

保密等级★保密年限

单位代码：10418

赣南师范学院

硕士学位论文

论文题目 佛山民间美术与现代设计运用研究

作者姓名 湛蕙铭
指导教师 田辉龙
学科(专业) 美术学
所在学院 美术学院
提交日期 2013 年 4 月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得赣南师范学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名： 签字日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解赣南师范学院有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权赣南师范学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名： 导师签名：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

佛山民间美术与现代设计运用研究

摘要

古往今来的经济发达造就了佛山地区精神文化的昌盛，加上牢固的神灵信仰，造成众多的民俗事项孕育而生。佛山民俗文化是历史积淀的民间风俗，它既是市井生活文化，也是佛山整个社会文化的历史渊源和现实文化的基础。百年的修炼赢得了“民间艺术之乡”的美誉。

佛山民间美术是岭南文化的一个重要有机组成部分。佛山民间美术是在佛山繁华的民俗活动中诞生的，艺术形式非常丰富，从静的到动各形态一应俱全：剪纸、木版年画、泥塑、彩灯、砖雕、秋色、陶艺、木雕、金属工艺、粤剧、民间工艺等。无论是何种形式，佛山民间美术都具有浓郁的地方乡土气息，工艺精湛、题材丰富、色彩强烈装饰味重、造型独特生动等等特征。

本文通过对剪纸、陶瓷、木版年画的研究，认知佛山民间艺术美，寻找现代设计形式法则，找出佛山民间艺术设计与现代设计的共性与差异，探寻民间艺术与现代设计结合的方法和手段，寻求真正理解和消化传统的应用方法，让传统作为一种语汇自然地溶入到现代设计中去，从而创造富有民族韵味的本土设计，对设计界、设计教育界在学习传统与现代设计结合有一定的借鉴作用。

关键词：民间美术；地方艺术特色；设计运用；转型策略

Abstract

From the huge folk culture down to folk art of miniature again to regional folk art design research. Foshan folk culture is very rich, from static to dynamic form from soup to nuts. In the paper cutting, ceramics, lion dance, wood engraving new-year paintings and so on all have corresponding different shades of research. Through the understanding of foshan folk art and modern design form rule contrast, find out the foshan folk art design and modern design similarities and differences, to explore the folk art and modern design with the methods and means, and seek to the traditional really understanding and digestion method, make traditional as a vocabulary naturally into the modern design, so as to create rich national flavor local design. Through this research, looking for the traditional elements and modern design combined with the

method of design and design education in the study of traditional and modern design with a reference.

key words : Foshan folk;folk art;local artistic features;design application and transformation strategy

目 录

摘要	3
Abstract	3
目录	4
第 1 章 绪论	6
1.1 论文选题背景及研究意义	6
1.2 国外研现状	6
1.3 国内的认识与研究	7
1.4 论文研究思路和创新点	8
第 2 章 佛山民间美术文化类别和艺术特色	10
2.1 佛山民间美术的类别和特色	10
2.1.1 佛山陶塑	10
2.1.2 佛山木版年画	18
2.1.3 佛山剪纸	30
2.2 佛山民间美术发展现状	40
第 3 章 民间美术与设计	40
3.1 民间美术的起源和概念	41
3.1.1 民间美术的继承方式	41
3.1.2 民间美术的发展现状和趋势	42
3.2 民间美术与现代设计渊源和运用关系	43
3.2.1 传承	44
3.2.2 创新	44

第 4 章 民间美术与现代设计的价值互补	47
4.1 现代设计对民间美术的价值需求	47
4.1.1 中国风、世界化的文化需求	47
4.1.2 唤醒民族情感的需求	47
4.1.3 时代个性化需求	47
4.2 民间美术对设计的价值需求	48
4.2.1 传承发展的需求	48
4.2.2 城镇文化延续需求	48
第 5 章 佛山民间美术在设计中运用	49
5.1 民间美术的表达手法	49
5.1.1 色彩的运用	49
5.1.2 造型的借鉴	50
5.1.3 意的传递	52
5.2 民间美术的表达载体	53
5.2.1 平面设计	53
5.2.2 城市景观	57
5.2.3 旅游观赏	61
第 6 章 佛山民间美术的开发设计策略	63
6.1 佛山民间美术产业发展形势	63
6.2 佛山民间美术产业的发展措施	64
6.2.1 转变观念、立足资源、加强政策	64
6.2.2 以点带面、突出重点、提升产业发展	65
6.2.3 扩宽发展途径	66
6.2.4 培养品牌、突出效应	67
结论	69
附录	70
参考文献	71
致谢	73

第 1 章 绪论

1.1 论文选题背景及研究意义：

佛山是著名的“艺术之乡”，是珠江三角洲民间艺术的摇篮，技术精致的佛山民间工艺历史悠久，具有深厚的文化底蕴和浓郁的地方特色，素负盛名。

历史上最著名的有纺织、陶瓷、铸造、医药、民间工艺美术五大行业；陶塑（石湾公仔）、雕刻（木、砖、玉、牙、骨雕等）、塑扎（纸扎、纸塑、腊塑等）、绣花（即四大名绣之一的广绣）和剪纸可以合称为佛山历史上光彩夺目的“五朵金花”；与武术结合在一起、独具特色的南方舞狮艺术体现出南国“武杰之乡”的独特魅力；佛山石湾素有“南国陶都”之称；从南汉时起，佛山即为岭南铁器铸造中心，是著名的“南国铁都”；粤剧被喻为“南国红豆”，佛山乃是著名的“粤剧之乡”；佛山还是“秋色艺术”的故乡，是中国古代四大名镇之一，以手工业发达而著称海外[6]。技术精致的民间艺术历史悠久，相传源于明代，具有浓郁地方特色，素负盛名。同时佛山也是珠江三角洲民间艺术的摇篮，孕育并保留了秋色、醒狮、舞龙、龙舟说唱、龙舟竞渡等大量体现岭南文化精髓的民间艺术及民俗事象；秋色、剪纸、木刻年画、陶塑、灰塑、砖雕等手工传统技艺精湛，独树一帜。现有狮舞、粤剧、龙舟说唱、佛山木版年画、广东剪纸、石湾陶塑技艺、狮子头、香云纱染整技艺、祖庙庙会、秋色、十番、龙狮、灯彩等 13 个项目入选国家非物质文化遗产名录。“行通济、无闭翳”，始于清初，盛于乾隆年间的正月十六“行通济”这一传统习俗完好地延续至今，并逐渐被赋予了现代的色彩，现日趋旺盛，每年都有数十万群众参加[13]。佛山民俗事象是丰富多彩的，具有其独特的地方风采。佛山民俗文化同样是形式多样，大多是带有浓郁的地方色彩民间艺术品，是佛山人民劳动创造的结晶。人们可以直接感受到形象，以艺术形象的魅力反映客观世界，去感染人们，丰富和美化现实生活。

1.2 国外研究状况：

在世界各地有数以完计的本国传统艺术在衰竭，因为自从工业革命以后，国门打开来了，整个社会面临着以经济为主的全球一体化发展，同时也与现代化产生诸多的摩擦而引发的矛盾，比如说自然环境的恶化，各种资源的枯竭和浪费，传统艺术的生存空间压缩或消失。在传统与现代的国际化冲突中，有很多国家已

经意识到传统民间艺术的重要性,纷纷成立课题去研究如何保护当地的民间艺术或者如何将民间艺术与产业化结合产生经济效益。他们通过环绕世界的考察,体会不同的文化,与不同的人进行交谈。通过不同的个案研究来举例说明世界范围内传统艺人处于困境的广泛性。诸如能源的消耗,如动物、植物、矿产;染料在传统技艺中的应用和提取、釉等化学工业用品对环境资源的影响、以及消费者和环境对手工艺人的冲击;既对市场做出回应,又能继承保持文化遗产的文化保护;尊重并向当地人学习本土知识;手工工具及其如何提高效率;对于传统的、改进的及现代设计样式的所有权问题;影响市场和流通渠道的互联网、高科技对生产和市场的影响等等。

20 世纪后期以来,很多国家的地方及中央的文化部门纷纷认识到保护和发展本民族的民间艺术和民间文化对一个国家综合实力有极大的提升作用,比如:日本和韩国是我国的邻居,由于他们国家实力的壮大早我们十年甚至二十年,所以早就认识到作为软实力的传统文化艺术所造成的影响力,他们将民间艺人成为“文化财宝”,对一切硬件和软件的传统艺术视为国宝好好保护并研究发扬。而台湾也将传统艺术渗入到中小学教材中,开设专门的课程宣传民间艺术,并实施“民间艺术保存计划”。这一切都说明了对传统艺术和地方文化的重视。

1.3 国内的认识与研究

中国在其上下五千年的悠久历史中,逐渐形成了博大精深、源远流长的中国传统文化,就这一点来说,是毋庸置疑的。中国传统文化的内涵十分丰富,涉及的范围也相当广阔,民间艺术只是它浩瀚江海中的一支涓涓细流,而正是这支永不枯竭的细流至今依然浇灌和渗透在许多的现代艺术领域之中。

传统民间文化艺术的不断被重视,国内的学者们对于民间美术和现代设计的有关论题也进行了深入的研究。如郑军德在《民间美术造型与现代设计的关系》中从民间美术造型与现代设计之间存在的一系列关系进行分析,论述了现代设计要创作出既具有民族特色又具有现代感的作品,就需要立足本土文化,从民间美术造型中挖掘、撷取精华。而作为中国传统文化之本的民间美术造型更是在造型、寓意神韵以及造型表现手法和创作观念上影响着现代设计。该文的观点,虽然较为系统地分析了民间美术与现代设计的关系,及融合二者的必要性,但是,由于角度较高,观点较为宏观,缺乏实践证明,因此,仍需进一点细化。鲁华在《传

统民间艺术与现代包装设计的融合》中认为具有浓郁地方特色和乡土气息的民族艺术以独特的美与历史、时代同步，继承和发展中国传统民间艺术的精髓，将其与现代包装设计艺术应用与融合，有着重要的现实意义。罗静在《传统民间艺术在现代包装设计中的运用》中认为现代包装设计作为与民众生活密切相关的设计艺术门类应积极从民间美术语言中借鉴和吸收丰富的艺术元素，如民间自然材料的巧用、造型风格的妙用、吉祥图案的适用、对比色彩的运用，将传统形式内容重新整合，这不仅是对民间文化真正意义上的传承和发展，更符合现代人的审美情趣，应积极走有特色的包装艺术之路。王友林在《民间艺术在现代平面设计中的运用》中认为民间艺术是一种母性的本原性艺术，它是各种艺术生发的重要土壤；民间艺术与原始艺术有着密切的关系。将研究当代的设计于民间美术的对比和融合时，我们不难发现运用民间美术中的内容、材料、构成、形式等等运用到现代设计中以及市场大潮中，会对双方产生更实际的影响力。以上各个专家学者的研究解答了民间艺术的审美效果、艺术特征和现代设计的相辅相成的、密不可分的关系。但却不够精辟，切合点不够完全，如何将两者完美有效的融合产生经济效益不被市场淘汰，还需要我们大家共同努力。

1.4 论文研究思路和创新点

很多学者研究与民俗课题相关的内容，宏观多而与现代设计相结合的实践性研究较少。尤其是佛山地域民间美术研究不够深入，民间美术存在只是一种形式主义，缺少与设计 and 市场的融合，不能形成产业，更不能产生经济效益，不与时俱进就只能活在人们的记忆中而逐渐消失。本文从庞大的民俗文化缩小到民间艺术再微缩至对地域民间美术设计研究。佛山民俗文化非常丰富，从静的到动的形态一应俱全。在剪纸、陶瓷、秋色、舞狮、雕塑、木版年画等都有相应的不同深浅的研究。通过对佛山民间艺术美的认识与现代设计形式法则的比对，找出佛山民间艺术设计与现代设计的共性与差异，试图探寻民间艺术与现代设计结合的方法和手段，寻求对传统做到真正的理解和消化的方法，让传统作为一种语汇自然地溶入到现代设计中去，从而创造富有民族韵味的本土设计。通过此次课题研究，寻找传统元素与现代设计的有效切合点，为宝贵的传统文化贡献自己有限的力量。

- (1)、了解调查佛山民俗的古今发展，重点研究佛山民俗在社会中的生存和发展模式，发现利弊，寻找佛山民俗艺术持续发展的新思路。
- (2)、让人们了解身边的传统优秀文化，为宣传保护佛山民间美术、推广民间美术打下群众基础。
- (3)、通过研究佛山民间艺术的保护欲开发，探索适合其传承的产业化模式，为促进佛山市的文化遗产和经济建设的进一步发展、推动佛山经济产业的升级和文明城市的建设，贡献自己的微薄之力。

由于佛山传统民间美术的种类很多，资源丰富，所以本文就民间美术工艺性和艺术性深入了解、传承现状的研究、促使人们对佛山民间艺术的开发，在继承的基础上弘扬发展。

第2章 佛山民间美术文化类别和艺术特色

2.1 佛山民间美术的类别和特色

佛山“肇迹于晋，得名于唐”，是国家历史文化名城。唐宋年间，佛山手工业、商业和文化已经十分繁荣。明清时，更是发展成商贾云集、工商业发达的岭南重镇，陶瓷、纺织、铸造、医药四大行业鼎盛南国。清末，佛山得风气之先，成为我国近代民族工业的发源地之一。如今，佛山是广东省第三大城市，中国古代四大名镇之一，在中国最具经济实力和活力之一的珠江三角洲中部，为“广佛都市圈”。佛山是“广佛同城”、“广佛肇经济圈”、“珠三角经济圈”重要组成部分，在广东省经济发展中处于领先地位。

古往今来的经济发达造就了佛山地区精神文化的昌盛，加上牢固的神灵信仰，造成众多的民俗事项孕育而生。佛山民俗文化是历史积淀的民间风俗，它既是市井生活文化，也是佛山整个社会文化的历史渊源和现实文化的基础。佛山是岭南文化的发源地，佛山民间美术同样也是岭南文化的一个重要有机组成部分。佛山民间美术是在佛山繁华的民俗活动中诞生的，百年的修炼赢得了“民间艺术之乡”的美誉，有众多的形式：剪纸、木版年画、泥塑、彩灯、砖雕、秋色、陶艺、木雕、金属工艺、粤剧、民间工艺等。无论是何种形式，佛山民间美术都具有浓郁的地方乡土气息，工艺精湛、题材丰富、色彩强烈装饰味重、造型独特生动等等特征。

