

民间美术的艺术特征和文化特色探究

文 / 邢夏婕

民间美术蓄积了优秀的传统文化精髓，形成了自身特有的艺术特征和审美特色。在当前非物质文化遗产的科学保护和大力传承背景下，对民间美术文化的文化内涵和艺术底蕴的深度探究，有助于更为深层次的挖掘民间美术文化魅力，获取更为开阔的文化发展路径。因而，在本文的研究探索中，主要从民间美术艺术的审美角度入手，分析民间美术的造型理念、象征性、技艺性等重要的艺术特征，并从不同层面呈现民间美术文化内蕴审美意蕴。

民间美术作为传统文化的重要组成部分，蓄积了深厚的文化精髓和审美品味。我国民间美术文化的形成，历经了漫长的文化积累和审美积淀，形成了形态各异、精彩纷呈的文化特色，彰显了博大精深的文化魅力。因而，对我国民间美术艺术特征和审美特征的深层次研究和探索，能够从更深刻的纬度去彰显民间美术文化内蕴的艺术价值，能够在当前的文化发展中探寻出民间美术文化持续发展之路。因而，本文结合民间美术的艺术特征，从审美视角全方位的审视民间美术的艺术价值，将进一步引导和启发自身的民间美术研究工作，以更为学术性的视角探寻民间美术文化的璀璨光芒。

一、民间美术的艺术特征分析

1、民间美术的造型性

民间美术的独特造型艺术，离不开各民族和地方群众在长期的生产和生活中，所形成的民族情感和宗教信仰，还有当地的民风民俗习惯的深刻影响。可见，民间美术的造型是大众的共同审美品味，也传达了特有的民族精神和文化自信。民间美术在民间以各种造型形态出现，如建筑上的图案、服装上的纹饰、壁画上的造型等，都极为生动地展现了一个民族或者一个地区特有的文化审美和精神追求。如，各种图案、符号、图形等，都来自群众不同的审美情趣、宗教信仰、图腾崇拜等，各种多元的文化元素构成了民间美术千变万化的造型。

如，北方的窗花剪纸艺术，就来自于群众的艺术创作。因为北方的冬天天气寒冷，老百姓需求在窗户上糊上窗户纸来抵御寒冷的空气入侵。由于窗户用白纸糊上会显得苍白和

单调，这对自古以来就乐观豁达的北方民众来说是格格不入的。出于对热闹气氛和美好生活的向往，激发了群众对窗花艺术的创作灵感。因此，广大群众发挥了丰富的想象力，在窗花剪纸的创作过程中，汲取了民间美术的造型理念，融合了民族文化和地方习俗的审美特点，形成了各种寓意深刻的窗花剪纸造型。如，窗花剪纸“老鼠娶亲”就寄予了长辈家丁兴旺的愿景。而在南方的民间美术元素中，也通过丰富的造型来寄予自己的愿望。在云南傣族的生活场景中，大象、孔雀等图案随处可见，这些与他们世代和谐生存的动物，表达了民众对美好生活的追求和愿景。

此外，随着民间美术文化的不断发展，艺术家们更为注重对民间美术造型理念的汲取，进行丰富的美术创作。他们在原有的民间美术元素的基础上，进行艺术创新和改造，对一些图腾进行艺术加工，应用夸张、抽象的手法将具体的事物进行符号化处理，借用其中的丰富的寓意来表达民众思想

和文化情感。虽然，民间美术文化中的造型较为简单，没有宫廷和贵族味道，但是其中简练、粗犷和自然的造型理念，往往更具有的自由艺术遐思，更遵循人与自然的和谐统一。民间美术造型看似很强的随意性，但是也充满了独特的人性美，彰显了民间美术深刻而隽永的文化魅力，这也是民间美术艺术更为打动人心的关键之处。

2、民间美术的象征性

在民间美术作品的创作和形成中，群众的智慧提供了源源不断的发展动力。群众灵活的运用生活中的事物、自然中的色彩进行丰富的艺术畅想，将其转变为美术创作的各种元素，来表达民众想要远离疾病、灾难，追求幸福、美好的心愿。所以，民间美术作品中象征性手法的运用，也成了民间美术创作的一种特殊性的指导理念。例如，民间美术文化中色彩的象征性就丰富的丰富。东北人喜欢鲜艳的颜色，因而在民间美术元素中大红、大绿的颜色应用非常的夸张，善于用色彩的浓重来表达东北人豁达、热情的个性，与冰天雪地的自然环境形成鲜明的对比，也体现了东北人民不畏艰难的精神面貌。而南方的少数民族则有崇尚黑、白的文化习惯，他们认为黑色是尊贵，白色是纯洁的象征。所以，很多民众都喜欢在服饰和建筑上采用黑白颜色的图案来表达自己美好的憧憬和愿望。

