

浅析淮阳泥泥狗艺术的创作题材

张迎甫 (周口师范学院美术系 河南周口 466001)

摘要: 泥泥狗又称“陵狗”，是河南淮阳太昊陵“人祖庙会”上泥制哨子玩偶的总称。泥泥狗历史悠久、题材广泛、寓意丰富。其题材内容既表达了艺人对美好生活的热爱、向往和祝愿，也渗透着原始民对生殖、生存和图腾的幻想与崇拜。这种古老而神秘的泥塑被当今海内外专家、学者誉为“真图腾、活化石”。

关键词: 泥泥狗；创作题材；生殖崇拜；图腾崇拜

今河南周口市的淮阳县，古称“宛丘”“陈”或“陈州”，是历史传说中伏羲氏建都之地。淮阳城北有“太昊陵”，每年都有盛大的庙会，俗称“人祖庙会”。庙会的主题是祭祀人祖伏羲和女娲，祈望子孙繁衍、五谷丰登、六畜兴旺。至今，庙会上仍保留着先民生殖崇拜与图腾崇拜的遗俗。其中，泥泥狗就是伴随着宗教祭祀和古老的民俗而诞生，并传承至今的民间艺术。

泥泥狗黑底敷五色，色彩浓郁鲜艳，造型夸张奇特（图一）。艺人创造的众多怪异形体，并不是纯为审美的，而是出于一种祭祖崇生的需要，把内心视像中的物象进行塑造并加以强化，最终表现出来。从本质上讲，形形色色、包罗万象的泥泥狗，都以实用为主要目的，是“实用与审美”相统一的结合体。泥泥狗审美的形式，观念的内容，使人过目难忘。根据表现内容的不同，其创作题材大致可以分为四类：吉祥喜庆类、戏文故事类、现实生活类和神怪传说类。

一、吉祥喜庆类

无论泥泥狗的题材多么广泛，祈子求福和迎吉纳祥都是它永恒的主题。

“民间吉祥艺术无论从发生、发展、艺术形态、艺术功能以及艺术符号和艺术内涵等方面，始终与民间群体的生存（生活）休戚相关”。^①以此来理解泥泥狗，就是将幸福美满的事情和反映喜庆的征兆用泥塑这种形式表现出来，以表达人们祈求子孙昌盛、人畜兴旺、禳凶避灾、迎吉纳祥的观念。吉祥的寓意来自于隐喻、谐音，传说或民俗。如“马上封猴”和“连年有余”中的“猴”与“连”皆取谐音的隐喻。泥泥狗中的“大吉利”“独占鳌头”“官上加官”等，也都是采用此类手法。

十二生肖是泥泥狗常见的吉庆题材。古人用纪年的十二地支和十二种动物相搭配，通过属相计算年龄。淮阳的民间艺术中，十二生肖都是意寓祥瑞的吉祥物。如“蛇盘兔”泥泥狗，兔为瑞兽，兆吉祥，兔象征女性，蛇被尊称为“小龙”，象征男性，“蛇盘兔”有祈子和子孙繁衍的寓意。此外，坊间还有“蛇盘兔，必定富”或“蛇盘兔，辈辈富”的吉祥寓意。泥泥狗十二生肖的造型生动可爱，寓意着祈福纳瑞、吉祥交好运。

同时，代表喜庆的凤鸟、喜鹊，代表福禄的葫芦、蝙蝠、梅花鹿和松鼠，代表长寿的龟、鹤、松、猫和蝶等，也是泥泥狗艺人们喜闻乐见的题材，借以传达他们对福禄、长寿和喜庆的期望与祝愿。

二、现实生活类

泥泥狗艺术众多的造型中，现实生活也是一大表现题材。艺人们热爱劳动，热爱生活，生产与生活中熟悉的东西也常常成为他们表现的对象。鸡、狗、牛、马等家畜家禽，虎、狮、鹤、

鹏等走兽飞禽、花鸟虫鱼，以及耕地、骑马等生活场景也多有表现。此类泥泥狗的特点是较为具象，能够轻易在生活中捕捉到它们的原型。

有趣的是，艺人们在表现单个物象的同时，也特别有兴趣把两个或两个以上的事物组合起来，以表达某种特别的含义。

“猴子抱桃”，是现实生活的真实写照，同时也寓意着长寿。另外，桃在民间也有代表女性的意味，猴（代男性）抱桃即寓男女交合，生殖繁衍。“喜上眉梢”，塑造了两只喜鹊落在梅枝上。在中国，喜鹊是报喜的吉祥鸟。报喜喜鹊立在梅梢，一对“双喜”，也寓“双喜临门”。在民间，花（梅花）也指女性，鸟（喜鹊）指男性，“喜上眉梢”也暗指男女交合，生子繁衍。类似的造型还有很多，如“龙马精神”“麒麟送子”“金玉满堂”等。