2.1.1 佛山陶塑

佛山石湾陶塑简称石湾公仔，历史悠久，是佛山的活招牌，备受现代收藏家热捧。在五六千年的新石器时代，佛山石湾地区的先辈采集陶土、岗沙制造陶器，汉代之后日益兴旺；发展至唐朝，石湾大帽岗地区已经形成很多制陶手工业作坊，制作大量的陶瓷，逐渐成为我国历史上著名的南方陶瓷基地。自北宋时期，佛山石湾的陶艺品就已经销往东南亚、日本、欧洲以及世界各地。明清时期，石湾陶瓷行业步入了鼎盛时期，享有“石湾瓦、甲天下”的盛名。佛山现存的不少祠堂祖庙建筑屋脊上的石湾陶塑群像就印证了当年石湾公仔的兴盛。随着改革开放20多年，石湾陶瓷业分工越来越精细、用途也越来越广泛，现今分为日用陶瓷、工业陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、园林陶瓷、特种陶瓷、美术陶瓷和工艺品陶瓷等各个类别。走进佛山石湾地区，就可以看到大大小小、星罗密布的各色陶瓷厂。

如今，佛山的陶瓷不仅仅是捏个小公仔逗大家开心，而是与时俱进发展成为具有过硬的技术生产含量，从历史上各类的陶瓷基地中脱颖而出，成为饱和生命力和名符其实的“南国陶都”。

2.1.1.1 石湾陶瓷的历史轨迹

石湾陶塑历史久远，代代艺人承先启后，佳作不绝、形神兼备、栩栩如生。石湾陶瓷早在新石器时代晚期的贝丘遗址中已揭开其烧陶的历史序篇，汉代以后，由于商业逐渐发达，货币流通量大，铜多用于铸造钱币，铜质日用品大多被陶器替代，陶业于是得以兴盛，也带动了陶艺的长进，制陶形成独立的手工业，陶器走向市场成为商品。

石湾出现大型窑场的历史最迟可上溯唐朝，50~70年代先后在佛山石湾和南海奇石发现唐宋窑址，发掘出的均属半陶瓷器，火候偏低，硬度不高，坯胎厚重，胎质松弛，属较典型的唐代南方陶器。唐代石湾窑烧制陶瓷，采用平面近似半椭圆形的馒头窑；制作技术与工艺则轮制与手轮兼制并用；产品以日用器皿为多，常见的有碗、碟、壶和丧葬用的高身陶坛、三足香炉等。唐以前的人们席地而坐，器皿多放在地上，安上双耳或耳，便于穿绳携拿。唐以后有了家具，从早期的床到后期的桌，器皿可放在床上或桌上，位置高了，安上把手直接携取，而不必用绳子穿耳去提拿了。

唐以前器形多模拟动物，唐以后则向植物发展；釉色以青釉为主，酱釉次之。唐末后，陶瓷器皿造型更趋简洁优美，款式多样，壶多为长流，流与柄和壶口几成平行，壶身往往作成瓜棱形，并有梅瓶、玉壶春等式样。碗有瓜棱形、葵花形，而以斗笠形最为流行。

宋代是陶瓷极盛时期，整个社会的消费时尚推动了陶瓷业的空前发展。从事陶瓷制作的窑场遍布全国，日用陶瓷、建筑园林陶瓷和艺术陶瓷的品种急剧增多，造型、款式日益翻新，因而后世有“唐八百、宋三千”的赞誉。琉璃瓦脊的出现确立了石湾陶艺的面貌，它既被人们珍重，又不必在密室里珍藏。陶瓷器生产是宋代经济中最重要的商品生产之一，外销商品中绝大多数是陶瓷器。为适应外销扩大对外贸易，陶瓷业逐渐从内地向沿海的浙江、福建、广东、广西发展。当时石湾陶业发展的两个重要因素是交通便利和陶土比较丰富。官窑水道渐趋淤浅，水运交通中心不得不移至佛山和石湾。佛山与石湾相连，汾江

和东平河直通广州，产品运往广州出口十分便利。石湾一带又有陶泥岗沙，取材方便，于是本来就有陶瓷业基础的石湾便很快发展成为岭南重要陶器生产基。

宋代的釉色品种也远比前代丰富。除传统的黄釉、黑釉、青白釉之外，还创造了彩釉、花釉、窑变釉等。装饰纹样更为新奇多样，装饰手法更加丰富多采：刻花、划花、印花、绘花、堆贴、浮雕以及运用树叶、剪纸贴饰等等。宋代石湾生产的日用陶器，造型及装饰手法都注入了艺术表现形式，器形饱满、均衡，线条流畅，富有变化，种类也比唐代丰富得多，有魂坛、堆贴瓦檐重叠式矮身陶罐、彩绘花瓶、陶琴等，涉及器皿、文玩、动物、人物等各个陶塑类别。石湾陶器五弦琴，现存台湾故宫博物院，是案头文玩类陶塑的佳作。（如图 1-1）宋代石湾陶器的装饰艺术非常重视纹饰。纹样题材广泛，形象丰富，极尽工巧细密，达到了相当高的艺术水平。从石湾宋墓和奇石宋窑中出土的遗物来看，宋代“彩绘花卉颇有写意绘画的笔意，如绘兰草、竹叶，用笔疏朗，情趣盎然”。此外，还有绳纹，弦纹，波浪纹，瓜棱纹，缠枝花卉纹，二方连续纹等。石湾陶瓷吸收了磁州的装饰手法，在其陶坯体上敷以化装刻划及捺塑，使原来只有实用功能的日用器皿的品味和格调得到了较大的提高。其中缠枝花卉纹十分精美，花卉蔓草舒展自如，卷曲合度，缠枝的曲、伸、卷、缠都饱含大自然旺盛的生命力。

图：1-1 石湾陶塑 《五弦琴》

Fig.1-1 The banjo in Shi Wan chahai

自明代起,石湾打破了过去单一日用陶瓷出口的状况。艺术陶塑、建筑园林陶瓷、手工业用陶器等也不断输出国外,尤其是园林建筑陶瓷,很受东南亚人民的欢迎。至今在东南亚各地以及香港、澳门、台湾庙宇寺院屋檐瓦脊上,完整保留有石湾制造的瓦脊就有近百条之多,建筑饰品还是无法统计。

明代以后,种类和题材则渐趋广泛,渔、樵、耕、读、牧、奕、饮、琴、游、戏乃至拍蚊、搔痒、挖耳等等百姓日常劳动、生活情景,各类花鸟虫鱼、野兽家畜与菜蔬瓜果等百姓熟悉的事物,以及达摩罗汉、观音、寿星、济公、八仙、钟馗、关公等等百姓熟悉与喜爱的神仙人物与历史人物,都在石湾陶塑艺术中得到真实生动的表现,褒忠贬奸、扶正嫉邪、祈福求安、尊老爱幼等等百姓的道德观念与社会态度在石湾陶塑艺术中得到传神的体现。例如清代末年就出现过以欧洲侵略者的形象作为外部造型的尿壶,以表达中国人民反抗侵略的社会思潮。因此有人称石湾陶塑题材“堪称为一部浓缩的中国民俗文化百科全书”。

石湾地处南国一隅,向以生产日用陶器为主,制陶技艺虽然达到了一定水准,但与北方诸名窑比较,要逊色得多,在宋代陶瓷之林中尚无显著地位。南宋至元,佛山是中原移民的聚居地。他们把北方的陶瓷技艺带到石湾,与石湾原有的制陶技艺相融合,大大地提高了石湾陶器制造水平与艺术水准。石湾许多陶工是宋元官窑和钧窑制造者的直接后裔。石湾陶石除仿钧釉外,后来还广泛仿烧其它名窑釉色,如仿哥窑的“冰裂纹”、龙泉窑的“梅子青”、建窑的“鹧鸪斑”、磁州窑的“铁绣花”和汝窑的“玻璃绿”等。石湾三彩花瓶在施釉工艺中吸收了唐三彩风格。石湾陶艺在创作中不断借鉴名窑的工艺特点并运用其作品中,定、汝、官、哥、钧诸名窑产品被石湾模仿得维妙维肖,八大瓷系的造型与釉色之美以及装饰手段也全被石湾消化吸收,从而成为南国“善仿”为特色的名窑,特别是以“广钧”“泥钧”而名闻天下。因此,“石湾集宋代各名窑之大成”。

2.1.1.2 石湾陶瓷的艺术特征

石湾陶艺陶塑历经百年,种类多样、题材繁多,形成各种艺术文化形态,具有一定的精神文化价值。“石湾公仔”陶塑艺术主要表现在实物上各异的5大形态:瓜果器皿、鸟兽虫鱼动物类陶塑、人物陶塑、公共亭宇瓦脊建筑类陶塑和微塑。其中以人物造型最为代表,形神兼备、富有浓郁的生活趣味、具有适

度的夸张和高度的写实手法、陶瓷釉色浑厚斑斓、釉彩别具一格清新而脱俗、善于吸收各类文化艺术种类的精华，形成独具地方特色鲜明的民间风格。著名诗人郭沫若先生看完佛山公仔后叹为观止，特意写下诗句评价石湾陶艺——“巧夺天工凭妙手，石湾该是美陶湾”。石湾陶塑艺术与建筑的关系尤为密切，为了适应祠堂、庙宇和一些建筑的装饰需要，花盆、鱼缸、花座、花窗、影壁等制作艺术得以发展。为了满足宗教活动需要，石湾大量制作了偶像、门神。石湾后来的观赏、玩赏类陶塑艺术是从实用性很强的准艺术脱胎而来的，所以也带有实用性的痕迹。

作为民窑，石湾一直面向广大民众，因此，陶塑艺术均以实用为原则，将秀美与实用结合在一起，散发着含蓄古拙的气息，传达出一种气韵与传神之美，有着明显的装饰特色。

2.1.1.3 石湾公仔的造型和色彩分析

由于石湾陶艺面向大众，服务大众，所以在构思和制作形式上无拘无束、千变万化，通常以贴近老百姓生活生产的形态出现，蕴含着浓郁的乡土生活特质，具有很强的人文气息。

(1) 线条细致、以眼传神、真实自然的造型

石湾陶塑工艺从作品题材、内容到表现手法，无论是动物人物还是各类器皿雕塑的刻画上，强调艺术典型化，强调工艺者各自的理解力和风格，追求“百物百行、千人千面”的艺术个性化，这种互不抄袭的优良传统，造就了各具特色、千遍万幻的《罗汉》、《关公》和《钟馗》等一系列的经典形象。（如图 1-2）

在造型塑造上面，为了表现得更加自然真实，石湾公仔大多线条简洁、个性鲜明。在眼神上采用搓珠填眼的方法，突出眼睛传神的艺术效果，不注重人物面部纹理和表情，强调整体的肌理效果和人物的眼神，刻画人物的衣服上纹样线条的流畅、飞动或折叠的变幻来表达人物的个性和情感。不同于西方的肌肉表达情感的方式，具有浓烈的民族地方性。因而每个作品中的人物都具有鲜明的特征和个性，让人一看造型就知道塑造的是谁。如：《杜甫》一身官服，双眼中透出潇洒与傲气。（如图 1-3）又如《八仙过海》中，八位仙人的动作、表情各具千秋，显而易见个人的特征个性。

图：1-2 石湾陶塑 《过江罗汉》

Fig.1-2 The Ocean's of the dragon in Shi Wan chahai

图：1-3 石湾陶塑 《杜甫》

Fig.1-3 The Wine cents in Shi Wan chahai

（2）巧拙得当、适度夸张

石湾的人物陶艺很多采用的是褐色陶土，卷泥筒或印泥筒钱再上泥条，再用手指抹、刮、捏、搓、提、捻、贴、划等手法，再施以厚釉烧制，成形后艺术效果厚重，凸显“拙”质。石湾公仔的“巧”主要表现在工艺者构思的巧妙上，如：表现“静坐”，就是通过衣纹、表情、眼神的僧人来表现；文人墨客的“写”，则是通过即将下笔那一刻的握笔凝思的状态来表达。以“巧”构思，给大家留下想象的空间，同时适当的夸张强调人物的特征，如：《米芾拜石》中，夸张的弯腰至 90 度，突显米芾痴石成癖的性格。（如图 1-4）

图：1-4 石湾陶塑 《米芾拜石》

Fig.1.4 The MiFei worship in Shi Wan chahai

（3）以形传神，赋有意蕴

石湾陶艺传承汉朝的现实主义，大多表现群众的生产生活，同时又蕴含着唐宋时期国画中写意和工笔的技法，在布局上又吸取了古戏场面中的奇诡色彩。在石湾陶艺中，陶瓷和瓷泥的结合、素胎和色釉的结合、高温和低温的结合、粗犷和纤巧的结合、工笔和写意的结合、形态和神态的结合、流露和含蓄的结合。技法布局的讲究透着浑厚、淡雅的特征，皮肤和毛发酷似现实中的人物动物而独具生动传神的风格。比如：钟汝荣塑造的《街头木匠》中，一个极为传神的街头辛苦的木匠矗立在我们面前，他正在制作一个大的洗澡盆，双脚紧固着盆子以防滑走，眼睛正与客户对视讲说着什么，整个作品栩栩如生，极赋市民的生活气息。生活化多于概念，传神成为最重要的主旨。（如图 1-5）

图：1-5 石湾陶塑 《街头木匠》

Fig.1.5 The Street carpenter in Shi Wan chahai

（4）浑厚朴实的胎釉

石湾陶塑的选材是当地含砂粗糙的泥料，所以要用浓厚的釉来掩盖，因而胎壁厚、釉层厚、古雅厚重是石湾陶塑特色；石湾的釉色品种繁多、将近百种，具有五彩斑斓的艺术美感，如享有盛名的‘石榴红’、‘天目’‘翠毛釉’、‘冬瓜皮’。烧制过程中采用佛山当地泥料，在胎土上使用石湾的红、白陶土混合适用，将釉料和色料兑在一起在烧成时直接着色的方法，造型和釉色相得益彰，使产品具有深邃的艺术境界，是区别国内外其他产区的主要标志。在釉色方面，石湾陶艺注重的是原生态的表达。这就造就了石湾公仔的釉彩是一次性烧成的颜色釉，不可重现的无穷变化。在施釉的时候，为了更好呈现肌理的真是感觉，石湾公仔一般不在脸和手上釉，而在其他地方上一层很厚的釉，这就显得整个艺术风格透着厚重古朴的真实感觉，具有强烈的地方特色。

（5）多姿多彩的技法、强调雕塑效果

石湾陶塑传承了传统的刀塑、按塑、捏塑、贴塑的技法，保存了气韵生动的造型效果。在施釉方面也是采用搽、挂、挡、泼、溘、刮、雕等十多种技法混合适用，单色釉和复色釉追求大统一和小变化的艺术效果，所以，窑变是石湾陶艺的重要特色。此外，石湾陶塑采用现代的注浆成型技法，这样既保留传统手工艺的特色同时又满足现代批量生产的需求。

