

河南传统泥塑在现代环境中的认知

尚 铭 （黄河科技学院艺术设计学院 河南郑州 450000）

摘要：以河南为中心的中原地区，民间传统艺术种类繁多、百花齐放。有朱仙镇木板年画、汴京刺绣、秦氏绢艺，而浚县“泥咕咕”更是作为国家非物质文化遗产项目在中原地区熠熠生辉。这些记载中原地区民俗民风、传统信仰和朴素生命观念的传统手工艺，洋溢着大自然的万种神韵，闪烁着中原人民的创造智慧。然而，这些传统艺术正在随着社会城市化进程的加快而逐步衰退。尤其是作为河南传统泥塑典型代表的浚县“泥咕咕”，在现代玩具多样化和工业化大机器生产的时代背景下，面临着很大的冲击，走到了生存的困境。

关键词：河南传统泥塑；中原地区；现代环境；认知

河南民间传统泥塑流传历史悠久，比较集中的产地就是豫东周口淮阳县的“泥泥狗”和豫北鹤壁的浚县“泥咕咕”。河南地处中原腹地，自古以来是中国典型的农耕为主的地区。发展到近代，河南地区依然是以农业为主的大省。所以作为农耕文化的典型物象的传统泥塑能在河南广泛流传和传承发展。浚县“泥咕咕”以较广泛的题材范围和较强的娱乐性，一直以来都是河南传统泥塑的典型代表。它曾经是孩子们爱不释手的玩具，也体现着中原人民祈福纳祥的美好心愿和原始的民族信仰。同时它是最早的鸟图腾物证，更是英雄主义情结的体现。不论是造型、色彩、图案还是生产工艺，河南传统泥塑都有着鲜明的地域特色和民族个性。

1.1 现代环境

所谓环境是中心事物所反映的外部世界的特征，环境因中心事物的不同而不同，随中心事物的变化而变化。我们通常所称的环境就是指人类的环境。人类环境分为自然环境和社会环境即自然地理环境、社会经济环境、文化环境。现代，有很多含义，其中最常见的是“最近的”或“直到最近的、最新的”，它是相对于过去而言的，是指历史上最近的特殊的社会文化结构形态。文中所提到的“现代环境”，意为河南传统泥塑不仅要研究其泥塑本身，还包括它所存在的社会经济或文化的环境。

1.2 河南传统泥塑的现代环境分析

我们以河南传统泥塑中的典型代表——浚县“泥咕咕”为例，将它放置在现代环境中进行以下分析：

1.2.1 自然地理环境

浚县地处河南北部，处于安阳、濮阳、新乡、鹤壁等市辐射带的中心位置，隶属鹤壁市。自古以来浚县就是以农业为主的农耕文化，由于其较封闭的地理因素和环境，物质贫乏。河南传统泥塑在材料上、工艺上，受到了传统社会物质条件的制约。其制作材料简单，大都是可以随手拈来的泥巴等，制作工艺也并不复杂，为手工制作，大多是对自然物的简单变形，功能变化单一。如今，浚县交通便利，京珠高速公路穿境而过，鹤濮高速公路横贯县北，境内公路四通八达。加之浚县正月古庙会是全国著名古庙会之一，规模巨大、游客如潮，被称为“华北第一古庙会”。所以浚县泥塑在现在环境下，自然地理环境更加开放，对传统泥塑的需求也就多样化。

1.2.2 社会经济环境

随着社会的发展和城市化的加快，文化背景和生活环境跟随改变，代表农村生活景象的河南传统泥塑已经不能比较全面来反映现代环境的生产、审美观念。尤其是机械化生产逐渐取代了手工生产，工业也逐渐取代了农业在社会中的地位，封闭的作坊式的生产以及自产自销的模式已经不能满足人们的消费需求，而河南传统泥塑品种的单一、造型和花色上特定的形式以及长久不变的农村生活题材，也很难与现代艺术、现代环境、人们的审美喜好相衔接。

再者，我们已经进入一个消费娱乐和张扬个性的时代，大众的消费已经不仅仅是为了满足基本生活的需求，而是在追求多元化的功能满足和情感慰藉。所以现代环境中，造物的根本出发点

