

陕西关中地区庙会中的民间美术符号研究

朱小娟 (咸阳师范学院 712000)

摘要: 陕西关中地区庙会形式多样、民间美术资源丰富, 是重要的文化艺术场所, 具有浓郁的地方特色和人文信息, 代表了劳动人民的精神向往。对庙会中民间美术元素和民间艺术形式的研究, 是当下继承和发展庙会文化的重要内容。在漫长的社会发展进程中, 符号体系的传承和延续是继承和把握民族文化建设的有效途径, 是我们将虚拟的民间艺术具体化、切实施行的进行传承和发展的根本。随着社会的发展, 新元素的不断融入, 庙会中的传统美术元素日渐消逝, 传承和保护庙会中的民间美术资源成为非物质文化遗产保护的重要内容。

关键词: 陕西关中地区庙会; 民间美术; 符号语言

本文为陕西省社会科学艺术学项目, 项目编号: 2014017, 课题名称: 陕西关中地区庙会中民间美术的符号体系及活态传承研究。

德国哲学家恩斯特·卡希尔认为: 人并不是生活在单纯的物理宇宙中, 而是生活在符号宇宙中。其中的“符号宇宙”指劳动人民在生产生活中所创造的文化空间, 这个空间包含了众多的民间美术形式, 每一种形式均有自己独特的符号语言。陕西关中地区庙会中包含丰富的民间艺术形式, 它们的地域特色鲜明、符号语言突出, 代表了劳动人民的精神向往。在漫长的社会发展进程中, 符号体系的传承和延续是继承和把握特色文化建设的有效途径, 是将民间艺术传承和发展的根本。

一、陕西关中地区庙会中民间美术符号的内容

陕西关中地区庙会众多, 周至城隍古庙会、华县西岳庙会、扶风县城隍庙会、宝鸡县蟠龙山庙会、楼观台庙会等等。这些庙会中包含多样的民间艺术元素, 这些元素是各具特色艺术形式的主要内容。陕西关中地区庙会中民间艺术丰富多彩, 民间美术资源各具特色, 其中有庆祝节日的社火和百戏、驱邪避疫的门神和年画、寓意吉祥的手工艺品等。

1. 社火与百戏中的民间美术符号

陕西关中地区的庙会活动离不开社火与百戏。社火是传统庆典活动, 它包括: 踩高跷、划旱船、舞狮子、舞龙灯, 扭秧歌等, 具体的表演形式因地域的不同而不同。百戏是汉族民间表演艺术的泛称, 主要以戏曲和杂耍为主, 包含秦腔、鼓乐、皮影、木偶等。在这些民间艺术的表现形式中, 包含大量的民间美术元素。

在社火表演中, 人们参与各种角色的扮演, 为了增强识别性, 会装饰各种特色的民间美术元素。例如: 划旱船的女性会穿着色彩艳丽的汉族传统服饰, 发盘大抢头插花, 袖口装饰有挽袖、脚蹬艳丽绣花鞋; 划旱船的男性, 手上执有船桨, 头戴毡帽, 身穿老生古装, 脸部淡彩挂白长髯口; 造型可爱的媒婆, 头戴抹额、手撑油纸伞, 服饰上装饰有传统的花卉符号。舞狮人着装简洁, 手拿绣球, 引逗披金装狮子, 狮子的面部、躯干和尾部都装饰有传统符号, 造型生动。踩高跷即走高脚, 是百戏中的代表, 参与者着传统的戏曲服饰装扮, 文跷注重扮象与扭逗, 武跷则强调技巧与绝招。高跷中道姑的扮相以戏曲人物为主, 肩披传统装饰云肩, 服饰前配以马面装饰。

百戏中的皮影戏是流传广泛的一种民间艺术形式, 它综合戏

曲、美术和民俗演唱为一体, 蕴含着丰富的民间艺术内容。陕西关中地区皮影的造型受剪纸艺术的影响, 表现出平面化的效果, 人物造型根据戏曲中的生、旦、净、丑进行创作, 个性鲜明、刻画精细; 色彩运用平涂简练; 造型包含头茬(梢子)、身段(截子)、道具和衬景, 制作工艺精细, 细节表现完整。秦腔中的脸谱元素、服装元素和头饰元素都是民间美术的重要资源, 是社火与百戏中其它艺术形式表现的根本。