2.1.2 佛山木版年画

佛山木版年画是家家户户过年过节不可或缺的物件，与百姓民俗活动关系紧密，具有淳朴鲜明的地方乡土风格。佛山木版年画是广东华南地区年画的代表产地，始于宋朝，在清朝乾隆时期发展至鼎盛阶段，是佛山当地手工艺的重要代表。“家家点染，户户丹青”的红火场面成为当时佛山木版年画手工业行当繁荣鼎盛的真实写照[13]。随着广东地区人们的大批乔居异国他乡，随时节假日贴木版年画的习俗也外流到东南亚和世界各国各地的海外华侨聚居地。

2.1.2.1 佛山木版年画的地域特征

佛山年画的选材上与天津杨柳青、四川绵竹、山东潍坊和江苏桃花坞等各地年画一样，都偏向于历史故事演艺、吉祥图案、辟邪迎祥、民俗民风等。功能上也不尽相同的体现人民接福纳祥、辞旧迎新的美好祝愿的心理。但由于地域文化的差别、造型审美观念的差异，各地的年画体现着当地人们土生土长的

民间生活习惯和民间生活习俗，充满了典型的民俗价值，民俗文化含量丰富。如：江苏桃花坞以戏文、农事、风俗世事、人生礼仪为多；而天津杨柳青擅长美女、胖娃娃、戏曲故事、时事趣闻、名胜古迹为多；四川绵竹多用动物花果、历史故事等等；河南朱仙镇则喜好用民间故事传说、小说演义等等；佛山年画因为受当地岭南传统文化的深厚影响，又比较顺应佛山人的生活习俗和欣赏习惯，多采用岁时节令的应景画、民间信仰的神像画和礼俗画为主，深受当地百姓的喜爱传扬。明清时期佛山拥有年画、剪纸、陶瓷、金花、扎作、灯色、木雕、石雕、砖雕、灰塑等民间工艺品种，每一样都与佛山本地的民风民俗千丝万缕，时时刻刻反映出了广府文化的习性和心态，其中木版年画是佛山诸多民俗事项中体现得最深刻和全面的。年画作为民间艺术品的一种，和生活中的民俗事项是紧密相关的，其本身的形成、发展和分类更无法脱离民俗活动而单独讨论。佛山人民信仰繁复，所以木版年画深受当地民俗文化信仰文化的影响，很多题材都是选取自民间传说和对神灵的膜拜以及取材于传说中的演义故事。传统年画是很能反映出中国人的内心情感世界，最能体现华夏民族文化心理的特别。在佛山地区木版年画反映出本地独特的民俗内涵和审美形态意识，生动形象的向人们展示了当地岭南人民的风尚习俗和审美取向以及人文精神。

佛山古代百花齐放的民间艺术，为佛山年画带来了养分和灵感。佛山年画的艺术特色和艺术风格，很多方面都受到佛山其他艺术门类的影响。其强烈的地方特色与当地纷呈的民间工艺艺术密不可分。除了佛山陶瓷、剪纸、灯色艺术等对年画产生深刻影响外，还有木雕、龙塑、砖雕等民间工艺对佛山年画产生影响。如：佛山灰塑在两个方面影响了佛山年画，一是“立体”灰塑及浮雕式“半浮雕”灰塑使佛山年画有了立体感，在艺术上影响佛山年画；二是在内容题材上影响了佛山年画。

2.1.2.2 佛山木版年画的类别

佛山年画在古代主要作为门神画、灯画及榜边贴用，因此题材较为广泛，以神像门神、神话传说、历史故事人物、花鸟虫鱼为主要内容。以广泛而独特的题材，表达着人们的希望和理想。主要有如下种类：

1、题材丰富门神画：佛山年画大多是单人，也有双人和多人，不像北方年画产地多、以表现故事情节和多人大场面的年画。应该说，佛山年画较为单

纯，以门神为主。但佛山门神画题材丰富，规格多样，档次细分，既有高档的精描细绘且金辉闪烁的，也有适合劳苦大众选用的普通产品；既有适用于祠堂、庙宇、豪门大户等高大建筑的巨幅门画，也有小规格的适于水上居民小艇上用的；既有画家亲笔精制的精品门画，也有完全套印刷的下等货。这类题材门画不但批量大，而且历久不衰，有些画版，自清初至今还一样深受人们的喜爱。除了秦琼和尉迟恭，佛山门神出现较多的还有《文武财神》《福禄寿喜》《五子门神》《加官进爵》《天仙送子》《和合二仙》等以及各种神像，此外还有些历史人物、戏曲故事中的人物等。佛山门神年画拓展了门神年画的题材和品种。（如图 1-6）

图：1-6 佛山木版年画 《五子门神》

Fig.1-6 WuZiMengShen in Foshan woodblock New Year pictures

2、独具特色的神像画：如果说门神题材各地大同小异，那么神像画则是佛山年画中最特色的题材，大多为佛山独有而其他产地皆无。如北帝、天后、蚕神灯神像题材，就是佛山独特的题材。还有些神像题材的佛山年画，尽管其他产地也有，但其形象、内容、表现形式、用途等都并不相同，如紫薇神像年画。关于紫薇的年画其他产地也有，如绵竹年画中就有，但绵竹年画中的紫薇是《紫薇高照》，而佛山年画中是富有岭南特色的《紫薇正照》，画面颇为不同。（如图 1-7）

图：1-7 佛山木版年画 《紫薇正照》

Fig.1-7 ZiWeiZhengZhao in Foshan woodblock New Year pictures

3、正气的历史人物：佛山年画中的历史人物题材主要有《关公》《包公》等，大多表现正义凛然的人物，给人以英雄崇拜的信仰。

4、吉祥兴旺也独特：所有年画都以表现吉祥兴旺和喜庆为主，但佛山年画吉祥兴旺题材有所开拓，有很多独有品种，如《齐天大圣》，画法很另类，属于另类悟空，是佛山年画独特的品种，为其他产地所无。原来作为吉祥兴旺的另类悟空《齐天大圣》年画是贴在猪栏的，怪不得画得这样粗疏怪异，而正是这种粗疏怪异给观者以民间的感觉，耳目一新。（如图 1-8）

图：1-8 佛山木版年画 《齐天大圣》

Fig.1.8 QiTianDaSheng in Foshan woodblock New Year pictures

5、梅花童子造型美：各地年画为了强调年画的喜悦欢乐气氛和吉祥意味，都有一些童子题材的年画，然而，佛山年画的童子题材别具一格，十分独到。其代表作是《梅花童子》。《梅花童子》是一对的，画面活泼，人物生动，造型优美，构图巧妙，表现了佛山年画永久的民间美学意趣和对美的追求。画面中两位儿童为了从一个大男孩手上抢夺一支梅花，一个跪在地上紧紧抱着大男

孩的大腿，一个伸举双手要抢夺大男孩手中的梅花，而大男孩一手在上高高举起那枝梅花，一手按着儿童的头。（如图 1-9）

图：1-9 佛山木版年画 《梅花童子》

Fig.1-9 MeiHuaTongZi in Foshan woodblock New Year pictures

6、喜悦和谐有二仙：各地和合二仙的画面都差不多，往往是将二仙画为童子像，蓬头笑面，一持荷花，一捧圆盒，奉为喜庆之神，悬挂于厅堂。而佛山年画中和合二仙在构图上有明显特色，在谐音寓意上也有独到之处。画面中一仙捧盒，一仙手持稻禾，谐音“和合二仙”。行走中的和合二仙衣袂飘飘，风姿俊秀，神采奕奕。（如图 2-0）

图：2-0 佛山木版年画 《和合二仙》

Fig.2-0 HeHeErXian in Foshan woodblock New Year pictures

7、现实生活求创新：随着时代变化，创作了一批当代题材的新年画。如《三面红旗》《妇女半边天》等，这些创新题材很受当时人们的欢迎。

8、当地民俗跃年画：佛山是我国著名的武术之乡，是南派武术的主要发源地。武术题材在佛山年画中的体现让人眼前一亮。此外，舞龙、舞狮等中华民族的传统活动，在佛山就更加演绎的生龙活虎，所以在佛山年画中经常可以看到一些舞龙舞狮题材的年画，如《福禄茂元》中就表达的是三个儿童在舞龙，中间两个儿童手持旗帜，一个儿童奋力打鼓，上面是一位手持龙珠的儿童，颇为热闹喜庆。佛山有着深厚的龙文化和神秘的龙信仰，龙母、南海昭明龙王等都是佛山人信仰的水神，所以佛山的龙舟竞渡最初也包含着一定的避邪迎祥、

求雨的民俗心理因素。所以佛山年画也常表现这类民俗活动的题材。此外，龙舟唱作为一种佛山特有的通俗说唱艺术也常常出现在佛山年画中，如大师冯炳棠创作的《佛山秋色》中，我们就可看到龙舟唱的精彩画面。（如图 2-1）

图：2-1 佛山木版年画 《佛山秋色》

Fig.2-1 FoShan QiuSe in Foshan woodblock New Year pictures

2.1.2.3 佛山木版年画艺术特色

佛山木版年画的体裁与形式多以岭南地区人民，尤其是广大农村劳动群众的民俗习尚为主，具有强烈的岭南文化的特色。其艺术特色表现在以下几个方面：

（1）用色艳丽热烈红彤彤

佛山年画被称为“万年红”，其红体现在两个方面，一是将整张纸的底色涂为红色，人物部分留白，印或绘上其他颜色，使整幅年画呈现红色，为全红；二是纸是白纸，但对人物的描绘上大量使用艳丽的红色，呈现强烈的视觉效果，为点丹红。佛山年画之所以红的如此强烈，是因为它有独天得厚的资源条件，这就是红丹这种材料。红丹是佛山著名的地方特产，其原料被誉为“广丹”。丹的化学成分主要是水银和硫磺，用丹涂染的年画可以防锈、防酸、日晒雨淋而不褪色，即使在岭南多雨潮湿的气候下也不会褪色。同时红色表示喜庆吉利，红彤彤的色彩，这就是佛山门神画的地方特色，热烈艳丽，寓意吉祥。此外，

佛山木版年画吸收了佛山剪纸、铜凿金花、金漆木雕等传统工艺的精髓，以红、绿、黄、黑四木板套印，用笔绘彩、勾金线等技法表现，使画面富丽堂皇，熠熠生辉，视觉冲击力强。很多年画为了凸显富丽堂皇都要在人物的袍、甲上以手绘的方法加上金银粉，这是广东佛山民间木版年画与其他地方年画不同的一点。（如图 2-2）

图：2-2 佛山木版年画

Fig.2-2 Foshan woodblock New Year pictures

（2） 线条粗犷奔放、尽显阳刚之气

佛山年画朴拙浑厚，线条粗犷，刚劲有力。粗犷示其力量，刚劲露其个性，在外表的温文中体现内在的阳刚之气，如《包公》。按地理风格而言，当为北方粗犷南方细腻才对，但佛山年画却以粗犷奔放为特色呢？想来是受两方面影响：一是受到佛山武术影响，佛山武术刚劲有力，反映在年画上，就是粗犷奔放的线条笔触。二是受到佛山砖雕、木雕、铁雕、石雕的影响，因为这些雕刻

必须有力度，而佛山又是全国雕刻最盛之地，因此影响到年画上就呈现出粗犷奔放的金石味道。（如图 2-3）

图：2-3 佛山木版年画

Fig.2.3 Foshan woodblock New Year pictures

（3）形象饱满富有动感

佛山年画形象精细饱满，双人以上的画面，每个人的位置都十分紧凑，没有间隔和空隙，而其他地区年画，人与人之间是有间距的，较少像佛山年画人物造型采取重叠造型手法。佛山年画精细显其工笔，饱满寓其祥瑞，繁复中体现华丽。（如图 2-4）

图：2-4 佛山木版年画

Fig.2-4 Foshan woodblock New Year pictures

（4）造型夸张而简练

通过适度的夸张，塑造的形象个性鲜明，给人印象强烈，如钟馗等造型都与我们常见的现象有不同，通过夸张体现艺术特点。而与夸张相伴的往往是简练，在简练的线条中表现出丰富的意蕴。（如图 2-5）

图：2-5 佛山木版年画《鸿鸿》

Fig.2.5 HongHong in Foshan woodblock New Year pictures

(5) 地方乡土味重、装饰效果强烈

佛山木版年画是在佛山手工业与文化艺术的哺育下成长起来，很多方面的艺术特色归纳起来，表现出浓郁的地方特色。此外，佛山年画与佛山的剪纸、木雕、刺绣、铜凿、金花、通花礼联等民间艺术互相渗透，吸收所长，使极富装饰性的表现手法更加丰富。纸版、彩纸、年画里的图案都反映出佛山木版年画与当时的染印业、印刷业和印画水平，体现了很高的制作工艺技巧。

佛山精品木版年画，还要采用绘画手法加工，特别是“填丹”和“描金”等技法，可使画面显得更加华贵精细，而且耐久性好，独具佛山年画的地方特色。（如图 2-6）

图：2-6 佛山木版年画

Fig.2-6 Foshan woodblock New Year pictures

佛山木版年画的艺术特色和风格，即使对于如今的现代派绘画艺术创作，仍具有艺术借鉴价值，继承和发扬其优良艺术特色，对于当代画家艺术创作具有重要的参考意义。

2.1.3 佛山剪纸

佛山剪纸历史悠久，源于宋元之间，当时已经演变为商品小批量生产、成行成市，至明清朝代发展迅速，到清朝乾隆时期颇为鼎盛。从明代起佛山剪纸已有专门行业大量生产，产品销往省内及中南、西南各省，并远销南洋各国。

