

论浚县泥塑的艺术特征

马 静 (河南师范大学 美术学院 河南 新乡 453007)

摘要:河南泥塑一浚县泥塑与淮阳泥塑为代表。浚县泥塑,历经数代民间艺人的传承与创新,在艺术形式上逐渐形成一种具有浓厚的民间艺术语言体系。其艺术特征大体表现为:造型形神兼备、整体夸张;五色 观与黑色文化;纹饰的装饰化和图案化;传承汉文化的艺术风格;泥塑的艺术形象透视出现实生活 and 意识形态;文化底蕴特色等诸多方面。

关键词:浚县泥塑;艺术特征

课题资助:本文为河南省社科联调研课题[SKL-2010-812]、河南师范大学青年基金资助项目阶段性成果。

浚县泥塑,在经过历代民间艺人继承秦汉泥陶艺术的基础上,不断吸取无锡惠山泥人、浙江嵊州泥人和地方泥咕咕泥塑的艺术特点,不断大胆尝试探索创新,在艺术形式上逐渐形成一种具有浓厚的民间艺术语言体系。关于浚县泥塑的艺术特征大体表现如下:

1. 造型形神兼备、整体夸张

民间艺术经过历代艺术家的传承和发展,必然会在造型等诸多方面留下概念化和程式化的影子,浚县泥塑也是如此,但概念化的造型语言丝毫掩盖不住浚县泥塑形神兼备的造型特点。最能体现泥塑艺人“大手笔”的当属“骑马人”的造型,艺人突出表现战马的雄壮,马的颈部被夸张的特别宽大,马头高昂,孔武有力。而马的四肢被省略的特别短,显得整体而稳重。马的鬃毛和尾都处理的很短,类似于唐朝战马的装束,骑马的人突出头部,只捏一个直立的身躯,手脚全都被省略了,人物向后倾斜,表现出骑马人的勇武和豪气。其它的人物中有不少身着彩装的男女娃娃形象,都是重点表现头部,手脚身躯浑然一体,真是相貌取人,面容亲和,憨态可掬,表现出浓郁中原文化乡土生活气息。动物造型的特点表现在大胆取舍,任意夸张。如小燕和斑鸠造型都夸张肚子,头部和尾部都缩得很小,造型圆润饱满,十分可爱。走兽的造型则是尽力在他们的头部特征任意安排调遣。如狮子表现巨目、阔鼻和大嘴,前腿伸开,威猛无比;猴子面部诙谐稚气,双手常作捧桃的姿势,活脱有趣;猪八戒则夸大头部的大耳朵和大嘴,两眼圆瞪,一脸憨态。再如《三国演义》中刘备、关羽、张飞三人,刘备骑高头大马,一副雄有谋略的大将姿态;关羽手握大刀,忠心耿耿;张飞拿矛略带怒色,显示其性格暴躁。这种有意识的处理突出了每个人不同的形态和神情,将历史故事中的人物形象用艺术方法加以渲染和夸大,是人物性格表现更加亲切和生动。浚县泥塑,造型简洁至极,无细节的刻意塑造,无严格的结构比例,形状其外、意蕴其中,注重不同阶级、身份之人物刻画;文者形象大多端庄,预示文雅之风;武者其形象展露出威武阳刚的整体感;为官者正襟危坐,显示高高在上之威严;农家娃娃欢快的笑容,体现质朴祥和的农家气息。不同形象的差别,表现了各自不同的神韵品质。

2. 五色观与黑色文化

浚县泥塑在色彩造型方面表现出大方、概括、洒脱、随意。¹从敷彩的效果上看,既保留着中国的传统风格,显得古拙而沉稳;又表现出鲜明的现代感,即色彩斑斓、对比强烈和局部纹样的符号化。在泥塑人物的“开脸”上,艺人们借鉴了传统木板年画的特点,采用白底分面,细细的长线勾勒出眉眼和鼻子,嘴角大红点缀,又颇似中国古典戏剧的“开脸”洋溢着强烈的传统风貌。浚县泥咕咕的大部分采用黑底作色(也用棕色红色或者绛红色的),在黑底上饰以白粉、大红、大绿、中黄、鲜蓝,五色缤纷,给人以强烈的视觉效果。由于艺人长年累月熟练自如地操作,其手段极其轻松和洒脱,线条的粗、细、强、弱、徐、急、轻、重,已达到游刃有余的地步。因为彩绘工具是毛笔,其风格与中国书法大写意如出一辙。由于泥咕咕制作量大,加之庙会的迫切性,艺人们在敷彩方面表现出较大的随意性,不少纹样已形成程序或套路,成为“符号”语言,似是而非,几近抽象。这类抽象、粗犷的纹样符号在黑底上格外触目,甚至给人一种强烈的现代意味。