转变成迎合大众的消费趣味，人人都在追求个性想要与众不同，所以只有独特性的商品才能展示个性，才能标榜独特的审美趣味。

另外，中西文化的融合和科技的迅速发展，让现代个性时尚的玩具如雨后春笋般层出不穷。它们以新材料、新技术、互动性强、趣味性强等强大的优势占据着国内玩具市场。对于作为最原始的玩具的传统泥塑而言，带来了很大的冲击。

1.2.3 文化环境

现代环境下，社会文明和物质生活得到极大的提高，人们生活得祥和安定。于是“驱火辟邪”、“求子求福”等观念已经在现代人们的心中慢慢淡化，最初用于祭祀活动的浚县泥塑也失去了祭祀的形式，而“鸟”图腾对于现代人则仅仅是个符号。然而，如今依然有大批的人对“神灵”有虔诚的信仰，只是现在人们的信奉较之以前有了更为宽泛、复杂的意义，这些美好愿望和习俗在今天变得更加丰富更加功利。比如关于“升官发财”、“百病得消”、“学业有成”等庙会的香火也时常燃起。于是，近几年浚县泥咕咕就有了“马上猴”（马上封侯）、“背背猴”（背背封侯）等作品的诞生。可见，民间信仰在其深层存在上已经发生了转向，从而极大的改变了传统泥塑赖以生存的文化生态环境，于是一些脱离了传统习俗的民间泥塑也在慢慢出现。

1.3 河南传统泥塑在现代环境中的转变

在这样的环境中，河南传统泥塑已不是单纯功利性的祭祀工具，而成为人们把玩、愉悦的对象，更成为一种美学载体，融入现代人的生活。它本身的特性和社会角色也在改变。

1.3.1 从传统泥玩到现代工艺品的转变

河南传统泥塑跟中国其他民间艺术一样，都源自于人类早期对自然的希冀和朴素的生命观念，具有强烈的精神功利性。主要产生于先民的图腾崇拜和对生命的美好祈望，对“万物有灵”的信仰为人类的生产和发展带来了精神支撑。如今，人们对河南传统泥塑的关注已经超过了它最原始的功能和用途，现在人们尤其是年轻人在审视它的时候，它转变成一件乡土气息浓厚的、纯粹审美价值的、只供赏玩陈列的民间工艺品，甚至是需要经过现代设计创意和制作的多样化、人性化、高品质、精神消费需求的现代文化产品。2001年，泥猴张作品《千猴阵》入选上海大世界世界吉尼斯纪录，有较高的收藏价值。

1.3.2 传承方式和生产模式的转变

一直以来，河南传统泥塑的生产形式是家庭手工业，它们以家庭为工作或生产场所、以家庭劳动力为主要生产者，以家庭成员为主要传承者，自主生产、自主销售。随着它在现代环境中身份的转变，也给其传承方式和生产模式带来了种种变化。封闭的、隔离式的制作模式已经限制了河南传统泥塑的发展，而现在带有文化艺术展示意味的表演性制作正在慢慢发展起来。在上海世博会的河南活动周上，浚县泥咕咕的代表性传承人王学峰在活动周现场亲手演示制作了泥咕咕，引来众多参观者的围观和喜爱。参观者不仅见到了民艺大师的制作过程，还可以制作体验，在动手的过程中加深了对河南传统泥塑的了解。

1.3.3 竞争意识和营销模式的转变

河南传统泥塑是有深厚的历史文化底蕴和个性鲜明的产品，完全可以塑造自己的品牌。要转变以前对民间传统泥塑的营销观念，打造河南民间传统玩具品牌意识。品牌与传统泥塑的关系就是以品牌保护传统特色，又以传统特色促进品牌发展的良性互动。民间优秀的河南传统泥塑一旦建立自己的品牌，以整体统一的形象示之大众，有利于走入国际市场。河南传统泥塑一直为国际友人所喜爱，而品牌是唯一真正的国际语言，能够更好的传承河南传统泥塑文化。

河南传统泥塑身份和内涵的转变，致使消费群体和属性发生了转变。所以，原来依托庙会的销售模式和陈旧的销售理念已经是阻碍扩大消费市场的因素。浚县泥塑借着它丰富的旅游资源

论民间艺术的视觉表现

魏冉 (商丘师范学院 河南商丘 476000)

摘要: 民间文化无限广博, 与人们的社会生活有着密切联系, 影响了现代诸多时尚设计。通过对中国民间艺术的浓郁乡土气息、深厚的艺术内涵和生动的历史痕迹的描述, 说明中国传统民间艺术形成的视觉表现对当今平面设计有着重大影响, 使之优秀设计作品中洋溢着博大精深的中华民族的文化。