2.1.3.1 佛山剪纸的社会需求

相对于佛山木版年画而言，佛山的剪纸艺术与民俗的关联稍显微弱了点，但还是岁时节日经常用到的民间美术物品。佛山剪纸在佛山当地的民俗活动中仍然

占据着重要的地位，无论是婚丧嫁娶、岁时节日、交际礼仪、寿辰祭祀以及平时老百姓的日常生活用品中都可以看到佛山剪纸的身影。比如说：春节家家户户的门楣上都会贴着“五福临门”的横批，在横批下贴上五张铜衬材料福字笺花钱；大神、祖先、门神、土地、灶君、井神等，在左右上角都插上一对“金花”；过去，佛山的金花行生意兴隆。大神的金花有二层或三层，每层一张铜凿料剪纸，中间用通木架起，下层大、上层小，富于立体感，金花上还用绒球作装饰，十分夺目。图案多以金瓜顶、莲花座、中是左右招财童子。其他家神所用金花大致相同，祖先神用中号，其他神用小号，也是一至二层不等，婚嫁喜庆，所用礼盒、礼品都用剪纸贴上作装饰；七月摆七夕时，妇女们用剪纸装饰果盘、香案、烛台，放贡品的碗也用剪纸盖顶，姑娘们精细制作的冬瓜灯、芝麻船、柚子等以及各式人物扎作，都少不了用剪纸作装饰。通常，乞巧节所用的剪纸，也是姑娘们比手工艺的项目之一。用得最多的是祭祀品。佛山俗例，丧祭要做七个“七”，每个“七”都要焚烧大量的祀品，尤其以“三七”为甚。所烧的金山、银山、金桥、银桥、大屋及屋内的陈设、衣服鞋袜等等，这些纸扎品全都贴上剪纸来装饰。此外，人们日常生活用品也经常会用剪纸来装饰。比如：爆竹包装用剪纸作装饰，烟袋、米缸、茶壶、眼镜盒、箱柜的面和四个角都贴上剪纸图案，有时连手帕都用剪纸作装饰。所以说剪纸的用途主要是用在祭祀装饰、节假日礼品装饰、婚庆装饰、刺绣雕刻图案和商品的商标等等。顺应社会的发展，佛山剪纸艺术也在反映生活时代题材上有所开拓，同时装饰性更强，面向民众的范围更为广阔。多姿多彩的佛山民俗促进了剪纸的发展，而剪纸工艺的发展，让佛山民俗更具有地方民俗特色。

2.1.3.2 佛山剪纸的种类

剪纸在民俗中有着重要的地位，无论岁时节日、婚丧嫁娶、寿辰祭祀、交际礼仪、以至于人们日常生活用品、儿童玩具都喜欢用剪纸做嫁妆。佛山剪纸品种丰富，风格独特，构图严谨是佛山剪纸的特色，除具有北方剪纸的共同特点外，还施以凿、衬、印、手绘等技法，使佛山剪纸更加形式多样，色彩丰富，形成了纯色剪纸、衬色剪纸、写料剪纸和铜凿剪纸。铜色剪纸金碧辉煌，纯色剪纸刻工精细，线条流利工整、剔透秀丽，富有浓厚的装饰趣味。

- 1、 纯色剪纸：也叫净色剪纸，是单纯用一张纸剪成，用一种颜色的纸制作出，这也是最常见、最受欢迎的剪纸类型。作品显得朴素大方、线条简练突出。
- 2、 衬色剪纸：用不同颜色的纸剪好图形后才黏贴到一起的剪纸。又分为“铜衬”和“纸衬”剪纸两种。铜衬剪纸是利用佛山特产“铜箔”刻成各种图案，再贴上各色纸块。这类剪纸由于有金属光泽而显得金碧辉煌、色彩灿烂、喜气洋洋。纸衬剪纸是用色纸刻成各种图案后，再衬贴上所需要衬托的各种色块而成的剪纸。
- 3、 写色剪纸：就是先填好颜色再贴上剪纸。又可分“铜写”剪纸和“纸写”剪纸。铜写剪纸是用铜箔刻了简单的图案后在铜箔面上写上颜色而成的剪纸，显得金碧辉煌。纸写剪纸是在白色宣纸上刻上图案，再写上颜色而成的剪纸。作品构图着色都很生动，很有佛山地方风格。纸写剪纸由于是纯粹在纸上“写画”的，所以民风更浓。
- 4、 铜凿剪纸：为佛山特有。是先刻好图案的小部分外轮廓后，用特制的小圆珠凿，一点一点地在“铜箔”上按图案凿上圆点线条，组成各种花纹图案或人物造型，再在上面写上各种所需衬托的颜色而成的剪纸。这种剪纸，珠光闪闪、气氛热烈，南方人十分喜爱使用这种表现形式的剪纸作为房间、器皿装饰之用。还有大量的铜凿剪纸用于爆竹的封面装饰。这类剪纸都是用佛山特产“铜箔”生产的。铜凿料的色彩，以粉红、玫瑰红、粉蓝、靛蓝、红丹白等为主，作品大红大绿，和谐夺目，很有民间色彩。铜凿剪纸的佛山独有的，在艺术表现上它完全撇弃了剪刀和刻刀的概念与表现手法，只用圆珠小凿（珠刀）来完成，使用的材料也不是纸而是铜箔。其效果就像国画中的大写意，非常潇洒流畅，如传统作品船、鱼等十分美丽。

2.1.3.3 佛山剪纸的艺术特色

佛山剪纸艺术表现力相当强，这与丰富的表现手法是分不开的。其表现手法主要分剪和刻两种工艺。剪纸作品如何表现，关键是创作设计的意识及灵气。佛山剪纸的图画有线和块面的表现，即民间所说的阴刻和阳刻，从艺术效果来看，大块黑白的对比确实使主题突出、醒目、响亮。从民间、民俗的角度看，细细的线条，高难度的技艺，玲珑剔透的画面，这些细密的图案、精致合理的

线条组织起来有相当强的感染力。特别是纸衬剪纸和纸写剪纸这两个品种，表现能量十分丰富，变化多样，能表现各种广泛的题材。

(1) 意象造型的装饰美

装饰是一种人格化、理想化、程式化的造型手段，通过形象、色彩、构成等艺术手法处理，使美的更美、使不美的变美。抓住物体某方面的特征，运用夸张、变形、重组进行再创造，具象和意象的组合运用，加强了佛山剪纸的艺术性。

尚美是佛山剪纸的灵魂，在写实的基础上把美的意念融入到作品创作中，突破物体的形象达到写意的真实境界。如《新苗》中的女性，创作者把女性眼睛处理成大而明亮，嘴巴处理成玲珑小巧，配上秀美的鼻和纤细的手，意象上适度的概括，让整个形象凸显了现代女性的耐人寻味的美。（如图 2-7）

图：2-7 佛山剪纸 《新苗》

Fig.2-7 XinMiao in FoShan paper-cut

完满的意念同样是佛山剪纸的追求，所以在构图上佛山剪纸基本上都是饱满、充实，在意念上表达了人们对幸福的和和美美的完整理念。比如衬色剪纸《花鸟迎春》中有多种多样的鸟，在作品中选择瑞鸟之首孔雀和群芳之首牡丹

为主角，背景称以多样花鸟扶植，画面充分体现了完满的意念，丰满多彩，颇符合民间百姓的审美喜好。（如图 2-8）

图：2-8 佛山剪纸 《花鸟迎春》

Fig.2-8 HuaNiaoYingChun in FoShan paper-cut

在构成准则上，佛山剪纸大都蕴含着和谐的意念，所以在整理设计上，注重各个部分的和谐布局，比如左右上下的对称、等量不等行和不对称的均衡、变化中的统一和统一中变化的多样统一规律等都围绕着和谐对等的意念。在《福禄寿三星》的整个布局中我们就看到福禄寿三星以及他们手上拿的的吉祥物原是很不对称构成，但在这个剪纸作品中却被处理的很是合适，充分体现了统一中求变化的多样统一准则。（如图 2.9）

图：2-9 佛山剪纸 《福禄寿三星》

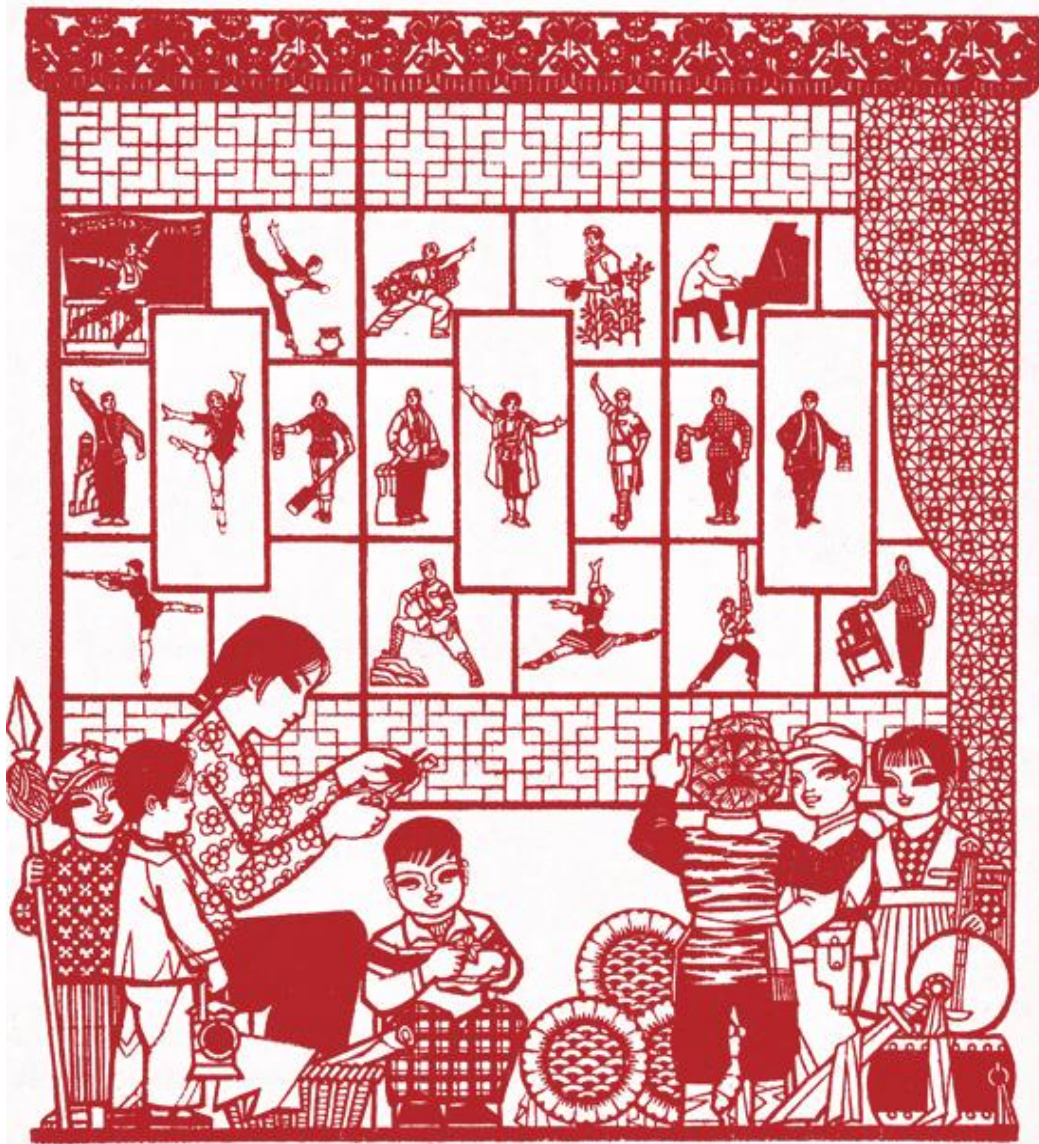
Fig.2-9 FuLuShouShanXing in FoShan paper-cut

创造作品时，工艺师根据自己的意念将对象分解为各个图案部件，把有限的形态重组为魅力无限的图像中，有时是连续的图案，有时是各种形式的褶，有时是单独的纹饰；或方或圆、或开或合、或散或聚的彰显着佛山剪纸的魅力。

（2）玲珑剔透的线条美

线条是中国特有的造型手法，优美的线条富含的运动感、生命感体现了东方艺术的飘逸优美的韵味，剪纸的制作方式更是需要各种线条去体现作品。在佛山剪纸中单纯简洁、富有条理是佛山剪纸的主旨，这样混乱变成有序、对抗变成和谐、繁杂变为提炼，让人们在欣赏的时候能很快达到心灵上的共鸣。如《花繁苗壮》中，作者想体现的是中国未来一代是欣欣向荣的希望。在构图时为了凸显前面壮苗们，把背景的窗格、窗帘和架上的各式人物处理得整齐有序、简洁明快，给人一目了然的畅快感觉。后面的窗帘运用细腻繁复的线条，前面

的孩童采用硬朗刚毅的线条，两相形成鲜明的对比，显示出对未来一代寄予的希望。充分体现了佛山剪纸以少胜多、有序胜无序、化繁炼简的艺术手法。（如图 3-0）

图：3-0 佛山剪纸 《花繁苗壮》

Fig.3-0 HuaFanMianZhuang in FoShan paper-cut

“千刻不落、刀剪不断”是佛山剪纸的特点，玲珑剔透是佛山剪纸最具特色的线条风格，在一幅幅剪纸作品中，线条不仅仅是线条而是提炼到秀美灵巧的韵律感。密而通透、细而不断、柔而不弱，“连绵紧相扣，妙手巧剪裁”充分体现了佛山剪纸在线条应用方面的得心应手。《图案动物》剪纸中，采用阴阳刻法结合，尤其是用阳刻刻出梅花鹿、大象、马、梅花鹿的动态。外加圆形方

格对比出和谐优美的格调。（如图 3-1）作品《习武健身图》、《凤凰》中我们也可以看到这些特点。

图：3-1 佛山剪纸 《习武健身图》

Fig.3-1 XiWuJianShenTu in FoShan paper-cut

（3）富丽堂皇的色彩美

色彩是民间美术传递情感的重要形式，佛山剪纸也不例外，由于种类繁多，所以在用色上有不同的讲究。但无论怎么变，佛山剪纸都秉承着富丽堂皇、金碧辉煌的用色特点；这主要是得益于佛山剪纸的制作工艺的结果，尤其是铜写剪纸和铜衬剪纸采用的是佛山当地的“铜箔”材料刻出各种图案，再衬贴上所需要的桃红、花红、玫红、片绿、金黄、铅粉、石绿、土黄、铅粉、佛绿、硃砂等各种色块，由于底色具有金属光泽而显得金碧辉煌、色彩灿烂、喜气洋洋。

佛山剪纸色彩运用主要根据物体的固有色进行用色，再根据工艺者创作的主观意念所生成的环境来添加具有装饰效果的颜色烘托作品意境。由于该类剪纸适用于人民百姓中，所以在用色上还要配合民间的审美需求，配以人民喜爱的颜色，比如红色、黄色、绿色、紫色、蓝色、金色这些具有美好寓意的颜色，是经常出现在剪纸作品当中。铜衬剪纸《人物故事》就很好的说明了民间流行的象征色彩运用。（如图 3.2）

图：3-2 佛山剪纸 《人物故事》

Fig.3-2 RenWuGuShi in FoShan paper-cut

此外在多年的演变中，佛山工艺者们在作品整体色调的处理上也形成了一套自有的规则。比如运用对比颜色的碰撞出来的色彩动感；比如在同一个色调中如何表现应有的单纯宁静而又不显得沉闷？复杂又和谐的同类色处理方法，多用各自减弱色相的对比颜色。如在《牛郎织女》中多采用暖色调颜色，但又