3. 纹饰的装饰化和图案化

浚县泥塑文化在历代发展过程中形成了许多的套路,纹饰装饰及图案也在日积月累中逐渐丰富定形。浚县泥塑的花纹种类繁多,形象鲜明。加上设色随意、概括,充分体现了中国民间艺术的传统风格,显得古拙而沉稳,表现出明显的“符号化”特征。浚县泥塑的装饰,除了人物面部和动物头部之外,几乎都是清一色的花草纹样。一部分花草纹样细腻流畅,伸展自如,继承了唐朝花草纹的传统特色,如古代骑兵皮革水袋演变成的“花哨哨”,上面的花纹就是这一风格的代表。另一部分根据表现对象的不同,随机应变,伸展自如。花草纹的种类大概20多种,有兰草纹、菊花纹、荷纹、鸟羽纹等等。浚县泥塑的花草纹主要采用对称的图案样式描绘在黑底的泥塑身上。这与民间剪纸、刺绣中的处理方法相似都是主观意识的体现,也都不自觉地遵循了图案的构成法则,有统一,有对比,有主有次,有提炼有归纳,并且有很强烈的地域特色。

4. 传承汉代艺术风格

浚县泥塑不同于其他区域的泥塑,其主要方面是传承了汉代美术的诸多表现方法,以“大气”的艺术表现特色尤为突出。²造型上吸收了霍去病墓前石雕的造型手法,高度夸张概括,没有采用过多的镂空等雕刻技艺,从而加强了作品的整体感和力度感,显示出整个汉代磅礴大气的艺术感染力。浚县泥塑的诸多艺术形象,如“战马人”、“大斑鸠”等都借鉴了这一表现人物形象的方法。直承汉代雕刻的形象,这是泥咕咕脱胎于汉代雕刻最直接的一面。“花衣娃娃”的造型最早出现于汉代文物上,如河北石家庄市西北郊小安舍村发现的跪坐石人石雕,隋代泥咕咕和汉代石雕两者时代不同,但却出自同一时代人之手。再如,人物在汉代石雕中刻画为长袖,上肢和下肢融为一体,具有深厚、粗壮的特点,这是汉代人物的基本特征。在浚县泥咕咕中,小孩和狮子的形体造型可以看出人物浑然一体的形象,这种审美趣味和表现手法和汉代的十分相似。浚县泥咕咕的造型中不仅有人物,还有狮子、小鸟等动物形象,秉承了汉代“气魄深沉雄大”的造型风格。因此,它既有继承性,又有创造性,是一种融合古今、交汇渗透的新表现形式,它洋溢着多姿多彩的时代气息,从一定程度上反映了时代精神。

5. 浚县泥塑的艺术形象透视出现实生活 and 意识形态

任何艺术作品都是时代的产物,都是整个时代各方面综合作用的结果。民间艺术亦是如此。透过“骑马人”的艺术形象我们可以再现隋代义军的生活,从而体会隋代政治混乱、战争频繁、民不聊生的历史状态,不同人物的形象设计,体现了隋代不同人物的个性特征。在当时,“骑马人”用来缅怀在战争牺牲的兄弟,而今“骑马人”作为玩具存在,让后人世代记住那段血与火的历史,表达人们爱憎分明的情感。浚县“泥咕咕”现在比较畅销的题材之一毛猴狮子,则体现了现代社会生活及现代意识形态和大众审美观的变迁。

6. 民间艺术形式则承载和记录着悠远历史中积淀下来的民俗民风

浚县泥塑中不同的题材表现不同的文化底蕴:“骑马人”等传统军事题材是为了纪念英雄,怀念英雄人物和历史故事是其主要文化特征;家畜等动物造型,体现了人们祈求幸福生活、五谷丰登、牛羊成群的美好愿望;戏剧人物等题材则更多的寄托了人们除恶扬善的美好理想,同时也教育人们一心向善。

注释

1. 左汉中著.《王学峰世家》.北京:民族出版社,2007,5, P35.
2. 马刚.《试述浚县泥咕咕人物形象设计艺术》,《焦作师范高等专科学校学报》.第21卷第4期, P63.

作者简介

马静,河南师范大学美术学院教师,美术学硕士,主要从事中国绘画创作与民间美术研究。