2. 门神与年画中的民间美术符号

门神是农历新年贴于门上, 用于驱凶避邪的图画, 代表了劳动人民祈求平安的心理愿望。年画能驱妖除怪、祈福迎祥, 在祈祷丰收、祭祀祖宗等风俗习惯中, 逐渐形成了与之相适应的年节装饰艺术。门神与年画在陕西关中地区庙会中以商品的形式出售, 传统的形式内容主要为木板年画, 随着现代技术的发展, 也出现了很多的彩印画。门神形象除秦琼、尉迟恭、神荼和郁垒以外, 还有关公、钟馗、赵公明、庞涓、孙膑等人民熟悉的历史人物。灶神画是农历节日贴于灶台, 保佑来年衣食无忧、安居乐业, 大吉大利的寄情年画。

陕西关中地区庙会中的门神年画主要包括: 驱凶避邪的门神、福祥高照的寿星和财源广进的财神, 除此之外还有玉皇大帝、麻姑献寿、观音送子、八仙过海等等。降魔消灾的钟馗镇宅图是门神年画的代表, 一般采用木板年画印制, 造型多样: 福魁一寓意福如东海、禄魁一寓意步步登高、寿魁一寓意寿比南山、禧魁一寓意喜自天来、判魁一寓意镇宅神判、子魁一寓意子孙满堂、妹魁一寓意钟馗送妹、文魁一寓意独占鳌头、武魁一寓意威震乾坤、财魁一寓意财源广进, 根据寓意的不同, 表现出的钟馗造型也各具特色。寿星图中表现的是慈眉善目、须发斑白、头部隆起的南极仙翁形象。年画中的寿星左手拄鹿杖、右手托仙桃, 身后多以仙鹤相伴, 寓意福禄长寿, 服饰上多点缀蝙蝠、寿字图案和云纹等传统民间美术符号。随着社会的发展, 庙会文化中的许多艺术形式失去原有的风貌, 表现形式也更趋于商品化。

3. 各种手工艺品中的民间美术符号

精致朴实的农用编织工艺, 各式各样的民间儿童玩具, 形态各异的面塑泥塑和以动物为创作元素的挂片挂件, 构成了陕西关中地区庙会特有的文化氛围。

以动物为创作元素是民间手工艺品创作的主要途径。凤翔泥塑中的十二生肖, 造型憨实可爱, 深受广大劳动人民的喜爱; 刺绣工艺制作的虎头帽和虎头鞋, 寄喻孩子茁壮成长; 牛造型的玩具挂件, 是人民祈求丰收的神兽; 鸳鸯造型的剪纸和刺绣则寓意夫妻恩爱, 白头偕老。凤翔泥塑中的虎头挂片, 是民间泥塑艺术的代表。它的外观造型简洁、五官布局紧凑, 双儿垂直向上, 表情生动夸张。装饰上, 用太阳造型装饰双眼、阴阳双鱼装饰眉毛、富贵和金钱装饰鼻子、牡丹花卉装饰额头、梅花装饰双儿和脸颊, 借以比喻大自然生生不息、开花结果的自然规律。丰富的民间美术符号不仅完美的表现了各种美术造型, 更借助这些符号的暗喻表现劳动人民的精神向往。

陕西关中地区的赶庙会, 便于人们购置农忙需要的簸箕、扫帚等农用品。用藤条编的簸箕; 用高粱杆和高粱穗编的笤帚;

