

关于甘肃兰州傩仪木雕傩面制作艺术的调查与分析

李骥 段超 姜浩芝
(西北师范大学美术学院 甘肃兰州 730070)

摘要:在多元文化不断发展的今天,我们应更加重视本民族的优秀艺术文化。本文通过对甘肃省兰州市民间傩面制作大师进行访谈调查,以兰州傩仪木雕面具为例,对其工艺制作进行统计分析,并以京剧脸谱为参照,对傩仪面具进行面具谱式类型之间的对比分析,探索其独到的艺术魅力。使社会大众能够了解傩面、欣赏傩面,使我们的本土艺术文化能够源远流长、繁荣发展。

关键词:木雕 傩面 本土 艺术

中图分类号:J314

文献标识码:A

文章编号:1673-9795(2013)02(a)-0199-03

早在商周时期由原始巫术和宗教演变而成的傩仪,在科学技术发达的今天并不被普通社会大众所熟知。随着高端科技的研发和引入,并渗透到了人类生活的各个方面,造福于人。因此,专为人们祈福辟邪的傩仪逐步淡出人们的视野。这是社会发

展的大势所趋,更是人类文明进步的表现。但是流传了几千年的古傩仪至今在我国部分地区和民族中有所保留,而作为古傩仪式中重要的祭祀用具之一——傩面,更是在民间艺人的代代相传中较为完整的保存下来。本研究旨在通过对兰州民间傩仪面具

制作大师的访谈调查、木雕傩面的实物观摩、分析木雕傩面的制作艺术,由此揭开古傩仪式中,傩面制作的神秘面纱。使得社会大众能够重新了解傩面、正确欣赏傩面。并在此基础上发出呼吁,向相关部门和包括学生在内的普通社会大众,展现兰州木雕傩面的艺术魅力。

1 研究过程

1.1 研究对象的抽样

本研究抽取兰州傩仪当中的木雕傩面具,由研究人员在民间艺术大师的指导下进行统计分类,并当场记录。

在此研究的有效研究样本中,按照傩面的谱式类型划分为:“整脸、三块瓦脸、花脸”^[1]三种脸谱类别。

1.2 研究方向的设计

传统傩面分类诸多。一般情况下,按照地域可划分为,南方傩、北方傩、中原傩;按照材质可划分为5类,木、布、纸、陶、铜;按照功能可划分为3类,社火用傩舞面具、神戏用傩戏面具、祭祀用傩仪面具;按照傩面属性可划分2类,用于避邪驱恶的面具、用于祈福纳祥的面具。

在此次的调查研究中综合了傩面具本身的属性和功能,主要以兰州本地傩仪木雕面具为例,对其进行谱式类型的划分,并针对工艺制作进行统计和分析。

2 结果与分析

2.1 总体结果概述

甘肃的傩仪木雕面具,有着丰富的文化内涵。它的造型古朴粗犷,面部表情夸张,象征性较强,着色采用民间通用的矿物颜料,富有浓郁的民族情趣,有着极其强烈的民俗艺术品的气息,是中国傩仪脸谱的活化石^[2]。而兰州的傩仪面具就将其特征表现的淋漓尽致。

兰州傩仪木雕面具的制作工艺复杂而精细,色彩绚丽明亮,造型夸张。它的制作过程基本传承了古代先民的工艺技法,经历几千年的演变有较大的改进,目前其主要的制作工序是:选材—粗雕—细刻—打

图1 神农氏(左)包拯(右)

图2 燧人氏(左)姜维(右)

图3 水神傩面(左)李元霸(右)

作者简介:李骥(1958—),男,汉族,甘肃兰州人,西北师范大学美术学院副教授,主要从美术学研究。

段超(1989—),男,汉族,甘肃陇南人,西北师范大学美术学院本科生。

姜浩芝(1951—),女,汉族,甘肃兰州人,甘肃省工艺美术大师。

磨—彩绘—上清漆。

2.1.1 选材

木雕面具的材料一般采用柳木、桃木、白杨木等质地较细腻的木料。民间为了辟邪多采用柳木和桃木。但因民间傩仪当中傩面具用量较大,使用桃木成本较高,所以一般采用西北地区资源丰富的白杨木,不但木质比较细腻,便于雕刻,而且比较经济实惠。在取材时,将一颗直径大约为24~28厘米的白杨圆木,截取长约34~40厘米长的一段,一剖为二,可雕刻两个面具。

