

惠山泥人和淮阳泥泥狗的艺术形象比较研究

张 睿

(信阳师范学院 美术系,河南 信阳 464000)

摘要:无锡惠山泥人造型鲜活生动,其中戏文人物的表现尤为传神经典,是我国众多泥塑文化中的典型代表。淮阳泥泥狗起源于混沌初开的旷古时代,造型古拙概括,内容以各种传说中的动物形象为基础,形式上也体现出生活的真实、清新、质朴的风格,每个造型上都有一个小孔,能够吹响,极富灵气。二者同为民间工艺美术的典型,但在起源、造型、色彩方面各有不同,代表不同的审美情趣。

关键词:惠山泥人;淮阳泥泥狗;比较分析

中图分类号:J527 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-941(2008)03-0034-03

“天地初开,女娲抟黄土为人,剧务,力不暇供,乃引绳横泥中,举以为人。”女娲抟土造人,这大概是中国神话传说中最有影响的泥塑创造活动了。“遍布中华大地的黄土,对以农业为主体的中国百姓来说,是最宽厚、最亲切的物质,我们中华民族世代以黄土来塑造动物、植物、人物,以增加生活的情趣”^{[1]78}。经过数千年的文化传承,惠山泥塑、凤翔泥塑、高密泥塑、淮阳泥塑、浚县泥塑等都因其在艺术上各有独特之处而流传至今,长盛不衰。其中惠山泥人和淮阳泥泥狗更是在当地民间演变为与人们普通生活相关的一种老百姓喜闻乐见的艺术形式,具有浓郁的中国地方特色。在我国传统文化中,“民间艺术一方面以‘永久的魅力’带给人们纯真的感悟和生命的欢乐,另一方面,它直接体现了艺术的本质、美的本质,其世代相传的严格的规范,又成为美学上的‘高不可及的范本’,引导着、滋养着历代各种艺术和美学的发展”^{[1]123}。除了民间艺术共有的“永久的魅力”以外,惠山泥塑和淮阳泥塑如生长在民间土地上的两朵奇葩,各具风姿。

一、在起源和发展上的比较与分析

淮阳的泥泥狗有着深远的文化渊源,传说淮阳是上古伏羲和女娲结合,女娲用泥造人的地方,生长在这片土地上的“泥泥狗”又称“陵狗”,当地人说它

是为伏羲、女娲看守陵庙的“神狗”。它主要表现的是远古先民们对人和自然的理解,其存在可以为研究人类的起源、文化的发展提供宝贵的资料。所以在1983年1月,在中国美术馆举办的河南民间艺术展中,泥泥狗一亮相便被专家誉为“真图腾”、“活化石”、“现代的古文物”。泥泥狗的创作是一种真诚淳朴的生活的创造,内容以现实生活为基础,形式上也体现出生活的真实、清新、质朴的风格,它真实的纪录了人类文化发展的轨迹,通过它们,我们可以回到远古时代,与先民进行文化的对话和思想的交流。

而无锡惠山泥人流传到现在,也已经有几百年的历史了。比较可靠的传说是创始于四百多年前,由于当时还是副业性质,不十分受人重视,所以最初的惠山泥塑是什么样子已无从查考。据说它“源于春秋战国时期的孙武,孙武研究阵法,善用手捏泥人兵马摆阵,从此泥人就一代代传了下来”^{[2]22}。到清代兴盛时,彩塑师王春林制作五盘泥孩儿进献,得到清代乾隆皇帝的赞赏。清同治到光绪年间,是惠山泥人历史上最昌盛的时期。出现大量戏剧为题材的戏文泥人,这一时期,惠山有作坊、店铺40多家,专业匠师30多人。比较起来,惠山泥人似乎更具有贵族血统,曾经是进过宫的供品。而泥泥狗则更富有乡土气息,始终活跃在民间,遍及人们生活的各个角

收稿日期:2008-03-26

作者简介:张睿(1981-),女,河南信阳人,主要研究方向为现代陶瓷艺术。

落,在那个时代,是一种真正为生活造福的艺术。

二、在艺术特征上的比较与分析

(一)题材选取

惠山泥人我们最熟悉和最喜爱的就是“大阿福”,也叫“惠山阿福”。大阿福形象的塑造来源于这样一个民间传说。在很早以前,惠山一带野兽横行,危害儿童。有个叫“沙孩儿”的小孩儿,勇斗猛兽,为民除害。为了纪念“沙孩儿”,人们用惠山的粘土塑造了勇敢的“沙孩儿”形象,也就是现在的“大阿福”。因其造型概括洗练、装饰浓郁、脸部甜美安详、和颜悦色,早已是深入人心、家喻户晓了。后来,经过历代艺人不断地加工创造,这个寄托着人们对美好生活向往的艺术形象,便在人们心中活了下来。除了“大阿福”,惠山泥人中还有祈福避邪的春牛、老虎、大阿福、寿星等都为百姓所喜闻乐见。此外,惠山泥人的创作还多以戏文人物,如京剧、昆曲人物等为表现对象,民间艺人注重把握京剧、昆曲中主要人物的精彩瞬间,突出剧中的经典情节,使人一目了然。