夏季挂的竹子门帘，环保实用的高粱杆算子都是广大劳动人民智慧的结晶，是关中地区庙会上亮丽的风景线，为庙会文化增添浓郁的乡土气息。庙会上随处可见的儿童玩具，主要有传统的木玩具、糖塑、风车和各种卡通形象的气球。木玩具主要是常见的老爷车造型和各种木质兵器刀剑，多仿制古代兵器，由手工雕刻而成。庙会中的泥哨子多为小鸟的造型，涂蓝白釉色，用嘴轻吹尾部会发出小鸟的叫声，深受孩子们的喜爱。糖塑造型主要是用糖稀快速制作出各种动物、花卉和人物的造型，并且配合时运转盘来吸引人们的注意和促进购买，糖塑艺人娴熟的制作技巧为庙会增添风采。

二、陕西关中地区庙会中民间美术的符号语言阐释

庙会是一个充满民俗文化的开放场所，各地区的人们应用各自的民俗符号作为交流的手段，传递着丰富的民族文化信息，继承和发展着拥有地方特色的民俗文化形态。以各种材质创造出的民间美术作品都包含着大量的民俗信息，是构成民间美术符号体系的基础，具有丰富的寓意和内涵。

1. 陕西关中地区庙会中民间美术的借喻符号

“借喻”即“借物托意”，通过丰富的想象和联想将实物寓以情感。庙会中的民间美术，包含大量的借喻符号，人民应用这些符号表达自己对幸福生活的向往，对事业有成的追求和对健康长寿的重视。在陕西关中地区的庙市中，主要包含吉祥植物类和吉祥动物类的借喻符号。

吉祥植物类的借喻符号，指借助常见的植物造型，通过谐音或造型寓以吉祥的含义。如石榴多子，常喻以多子多孙；“柿”通“事”，配合如意，寓指“事事如意”。庙会是人民自由交流的场所，常用的植物符号是人们众所周知的内容，如陕西关中地区常见的植物：梅兰竹菊、松柏、牡丹、石榴、桃子、莲花、水仙、柿子等等，这些植物被人们归纳为常用的美术符号，用于生产生活的各个方面。庙市中的匾额，绘有梅花与喜鹊，“梅”通“眉”，寓意“喜上眉梢”；梅花、竹子与喜鹊搭配，寓意“梅竹双喜”。荷花即为莲花，绣在鞋上意为“脚蹬莲”；将莲花、孩童、桂花和笙绘在一起，寓意“莲生桂子”；将莲花与鱼绘在一起，寓意“连年有余”。“月季”代表“四季”，将月季和“梅兰荷菊”四种花卉插入宝瓶，寓意“四季平安”。

吉祥动物类的借喻符号与吉祥植物取义方式相同。动物与人类的生活息息相关，根据各自不同的特点，被寓以了不同的内涵。如狗憨厚不事二主，被誉为“忠”；马顺从主人被誉为“义”；鹿食草且性情温顺，被誉为“仁”；羊羔跪地吃奶被誉为“孝”。这些寓意是人们对自然界的见解，也是长期对美好生活的总结。陕西关中地区庙会中常见的动物类吉祥元素有：龙凤、虎狮、马牛羊、鼠、鱼、鸡和鸳鸯、蝙蝠等。中国结中“蝙蝠”与“寿”搭配寓意“五福同寿”；年画中绘寿星和蝙蝠，寓意“福寿双全”；香包制作成“鸡”造型，寓意“大吉大利”，制作成“鱼”造型，寓意“连年有余”，制作成“马”造型，寓意“马到成功”等等。

2. 陕西关中地区庙会中民间美术的取象符号

取象符号就是取其物象的外观特征得到寓意符号，这些符号特征鲜明、便于识别，并有固定的应用和搭配样式。取象符号的内容广泛，飞禽走兽和花草鱼虫都是它表现的主体。传统艺术形式中所选用的物象元素和素材符号，不仅只是为了装饰表面，更多的是表达人民精神世界的向往和追求。常用的取象符号有日月、金钱、八宝、如意、鞋等。

如意是中国古代皇宫里的摆设器物，材质多样，两端造型灵芝，并镶嵌宝石美玉。在传统的年画中，绘女子或者孩童手持如意，配以大象，其中“祥”通“象”；如意为取象符号，本意即