2.1.2 粗雕

将剖开的半圆木料,剥去树皮,在剖面处挖空面部,与拱面之间的剩余距离约为4厘米。在剥了皮的拱面居中处画一条竖线,以此线为基础,参照需雕刻的面具脸谱,对准中线,标出五官的大体位置后,根据傩仪当中人物角色所需要的表情,把木料用半圆刀、平刀等各种不同的打坯刀具依木纹粗雕出面具的雏形(毛坯)。由于是生材圆木剖开的,水分较多,雕刻起来比较省时、省力,把大轮廓雕好后,用钻头把眼睛、口部等需要打眼的部位打好眼,然后用钢丝锯穿入钻好的眼中,锯掉多余的部分,最后放在阴凉通风处风干。

2.1.3 细刻

将接近风干的毛坯,用各种不同的修光刀具依木纹进行精细雕刻,在刀法运用上要明快爽利,有棱有角,轮廓分明,适当夸张。但由于傩仪人物中角色的不同,对其也要进行雕刻过程中宏观的把控。如:去灾辟邪武将面具要注重粗犷豪放;文官面具要注重灵秀,着力表现人物内在情感的刻画;而年轻女性则讲究秀气、妖媚、端庄、娴静,刀法要圆润细腻。^[3]总之要根据各种傩面具的表情和所展现的内容,来运用不同的刀法。这一环节非常重要,在雕刻好后,要总体观察,如有不妥之处还要仔细修改,直至达到所要表现的效果为止。

2.1.4 打磨

这一环节是将修好的面具进行打磨,一些木结和裂缝用快干胶水放入木屑修补好,打磨平整,然后用大白粉加乳胶合成腻子糊糊,往面具上刷一层。这里特别要注意的是乳胶不要放入太多,大概是大白粉的八分之一左右,加水调成黏糊状,刷遍面具各个部位。待半干后,用湿布把上好腻子的面具擦光、抹平。晾干后,用细纱布顺木纹轻轻地仔细打磨,最后用三角刀刻出头发、胡须等。

2.1.5 彩绘

用矿、植物或广告色颜料,按照面具人物所表现的内容及形象施以彩绘。傩仪木雕面具色彩一般沿用先辈流传的民间着色方法。在此大致归纳为以下步骤:

以此为基础,采用民间先由浅再到深的着色方法(分染法),根据面具所表现的内容加以夸张着色,然后勾线,画出眼部轮廓

线、唇部轮廓线等,把面具背面用熟褐色着色,最后开光。^①

而在敷色时,不同的颜色又代表着不同的含义,具体含义总结如下:

红色代表忠烈、紫色代表孝义、黑色代表正义、粉色代表老人、水白代表奸邪、油白代表狂傲、黄色代表狠毒、残暴、灰色代表贪婪、蓝色代表勇猛、绿色代表粗暴、狭义、金银代表神鬼。

2.1.6 上清漆

把用彩绘好的面具仔细检查,需要修补的地方再次修补好,然后找一器皿倒入清漆并加入五倍的稀料稀释调匀。使用较软的长毛刷刷上一边清漆。在此特别要注意刷时不要来回排刷,以免刷花。一定要用毛刷沾上适量的清漆,顺着一面,仔细均匀的刷一遍。把刷好的面具放在阴凉通风处晾干,风干场所一定要干净,不要落入灰尘。干透后再用细纱布顺木纹轻轻地打磨一遍,再薄薄地刷一遍清漆。

由此步骤一一严谨的完成,最终一个精美的面具才能够得以呈现。一个傩仪木雕面具的制作,从选材到雕刻,直到完工,整套程序全部采用传统的手工操作,这更加突显出了西北傩仪木雕面具的精美和民俗风情,更加展现出了逐渐被我们淡忘的傩面具那精到的做工、独到的艺术魅力。