淮阳泥泥狗的形象也有几百种之多,多为奇禽异兽或人、兽同体,如人面猴、双头狗、猴头燕等。在混沌初开的旷古时代,各种野兽出没,生活条件恶劣,人们由于对风雨雷电等自然现象的无知和恐惧,把保护自己的愿望寄托在一些动物身上,于是动物形象成为艺人手中的主角。淮阳城北有座太昊陵,至今每年农历二月二民间举行太昊陵庙会,庙会上有艺人挑着抱桃子的调皮小猴,歪着嘴的斑鸠,有双头的狗,戴着草帽的老虎,以及猪、羊、驴等家畜和青蛙、小鸟、小鳖等动物泥塑出售,成为庙会上最引人注目的艺术品。

(二)形象塑造

在艺术形象的塑造上,惠山泥人充分吸收了中国传统绘画、地方戏曲以及其他民间艺术样式的精髓,并深入了解和挖掘生活中人物的心理动态,充分把握了作品中人物喜、怒、哀、乐各种神态表情特征。因此能够雅俗共赏,具有广泛的大众性、传播性和很高的时代价值。它运用手捏形式直接塑造,其传统手法有手捏十八法之说,即搓、揉、捏、挑、剪、印、包、拍、压、贴、镶、划、插、推、攒、糊、装、扳等,尤为细腻。尤其在戏文人物的塑造上,惠山泥人讲究动作、神态、脸谱、服饰、舞台造型等,简练处极其简练,夸张处极其夸张,所谓“将军肚、美女腰、小儿腿、老人背”。仕女的造型讲究“九曲三弯”,“杨柳腰、鹅蛋脸、悬胆鼻、菱角嘴、丹凤眼、柳叶眉”等。它大胆吸收如京剧、昆曲等其他艺术养分,但又不是简单直观

的模拟再现,而是通过独具匠心的艺术处理来改变自然原形的惯常样式,人物形象栩栩如生,所捏泥人如闻其声、如见其面、如对其人,形神毕现,达到出神入化的艺术效果。

惠山泥人一般分“细货”和“粗货”两大类。“粗货”造型简洁明快,由艺人制成泥坯后翻成模具,再用模具印制拼合,晾干后上色即可。“细货”则是艺人亲手捏制而成,各个皆有不同。现在的惠山泥人主要作为装饰品,被人们摆在案头上细细观赏。民间艺术是历史文化在民众当中的一种延续,以它特有的生存方式显现出它的生命力。随着众多现代派的出现,国内兴起了一股复古风,那就是中式装饰风格的复兴。通过中国源远流长的传统文化氛围来烘托居室的整体效果,利用民间工艺小摆件、字画、印章等来进行设计搭配成了许多人的首选。在这样的大环境中,惠山泥人因其独特的艺术风格,悠久的历史,繁多的种类,浓厚的文化底蕴成为时代家庭装饰的宠儿。

与惠山泥人细腻传神相比,淮阳泥泥狗的造型则极其简练概括,古拙神奇,稚拙生动。是民间艺人典型的感性直观的特征的表现,不论何种形态,都是粗犷的团块形状,鲜有镂空或者琐碎的造型。其中有一个奇特的种类,是“草帽老虎”,又称“人面兽”。一只老虎头戴一顶荷叶状的草帽,半蹲半卧,形神兼备,羞涩的面目遮盖在草帽下,始终不愿显露半分。其造型肃穆、神圣,无一般玩具中动物的顽皮神态。有关专家考证,“草帽老虎”实际上是古代男女婚姻的一种象征。“在手工时代,工艺美术创造融思维和技巧于一体,创造者既是设计者,也是制作者,两者相互补充,彼此交融,具有‘随创型’的特点”^[3]。这些民间艺人的泥泥狗作品中还有一些奇禽怪兽的造型,已超越自然中的现实形体,完全凭直观感觉进行创造。一些诸如原始的生殖崇拜之类的纹饰符号,随艺人本能的直觉感受,施绘在虚幻、神秘的怪异形体上,释放出一种原始图腾艺术的魅力,使人仿佛又回到那个混沌初开的旷古时代,也使这种古老的泥塑艺术具有强烈的视觉冲击力和现代感。

此外,每一只泥泥狗都是有孔可吹,声音悠远明亮,这便是泥泥狗最有灵气的一点。有了能吹响的小孔,它们仿佛有了生命一般,能够成为孩子们喜爱的泥玩具。它“不仅有玩耍的功能,而且是民间文化传播的重要物化形式,体现了民间文化的传承传播和艺术造型特征,而且这种传播也是一种审美形态的娱乐教化过程。对于儿童来讲,它既可以游戏、玩耍,又可以开发智力,启蒙教育,而欣赏、把玩和陈