不同于原先的颜色，再用小部分冷色点缀，统一又丰富的感觉就出来了。（如图3-3）

图：3-3 佛山剪纸 《牛郎织女》

Fig.3-3 NiuLangZhiNv in FoShan paper-cut

（4）刀法美、纸味纯

佛山剪纸的制作很多是用刀雕刻出来的，‘刀味’是佛山剪纸区别其他地区剪纸的重要标志。佛山特制的刻刀上下切割刻出来的剪纸干净、肯定、挺直、利落，特有玲珑剔透的穿透效果，表现力强。在技法多采用刻、凿、印、写、衬、剪、染等方法，但刀刻是主要的方式。刀法不同效果不同，韵味也不同。

用纸方面也是采用的佛山当地的土制纸张，它吸水性强、粗糙朴素、颜色浑厚。在表现纯色剪纸题材时，透着一种朴实如华的效果。佛山传统剪纸《仙鹤》中，我们可以看到锋利流畅和顿拙浑厚的两种刀味叠加出来的效果，稳重中看见娟秀。

佛山剪纸是我国民间美术的一抹靓丽色彩，具有自己鲜明的艺术特色而独树一帜。我国文化巨匠赵朴初曾为佛山剪纸题词“真看妙手夺天工，剪纸敲针意不穷，争为江山添锦绣，千花烂漫舞春风。”

2.2 佛山民间美术发展现状

民间美术是存在于社会大众中，与人们的日常生活生产以及节假日民俗活动密切相关。很多时候依赖于民俗活动生存，尤其是木版年画、剪纸等，它们最初就是因为农耕时期的岁时节日、婚丧嫁娶等民俗活动而诞生的。随着社会的进步，人们生活生产习惯的改变，很多民俗活动消失或淡化，因此一些传统的民间美术形式也随之消失。

在新时代时期，有很多民间美术被遗忘，同样也有些生命力顽强的民间美术与时俱进焕发新的活力。佛山剪纸在农耕年代是伴随着节假日贴门笺、福笺，结婚喜庆民俗内容以及求神拜佛、祭祀先人等民俗事项。在现代，佛山剪纸沿袭了原有的功能外，还强化了节日喜庆吉祥的效果，同时开创了庆典游艺、家居陈设、展览欣赏、旅游收藏、建筑装饰的新功用，吸收新时代的精华焕发出新的生命力。

第3章 佛山民间美术与设计

3.1 民间美术的起源和概念

原始美术的源起和发展奠定了各类美术形态的基础,尤其与民间美术有很多相似之处[36]。当人们在劳动实践和生活体验中发现原来劳动工具原来可以更光滑、更锋利,于是在一遍遍推磨中各种使用物件越来越实用,为人们所喜欢乐用。在实用的基础上,人们的审美意识对东西外形的影响也逐渐显现出来,笨拙、质朴的物件添加了各具对称感、韵律感的纹样以及色彩等美化装饰。甚至人们的心理意识也不断的出现在物件上面,比如在殷商时期的陶器文化中,在纹饰和数量上面都有严格的要求,尤其是有些纹饰带有巫术色彩的图腾符号。从实用性出发的民间美术逐渐演变成兼具对视觉审美的追求,以及包含人类无数心理意识的一种特殊美术形式,它区别于宫廷美术、文人美术,是一种直接来源于人民群众、服务于人民群众、反映人们社会生存状态的原生态美术。

中国 5000 年的社会在不断的进步,期间诞生了很多与人们的日常生活中密切相关,不同形式的民间美术和艺术精品,比如竹编、草编、蜡染、泥塑、剪纸、年画、蓝印花布、绣帐帘、兜肚,挑花头巾、皮影等等。而唐宋明清时期的繁荣昌盛直接推动民间美术种类的日益分化、自然工艺程序也随之细致化、复杂化。政治的稳定、社会的安定带来的群众需求更造就了民间美术的兴旺发达。民间美术作品成了实用性与审美性的主观展示体,富有博大的生命力。

3.1.1 民间美术的继承方式

(1) 言传身教

民间美术来自于人民,传承于人民,规范人民,又默默的隐藏在人民的一言一行、一点一滴中,通常采用师傅传徒弟、父亲传儿子的方式口把口、手把手的一脉传承手艺。在言传身教的过程中,民间艺人文化不高,所以还会采用一些容易记住的口诀或者朗朗上口的吆喝口诀传播。诸如:佛山惠山泥人造型提到“先开相、后装花、描金带彩在后头”。当不能用语言准确传达复杂技艺时,师傅多采用现场制作、徒弟仔细观察的“身教”方式传授民间美术技能和经验。

(2) 字、图谱记载

甲骨文等文字的出现照亮了民间美术的发展道路,文字成为了民间美术的新的传播媒介,民间美术也乘着文字这个的东风越传越远,如秦朝的《考工记》、

唐朝的《工艺之法》、明朝的《天工开物》等。同时还有很多诸如画谱、剪纸式样谱、皮影戏谱、年画板式图谱等等，这些各式的范本图谱有的是从其他艺术中借鉴套用出来的程式化、有的是经验老道的名艺人绘制而出、有的是大家集体创作产生的，虽然各种图谱范本来源不一，但毋庸置疑的是这些都是一代代手工艺者不断积累不断完善不断创新的结果，突破了语言的局限性，将宝贵的财富呈现在后代的面前，更加利于民间艺人的代代交流。

(3) 艺品传播

另一种以“物”为媒介的传播方式即是民间美术工艺品，这种方式在图谱的普及和传播功能上，更具有商业性质，因为艺品的传播是在商品交换的过程中由艺术品购买者将民间美术的技艺带到四面八方，在这种形式中艺品具有主动参与性，突破了传播仅限于行业内部的局限，使民间美术增加社会功能从而拥有更强更广泛的传播。

3.1.2 民间美术的发展现状和趋势

(1) 现状

民间美术和人民群众的生产生活密切相关，在全球现代化浪潮中，人们是生产生活方式和内在的世界观价值观也随之而变，一个个小村庄消失了，农业时代的纯手工消失了，传统民间美术赖以生存的经济环境也消失了，取而代之的是工业社会中的机械化、自动化。很多淳朴的民间艺术形态在时代的替换中被逐渐抛弃，有些民间艺术品现在仅存在博物馆中默默的述说着哀思。面临着濒临灭绝的生存境界，民间美术很多已经失去了它的功能性和实用性，不可避免的和当代社会文化存在着很难跨越的鸿沟[23]。在另一方面民间美术还面临西方文化的入侵而逐渐的萎缩自己。

当同时让我们可喜的是现在很多文化艺术工作者已经意识到传统艺术的重要性，站在另外一个角度我们不难看见，民间美术虽然没有机械化生产的批量化所创造的经济效益，但它古朴民族特色是远古代代相传的精华，尤其是全球文化一体化尤其是欧美文化泛滥的情况下，我们注定不是孤独生存在地球上，在世界大家族中我们需要在文化中求同来获得别人的认可，但我们更需要存异，带着“本国本民族特色”让各地区的人关注中国，深层次的真正了解认识中华民族。现在

很多西方艺术工作者以及媒体对于神秘的东方文化这个“他者文化”产生好奇心，不在对我们停留在漠然的阶段。

（2）趋势

各民族的艺术都属于世界艺术榷体中的一部分，在世界艺术史上我们看到很多大众文化，然而能恒久流传的精华必然是独具特色的东西。作为一个民族甚至一个国家的宝贵民间艺术文化，自然也能在世界艺术史寻得一片属于他的存在空间[8]。在市场经济和工业化进程中，传统手工艺和工业机械化的对立，民间美术与当代社会发展之间难以磨合的矛盾是我国艺术界面临的首要问题。代代相传的宝贵民间艺术我们断然不能撇弃，但同时我们也不能违背社会现代化发展规律。所以寻找工业文明与民间美术的互补点，站在现代文化的角度来研究民族特色的精髓。当我们现代化进程我们不难发现，工业化生产带来大量的同一形态反复复制制造出来，简单而空洞，没有一点灵魂只有实用主义。我相信作为生活在社会中的人类不仅仅满足他们的物质需求就行，更多的时候我们需要精神上的享受和慰藉，民间美术中多层的人文精神和丰富的审美形态正好给人类带来了精神层面的弥补，有效的补充了工业文明的冷漠。如若工业文明和民间美术相互补充会带给人类文化更具有审美色彩的人文精神，呈现一个更健全完美局面。

3.2 民间美术与当代设计渊源和运用关系

设计与我们日常生活的各方面紧密相关，无论是政治、经济的改革和发展，还是老百姓的吃穿用行都随处可见。很多人提出：“设计是一种文化”，我觉得确切的说法是“设计是以文化为树根，需要从文化中汲取相关的养料，才能蓬勃茁壮的发展，才能有永久的生命力。”现代这个社会需要设计灵魂，古代同样要设计灵魂，不仅在西方同样存在于东方社会。任何的设计都要有文化内涵，有灵魂生命，才能深入人们的心中为之感叹。所以说人类是生活在一个有文化内涵的设计环境中并不断被当代的社会更新的氛围中。设计与文化互相联系、互相影响、互相促进是毋庸置疑的。当人们以为在主导这个社会的时候，殊不知我们的生存方式早就充斥着各种各样的具有文化内涵的设计元素，并无形的被它感染改造。当我们看到的外壳是一个标志、一个广告包装、一个产品的外形、一个美丽是招贴、一栋建筑物等等，实际上其内里却是一种文化、一种生活的理念和方式。设

计本身就是文化的展现、更新和拓展，所以说文化是设计的根基，而设计是在不断创造的文化，是一种运动的文化活动。

在人类设计文件的进程中，实际上就是一个不断实践不断认识社会认识自我的发展过程，是思考和实践交融拓展的持续。人类离不开社会，自然也离不开传统的渗透，虽然我们现处在现代但同时也存在于后代眼中的古代，所以从某种程度上说，设计领域里继承和创新是传统与现代的核心概念。

3.2.1 传承

相关字典里‘传’是传布及流传的意思，‘统’是一脉相承的系统。我国这个五千年的文明古国历史悠久，在灿烂的长河里有很多丰富的文化精神，尤其是优秀的传统绘画作品以及精美的美术工艺品，蕴含着中国深厚的文化资源，尤其是富含无限审美内涵的民间美术启发了当代的设计，给予了无限的设计灵感，传统文化对艺术的发展影响深远。中华 56 个民族生活在不同的自然环境中，所处的地理条件，人文氛围都不同，形成的思想观念和行为习惯也不同。所以说对传统文化的继承要充分研究理解该民族该地域的文化内涵和特征，继承该民族该地区的社会意识形态和审美观念，重视文化继承的历史连续性。在设计相关东西的时候不能只看到产品的生产价值，更要意识到产品不仅仅是用，还具有反映当今时代的精神需求。实用价值是一方面，文化价值是另一方面，两者合二为一才能更好的创造商品的生产价值。此外，时代的变化造成人们的意识形态改变，那么设计能动力也随之改变，那么传统要不要变呢？改变是必须的，与时俱进的传统元素才能融入到人们的生活中而不被遗忘自然就不会被唾弃。传统的继承的动态发展的，顺应时代的需求去改变形式，创造产生新的生命力。

3.2.2 创新

格罗庇乌斯如此说道：“真正的传统是不断前进的产物，它的本质是运动的，不是静止的，传统应该推动人民不断前进。”[42]日本设计理论家佐口七郎写到“继承发展一切优秀的传统，不是融于古物之中，而在于继承保全作为传统精神的创作者的理念，即创造。”[38]艺术的发展过程是一个不断推陈出新的过程。当我们设计的时候要真正理解传统的内涵，理解古人為何如此设计。如果对地域文化，对民族文化理解不够深透的话，所设计出来的东西是没有灵魂，只是游走在商业社会里苟且偷生，此时的文化传统是披在产品身上一件可笑而不合穿的华

丽外衣，内里却空洞无物。对民族地域文化深入研究，将其核心内涵通过相关作品展示表露出来。而从形式上升到灵魂，充分展示本土文化主要有以下几个方面：

(1) 思维贯通

太极里的黑白阴阳图寓意着天人合一的概念，国画和书法乃至印章甚至建筑里的虚实相生正是这一意识形态的体现。同样的道理，中国青铜器纹饰、各民族的图腾物事、衣服服饰都蕴含着特有的思维方式，当我们理解了内里的含义精神，将其中的哲学观念和思维方式转化到设计中就会形成有别于现今文化的一种另类效果。一个好的设计连贯古今，带领观众游走在不同的时间空间里，既让人理解到古人的理念而不感到陌生又用现代的语言方式表达而富有亲切感。相互沟通，在精神上融古贯今独具艺术魅力。

(2) 色彩点睛

在中国传统中，色彩不仅是装饰物品的，更具有深刻含义。比如我国国粹京剧中华丽的脸谱，缤纷的色彩代表着角色的性格特征及正反派的区别。再比如说皇亲国戚的衣着穿戴和皇家的宫殿建筑里的色彩无不彰显着等级尊卑。而在民间美术中 我们更容易感受到的是老百姓们真切的感情流露。其中最典型的的就是大红大绿的浓墨重彩，尤其是红色热情奔放、喜气吉祥，已经成为了中国的代名词。在过年过节，在国家重大的活动中都少不了那一抹艳丽的中国红。因此，包含文化内涵的设计不仅展现于外在的形式上，同样也要通过无形的传统色彩寓意彰显地区文化。

(3) 文字写意

每个国家都有自己的文字，不同文字之间的形体差异本身就代表着各国传统文化的迥异。在设计中，文字等同于视觉文化符号，一个字体摆在那里不管意思是什么，各异的字形就意味着传统和现代、国与国之间的分界线。此时，传递给消费者是直观、清晰、醒目、生动的画面效果。在现代设计中，字体的夸张变形让传统的字体变得时尚，变得特别，在重生的过程中，传递着‘形’与‘意’的恣意结合，通过形与意互借互换的角色错位，表达现代设计追求和谐发展理念。

(4) 图形传神

涂鸦是人类与生俱来的行为，通过涂鸦产生的图像来表达自己的情感世界。所以说图像这个基本的传递工具，最具有外观视觉形态的感染力以及视觉冲击力。千年的图像演变成视觉效果强烈并具有精神传播的成熟的民间图形：壁画、

瓦当、剪纸、年画、脸谱、皮影、画像石、雕塑、服饰、彩陶、秋色、青铜等等。独特的创意、技艺的精湛、形式的多样无不彰显着智慧的民间劳动人民所具备的创造能力。鲜明的中国民间传统艺术图形，刺激着现代人们的思维，留下恒久美好的记忆，独具唤醒情感的力量让视觉传播强烈而有效。比如：我国 2008 年北京奥运会的标志就是一个变形的‘京’字，咋一看又像个舞蹈小人的图形，活泼可爱的跳进了人们的心中。而外在的形式采用的是中国印章，色彩是典型的中国红，小小的一个汲取传统而又创新的图形就表达了中国传统文化的传承和创新的巧妙交错，文字图形化就这样获得了世界的惊鸿一瞥。