2.2 不同谱式的傩面与京剧脸谱的对比分析

以我国的国粹——京剧,为依托的京剧脸谱,在我国面具艺术的发展史上有着举足轻重的地位,其独到的造型理念和绘制工艺成为中国面具艺术品中的典范。而它在造型理念和绘制工艺上所遵循的原则和表现手法与民间傩仪面具具有着诸多相似之处,是与傩仪面具同根同源的面具品类中最为相近的面具类别。在当下多以傩面的地域、功能等特征进行分类研究的不在少数,而从傩面的审美角度出发,以谱式类型进行分类研究的却几乎没有。因此在此次研究中,以京剧脸谱为参照,对傩面进行面具谱式类型之间的对比分析。

2.2.1 “整脸”面具

图1显示:两个面具均属“整脸”。“整脸”,是指在面部涂一种颜色作为主色,在主色上再画出眉、眼、鼻、口各个器官部位以及纹理经络,^②表现人物的神态。^[4]如图例左侧所示的神农氏面具,制作者以中国古代神话典故中的炎帝为原型,大胆对人物进行造像。

在造型表现上,采用了夸张、概括的表现手法。面部运用“国”字构图,以示正面人物的侠义、庄重;眼部多以横眉竖目来加强人物的震慑力;上露的牙齿以獠牙“天包地”的特殊形式表现,而在傩面具正面人物和神灵的塑造上多用此种方式来表达;耳朵由于立体雕刻的限制,概括了耳部的复杂结构,仅仅勾勒了耳朵的外轮廓形,使局

部服从于整体,面部的肤色以代表勇猛的蓝色为主色,贯穿整个面具的面部和耳朵,凸显出了“整脸”的傩面谱式类型。

在面具装饰上,使用了变形的手法。运用神农氏发现的谷物作为眉毛,并在额头作为标志是装饰,更是神农氏卓著功勋的强调。两耳间的绿叶和下颌部胡须的装饰是尝遍百草的见证。

无独有偶,本属于在明中期后形成的全国戏曲文化主流的昆曲^[5]影响下由诸多因素产生、不断日益壮大,至今成为国粹的京剧,其脸谱的谱式表现上也与民间祭祀祈福傩仪中独有的面具具有着诸多相同之处。

如图例1右侧所示包拯的京剧脸谱,造型表现运用夸张。白眉平直,逐渐展宽,斜插入鬓,眉心耸起,宛如一座冰山,额头勾画月牙纹,此谱线条刚劲,造型犹如“雪山悬月”^[6]把人物刚正不阿的性格表现得淋漓尽致。面部的肤色黝黑,表现出脸谱人物形象铁面无私。而在人物脑门上的月牙形花纹,是寓意他能下阴曹地府断案的象征。

由此,我们不难得知,民间木雕傩仪面具具有着他独到的艺术魅力。在傩面具的表现上,始终要注重被表现人物的个性、身份、相貌等主要特征,在人物造像和装饰的时候能够大胆采用夸张、变形、概括等手法,并且在傩面面部额顶中央部位,设计成为宝剑、人物、动植物等代表性较强、能表现不同传说人物特征的图纹,并且作为傩面有着自己独到的五官造型模式和敷彩艺术。这又为西北地区傩面系统的继承和发展奠定了夯实的基础。

2.2.2 “三块瓦脸”面具

图2显示:两个面具均属“三块瓦脸”。“三块瓦脸”,是指在脑门和左右两个面颊上呈现出三块明显的主色,平整的就像三块砖瓦一样,所以叫做“三块瓦脸”。^[7]如图例左侧所示燧人氏的傩仪面具,制作者以中国古代钻木取火典故中的遂人为原型,大胆对人物进行造像。

