

浅析凤翔泥塑的色彩审美特征

雷电

(陕西教育学院美术系 陕西西安 710000)

[摘要] 陕西凤翔泥塑是至今我国保存较为古老的泥塑类手工艺之一。本文从地域渊源、寓意象征、色彩视觉心理及色调类型几方面分析泥塑的色彩运用, 浅析凤翔泥塑作品的色彩精神内涵、色彩外观特征及色彩审美意蕴的文化本质。

[关键词] 凤翔泥塑; 审美; 色彩特征

中国传统的民间美术作品, 在色彩方面无不体现出特有的民俗审美情趣和独具魅力的艺术特色。陕西凤翔泥塑作品的用色或大胆热烈, 或素雅稳健, 其色彩的配置传承华夏民族传统的文化意蕴, 延伸、拓展了设色的内在性质, 并在造型过程中强化了色彩的视觉含义, 将特定的精神内涵与丰富的色彩外观融为一体。

陕西凤翔泥塑是至今我国保留最古老、最具特色的泥塑类手工艺之一。陕西省凤翔县历史上是周秦文化的发祥地, 曾是关中地区政治、经济和文化的中心, 也是丝绸之路的重要驿站。悠久的历史 and 特定的地域, 孕育了丰富多彩的民间工艺美术品。

传统的凤翔泥塑, 俗称“耍货”、“泥货”。可分为三大类型, 一是泥玩具, 主要以动物造型为主, 常塑成十二生肖形象; 二是挂片, 有脸谱、虎头、牛头、狮子头、麒麟送子、八仙过海等形象; 三是立人, 主要为民间传说及历史故事中的人物造像。传统泥塑以虎头挂片最具特色, 民间流传这类泥塑作品多具有镇宅避邪、迎祥纳福的寓意。

凤翔泥塑具有浓厚的乡土气息, 在色彩的选择上, 一般以饱和度较高的红、绿、黄为主, 以简练的笔法涂染并用墨勾线, 色彩鲜艳、喜庆, 对比强烈; 或仅以黑白两色, 配合点、绘、勾、描的笔法, 给人以素雅醒目之感。这些用以祈子、护生、辟邪、镇宅、纳福的泥塑作品, 其色彩配置伴随着作者有意无意对美的追求, 并逐渐地丰富与完善, 在代代相传中呈现出五彩斑斓的面貌, 突显着独特的色彩艺术魅力, 是民俗艺术领域的一枝奇葩。其色彩的审美特征主要表现为:

一、凤翔泥塑色彩的地域渊源

免的动摇了民歌的根基。当地政府和领导也已经认识到了这一现象和问题, 并且采取了相应的措施: 把侗族大歌引入课堂, 以侗族大歌为招牌开发旅游业等。我们试想, 在应试教育的校园里我们的民族文化能够得到多少立足之地, 能否找到它得以传承的沃土? 旅游业带来的物质效益能否挽留文化遗失的脚步? 这些都有待我们去考证。但是, 有一点, 我们不能等到一个民族文化在遗失的边缘时再去悲哀的记起它曾经的存在。

“人是符号的动物。”^{[6][9]} 符号是人与文化联结的中介物, 它已经成为人们认识自己所处文化的一个标志。作为侗族最具代表性的文化符号之一的侗族大歌已经是这个民族认同的符号。成为连接侗族人民与其文化的中介物, 就算它现在是无法唤起集体的注意或是记忆, 就算它在现实的冲击下也有不断的变化, 但是它在参与历史创造中, 本身成为文化的象征, 一个现象, 在经过时间的磨砺和在人们的集体和社会的记忆的高度抽象化, 成为侗族民族认同的标志。

教育人类学的学科意识中包含着以文化为学科核心概念的学科意识以及与文化相关的一些基本概念: 有“文化传承”、“文化习得”、“文化创新”、“文化积淀”、“文化理解”、“文化选择”等。从文化教育人类学的视角出发, 应该建立文化多样性是人类的宝贵财富和资源的理念, 文化多样性的丧失与生物多样性的丧失对人类是同样的灾难, 保护和传承文化的多样性是教育人类学的基本理念, 也是对作为人是某种文化动物的一种人文关怀。^[6]

侗族大歌赖以生存的物质基础是其稳定的农耕经济。这种经济模式造成人们长期有序地固定在某一村寨生活, 于是稳定的群体性

在北方黄土高坡中孕育出的传统民俗文化源远流长, 具有显著的地域特征。黄河流域大多以农耕文化为主, 在这种氛围下所产生的色彩也多是饱和而热烈的。虽然, 随着朝代的交替, 其色彩运用略有不同, 但其自然奔放的色彩基调却能一脉相承, 历久弥新。