靳埭强说到：“中国设计师偏好用中国的形式符号，这本身没有问题，也是很自然的事，但我希望这不应是一种表面上的搬用与模仿，而是要有真正的思考。这些元素应该在你的思考之下有所变化，变成你自己的语言。”当我们的灵感思维来源于绚烂的传统艺术文化时，我们要注意在借鉴运用的过程中要把传统元素的精髓提炼出来，结合现代设计工业中生产、制造、消费的环节，将对传统元素的理解和现代手法放在一起碰撞出独特新颖、大放光彩的表现出来。

第4章 佛山民间美术与现代设计的价值互补

4.1 现代设计对民间美术的价值需求

五千年的中华历史长河，早已形成了丰富内涵、范围宽广的中国传统艺术形式，民间美术因其特有的艺术特征为现代艺术领域打开了一扇奇异的窗户。

4.1.1 中国风、世界化的文化需求

中国的清末历史造成民族的自卑感，随着国门的逐步打开，外来的经济文化政治思想带给我们看似先进的东西，结果就是忘本的趋向于西方设计，于是当人们跟风一样的追随西方时，中国的现代设计早已经失去了属于自己的民族民间特色。随着中国国力的提升强大，国内开始认识到“中国风”原来也可以带给世界一抹绿色，于是在设计中开始重视“中国化、世界化、本土化”，这也可以算是对我们过往设计观念的一种反省。中国民间美术艺术是中华民族文化的重要体现，研究中国民间艺术是对中国文化研究的重要切入点，试图将中国民族气息、意味、风格做深入的研究，为中国现代设计的本土特色提供系统的研究方法，激发设计的创造力，建立真正的“设计中国型”。

4.1.2 唤醒民族情感的需求

各式各样的现代设计形式让生活在当下的我们忘记了自己的属性，在机械浮躁的社会中找不到真实的自我。设计作为人类表达生活、抒发情感的重要方式，具有潜移默化向人们传播理念的功能。传统民间美术中吉祥的寄语和独特的艺术性时刻表述着我们民族精华的璀璨光芒。民间美术作为一种母性的本原性艺术，融入于设计中能够很好的唤醒人们遗失的回忆，肩负起寻找心灵归属的责任。

4.1.3 时代个性化需求

民间美术里蕴含着对自然的崇拜和向往，天人合一是民间艺人很是尊崇的观念。现代设计是面向社会大众，需求也是多层次的。只有取得人民群众大部分的认可，我们的设计才有存在的价值，我们设计里的理念才能引领人们的生产生活。

设计是为什么存在？又是为什么存活？我想千人一面的设计是没有灵魂，注定得不到历史的认可。设计时提炼民艺中的特性、保持自己民族的个性，才能深层次主张自己的意识形态。在千篇一律的设计思路中，保持自己特有的民族个性化，获得历史的认可。

4.2 民间美术对设计的价值需求

设计中保持中国风是非常重要的自我升值方式,同样民间美术和设计的融合也是民间美术自我升值的有效途径,这是一个双赢的局面。

4.2.1 传承发展的需求

很多民间美术诞生于农耕时期民俗世事的群众需求,所以民俗活动是民间美术温暖生存的土壤。工业化社会的机械化,让人们的生活习惯、思维方式、审美喜好都发生了巨大的变革,比如说中秋节从原来的在种种民俗活动中过节演变成奢侈送礼的一种走过场的感觉,节味少了,思想需求少了,物质需求多了,民间美术的生存土壤自然逐渐干涸。

当寻求民间美术新的生存空间时,我们不难发现民间美术原来赖以生存的民俗事像是少了,但当今社会人们各类爆炸式的物质需求是离不开设计。比如月饼的包装设计,中秋晚会的舞台设计等等,都提醒着我们可以通过设计这种方式传承民间美术,拓展民间美术的生存空间。

4.2.2 城镇文化延续需求

‘根’是文化中的特质,每一种地域文化不是凭空诞生,都是代代相传累积而成的。民间美术作品包含着当地人民浓烈的意识形态,能很好的诠释着地域文化的作用。传承发扬历史民间文化的精髓,不单单是保护得好好,我们更应该寻求传承延续的途径,赋予城镇文化新的生命力。当代设计就是很好的合作伙伴,尤其是现代环境艺术设计能很好的将民间美术放大到城市景观建设的层面,扩大它的观赏范围和效果,提高民间美术的文化延续性。

第 5 章 佛山民间美术在设计中的运用

5.1 民间美术的表达手法

5.1.1 色彩的运用

佛山民间美术中色彩一直是点睛之笔，木版年画追求红彤彤的艺术效果，剪纸则独创铜凿技艺而具有金碧辉煌的亮金色彩，而石湾公仔则讲究厚重的原色效果。色彩在现代设计中尤为重要，一个简单普通的图案通过某种色彩的烘托就能马上表达设计作品里的情感。在民间美术里色彩也是具有相类似的作用，简简单单的红色在民间美术里包含着吉祥喜庆送祝福的美好寄语。此外，民间美术里色彩的搭配也颇为讲究：色彩的浓度和纯度的搭配、大面积的暖色和冷色的点缀、对比色的运用造成的视觉冲击，这些都是常用的手法。《奥运会招贴》中就是秉承民间美术强烈色彩对比的准则，将耀眼的红、绿、蓝、红、黑五色放在一起，给人一种夺目的感觉。（如图 3-4）

图：3-4 《奥运会招贴》

Fig.3-4 The Olympic Games posters

5.1.2 造型的借鉴

造形是画面中各个形象的构成以及造型结构样式。佛山剪纸、木版年画中，都讲究构图饱满、造型夸张、各个形象虚实相间，搭配在一起具有美观大方，显得主体物张力十足。形与色同样具有在视觉上传递观念、情感的方式。在设计中，一个独特的形态，能够迅速的吸引人们的眼球，达到有效传递信息的作用。形的外在样式和内在结构的组合构造的变化，是激发设计灵感的源泉。在《九九萧寒图》中（如图 3-5），多个图形互相依存，共享的基础上构成一个完整的空间体。这种共用形的构图理念，就带给我们一种新的设计思路。在设计上，我们就经常运用这种设计思维。《华新铸造》这个企业标志中，就是取企业名称的缩写“H X”，二者融为一体、互借互助，通联结构成正负形，象征融化后的合金在其中凝结，体现铸造行业特征。（如图 3-6）

图：3-5 《九九萧寒图》

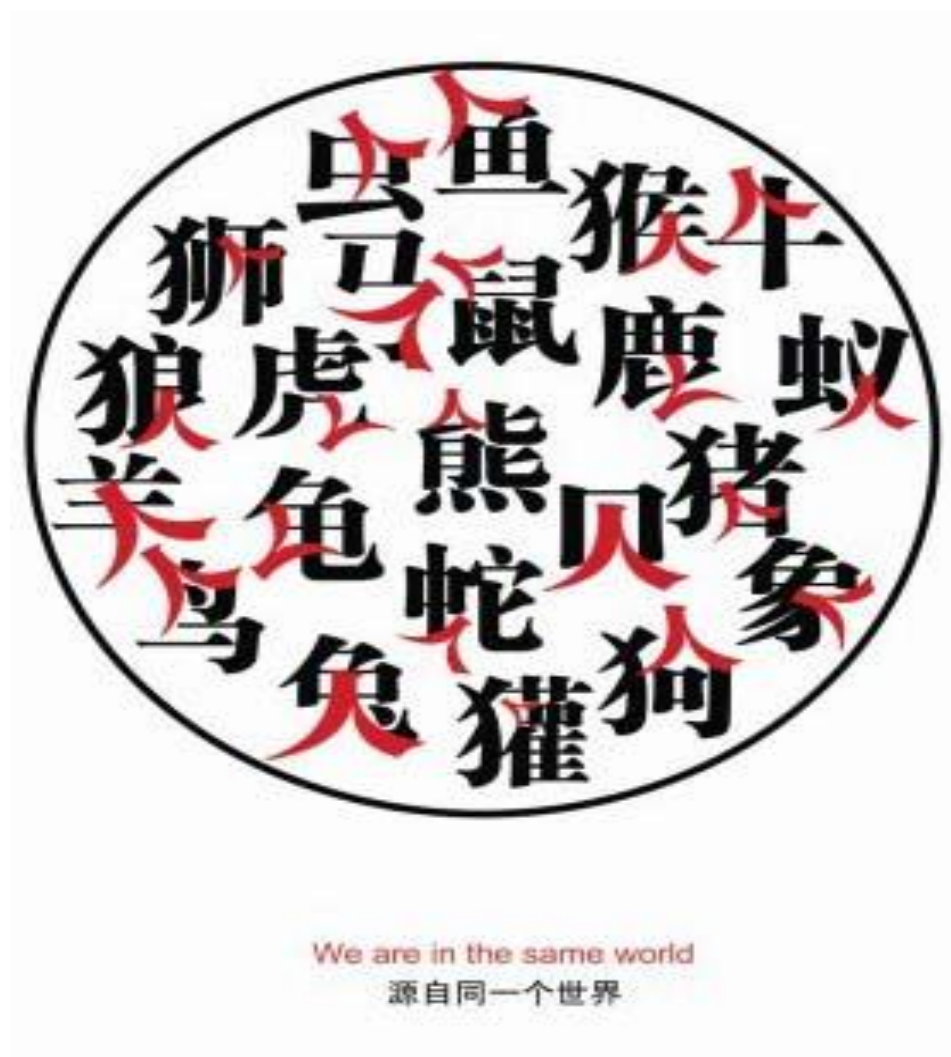
Fig.3-5 JiuJiuXiaoHanTu

图：3-6 《华新铸造》

Fig.3-6 HuaXin casting

在《源自同一个世界》招贴中，作者想表达并不是只有人生存于地球上，各种动物、植物都与我们共在一片蓝天下存活，共同呼吸。然而事实是，人类却是不断霸占挤压动植物的生活领域，甚至残害动物的生命。在这个招贴中，所有的字代表一种动物，而每个字都有人类的插足和侵害。这种字体上面的异质同构设计方法正是源自剪纸中共用形的理念。

图：3-7 《招贴-源自同一个世界》

Fig.3-7 From one world posters

5.1.3 意的传递

‘意’是指传统民间美术中的形态、色彩、图案、构成所包含的寓意。在民间美术中这种意念是非常强烈的，尤其是年画寄托着很多祝福吉祥的含义。在千百年的传承中，这种寓意获得了人们的认可，形成了普遍的审美情趣。传统美术中的各式纹样，比如龙凤纹、云气纹等就极具寓意，所谓的‘以形传神、无形胜有形’大致如此。在现在设计中，了解意是非常重要的。只有准确的传达寓意，才能在情感上取得更大的共鸣。

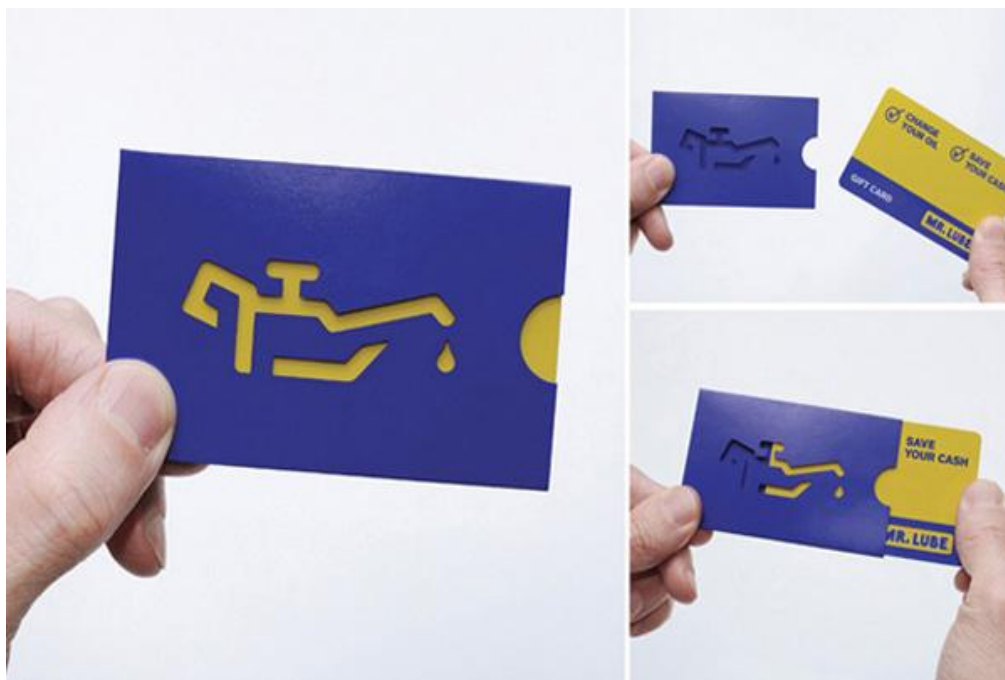
在工行的标志设计中，我们看到它好像中国古代外圆内方的铜钱，首先在外形上就体现金融业的行业特征，同时也象征着招财进宝的含义。此外，工字中间上下断开，又寓意着工行财路恒通的趋势。左右两边完全对称又包含着银行与顾客对等合作、互帮互利的格局。（如图 3-8）

图：3-8 《工行标志》

Fig.3-8 Icbc logo

在这张名片设计中，采用的剪纸中的阴阳刻艺术形式，在拿出里面的名片时逐渐产生变化，独具意境。（如图 3-9）

图：3-9 《正负形名片》

Fig.3-9 Name Card

5.2 民间美术的表达载体

改革开放以来，佛山经济发展迅速，城乡一体化明显。时代变了，民众的感受与变了，民俗活动也随之在改变。民间美术在内容和形式上也当随现代而律动。赖以生存的旧的民俗活动载体消失后，新的载体肯定是和当代的艺术设计结合在一起与时俱进的发展着。

5.2.1 平面设计

平面设计是通过操作一些电脑软件处理图像，向大众传播自己设想和理念的过程。视觉感官在平面设计中是非常重要的衡量标准。当我们有目的设计时，需要通过文字、图形、色彩等视觉元素传递出背后的信息。尤其是商业设计中，平面设计是与特定目的密切联系的艺术传达者。所以设计是本着以人为本的实用主义为人着想，同时兼具美观性；也就是说设计是一种需要性和装饰性的结合体。这在这点上，平面设计与民间美术的功能有很多类似地方，将民间美术运用到平

