

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—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；泥塑的艺术形象透射出现实生活和意识形态；文化底蕴特色等諸多方面。

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，显得整体而结实。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，真是略貌取人，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、圆鼻和大嘴，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，活泼有趣；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，是人物的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，无严格的比例结构，形状其外、意居其中，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，有兰花纹、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，这是泥咕咕脱离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，但却如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射出现实生活和意识形态

任何艺术作品都是时代的产儿，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，让后人世世代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绒狮子，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蘊：“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

- 左汉中著.《王学峰世家》.北京：民族出版社，2007，5，P35.
- 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，主要从事中国国画创作与民间美术研究。