除了民间美术艺术色彩的象征性之外，实体事物的象征性也是民间美术创作的灵感源泉。例如，民间美术作品中经常出现葫芦、石榴等图案，来寓意美好祝愿。因为，在过去生产力低下的年代，群众的生存条件恶劣，家庭对“多子多孙”有着殷切的期盼，因而葫芦和石榴的象征性意义就更加丰富了。而龟、鹤等象征着长寿，马象征着通达顺利，鱼取谐音“余”。因而，传统美术画作中就经常出现这些动物。所以，从远古相传下来的充满象征意义的美术元素，历经代代相传，在传播和演变的过程中，群众口传心授，成为某一个地区约定俗成的文化世俗。长此以往，逐渐成为某个民族、某个地区的集体的审美习惯，民间美术元素和符号也成了地方美术文化的代表和象征。

3、民间美术的技艺性

民间美术文化不仅体现在画画、工艺品的制作方面，还融合贯穿于民众生活的点点滴

滴之中。所以，民间美术是属于生活的文化和艺术形式。例如，传统的盘碗、瓶子等陶瓷制品，布艺扎染、民族首饰、装饰制品、刺绣工艺、服装造型等等，这其中不仅有美术的装饰元素存在，更体现了民间美术的技艺之美。例如，青铜器烧制时淳朴的图案制作，代表极高的造诣水准。而竹箩筐、斗笠，看似简朴，但是工艺繁复，都显示出了民间美术非常高超的技艺性。此外，各地区在木雕、陶瓷、剪纸、画艺、金属等工艺品的制作方面，都有着属于自身独特的制作工艺和技巧。民间手艺人长期的民间美术创作中，也琢磨出了一套适合当地民众文化审美的美术工艺制品制作绝技。比如，苗族人喜欢丰富多彩、造型各异的银饰品。来装扮自己美丽的容颜；白族的扎染手法，形成了漂亮的服装等；云南人对玉石的加工技艺高超，因而地方的玉器造型精美。这也使得民间美术文化变成了体力与智力双重劳动相结合的成果，民间美术成了技艺和艺术创作的结合体，成为一个民族和地方精神和物质文明的完美统一。如今，很多地区的民间美术形式已经被列为非物质文化遗产，进行了重点的保护和传承。无论是从艺术价值角度，还是制作工艺方面，都受到了国家的重视，从而使民间美术的技艺得到了良好的传承。

二、民间美术的文化特色探究

1、兼具实用性与审美性

民间美术的产生和发展，源于群众在生活和劳动过程中，对物质和精神方面的双重需求。所以，民间美术文化的审美特征是与现实生活相关联的，具有很强的实用性。比如，少数民族的刺绣、蜡染，北方民间的剪纸、年画等民间美术，创作内容都是植根于过去民众的实际生活之中的。武强地区的年画成了这一地区具有代表性的民间美术艺术，不仅美观，

而且实用，还寄托了美好的愿望。过去，群众生活艰苦，年画也是过大年最经济实惠，也最有喜庆气息的家居装饰，也正是因为年画的实用性被传承了下来。而少数民族地区的刺绣、蜡染等工艺，也是为了满足群众对美好生活的追求。可见，很多民间美术元素都是在满足民众生活需求的同时，继而将对文化审美观念的丰富体现。

我国的疆域辽阔，民族多样。每个民族都有自己独特的文化底蕴和审美情趣，在民间美术文化的形成中进行了深刻的体现。苗族女子都有“以多为美、以大为美、以重为美”的银制配饰作为陪嫁，为什么在经济和生活条件并不是很好的少数民族地区，女性对金银首饰的佩戴会如此讲究和重视呢？有研究指出，少数民族的这种审美习惯源于在古代，少数民族地区战乱多，民众居无定所，部落和族人总是过着随时迁徙的生活，为了携带方便，才将所有积蓄和财产打制成金银首饰。在历史的不断发展和文化变迁中，佩戴首饰便成为一个民族的审美需求，同时民众们开始把体现民族信仰、审美等特点的美术文化元素不断地加入其中，形成了独具特色的集审美性和实用性于一体的美术工艺成果。