面设计中，让平面设计成为民间美术的载体传播价值是一个非常完美的选择。把民间美术中的多种元素进行设计重组，拓宽设计的灵感来源和表现方式，注入民族精神文化于设计中，增强设计的独特性和价值。将民间传统美术浓缩为设计里的一个图式或元素，传递着民族文化的本色精神。

平面设计包括包装设计、标志设计、海报招贴设计、书籍装帧设计、形象系统设计、字体设计、行录设计等方面。在现实生活中，我们经常可以感受到民间美术在设计中的运用。比如：招贴设计《非典勿扰》就是取材于木版年画中的门神，左右两个门神带着口罩、手拿刀剑守护着人们的健康大门，立意巧妙，借鉴合理、诙谐有趣、印象深刻。（如图 4-0）

图：4-0 《非典勿扰》

Fig.4-0 FeiDianWuRao

在很多食品包装尤其的岁时节日的礼物包装上面，我们经常看到采用的是年画的图案，颜色上也多用的是大红大绿的纯色调，寓意红红火火、大吉大利、团圆圆、和和美美的好意头。（如图 4-1）

图：4-1 《包装》

Fig.4-1 The packing

象征祝福的胖孩儿是年画中经常可以看到的，2006 年一幅招贴设计《中国大力神杯》就是将年画中的胖小孩作为主角，开开心心的捧着贴满福字的足球，向大家传递着足球带来的喜悦感，让人耳目一新。（如图 4-2）

图：4-2 《中国大力神杯》

Fig.4-2 World Cup of China

《奥运宣传招贴画》采用的是剪纸的形式，在表达现代的同时感受传统的元素，带来新鲜是视觉形象。（如图 4-3）

图：4-3 《奥运宣传招贴画》

Fig.4-3 Oylmpic promotional poster

剪纸的镂空是民间剪纸艺术特有的形式，当把它运用到现代器皿中，赋予了器具的灵动性，让我们不禁眼前一亮，造型独特、新颖大胆，完美的传统与现代的结合体。（如图 4-4）

图：4-4 《剪纸器皿》

Fig.4-4 Paper-cut vessels

5.2.2 城市景观

中国现代化倡导城镇一体化，势必带来很多城镇的改造。在营造新城镇的过程中，园林景观和形态各异的建筑物是直接的产物。当我们在建造新的建筑物时，当我们在营造新的生态景观时，将民间美术里元素和艺术形态融入进去，改变大众的价值观念，自然渗透到新时代人们的生活形态中。保护和利用民间美术资源的同时，也保护了城市环境，打造城市品牌独特性不可或缺的途径。新的市场定位为佛山民间剪纸发展的带来了新动力。

在现代城市景观中，有很多范畴都可以和民间美术物品相结合运用，比如：雕塑、景墙、园灯、座椅、道路、站牌、邮箱、电话亭、防护栏、酒店大堂、外墙、地铁口、车站等。在这些景观载体中，民间美术形态突破原先的平面形式，在立体装饰上展示民间艺术的美。

南风古社景区入口右侧大楼外墙上《古镇陶源史话》，气势恢宏，约5层楼高，由390块陶砖拼凑成，反映石湾陶业在明清鼎盛时期欣欣向荣的气象。（如图4-5、4-6）

图：4-5 《古镇陶源史话》

Fig.4-5 History of Ancient Ceramic Town

图: 4-6 《古镇陶源史话》

Fig.4-6 History of Ancient Ceramic Town

《中华之光》是传统民间艺人钟汝荣、冼艳芬设计创作的大型陶柱，上面有很多陶艺名家的作品展示，点睛之法充满创意，独具丰富城市文化内涵，成功的把佛山陶艺的精神品质运用到现代城市环境艺术中。（如图 4-7）

图: 4-7 《中华之光》

Fig.4-7 The light of China

佛山民间艺术研究社大型剪纸壁画《红楼梦——金陵十二钗》在广州市五星级花园酒店的大堂落成，作品以其深邃的文化内涵，优美的人物造型，独特的剪纸风格开创了佛山剪纸艺术与现代大型建筑装饰艺术相结合的先河，被评为“中国名壁画（如图 4-8）

图：4-8 《红楼梦》

Fig.4-8 A dream of red mansions

剪纸《狮舞岭南》是正宗佛山剪纸的典型代表，作品全手工制作，造型生动、色彩明艳、金辉闪烁，显示了佛山民间剪纸艺术风格中唯我独有的铜衬技法，使佛山的龙狮文化底蕴跃然纸上。《狮舞岭南》作品在第四届中国民间艺术“山花奖”首届民间剪纸艺术作品评选中荣获金奖。这种用铜箔刻线条再衬色纸的技法叫“铜衬料”是佛山传统剪纸的绝技之一。经过特殊方法处理，日晒之下，色彩能保持三年不变。安装于地铁站口的铜衬剪纸装饰将会免费定期换版，使之成为传播佛山历史文化的流动展厅，展示佛山剪纸文化的橱窗。（如图4-9）

图：4-9 《狮舞岭南》

Fig 4-9 Lion dances lingnan

剪纸《赛龙夺锦》是一幅刻绘结合的作品，画面采用平视构图，线条连接紧密，有规律而自然，龙舟和波浪以横线条表现，两岸景物多排列垂直线构成，人物和船桨用斜线表现，由于几种线条的变化对比，因而给人一种充满奋进韵律的装饰美。剪纸造型夸张，布局平均中有变化，表现节日里龙舟竞渡、奋发向前的喜庆气氛，显示了佛山民间剪纸的浓郁地方特色。作品选用 ACRYLIC 材料，经过特殊处理，色彩保持十年不变。（如图5-0）

图：5-0 《赛龙夺锦》

Fig5-0 The acetate DuoJin

5.2.3 旅游欣赏

就拜神祈福功能来看，现代的人们显然不再相信这些封建迷信活动。随着佛山民俗观念的减淡和民俗活动的消失，佛山民间美术由原先的驱邪纳福、求神拜佛、节日庆祝、祭祀先人 宗法礼制、巫术文化等民俗功能需求逐渐转化为庆典欣赏、家居陈设、节假日吉祥喜庆用品、展览游艺、旅游收藏、建筑装饰等功能需求。

佛山地区经济比较发达，已经开发的旅游资源丰富。佛山秀美精巧的剪纸、颜色绚丽的年画、惟妙惟肖的石湾公仔作为本土的民间工艺品，很能激发旅游者新鲜猎奇的兴趣。所形成新的社会需求，提高民众对民间美术的关注。利用好本

土的民间资源促进旅游业兴盛，有计划的发展自身优势，将新时代的设计思维运用到民间美术产品中，从题材上、内容上、艺术形态上进行再设计再加工，开发符合旅游纪念品的产品，从民俗产物上升到现代艺术。佛山地区的南风古灶旅游区不断吸引着中外游客的到来，为“南国陶都”这一城市文化品牌添砖加瓦。林家厅、古民居群、生态石湾五老制陶场景的古寮场、陶艺精品艺术长廊公仔街、石湾陶瓷博物馆、玩陶玩釉的欢乐厅、国际艺术家村等都是民间美术为主题的制陶、赏陶、休闲商贸的陶文化旅游区。

第 6 章 佛山民间美术的开发设计策略

6.1 佛山民间美术产业发展形势

自从国家提出抢救民间文化遗产的指导思想, 各省政府、媒体纷纷开始意识到传统文化的重要性。然而再回过头来看, 我们会发现很多传统文化目前生存状况可以用“凋零”、“遗失”、“濒危”、等字眼概况。在经济飞速发展的当今社会里, 我们往往只顾着往前冲、赶着赚钱、赶着生活、赶着消费、却忽略了祖先留给我们的宝贵的精神财产。佛山是一个有迹可考的“历史文化名城”, 形成并遗留了众多丰厚的传统文化。一般来说, 历史悠久, 文化传统就越是深厚, 文化的根基就越牢固。但实际上, 佛山自古以来同样是个经济发达的地区, 尤其是伴随着改革开放所带来的经济腾飞, 很多人的观念改为重商抑农忘文, 对传统民俗、传统民间美术知之甚少, 有的甚至闻所未闻。市场经济的发展导致人们过多的关注短期的社会经济利益, 而造成佛山丰富的非物质文化遗产面临生存的危机, 而且这种状况目前仍然存在于人民意识中。佛山的传统民俗如何能很好的保存自己 生存下去? 佛山人民如何将前辈传统的道德情操、思维观念转换成具有现代化, 城市化的价值感呢? 我想这个里面有一个很关键的因素阻碍着传统民俗和现代现会的接轨、同时也阻碍着民间美术融入商业社会的进程。文化和经济相比, 经济是显性的创造效益, 而文化是隐性去影响一个人或一个社会。当我国改革经济社会急速奔跑的时候, 我们也会发现邻国日本和韩国通过各式动漫和影音世界改变着我们对一个民族文化的认识。尤其是日本的动漫不仅仅是看, 更渗透到吃穿用行中潜移默化改造着日本甚至周边的东南亚国家, 这一系列的改变所带来的花样需求就促进动漫可以成为一个可以赚钱的文化产业。如今, 文化形成一个产业甚至是产业链, 所创造的效益在世界上很多国家已经成为重要的支柱产业或是新的经济增长点, 比如说美国的好莱坞大片的和迪斯尼乐园的文化渗透不仅在思想上俘虏了我们, 更让我们乖乖的把钱送给了他们, 可谓一箭双雕。所以当我们用一种更全面更崭新的角视角去认识文化, 去理解民俗精髓的重要性, 去考虑如何把民间美术去粗取精的放在一个当代社会的容器里达到名利双收的效果, 如此这般想我们就有所思所想所动的动力源头了。据有关部门统计, 截止到 2010 年, 我国文化消费能力将突破万亿元大关, 而, 世界还多国家尤其是发达国家更是想从 13 亿人口这个巨大的文化市场中分得一份可口的蛋糕。

而佛山因地理位置的优越,自古以来就是经济发达地区,同样也是我国较早实行对外开放的城市之一,享受到很多优惠的政策去促进地区经济的发展。事实证明,国家的政策的显著的:“十一五”期间,佛山年工业总产值已经超过万亿元,至2002年年底,佛山市国内生产总值(GDP)达到1168.88亿元,约占全国人口的1/90,人均国内生产总值达到34636元(折合4183美元)。经济上去了,文化就更应该上去,根基这么肥沃的一块地可不能继续荒漠下去了。马克思曾经说过:文化领域的建设离不开脚底的经济依托。所以,当我们开始认识到佛山非物质文化遗产的重要性时,我们就可以在经济发达的基础上,好好的思考如何继承并创新传统民俗文化,尤其是佛山民间美术;如何让佛山的传统民俗文化以及民间美术发展成为文化产业创造物质和精神的双丰收?

6.2 佛山民间美术产业的发展措施

6.2.1 转变观念、立足资源、加强政策

在人们过去观念里,文化行业是非生产部分,是不赚钱只会花国家钱的部门。但随着社会的进步,我们来到了现代高新技术飞速发展的社会里,文化可以通过各种现在的电子技术传播到世界各地,文化可以通过批量化的生产产生效益,创造需求就有市场,通过交换实现自身的文化价值。所以首要的一步就是转变人们尤其是政府头脑里那些土的掉渣的思维观念和评价标准,积极主动的营造推动文化的进程、为文化产业链的形成创造适宜成长的环境氛围。合理的整合佛山民间美术艺术的资源,吸引人才、技术和资本来共同研究传统民间美术文化的现代转型,提升文化事业与现代产业服务的结合程度,建设自主创新能力强的产业群,创造一个开放性、创新性、融合性高的可持续的现代文化产业体系。同时对佛山传统民俗(石湾公仔、佛山剪纸、木版年画、秋色、雕塑、彩灯、刺绣等)进行保护和研发,加强特色民间艺术家的交流沟通发展有传统特色,又具有现代元素的民间工艺品,设计这些工艺品务必要做到适应现代人们的消费需求。有句话是这样说的:没有买卖就没有杀戮。我们反过来去思考:适应需求就有买卖。加大民俗和民间美术的对外宣传,比如经常举办展览、交流会、座谈会等等,让民间美术成为一个地区的名片首先就要在当地百姓的脑海中形成概念“这些是我地盘里值得我去骄傲的财富”。另外,鼓励佛山一些传统的工艺美术继承和创新,支持佛山的传统工艺美术市场化、产业化,支持相关机构和个人项目的发展,打通

佛山传统工艺美术形成市场化所需的产业渠道和融资渠道。为形成一个有发展优势、有活力、有集群品牌的传统工艺美术市场而去努力。

6.2.2 以点带面、突出重点、提升产业发展

首当其冲就是发展民间工艺美术行业。要时常组织相关的对内对外的文化交流,促进大家之间的相互了解,此外还要充分利用佛山传媒集团、佛山广播电视有限公司、佛山珠江传媒网络有限公司,以及各大网络和信息运营商等平面媒体有效的传播功能,宣传民间美术工艺的特色优劣性。全方位的把传统的精华渗透到人们尤其是未成年的孩子们的心灵中,启迪它、激励它在无约无束的纯净天空生根发芽,孕育出更多未来的希望。同时推动佛山民间传统美术文化走出去,扩大生存生产的空间;此外,把佛山的民间美术文化和民间美术工艺融入到文化旅游中,在这个方面佛山是具备得天独厚的优势,因为佛山地区的人民个人资金相对充足,旅游休闲的生活方式早已是深入人心。在相关的旅游景点加入改良了的佛山民俗和佛山民间工艺美术,体现区位优势,让人们在游玩的过程当中了解岭南文化的起源、历程、丰富性、趣味性;了解到岭南文化的核心和传承的重要性。我很欣喜的看到佛山市相关政府这几年陆续建立和修复了佛山祖庙、南风古灶、高灶、黄飞鸿纪念馆、广东省粤剧博物馆、鸿胜纪念馆、叶问堂、李小龙故居纪念馆等国家级、省级和市级级别的文物保护单位,并以此为窗口开设了相关的文化旅游项目,形成了互相认知的良性过程。此外,还要在文化产业软着路的基础上,培养城市的各种文化消费,推动佛山民间美术产业化发展。我们庆幸的是,佛山相关政府有一定的经济实力去提升人民的个人文化素质,去建立人们日常行为消费习惯。

塑造城市文化品格的重要载体是标志性的地区公共文化设施,重视能够体现地方民族文化特色的标志性公共设施,对引领人们的精神生活、提升民俗文化的创造力具有独特魅力,比如三水区的白坭文化中心和西南文化中心正积极的发挥它们传播的凝聚能力。另外大力开展各类有民俗文化特色的活动,整合陶瓷、民间工艺、民俗等历史优秀的文化资源,通过美食节、文化艺术节、佛山秋色大巡游等各具乡土气息的活动,让人们感受文化、参与文化,体味‘佛山魅力’。