泥泥狗艺术中关于现实生活类物象的表现，映现了艺人们的生存环境和生存状态，也是人与动物、自然之间真挚情感的自然流露，虽然表现的是生机勃勃的动物，而呈现在精神层面的则是远离物质和尘嚣的更为自然的人性。把动物与动物、动物和人的关系放在更为“自然”之背景中来观照，显现出人与动物、人与自然的某种契合，是中国传统“天人合一”观念生命体验的再现。

三、戏文故事类

在民间艺术中，艺术门类之间相互影响、相互借鉴，在影响并丰富了彼此的同时，也逐渐形成了鲜明的地方特色。林林总总的泥泥狗艺术，对戏文故事的观照也是引人注目的。过去，“人祖庙会”期间，每年都会有戏曲演出。精彩热闹的戏曲吸引了四邻八乡的民众和香客，既扩大了庙会的知名度，丰富了人们的日常生活，同时，丰富多彩的戏文内容也被泥泥狗艺人生花的妙手记录了下来。

被称为“戏曲之乡”的河南，有着光辉灿烂的戏曲文化。神话传说、历史故事、家庭伦理、生活情趣等戏曲内容，给观者和香客留下了深刻的印象。为了使感人的形象长久地留下来，泥泥狗艺人根据自己对戏文的特殊感受和理解，巧妙地捏制了他们心中的戏曲世界。“昆明山”“西游记”“封神榜”“白蛇传”，以及“孙膑下山”“猪八戒偷西瓜”“牛郎织女”等题材，在他们灵巧的手中多有表现。

“武松打虎”（图二），是《水浒传》精彩的故事之一。

此造型中，英勇威武的武松跃身在老虎身上，一手按虎头，一手挥铁拳击向猛虎。而虎受到暴揍，摇头摆身，欲摆脱武松的控制。整体造型古朴生动，色彩冷暖有致，让人回味无穷。

四、神怪传说类

淮阳作为一座历史悠久，文化璀璨的历史名城，积淀了丰富的神话传说和民间故事。正如王朝闻先生所言：“当人们一定的善恶观念、是非观念、美丑观念和人们对它的某些特殊的感受相联系，它的某些特征在感受中才具备表现特定的思想感情的作用”。^②出于人们寄托生活理想与生存意愿的需

图一 母子猴

图二 武松打虎

松阳高腔打击乐初探

王建武 (丽水学院艺术学院 浙江丽水 323000)

摘要:本文通过对国家首批非物质文化遗产代表作松阳高腔中的打击乐的实地调研,论述了打击乐在松阳高腔舞台表演中的表现形式及其所起的作用,展现了松阳高腔这一艺术奇葩的独特魅力,为同行和研究者们提供第一手确凿而有价值的参考材料。

关键词:松阳高腔;打击乐;表现形式;作用

引言

国家首批非物质文化遗产代表作、被誉为“戏曲活化石”的松阳高腔,是高腔声腔系统中独立的一支,属单声腔剧种,自古以来从未经任何文人的修饰加工改造,至今仍保持着原始古朴的艺术形态。

在对松阳高腔剧团演出的实地考察中发现,松阳高腔无论是在唱腔的伴奏,还是文武场曲牌的演奏,都给我们展示了打击乐的独特魅力。本文正是通过对打击乐在松阳高腔演出中的表现形式及其所起的作用进行分析和阐述,为更加深入地了解和研究松阳高腔,尤其是在打击乐方面的了解和研究提供第一手确凿而有价值的参考材料。同时,也为戏曲研究者及爱好者提供研究与欣赏的依据。

松阳高腔的打击乐流传久远,表现形式极为丰富。打击乐所用的锣鼓经都是经过民间艺人千锤百炼、代代传承下来的。松阳高腔音乐中的打击乐,一是指为松阳高腔唱腔音乐伴奏时所用的打击乐;二是指在文武场曲牌演奏时由打击乐组合构成的曲调。

与其它高腔剧种初演时的情况一样,早时的松阳高腔无论是唱腔曲牌的伴奏,还是文武场曲牌的演奏,均采用打击乐而不用管弦等丝竹乐。在无丝竹乐伴奏的情况下,打击乐以其多变的