陕西的黄土土地粗犷、刚劲、豪放, 陕西人身上凝聚着古老而博大的浩气, 反映在泥塑作品中, 形态塑造多具有粗放、夸张的外形, 色彩运用则具有大胆直接和热闹喜庆的特点。凤翔位于黄河流域, 由于北方四季分明, 这里的人们多数时间与泥土为伴, 所以为给枯燥单调的冬季农闲增加一些生活情趣, 其泥塑作品往往采用张扬强烈的色彩对比, 大多选择鲜艳饱和的红、绿、黄、黑为主色, 以此表达他们对生活的热爱。例如: 泥塑作品“富贵羊”, 在体态丰满而又略显顽皮的造型上, 以彩绘填涂和墨线勾描为主要装饰手法。卷曲肥大的金黄色羊角, 赤红的前胸, 粉红的四瓣花, 翠绿的花叶和装饰, 图案之外的其余部位则自然显露白色底粉, 加上黑色线条的灵动勾勒, 整体感觉大红大绿, 色调明快, 使泥塑作品洋溢着浑朴大方的气息。

二、凤翔泥塑色彩的寓意象征

民间美术色彩大多具有特定的象征及寓意。也可以说, 民间美术色彩的视觉涵义, 通常是含有特殊情感的文化理念。在这里, 色彩不仅仅以普通意义上的色彩相貌而存在, 更多的是将祈福、趋利、避害等功利意义做为最根本的情感寓意, 并且包含着丰富的社会人文精神层面的内容。传统色彩受阴阳五行的影响, 有青、红、黑、白、黄五色之说, 并将这五种色相分别指代各自特定的内涵: “青, 生也。象物生时之色也”; “赤, 赫也。太阳之色也”; “黄, 晃也。晃晃日光之色也”; “白, 启也。如冰启时之色也”; “黑, 晦也。如晦冥之色也”。另外, 还有五色的四象方位之说: 东青龙, 西白虎, 南朱雀, 北玄武, 黄为中央正色。而在古代这五色被视为正色, 其余颜色则为间色, 正色在大多数朝代为上等社会专用, 表示高贵。在民间, 正色是人们配色所喜爱和追求的色彩。

凤翔泥塑就常用这五色来涂绘作品, 而且各色都有着特定的寓意。例如: 青色 (这里的青指东方之色, 即春色), 意喻健康生机, 万年长寿; 红色, 意喻四季红红火火, 幸福吉祥; 我国古有“天玄地黄”之说, 天上黑色为尊, 地下黄色为贵。但是, 在泥塑作品中的黑色多以衬底或线描的形式表现。首先, 作为底色的黑色具有整合色彩, 统一元素的作用; 其次, 作为线描的黑色, 因其丰富细腻的点染、勾勒变化, 形成灰色的中间调子, 是对艳丽色调的补充和

歌队才能组建。节日民俗活动的主体是青年和歌队, 青年都不在了, 节日民俗还怎么搞? 这就从根基上动摇了大歌的生存。以歌传文的文化观念变了, 歌队不是惟一习得知识的场合, 读书, 外出的人多了, 外来文化的影响对侗寨的冲击也更大了。如不采取得力措施, 必将象其它稀有动物一样很快消失。^{[7][9][10]} 侗族这个民族的记忆到底遗失了多少, 现在我们不能断定。但是, 我们不能像等到和一些稀有动物濒临灭绝时才意识到一样任由这种文化消逝, 直至这个民族的人们再也不记得它, 我想这是我们人类的损失。大自然的恩赐和人类创造的文明相辅相成, 任何文化的遗失, 都是我们人类对自己的残害。

参考文献:

- [1] 刘亚虎. 天籁之音侗族大歌[M]. 黑龙江人民出版社, 2005.
- [2] 任胜洪. 侗族歌班的社会人类学分析[A]. 多元对话, 和谐教育构建[C]. 2007 (10).
- [3] 张勇. 侗族大歌[M]. 贵州民族出版社, 2003.
- [4] 巴战龙. 简论人类视野中的教育研究[J]. 湖北民族学院学报, 2005 (1).
- [5] [德]. 恩斯特·卡西尔. 人论[M]. 上海译文出版社, 2004.
- [6] 腾星. 回顾与展望: 中国教育人类学发展历程——兼谈与教育社会学的比较[J]. 中国民族大学学报 (人文社会科学版), 2006 (3).
- [7] 张中笑, 杨方刚. 侗族大歌研究五十年[M]. 贵州民族出版社, 2003.