为“如意”，寓意“吉祥如意”。民间庙市上出售有很多的头饰发簪，其中多使用如意造型，寓意事事如意。

“八宝”包含：法螺、法轮、宝瓶、宝伞、宝盖、莲花、盘长和双鱼，也称为“八吉祥”，寓意祥瑞。与“八宝”相对应的是“暗八仙”，“暗八仙”是民间故事八仙手中所持的法器，由宝剑、扇子、葫芦、萧笛、花篮、渔鼓、玉版和荷花组成，排列方式有散点排列和交错排列等，是人们祈福纳祥、寄托情感的物象符号。

“金钱”即财富，形如古时的钱币，用于绣品、玩偶和泥塑的装饰，常见的有凤翔泥塑装饰、十二生肖玩偶装饰、婚庆喜服和婴儿棉服装饰等。用“金钱”和“牡丹”进行搭配，寓意“花开富贵”。在庙市的绣品中，绣上财富和吉祥，是人们追求富裕生活的表现。“鞋”与“偕”同音，它即是物件也是元素，婚娶中常以鞋作为戏耍的内容，取意“同偕到老”。

3. 陕西关中地区庙会中民间美术的文字符号

传统的汉字本身具有极强的装饰性，它的各种书法形式和变体造型表现生动夸张，可以直接作为常用的装饰元素。传统民间美术中，同一汉字被归纳和变体为多种造型，应用在不同的事物上。逢年过节人们会用这些吉祥文字装饰自己的房间或物品，用以表达对佳节喜事的庆贺。在庙会艺术中包含很多字体元素的内容，如剪纸、泥塑、刺绣、编织、结艺，甚至食物制作。

“福”是民间节日和嫁娶习俗中应用最多的文字。“福”通“蝠”，在剪纸艺术中，将“福”与“蝙蝠”进行搭配造型，即增强了剪纸作品的内容，也强化了它的寓意。在民间贴纸中“福”字是被颠倒的，寓意“福到了”，简单的一个“福”字充分的表现了劳动人民的智慧。

“喜”字是民间嫁娶习俗中不可缺少的元素。喜字拆分为两个吉，意指吉祥人嫁吉祥人；通常出现的形式为两字相连的“囍”，造型上如含情对目的男女，象征白头偕老、不离不弃的誓言。“囍”协调美观、形象生动，寓意婚姻美满，喜人同心。“囍”的运用，将劳动人们祈求夫妻恩爱、婚姻幸福的美好愿望体现的淋漓尽致。

“寿”字在民间装饰中引用广泛。百寿图中上百种寿字均由篆书“寿”字演变而来。编织工艺中圆形的寿字、中堂书写的寿字、和各种与花鸟搭配寓意的寿字。如：五福同寿、万寿无疆等等。文字符号的应用和表现是千年来人们智慧的结晶，它们不只是为了装饰物象的表面，更是表达人们的精神世界和美好诉求。

综上所述，陕西关中地区庙会形式多样、民间美术资源丰富，是重要的文化艺术场所，具有浓郁的地方特色和人文信息。对庙会中包含的民间美术元素和艺术形式的研究，是当下继承和发展庙会文化的重要内容。随着社会的发展，新元素的不断融入，庙会习俗中的传统美术元素日渐消逝，传承和保护庙会中的民间美术资源成为非物质文化遗产保护的重要内容，对民间美术的研究和保护也是继承和弘扬民族文化的重要组成部分。

参考文献：

- [1]高有鹏.中国庙会文化.上海：上海文艺出版社，1999.6.
- [2]周旭.中国民间艺术概要.北京：人民艺术出版社，2006.9.
- [3]王海霞.透视：中国民俗文化中的民间艺术.陕西：太白文艺出版社.2006.4.
- [4]伍小东.中国吉祥图案.广西：广西美术出版社，1995.3.

作者简介：

朱小娟（1979.12—），女，陕西咸阳人，单位：咸阳师范学院，艺术学硕士，讲师，从事装饰艺术研究。