关键词: 民间艺术; 地域特性; 色彩象征性; 视觉表现; 造型理念

中国的民间文化, 虽然是老百姓的作为, 看似寻常, 却是博大精深的艺术系统, 与人们的社会生活有着密切的联系。中国文化的重要根基在民间文化, 她是中华文明的起点, 许多基本的思想和活动至迟始于汉朝, 民间文化产生于所有带有理性色彩的文化之前, 并且经过时间的洗礼, 在历史的长河中不停地吸收着其他各种文化; 所以才能够源远流长、历代相传。这足以表明民间艺术具有重要的社会地位, 不然早已淹没在历史的洪流中。在世界各地异国文化的强烈冲击下, 民间艺术凭借自身的特点始终传承着中华民族文化, 并在世界艺术之林中占有重要地位。中国民间艺术以其浓郁的乡土气息、深厚的艺术内涵和生动的历史痕迹, 越来越受到世界人民的喜爱和欣赏, 成为人类共同的文化“大餐”。

一、中国民间艺术的多种形式与语言艺术

中国民间艺术的语言形式是多元化的, 也是构成各个民族传统艺术的组成部分。中国民间艺术史所有美术形式的源头。民间的艺术与中国传统的造物文化一脉相承, 其造型、装饰和技艺体现着中华民族的智慧。远在新石器时代, 当时的彩陶艺术就作为当时的民俗工艺被传承了下来。当然, 在魏晋之前, 大多数的艺术创作者都是工匠, 直到战国之后, 有陶俑、石雕和砖石画像的出现, 这些艺术形式虽然都是被帝王和统治阶级使用, 但其艺术形式和造型的形式都带有当时那些年代鲜明的民间民俗特色。到了近代, 这些艺术形式逐渐被人们所接受并且发扬应用于各种工艺品的制作中。在世代的传承沿袭中, 艺术品又被赋予了很多新的形式, 如年画、版画、雕塑等。这些新的艺术形式也在人们的工作和生活中占有重要的地位。随着社会的进步, 在城乡大多数群众中流行起刺绣、剪纸、印染等装饰人们生活的民间手工艺制作。这些民间艺术具有浓厚的地方特色, 也给人们的生活带来了美的享受, 并一代一代传承发扬。

民间艺术是民间美术和民间文化的一种表现形态, 是普通劳动群众在漫长的历史过程和平常的民俗生活中创造、与生活相融的艺术形式。民间艺术大都以一定的民俗生活为基础, 与民俗生活相结合。民间艺术包括民间绘画、民间雕塑、民间服饰、民间建筑、民间工艺、民间器具等各种技艺手段、各种民俗功能的范畴和形态。民间艺术的功能是多样而综合的。因此, 民间艺术具有民族性、集体性、地域性、娱乐性、传承性等特征, 具有艺术、哲学、文化、宗教、社会、民族、民俗、历史、政治、经济等广泛的文化价值。

庙会文化, 举办多种形式的文化节、民俗艺术节, 使文化品牌与经济互动。

结语

今天的人们就生活在这样一个被冷漠的、工业机械化大生产的产物所包围的环境中, 在这样一个空间中人们难免会产生莫名其妙烦躁和压抑, 而带有大自然泥土朴实和归真亲情的传统泥塑, 更能与人沟通, 亲近并产生共鸣。这是不容置疑的, 于是人们通过对本源、对自然、对童真的追求来改变现状, 缓解压力, 成为必然的选择。河南传统泥塑作为传统艺术的一部分, 有着强大的历史文化信息和民族亲切感, 更有着鲜明的艺术特色值得现代设计借鉴。在多元化的现代环境中, 我们对河南传统泥塑进行重新审视、认知, 使传统艺术以崭新的姿态出现, 定能慰藉现代

民间艺术在视觉的表现上, 由具象的视觉符号向抽象形式的转变, 许多民间艺术家从中将某种身边事物浓缩成简洁的视觉符号, 使之成为一种文化价值的内涵, 以此来表现主体, 传达给大众。在视觉上, 即要追求简练的同时, 又要注重高格调与一定的趣味性, 并与大众有一定距离, 给其一定的想象空间。同时, 视觉的表现与空间的各个层次等在构成色彩上强调一种视觉传达力度, 并且利用图的形与色在心里上的感染力来表现各种内在情绪, 使观者感受到民间艺术的出奇思维。