作者简介: 张春田 (1982-), 女, 河南驻马店人, 贵州师范大学教育科学学院 2006 级硕士研究生, 主要研究方向: 教育学原理, 教育人类学。

收稿日期: 2007-10-8

浅谈语言艺术化的中学历史教学

蒋福军

(宿迁高等师范学校 江苏宿迁 223800)

【摘要】艺术化的语言可以使中学历史教学产生强烈的感染力。本文结合中学历史教学实践,从小说情节,戏剧冲突,散文辞藻,诗歌激情四个方面浅析了在中学历史教学中运用艺术化语言的重要性。

【关键词】小说情节;戏剧冲突;散文辞藻;诗歌激情

哈九增主编的《艺术教程》认为语言艺术包括诗歌、散文、小说、剧本。^[1]在中学历史教学过程中,历史教师应巧妙地运用语言艺术,设计和组织教学,让教学活动吸引和感染学生,从而使学生对历史教学如痴如迷,流连忘返。

一、小说情节渲染中学历史教学

英国教育思想家洛克指出:“教员的巨大技巧在于集中学生的注意,并且保持他的注意。”^[2]在中学历史教学过程中,适时地讲一些与教材有关的曲折动人的小故事,能调节学生的注意,会使教学活动感人心扉,荡气回肠,趣味横生。这种语言技巧能产生出神入化的效果,有助于学生对历史知识的接受、理解和掌握。这种教法也体现了心理学中利用有意注意和无意注意相结合进行教学的原理。

学习拿破仑侵略西班牙这段历史时,一位学生从《拿破仑大帝》一书中搜集到一则悲壮的故事,我让他在课堂上与大家交流。他讲到:拿破仑是欧洲大陆的军神,他使许多欧洲大陆的君主胆颤心惊,叩地称臣,但是在侵略西班牙过程中,却受到了西班牙土著居民的

顽强抵抗,使其陷入西班牙战争的泥潭而不能自拔。有一次,拿破仑的军队开进西班牙的一个村庄,这个村庄的人知道拿破仑的军队要来,都逃到别处去了,占领这个村庄后,拿破仑的士兵非常饥饿,他们到处找粮食,最后终于找到了大量的粮食。但士兵敢不敢吃呢?

(同学们都不敢吃),不敢吃,为什么?害怕有毒(同学们都这么认为)。此时,走来了一个带小孩的当地村妇,拿破仑的士兵就叫村妇先吃这粮食,村妇毫不犹豫地吃了,这样,拿破仑的士兵还敢不敢吃?(大部分同学说敢)还不。他们又让村妇叫她的孩子吃这粮食,村妇又毫不犹豫地让孩子吃此粮食,这时,拿破仑的士兵还不敢吃呢?(同学们都说敢)他们蜂拥般地扑向粮食,狼吞虎咽,结果怎样?全被毒死,当然包括那个村妇与她的孩子。小故事讲完后,我让同学们谈谈体会,有的说西班牙人对拿破仑的军队恨之入骨,有的说小故事体现了西班牙人民忘我的爱国精神。一则小故事活跃了课堂,渲染了浓浓的爱国情,使学生对拿破仑战争的一个侧面有了刻骨铭心的理解,使其产生对侵略战争的憎恨,对和平生活的珍惜,同时也为下面讲拿破仑帝国覆亡的原因埋下伏笔。

历史长廊中,引人入胜的小故事比比皆是:三黄五帝的传说,烽火戏诸侯的荒唐。昭君出塞的乐章,班超投笔从戎的传奇。玄武门之变,太子丧命;靖难之役,朱棣登基。弥天大勇毛泽东亲赴重庆,《沁园春·雪》风靡山城。珍珠港事件的迷雾,诺曼底登陆的风暴

过渡;黄色,更多的是具有光明、希望之义,寓意辉煌、灿烂、热烈;另外还有粉红色代表梦想和幸福。

泥塑虎是凤翔泥塑题材中最具代表性的作品之一,被凤翔人视为镇宅、护子、增寿、辟邪的吉祥物。泥塑虎的色彩即为青、红、黑、白、黄五行正色,代表了水、火、木、金、土。这五种颜色合理搭配,可产生鲜亮、饱和、靓丽的视觉审美效果。