在造型表现上,我们仍旧能够看到傩仪面具的造像特征,沿用了夸张、概括的表现手法。然而露出的獠牙却是由下至上长出,这是“地包天”的特殊形式表现。而在傩面具中,普通大众和妖精的塑造上多用此种方式来表达;面部的肤色在固定寓意的颜色之外,但整体用色协调统一,以暖色调赭石为主色,两边面颊以火焰的红色作为辅助,虽同类色的搭配在固定寓意的颜色之外,但也能够很好地表现人物的性格特征和他特定的身份。此种“普通”颜色朴素的搭配方法根据具体的人物而变幻莫测,这又是傩仪木雕面具的一大特色。更凸显出了“三块瓦脸”的傩面谱式类型。

在面具装饰上:仍旧沿用了变形的手法,以燧人氏为人类生活所做出的里程碑式的贡献为基础,以火焰为发髻作为装饰,

体育与艺术研究

立于人物造型的中央顶端,形成“人工生火”的形象标志。

然而在图例右侧姜维的京剧脸谱,眼窝下兜而上翘,突出了颧骨,眼角勾勒至两面颊,使得额头与两面颊之间以上翘的眼窝分开,达到了一种形式美感,形成了典型的“三块瓦脸”,此种造型特征也把姜维那英勇矫健和儒雅稳练的人物性格特征表现出来。

2.2.3 “花脸”面具

图3显示:两个面具均属“花脸”。“花”,是在最初的“三块瓦脸”的基础上用以衬色、副色,并去掉面颊上的主色,只留额头上的色调,最终在面部其他部位增加别的颜色和纹理。如图例所示的傩仪面具和京剧脸谱,都在上述面具造型艺术特征的基础上,变换了描绘形式,丰富了人物造型特征,表达了复杂的人物性格。例如,左侧水神傩仪面具,此面具在造像上保留了面部额头的固有黑色,在其基础上勾勒出不同的色调的浪花,以增强层次感;而在眉部,面颊等区域更是以不同的色彩,区分和表达水神的体态特征。而右侧李元霸京剧脸谱,此面具以黑色为主色调,勾勒面颊,形成黑碎脸,两面夹金色圆就是为了对比尖嘴的人物形态特征,故用此式。

除此三中最基本的谱式以外还有很多谱式,其造型、表现手法都是在上述谱式的

基础上演变的,在此不一列举。通过对上述最基本、也是最常见的谱式傩面的对比分析,我们不难发现,傩仪和京剧这两种不同的艺术形式,有着诸多的相似之处,这取决于我们古老中国几千年的文化演变,不论是傩仪面具还是京剧脸谱,不论是国粹还是民俗艺术,都有着它独到的艺术魅力,正如在民间傩仪的面具上仍旧有着国粹京剧脸谱的影子,而在京剧脸谱中更突显着我国本土民俗文化的浓厚气息。

作为艺术研究者,不仅要接受外民族的事物,更要注重我们本民族文化的传承和发展,不仅要关注国家级的“大雅”艺术,更要学习民间民俗文化!

当然,对于研究艺术、热爱艺术、以及政府相关部门的人们更应该清楚地认识到:包括傩面在内的传统面具的黄金时代已经消逝了。但是,作为一种深深植根于历史、广泛流传于民间的艺术和文化,中国面具绝不会轻易消亡。^[8]这就需要不断地努力,不断研究这些优秀的本土民俗艺术。使其如何在这现代文明的冲击下,更好的去适应这个潮流。相信在大家共同的不懈努力下,优秀的本土民俗艺术一定会适应这个时代的需求,朝着更好的方向繁荣发展。

参考文献

[1] 傅学斌.京剧脸谱[M].天津:百花文艺

出版社,2009.

[2] 王光普.龇地傩面[M].甘肃:甘肃人民美术出版社,2003.

[3] 王抗生.民间面具[M].北京:中国轻工业出版社,2008.

[4] 傅学斌.京剧脸谱[M].天津:百花文艺出版社,2009.

[5] 崔伟.京剧——中国国粹艺术读本[M].北京:中国文联出版社,2008.

[6] 傅学斌.京剧脸谱[M].天津:百花文艺出版社,2009.

[7] 傅学斌.京剧脸谱[M].天津:百花文艺出版社,2009.