要,泥泥狗成了此特有文化氛围中特定观念内涵的代替物而具有某种象征性寓意。

神怪传说类泥泥狗造型夸张怪诞、古奥神秘,令人难于捉摸,具有强烈的生殖崇拜与原始图腾崇拜意识。泥泥狗中的“人祖猴”和“连体兽”造型以及其装饰性生殖符号,在某种程度上都是对生殖崇拜、祖先崇拜、交媾崇拜、图腾崇拜等观念的生动再现。虽然时过境迁,但还是与“人祖庙会”上以“朝祖”和“求子”为主题的一系列民俗活动与民俗事象联系紧密。这类题材有“神龟渡海”“滚磨成婚”“太阳神鸟”“九龙戏珠”“人龙之根”等。同时,也有人禽互渗、人兽同体、非人非兽的造型。如“多头怪”“四不象”“十大象”等等。泥泥狗的众多形象为神灵观念的物化象征,渗透着原始先民对神灵的幻想、尊崇和对生活的美好期盼。

此外,还有一些所谓现代类的造型,如福娃系列(图三)。

图三 奥运福娃

这类作品仍具有民间美术的某些特征,但是原本渗透其中的生殖崇拜和图腾崇拜等群体的社会共存意识已消失殆尽。这是泥泥狗艺术在当今社会生活中求生存谋发展的有益尝试。

泥泥狗虚幻怪异、超越现实自然形体的造型,是艺人根据现实和观念的需求与想象,直

节奏、速度、力度和音色来掌管整个舞台演出中的“唱、念、做、打”,烘托气氛,渲染情绪;同时套打在唱腔的曲牌中,和独唱、帮腔以及甩腔融为一体,共同完成表情达意的任务。这正如《百戏竹枝词》中所记载的:“俗名高腔,视昆调甚高也,金鼓喧闹,一唱众和”。又如南宋王子敬在《花村戍鼓》诗中描写松阳戏曲演出时的景象:“红巨翠陌连西东,软麈十里吹香风,尝春醉归吟未毕,耳根厌听鼓冬冬。吟成独夜阑干立,雷撼霆轰鸣转急,须叟挝尽寂无声,帷见月高花露湿”。诗中不尽淋漓尽致地刻画了当时松阳演戏之盛况,也清楚地道出了打击乐在演出中所产生的“雷撼霆轰”之壮观景象与震撼力。因此,早期松阳高腔打击乐的功能与其他高腔剧种是相同的,只不过各高腔剧种的渊源与发展不尽相同罢了。

随着历史的不断向前推进,有的高腔声腔剧种打击乐的功能逐渐趋于淡化,后来各高腔声腔剧种也都披上了管弦。而松阳高腔由于从未经文人的修饰加工改造,依靠家族式的“口授心传”代代相传,因此,打击乐的应用从未间断和改变,仍然保持着原始古朴的形态。据松阳高腔艺人说:除唱腔为适应观众要求加入管弦外,其它如剧本、曲牌、打击乐、化妆、面具、班俗等均保持初始状态。

一、打击乐的表现形式

松阳高腔打击乐的表现形式主要体现在唱腔曲牌的伴奏及文、武场曲牌的演奏方面,它是松阳高腔声腔剧种的显著标志之一。

1. 在唱腔曲牌中的表现形式

在唱腔曲牌伴奏中的打击乐,其表现形式是根据人物和剧

觉的艺术性和夸张的观念性的生动再现。这种兼有现实与想象、古老而又充满神秘气息的艺术,向我们传递了远古先民强烈原始图腾崇拜和生殖崇拜弥足珍贵的信息。淮阳泥泥狗不仅是研究“人类学”“民俗学”的活性史料,同时,其特具的人类本源精神、活跃的直觉创造性和生机勃勃的现代感,对于探索原始艺术与民间艺术以及民族精神之间的联系,以及对于中国现代艺术的发展,都具有重大研究价值和现实意义。

注释:

①李振球,乔晓光:《中国民间吉祥艺术·序》,哈尔滨:黑龙江美术出版社,2000年,第1页。

②王朝闻:《喜闻乐见》,北京:作家出版社,1993年,第100页。

参考文献:

- (1) 杨复浚.羲皇故都,淮阳地方资料丛书,2000.9
- (2) 倪宝诚.淮阳泥泥狗,哈尔滨:黑龙江美术出版社,1999.2
- (3) 王海霞.中外传统民间艺术探源,西安:太白文艺出版社,2005.12

作者简介:

张迎甫(1982—),男,河南许昌人,硕士,研究方向:美术理论教学和民间美术。

此文节选自笔者硕士论文:《淮阳泥泥狗的艺术考察和研究》,天津:南开大学硕士学位毕业论文,2008年5月,第28—33页,有删补。