设又是一种审美体验和审美教育”^{[1]43}。这样就自然地符合了传统民艺造物思想:重视人与自然、人与造物的交流、沟通与融合,重视人的情感心理因素,达到人与物的有机互动。淮阳“泥泥狗”艺术的存在,实质是一种原始艺术的延续和拓展。作为中华民族民俗文化中的一种极为典型、罕见的民间艺术,它真实地记录了人类文化发展的轨迹,并折射出民间艺术与原始艺术之间同构互渗的血缘关系。原始艺术和民间艺术由于是集体表象的产物和综合文化的体现,因而是人类翱翔于美的空间的最完整的画卷,是人类改造世界的实践录像。

(三)色彩与纹饰处理

惠山泥塑艺人们尤其重视彩绘,素有“三分坯子七分彩”之说。彩绘“讲究一个爆字”^{[2]265},常用的色彩有大红、正绿、金黄、云青等原色,色彩艳丽饱满,对比强烈。尤其在戏曲人物的彩绘上,色调对比强烈,红要鲜、绿要娇、白得净,这种色彩的搭配形成了极强的装饰效果,具有浓郁的民间特色和区域文化特点。华夏民族一直把黑色作为“本色”、“神色”、“古色”来看待,如龙山文化中的黑陶,秦汉时期的漆器也是以黑色做底,上面再施以彩绘。传统泥泥狗的彩绘也有尚黑倾向,通体染黑色作底,然后用大红、黄、白、绿、桃红五色点画出由圆弧曲线、直线和点组成的各种图案。这些线条活泼而生动,初看似乎杂乱无章,整体来看则有一定的规律性,色彩绚丽又不失沉稳。发展到现代,颜色、图案有了很大的变化,不再统一都用黑色作底,蓝、绿、桃红等都可以做主色调,图案纹样也更自由洒脱。

传统如根,文化是精神。随着社会文明的发展,我们开始逐渐意识到传统艺术的历史意义,意识到

人类在创造文化的过程中,早已把那些落后的糟粕淘汰,被保留下来的绝大多数是对今天和明天能够产生巨大影响的东西。“把传统、现代、民族性、世界性溶为一个有主有次随时变化的整体,确立全方位而非一方位的战略观念,这是中国现代工艺美术的发展取向,也是新的发展契机。”^{[3]199}

传统中可以孕育出现代,民族的更能体现出国际性。尤其是在现代设计中,一些吉祥物、卡通形象设计常常需要以某些现有的动物、人物作为原型,并通过提炼、简化、抽象,创造出形神兼备的视觉形象。在这一点上,民间泥塑多样的创作手法不仅给我们拓宽了关于动画形象设计的思路,同时,也能很恰当地反映出具有中国传统韵味的造型艺术的极大魅力,值得我们从中吸取养分。民间优秀的传统文化能够带给现代的设计无穷的灵感和素材,在这些优秀的民间艺术作品身上,可供我们吸取的养分是丰富多样、取之不尽的。“首先从情感上、观念上理解和抓住民间艺术的气质、精神、内涵、文化意义,研究其造型观念、形式、手法。在吃透民间艺术的基础上,把民间艺术的精神、艺术语言沉浸入自己的审美心灵之中,再进行创造”^{[1]226}。这样,我们就可以在继承它们的基础上,更富创意地让这些民间艺术为现代设计服务。

参考文献:

- [1] 潘鲁生. 唐家路. 民艺学概论[M]. 济南: 山东教育出版社, 2002.
- [2] 王毅. 中国民间艺术论[M]. 太原: 山西教育出版社, 2000.
- [3] 赵萌. 世纪之门——中国工艺美术的发展取向[M]//装饰艺术文萃. 北京: 北京工艺美术出版社, 1991: 13.

责任编辑: 谢亚平

A Comparative Study of Huishan Clay Figurine and the Artistic Images of Huaiyang Putty Mud Puppy

ZHANG Rui

(Departement of Arts, Xinyang Normal University, Xinyang 464000, China)

Abstract: With the opera characters' classical expressiveness, the modellings of Huishan clay figurine in Wuxi are true to life, they are the typical representatives of the multitudinous clay sculpture cultures in our country. The Huaiyang putty mud puppy originated from the time immemorial when earth was first separated from heaven, the modelling was unadorned, its contents are based on all kinds of legends on animal, its forms also manifest a truthful, fresh and plain style. In each modelling there is a tiny hole, through which sound can be blown with rich holy spirits. Both the clay figurine and putty mud puppy are the typical representatives in folk crafts, but they differ from each other in their origins, modellings and colours, which respectively represents the different aesthetic appeal.

Key Words: Huishan clay figurine; Huaiyang putty mud puppy; comparative analysis