[8] 顾朴光.面具——中国国粹艺术读本[M].北京:中国文联出版社,2009.

注释

① 开光:佛教仪式之一。佛像塑成后,择吉日致礼供奉,名“开光”,亦称“开眼”。《辞海》(上)[M].上海辞书出版社。

② 经络:中医学名词。指人的经脉和络脉。经络是内属脏腑,外络枝节,联系全身,运行气血的通路·古汉语大词典(新一版)[M].上海辞书出版社。

(上接198页)

的终身体育意识和提高学生的健康水平。因此,课程内容上以健康体适能理论为基础,通过制定符合个人需要的锻炼计划来发展肌肉力量、肌肉耐力、柔韧性、心肺耐力等,这样的课程内容既符合个性化需求也符合社会的发展潮流。

4.2 两者结合后的课程模式

4.2.1 掌握健康体适能的基本理论知识
给学生传授日常饮食营养、健康理论、体育锻炼理论以及肌肉力量、肌肉耐力、柔韧性和身体成分的知识,通过制作学习手册、学习卡片等方式使学生在课前课后进行自学和完成学习报告,这样掌握健康体适能的基本理论知识有利于后续工作的开展。

4.2.2 学习各体适能项目的测量

利用实验仪器、训练器材给学生讲解肌肉力量、肌肉耐力、柔韧性、心肺耐力、身体成分的测量方法,并经过学生的多次实践操作来掌握。

4.2.3 测量体适能初值

对每个学生进行体适能测试并对每个学生的数据结果进行记录,建立数据库。

4.2.4 健康体适能理论引导下的某个田径项目锻炼

先由学生任意选择一项田径项目,用已经掌握的体适能理论来进行身体锻炼,经过8~12周再对统一数据库学生进行体

适能测试。

4.2.5 根据结果对体适能水平进行评价
将测试结果利用幻灯片方式呈献给学生,并且在教师指导下由学生自己完成个人测试数据的分析评价。

4.2.6 根据自身特点制定锻炼目标
每个学生得到个人的分析评价后,根据健康体适能理论开出适合自身特点的个性化运动处方,经教师检查后开始实施。

4.2.7 教师给予指导,学生进行锻炼
教师针对学生的锻炼过程进行指导,及时发现问题解决问题,整个过程是教师为辅学生为主,教师要经常给学生鼓励,提高学生积极性。

4.2.8 体适能水平再测试,记录进度,调整目标,补充新知识

达到锻炼目标后,进行体适能水平的再测试,把测试结果与上次数据进行对比,记录进度,针对个别目标不合适的学生进行适当调整目标,并且逐渐补充新的运动健身知识。

5 结语

综上所述,引进健康体适能理论可以体现“健康第一、终身体育”的教学指导思想,可以使学生把田径各个项目实践方法与健身、健康理论知识相结合,开出个性化的运动处方满足学生的个体健康需求。健康体适能与田径课程的结合不仅提高

学生运动技能和健康水平,还增强了学生对田径运动健身价值的认识,激发了他们对健康要求的主动性和对社会健康的责任感。因此,体适能教育可以为高校公共体育田径课程教学改革奠定基础,更是高校体育教学改革动力,它将使公共体育田径教学改革向着实质方向发展,促进普通高校公共体育田径教学的终身化、个性化、健康化。

参考文献

[1] 张建华,殷恒婵,钱铭佳,等.美国最佳体适能教育计划及其对我国体育课程改革的启示[J].体育与科学,2001,22(1):68-70.

[2] 张国华,陈浩.体适能理论指导大学体育改革的可行性分析[J].体育科技,2011,32(3):125-128.

[3] 相振伟.欧美体适能教育进展对我国学校体育健康教育的启示[J].军事体育进修学院学报,2010,29(4):96-99.

[4] 夏肖林.“健康体适能理念”引入体育课程改革构想[J].教学与管理,2008(2):51-52.

[5] 廖晓青.健康体适能理论在普通高校田径选项课改革中应用的可行性研究[D].福建:福建师范大学,2008,10.