二、中国民间艺术的色彩表现

民间艺术视觉表现的同时离不开色彩的渲染。在用色上有着浓郁的中国地方特色, 都有着中华文化的寓意及色彩视觉上的美感。民间的艺人们还把这种色彩的表现编成了浅显易懂的口诀: “红配绿, 一块玉”、“红与黄, 喜煞娘”、“红红绿绿, 图个吉利”。民间艺术在色彩的运用上多采用强烈的对比色, 用色鲜艳、浓郁、热烈。如在刺绣作品中用红红绿绿、大红大紫、蓝与黑等底色, 所绣的花纹则是淡雅的颜色, 这样就会在对比中求得统一而且不失单调。所以, 民间艺术的强烈色彩有着强大的艺术感染力。我们不难看出, 百姓们是根据自己的自身利益去理解概括色彩的含义。他们认为色彩是对吉凶祸福的真实写照, 鲜艳明快的色彩是表现如意吉祥、欢庆、圆满的时刻, 是生命活力的象征。所以色彩的丰富多彩也影响着民间美术的发展与壮大。

三、民间艺术的传承与发展

民间艺术是民族文化的重要组成部分, 它与其他文化相互依存共同发展, 与其他的艺术形式联系紧密。而民间艺术用它独有的艺术形式基础, 与人民群众的生活息息相关, 是最贴近人民群众的艺术形式。因此, 中国民间艺术处于民族整体文化不可分割的物质文化层面中, 既能够体现中国传统艺术的文化内涵, 又是与世界时尚潮流设计接轨的崭新样式。纵观我国优秀的民间艺术, 在其它设计中都可以吸取其中的精华所在。如包装设计、书籍装帧、家居设计等都可以从民间艺术中获取独特的创造源泉, 形成我们中华民族独有的艺术风格, 展现中华民族的民间艺术魅力。

现在许多优秀装帧作品中都洋溢着博大精深的中华民族的文化精神; 而有些作品既有中国气派又有几分“洋味”, 颇具现代美感, 成功地将西方艺术的浓烈色彩、充满动感的视觉冲击以及狂放的艺术创造精神, 借鉴到书籍装帧设计中来, 使整个设计清新、明快, 富于生机勃勃的活力, 强调中国传统文化、民族性与时代感的融合。

任何一种文化或学科都是在传承历史成果的基础上发展而来的。有人认为新时代应该有新的观念, 应该向西方学习, 当然这也是正确的, 但是不能走极端。别忘了, 我们中国优秀的传统文化还没有学好, 或是根本就不感兴趣, 就去学别人我们并不理解的东西, 甚至根本不符合我们的本土文化, 这显然是不对的。现在日本的文化, 特别是设计艺术对世界影响很大, 但是日本的文化也是在中国古代的文化影响下产生的。许多欧洲文化, 也是曾受到中国古代文化的影响而产生的一种新文化。而中国的佛教文化也是受到古代印度的佛教文化的传播而产生的。由此可见, 文化是一种相互影响的产物, 不是凭空想象的, 而且这种新文化的产生都是在传承历史文化的基础上产生的。我们生活在这个时代, 不过是大海中的一滴水而已, 我们的目光所能看到的也不过是九牛一毛而已。我们应该转回身躯来吸收一些传统的精髓, 这样才会使我们走得更稳, 立得更牢。

人精神的浮躁。

参考文献:

- [1]冯骥才.民间彩塑.河北少年儿童出版社, 2007.
- [2]马金章, 朱中月.浚县泥咕咕.中州古籍出版社, 2010.
- [3]寻胜兰.源与流.江西美术出版社, 2007.
- [4]高颖.我国传统工艺品的品牌建设之路.新美术, 2010年1期.
- [5]高星.中国乡土手工艺.陕西师范大学, 2004.
- [6]任新风.中国民间玩具的基本概念.贵州民族学院学报, 2001.3.
- [7]唐家路.民间艺术的文化生态论.清华大学出版社, 2006.
- [8]李寸松.中国民间美术全集——玩具.浙江人民美术出版社, 2002.
- [9]倪宝诚.另类童话——玩具.上海文艺出版社, 2002.
- [10]王连海.中国民间玩具简史.北京艺术出版社, 1997.