对称折剪方法表现动物与植物，并用已学过的剪纸符号进行装饰。

2、内容要求：字（美、丽、田、园）。

图（蝴蝶、鱼、葫芦、麦穗、荷花、桃子、苹果、石榴等任选）。

(二) 课堂训练：美丽田园

3、剪纸的一些基本技法：

游剪：剪外形。注意规范使用剪刀，转纸不转刀，剪刀平滑运行，力度要适当，用力要均匀。

掏剪：剪内部花型。入刀时轻轻转动刀尖，左手食指在刀尖的下方，可以感知到刀尖的位置，出刀时要小心，不要扎到自己。剪圆形的洞孔时，先扎出刀尖，再转动纸。

（三）交流与探讨：

- 1、色彩之美：红色剪纸，象征着喜庆、吉祥和幸福。
- 2、形式之美：对称、重复中的节奏与韵律。
- 3、内涵之美：古老、朴素、意蕴深厚。

一、走进剪纸

二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

五、交流评价

（四）总结

剪纸是人们对生活的理解、对美的追求和情感的寄托。把小康图景剪进作品，让非遗文化与当代生活相连。相信民间剪纸这颗闪亮的星，在大家共同努力之下，必将传承久远、生生不息。

一、走进剪纸

二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

五、交流评价

四、画出年味

一、走进剪纸

二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

五、交流评价

（一）民间木版年画概述

木版年画是一种中国传统民间艺术形式，有着一千多年的历史。在发展过程中，因地域的不同而呈现出多种多样的面貌和风格，各地既保持着与其他地区技艺上的交流关系，又保持着自身在题材和形式上的独特性。

（二）民间木版年画的产地

- 1、天津杨柳青年画：迎合宫廷趣味和市民趣味；
- 2、山东潍坊杨家埠：
- 3、河北武强：粗犷朴实、充满乡土气息；
- 4、河南朱仙镇：古朴稚拙、历史悠久
- 5、江苏桃花坞；细腻工整、色彩丰富；
- 6、四川绵竹：写意味厚、色彩浓艳

这些年画不仅丰富了中国年画的地域特色和风格种类，而且使传统年画呈现出多姿多彩的艺术风貌。

一、走进剪纸

二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

五、交流评价

（三）民间木版年画的制作方法

起稿、刻板、印刷、套色、手绘加工等。

一、走进剪纸

二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

五、交流评价

（四）民间木版年画——门神

河南朱仙镇年画欣赏与探究。

一、走进剪纸

二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

五、交流评价

(五) 民间木版年画临摹与创作

一、走进剪纸

二、范例展示

三、剪出民风

四、画出年味

五、交流评价

五、交流评价

课后拓展

准备舞台剧窗花。

感谢 您的欣赏