2、地域特色鲜明突出

自然不仅为民间美术文化的创作和产生提供了艺术灵感，也为民间美术产品的制作提供了取之不尽、用之不竭的天然材料。我国群众的智慧是无穷的，在数千年与自然和谐共处的过程中，民众开始利用自然材料、就地取材，制作各种生活、劳动和祭祀工具，并逐步进行完善。在材质自然美的基础上进行艺术加工、创新，不断将人民的愿望、审美、期盼和祝福体现出来。所以，民间美术文化在长久的社会历史发展过程中，形成一定的民族性和地域特点。例如，南方空气湿润，盛产竹木，所以南方人多用竹木制作各种家具和各种器皿；而北方人则用陶土和金属，制作生活所需的器皿。因为材料的性质不同，制作出来的美术工艺作品也各有特征。如，南方人喜欢用斗笠、蓑衣遮雨；而北方人则用兽皮御寒。

民间美术作为一种本土化很强的优秀文化形式，从各个层面和细节上体现了民间美术鲜明的地域性特征。即使在文化艺术高速发展的当今，群众在庆祝各种传统节日时，还是延续了地方民间美术文化的传统。例如，在端午节时，群众会用五彩花线编制各种手链，给孩子们戴上。有的地方还会用各色花布，在上面绣有各种图案，制作成香包，随身佩戴，用精巧的造型和色彩表达祈福、辟邪的愿景。此外，在元宵节、二月二、清明等传统节日里，各地都有不同的民间风俗习惯，也有不同的民间美术元素来体现不同地方人民群众对于美的不同观念。即便是同样的窗花剪纸，在不同的地方，民众对剪纸图案的美术追求也大相径庭。有的地方风格精致，有的

地方则粗犷朴素。长期的地域材料和群众的生活方式的不同，决定了民众对民间美术美的追求不同，因而也具有了属于自己的个性特色。

3、深厚的民族情感

一个民族或地区群众的文化审美，不仅与大众对自然美的追求有着紧密的关联，还与人民群众长期以来形成的民族情感存在割不断的联系。例如，中国人对大红色的喜爱，不仅仅源于红色所代表的色彩意义，更蕴含着我们内心对中华民族文化内涵的热爱和民族文化自豪感的体现。例如，中国民间对鱼、梅花、荷花、竹子、骏马、凤凰、龙等造型特别喜欢，并将这些元素在民间美术创作中广泛的应用。不仅在于它们背后所蕴含的吉祥、喜庆、红火、富贵等象征性，同时体现了人民群众长期以来对中华民族文化的深厚情感，这是民间美术的内在力量，也是民族情感的有力支撑。

最初，民间美术文化的创作有一定的随意性，源于生活和劳动需求。所以，民间美术在产生之初并未经过能工巧匠的精雕细琢，但是它经历了几千年的历史和文化沉淀，是一代代人集体审美积累的结果，是一个民族文明的长久传承。在经济高度发展的今天，民众更愿意把过去那些民间古朴的工艺带回到现代生活中，作为对历史和先人的怀念。如每当有婴儿诞生时，长辈会做虎头鞋、虎头帽送给孩子，祝福他们平安幸福的成长，这是一种对传统文化的认可，也是社会高速发展的当下，群众与古老民间美术文化传统保持密切联系的重要途径。

三、结论

总而言之，民间美术汇集了民间艺术的文化精髓，在源远流长的文化传承中，展现了民族文化艺术特有的艺术特征和文化审美。因而，对于民间美术文化内涵和审美特色的深度探究，能够帮助美术研究者们进一步加强对民间美术文化的研究探索，并在工作实践中加强对民间美术文化的应用和实践。

【参考文献】

- [1] 李生. 民间本土意识的反思 [N]. 中国美术报, 2021(011).
- [2] 李子君. 民间美术的造型特征研究 [J]. 美术教育研究, 2021(17):62-63.
- [3] 梁巍. 双创背景下传统民间工艺美术文化传承与设计创新探究 [J]. 艺术品鉴, 2021(26):84-85.

【作者简介】

邢夏捷(1980—)，汉族，天津人，本科学历，职称：副教授，单位：石家庄幼儿师范高等专科学校，主要研究方向：高校美育、艺术设计、幼儿美术教育。