6.2.3 拓宽发展途径

在保护佛山历史文化资源的同时,做好开发和利用资源的工作。佛山既然是“岭南文化名城”,就要在两个方面去确保佛山民俗文化产业能够得以长足的发展。一是陶瓷业,二是文化旅游业。佛山陶瓷毋庸置疑是佛山市的重要历史文化遗产,同时也是所有佛山民间美术中转型最成功、最和现代接轨并产生丰厚经济效益的产业。所以在此基础上,充分挖掘并整合陶艺的相关资源,多了解打探陶瓷产业的市场需求,并及时的调整进行产业转型。近几年佛山政府建立了国家重点文物保护单位‘南风古灶’,并以此为核心资源又建立了 1506 创意城,所有的这一切都是为应付佛山陶瓷产业及时更新,把握市场形势而建成的。那么在文化旅游也是如此,佛山市文化旅游稳步增长,为当地经济和文化发展注入了新鲜的活力。

佛山地区的经济跃升是毋庸置疑的,制定一系列的政策扶持文化产业,在文化产业这个软实力的推动下能取得更大的发展,为民族民间文化创造一个好的环境。比如:提高本地民间美术自身生命力,鼓励民间美术寻求多角度投入产出途径,培养适于其生存的文化和商业市场,鼓励佛山地区的金融机构扶持民间美术设计产业发展,鼓励民间美术设计产业在现代化的基准上推陈出新。敞开政策吸引有能力有眼光有经验的专业人才来到佛山地区开发民间美术的潜在价值。在政府方面设立专门的文化产业发展资金,扶持有示范性和引导性的美术产业。建立和完善城市文化产业公共服务平台,引导和推动城市文化产业发展。推动城市文化产业规模化、集约化和专业化发展。在地域上促进有发展潜力的民间美术设计产业集中在一起,扩大规模化优势,互相借鉴学习促进。在吸引外来优质人才的过程中,还要加强对原有工艺美术、工业设计和相关技术人员的培养。大力扶持现有的石湾美术陶瓷厂、佛山民间艺术研究社、佛山创意产业园等重点项目。同时,大力发展属于城市文化产业核心层的新闻服务、出版发行和版权服务、广播电视电影服务、文化艺术服务,构建合理的产业结构;鼓励民间艺术设计所衍生出来的相关用品、设备,鼓励民间美术设计制造行业的自主研发和创新能力;在整个城市的角度拓宽融资渠道,打通产品的流体程序,促进民间美术设计产业链的形成,从各方面保证产业链健全,确保产业链能够形成效益,达到利润的最大化。进一步发挥本土文化资源的竞争优势。加大对民间工艺美术的技艺研发,

成立相关项目开发，同时也要保护民间工艺美术的继承人，确保工艺流传不息，加大相关企业已经研究出来的创新技术和成果的只算产权保护，有创新才有生命力，才能在现代市场中寻得价值、产生价值。进一步发挥本土文化资源的竞争优势，在此基础上营造更加良好的城市文化产业发展环境。在观念上促进政府的角色转变，政府的作用是民间美术设计产业后面的推手，它更需要做的是在政策的前提下形成一系列有利于民间美术设计向工业商业化发展的体制，比如：管理体制、执法体制、审批体制、监督体制等，各个环节各个体制相互配合相互监督的促进民间美术产业化的繁荣发展。在现有的体制上，进行深化改革，革除老旧不利于民间美术现代化发展的制度，培育成熟自主有序的市场体系，创造一个有利民间手工艺品经营的公平竞争市场。打击盗版侵权不道德行为，为民间美术设计产业发展营造一个干净的环境。开展版权创新登记和保护工作，提升美术文化产业的核心竞争力。在政府和民间美术文化产业组织、相关文化企事业、具体从业者之间架起桥梁，发挥中间相关的中介机构的纽带作用，引导行业之间沟通、交流、合作，确保民间美术设计产业化链条的服务平台能够更高更完善更有效。

6.2.4 培养品牌、突出效应

树立品牌意识是很重要的，所谓的“知名度就等同于竞争力”。品牌的树立不是说酒香不怕巷子深，现在这个浮躁的社会，需要运用资金把知名度打出去，建立起自己的品牌。在这个高度市场化的社会，我们可以通过产品视觉形象、宣传口号设计、网路传播、报刊杂志、电视广告等种种形式运作自己的文化品牌形象，凸显知识密集型产业。在知识文化业也可以创造经济时，我们要时刻与时俱进，了解相关的高新技术的应用、了解更快捷有效的产品销售模式、研究人们当下的社会消费方式对民间美术产业化进程的利弊。文化产品多为实物观赏性，一般通过相关的文化活动过程的演示来感知，所以我们可以同过互联网计算机网络观看或通信，通过虚拟的技术来寻求感官意境，或完成整个的文化品消费。不论是图片还是视频都可以让观众足不出户的认识民间美术文化产品，成为一个消费者。目前南海地区已经开通旅游目的地营销系统网站，成为国家旅游局 DMS 首批推广的城市文化旅游地。在我国西藏自治区就有一个大家熟悉的地方“香格里拉”，在不同渠道有意无意获得各种的信息中，都现实那里是个神奇美丽的地方，它的品牌概念已经深深的潜入了人们的脑海中。同样的道理，佛山民间美术

中颇为著名的“石湾陶瓷”、“佛山木版年画”和“佛山剪纸艺术”中，我们可以考虑以这些名誉度高，知名度响的形象名片作为佛山民俗、佛山民间美术的基础和载体，以点带面，以形写意的塑造具有佛山地域特色、同时也具备感召力的国际名牌。

与此同时，加大文化产业的技术含量，建立数字网络的人文化关怀。在电脑游戏、在线音乐、数字电视日益充斥的网络社会，我们要利用网络信息化的建设这些新技术，同时也要加强加大相关知识产权的保护，确保文化产业与信息产业的 合作，提高民俗文化产业中的现代科研能力，保证民间美术产业的科技含量，建设佛山市产业特色 为“数字牵线、以人为本”，凸显民俗艺术的人文关怀。

佛山是我国历史上的文化名城，悠久的历史进程，造就了佛山美术文化的深厚底蕴，也造就了佛山民间美术极强的包容性。佛山地理位置优越，条件很好，在经济高速健康发展的同时，保护佛山的优秀民间文化的继承，促进民间传统工艺美术的创新，唤醒人们对文化多样性的保护。在当今世界经济全球一体化进程中，建立在雄厚经济基础上蓬勃的文化因素是为一个城市地区持续具有长久优越的综合竞争力保驾护航。

结 论

本文通过对佛山民间美术的种类、历史发展、艺术特征的阐述,论证了佛山民间美术与现代设计的价值互补的关系,提出了促进民间美术发展的措施。

佛山是著名的“艺术之乡”,是珠江三角洲民间艺术的摇篮,技术精致的佛山民间工艺历史悠久,具有深厚的文化底蕴和浓郁的地方特色,素负盛名。本文选取石湾公仔、佛山剪纸以及木板年画为重点,分析它们的随民俗活动而产生,随民俗活动逐渐消亡的原因。发现佛山民间美术的造型美、色彩亮的艺术特征,剖析了民间美术的艺术特征,以及与现代设计结合的必然性。传统的东西需要创新以继续发展生存下去,这就必须依赖现代设计这个载体发光发亮。在另一方面,设计同样需要汲取传统民间美术中的养分茁壮成长,保持自己的民族性、寻求自己个性化的生存空间。同时,依托佛山地区的经济优势,通过有效的策略和措施,纠正人们对传统民间美术的错误认识,打造符合新时代人民群众社会需求和审美需求的新民间美术,为佛山城市发展营造一个浓厚的文化氛围。

我国的现代设计起步较晚,在早期的发展中一味的崇拜西方外来文化,追随西方的设计理念和方法,丧失了属于我们自己的民族属性,缺乏自己文化的独特性。所以呈现出来的设计有很多弊病,比如千篇一律的大众化,无个性无灵魂。在随后的发展中,很多设计师、学者、文化人士逐渐意识到民族差异的重要,纷纷提出保持设计的‘中国风’就意味着走向世界、走出自我。于是乎国内涌现一批人研究传统的东西,也包括民间美术范畴。然而在当今浮躁的物质化社会中,真正能吃透民族精髓的不多,大部分设计处于文化特色挖掘不到位、设计建造水平欠缺的弊端。设计需要新鲜的血液,设计更需要潜心研究民族自身的特点,把握时代感又不失民族风,在世界的舞台上走出属于中国人的一席之地。

目前,由于本人的学识不够以及时间的仓促,对佛山民间美术尤其是在设计应用方面研究不够,流于表面、颇多不足。希望在日后进一步深入研究,完善现在遗留的漏洞。同时也希望专家导师给予宝贵的意见和建议以促进我的成长。

附录:

- 1、论文《根雕艺术的生态美学特征浅析》发表于《牡丹江大学学报》，2013 年 2 月 25 日（第 2 期，第 22 卷）。

参考文献:

- 【1】 李泽厚.《美的历程》天津社会科学院出版社, 2008
- 【2】 远小近.《美术与自然》百花文艺出版社 2003 年出版
- 【3】 鲁道夫.阿恩海姆《视觉思维》
- 【4】 辛华泉.《形态构成学》中国美术学院出版社 1999 年出版
- 【5】 靳之林.《我国民间艺术的造型体系》《美术研究》1985 年
- 【6】 靳之林.《中国民间美术》五洲传播出版社 2004 年出版
- 【7】 (俄)康定斯基.《艺术中的精神》中国人民大学出版社 2003 年
- 【8】 吕胜中.《再见传统》生活读书新知三联书店 2003 年出版
- 【9】 寻胜兰.《新民族图形》中国建筑出版社 2003 年出版
- 【10】 [美国]托马斯.哈定《文化与进化》, 浙江人民美术出版社 1987 年出版
- 【11】 马高骧、王兴竹.《现代图案教学》湖南美术出版社 1998 年出版
- 【12】 何洁等.《广告与视觉传达》中国轻工业出版社 2003 年
- 【13】 梁诗裕.《佛山木板年画》[M] 广州岭南美术出版社 2000
- 【14】 东美红.《视觉传达》广州岭南美术出版社 2000
- 【15】 柳林.《图形创意设计》 武汉华中科技大学出版社 2007
- 【16】 詹文瑶.《装饰与图形》 重庆出版社 2003
- 【17】 米琪.《包装设计中的色彩视觉化语言应用》包装工程 2008
- 【18】 石岩、日淑梅.《论现代设计的文化内涵》包装工程 2004
- 【19】 李祖定.《中国传统吉祥图案》上海科学普及出版社 1989
- 【20】 邱志涛.《传统文化价值在现代包装设计中的应用》包装工程 2004
- 【21】 李砚祖.《装饰之道》中国人民大学出版社 1993 年
- 【22】 陈绘.《民俗艺术符号与当代广告设计》[M].南京:东南大学出版社,2006.
- 【23】 唐家路.《民间艺术的文化生态论》[M].北京:清华大学出版社, 2002.
- 【24】 钟敬文.《民俗学概论》[M].上海:上海文艺出版社,2002.
- 【25】 杭间,何洁,靳埭强.岁寒三友:中国传统图形与现代视觉设计[M].山东画报出版社,2005.
- 【26】 柳芸, 严明.《民间艺术色彩在现代平面设计中的应用长沙大学学报》, 2002, (03)
- 【27】 杨蕙试.《论民间美术与现代艺术设计的渊源美与时代》, 2006, (10)
- 【28】 王受之.《世界平面设计简史》中国青年出版社, 2003
- 【29】 宗白华.《美学散步》上海人民出版社, 2006
- 【30】 邓福星.《中国民间美术学导论》[M].黑龙江美术出版社.2000
- 【31】 高明醒.《中国民间美术造型丰富的民俗文化》[J].社科纵横.2006(8)
- 【32】 张雷璠.《浅谈设计全球化与设计本土化》[J].内蒙古科技与经济.2005(2)
- 【33】 左汉中.《中国民间美术造型》[M].长沙:湖南美术出版社,2006
- 【34】 毛萍.《中国传统美学对现代设计美学的影响力》长沙民族职业学院校学报 2006
- 【35】 曹鸣喜.《论中国民间美术的现代艺术价值[J].连云港师范高等专科学校学报》.2006(9)
- 【36】 陈伟.《解构与重建,传统民间美术与当代艺术设计》[J].美与时代.2004(7)
- 【37】 于蕾.《谈现代设计与传统文化的融合与创新[J].吉林省经济管理干部学院学报》.2006(6)

- 【38】 庞晓虹.《中日传统文化保存现状对比以及由此引发的思考》[J].社会科学家 2006 (6)
- 【39】 姜丽娟.《从民间艺术的审美特征谈现代设计视觉的发展》 郑州轻工学院学报 2006 (6)
- 【40】 王平.《论民间艺术对现代视觉艺术的影响》[J] 装饰 2006 (12)
- 【41】 CAROL CAMPBELL. Exploring recent developments and debates in education management[J].**Education Policy**. 1999, 14 (6): 656.
- 【42】 PAUL L DRESSEL. **Postmodern Social Theory**[M]. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1981.

致 谢

感谢我的导师田辉龙副教授对我的包容和指导。因为特殊原因，我的基础比较薄弱，有很多地方做得不够好。田老师平日里工作繁忙，即便如此仍对我关怀备至，颇有耐心的教导我，时刻督促我钻研学术知识，提高自身的研究能力，我内心倍感鼓舞。平易近人的态度、博大的胸怀、满腔的学识让我受益匪浅，点滴中包含的伟大人格魅力时刻激励我做事做人，不知不觉中也因为田老师潜移默化的影响而茁壮成长，谢谢。

此外我还要感谢 3 年读书期间帮助过我的老师们和行政们，没有你们的支持和鼓励，我坚持不下去。谢谢！非常之谢谢！俗话说的好：“喝水不忘挖井人！”报恩之心溢于言表。你们就是给我水喝的引路人，一路上跌跌撞撞的走来，如果没有你们的帮助我也许没有今天的成就。谢谢你们慈爱的心！谢谢！上天保护你们！

其次，我要感谢我的父母。我的父母一辈子为我超劳、为我服务，至今我没办法回报他们的养育之恩，心里甚是愧疚。希望日后有足够的力量，让父母开心的生活。

最后，祝福所有善良、有爱的人。再苦再累，付出终有回报。祝愿大家身体健康、家庭幸福、工作顺利、快乐年年，和和美美！