正因为泥塑艺术有着如此丰富的文化内涵,“平安马”、“富贵羊”和“福寿猪”这三样民间艺术作品分别被国家邮政总局选为2002年马年和2003年羊年及2007年猪年的生肖邮票主图案,由此可见凤翔民间泥塑不可小觑的艺术魅力。

三、凤翔泥塑色彩的视觉心理

不同的色彩配置,会带来多样化的视觉心理效应。一方面,民间美术的色彩视觉效果,通常对应的是吉凶祸福,群众喜闻乐见的均是积极、欢庆、吉祥和充满生命活力的色彩;另一方面,凤翔民间艺人的泥塑配色设计,大多根据民间传统和历代相传的配色习惯进行。例如:“红间黄,喜煞娘”、“红搭绿,一块玉”、“红红绿绿,图个吉利”等等这些民间配色经验,反映出民间美术作品用色艳丽、浓烈、鲜明的色彩风格,使观者感受到红火热闹、喜庆吉庆的色彩视觉心理。

例如“秦川牛”和“福寿猪”的彩绘配色,其黑底色与鲜艳色的用色在整体比例上很接近。这种高纯度、强对比的中国传统配色方法,既能够突出沉稳黑色调之上的高饱和色彩,同时也使强烈的对比色在黑、白等无色色的配合下得到缓冲和调节,带来粗犷质朴的色彩效果。因此,凤翔泥塑大多用色响亮,具有强烈的视觉心理震撼力。

四、凤翔泥塑色彩的色调类型

凤翔泥塑的色调通常分为两大类:一类是以红黄青三色为主,黑白两色为辅的泥塑作品,色彩对比强烈,艳而不俗;另一类就是仅有黑白两色线描效果的泥塑作品,风格简洁明快,和谐有致。泥塑色彩描绘在方寸之间的每一笔,都充满民俗文化的内涵,无论是素雅的黑白还是浓艳的五彩,均能让人从中感悟泥塑民间艺术在或墨或彩之间的博大与精深。

值得一提的是白描类型的凤翔泥塑,其作品更多凸显白描线条的流畅、舒展以及纹样寓意的搭配组合,展现整体素雅清秀的特点。据说这类作品主要受中国水墨绘画的影响。被选为2002年生肖邮票主图案的“平安马”泥塑作品,就是纯粹黑白两色白描的典型,其整体色调朴素端庄、线条清秀流畅。尤其是用白描手法在马身上绘制了大量具有吉祥寓意的图案:有取意青梅竹马、形影不离、和和美美、永结同心的双莲纹;有取意五子夺魁、一马当先、马到功成、独占鳌首的五个墨点;有在马鞍上意为三星高照、金石为安、永世其昌之意的青铜器角形阴阳纹;有马尾上代表天干地支、生死轮回、永不停息的十二道纹络;有马后面表示老马识途、吉(七)星高照的七个墨点;还有取意三人为众、多而茂密、绵延不断的马棕纹饰。其纹饰的整体含义庞杂丰厚,表达了勤奋忠诚、幸福吉祥和平安和谐之意,故名“平安马”。

除了纯白描作品外,还有一类在白描基础之上进行局部设色的彩绘泥塑,即大面积黑白纹样配合小面积艳丽的彩色,形成大俗大雅,别具一格的风味,为传统工艺品中所罕见。例如民间著名泥塑艺人胡新明的作品“智慧猴”,整体以白描的金钱罐顶、花裹肚等吉祥纹样为主,仅在脸部和手足设色,形成黑白红三色的强烈对比,以形态的顽皮灵通和用色的简练跳跃,象征着猴的聪明、吉祥和智慧。

最后应指出,凤翔民间泥塑是一种纯手工的彩绘艺术,她是民间艺人辛勤劳动和智慧的结晶,其抽象奇特的造型在黑与白、墨与彩之间让人体味民俗色彩的神秘和纯粹之美。无论是白描或重彩,其表现手法集奇异,热烈,大气,典雅,温和于一炉,展现出作品丰厚的艺术内涵和亲切的美感。凤翔泥塑在经过民间艺人的粗塑、细描、重彩之后便被赋与了鲜活的生命和灵魂。

参考文献:

- [1]刘忠红.试论民间美术中的审美意蕴[J].中州学刊,2002(4).
- [2]胡新明.参评作品简介[J].胡新明泥塑工作室,2007(9)
- [3]中国泥塑网.<http://www.cnnisu.com>.

作者简介: 雷电(1969-),女,陕西西安人,陕西教育学院艺术设计系讲师,从事美术教学研究。

收稿日期: 2007-9-28