

论淮阳泥泥狗的艺术价值

胡小鹤

(西北师范大学 敦煌艺术学院,甘肃 兰州 730070)

[摘要]淮阳泥泥狗是河南省淮阳县民间泥塑玩具的总称,是一种原始图腾文化下产生的独特民间泥塑艺术。泥泥狗以黑色为底色,用红、青、黄、白和蓝五色描绘,色彩绚丽,艳而不俗;造型古拙而粗犷、怪诞而夸张、抽象而奇特,这些特征包含着民间泥塑艺术独特的技艺性和审美性。本文通过对淮阳泥泥狗独特的技艺性和审美意蕴两方面的研究,探析泥泥狗蕴涵的艺术价值。

[关键词]淮阳泥泥狗;民间泥塑;民间艺术

[中图分类号]J337 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1005-3115(2012)12-0096-02

淮阳古称宛丘、陈州,位于河南省东部周口市,是中华民族古老文化的发祥地之一。每年农历二月二至三月三为“人祖庙会”,当地人又称“二月会”。在二月会期间,祭祀人祖伏羲和女娲,泥泥狗成为人们消灾、避邪、祈福,争相购买的“神圣之物”,是被公认的吉利品。泥泥狗产生于远古社会,历经数千年的传承和发展,至今仍保留着它那古老的艺术造型和表现手法,有着浓厚的历史文化底蕴,是中国原始社会独特的传统民间艺术品。

一、淮阳泥泥狗独特的技艺美

(一)造型美

泥泥狗造型样式各异、题材广泛、品种繁多,采用最古老、最传统的动物造型,富有深刻的寓意性。有“双头狗”、“人面鱼”、“猫拉猴”、“多头斑鸠”、“多头虎”、“九头燕”和“九头鸟”等造型。连体的“猫拉猴”以动物交配为基础造型,是猫部落和猴部落男女交合和生育的生殖崇拜的象征,展示了人类强烈的生命意识;一物多头的“九头鸟”,寓意人丁兴旺、多子多福;单体的“人面猴”造型肃穆、端庄,不同于一般猴的顽皮神态,表面绘有女阴变形符号,表达了远古时期人们的生殖崇拜观念。民间艺人通过丰富的想象力,采用“借形”的造型方法,塑造一种富有新形象、新意念的心中念想,渗透着一种神秘的审美情趣,反映了那个时代的人类对生命的渴望和种族繁衍的永恒主题。

泥泥狗的造型不囿于现实生活中的真实动物形象,不追求具体化、形象化的动物造型,民间艺人取其大概造型,随手捏制心中的念想,带有一定的随意性、主观性、创造性、抽象性。这种独特的艺术造型手法和技艺,仍不失泥泥狗沉稳、凝重、怪诞、夸张和抽象的艺术特色,颇具现代雕塑的神韵和时代气息。

(二)色彩美

淮阳泥泥狗在色彩的运用上体现了我国古代民间传统

的“五色观”,《淮南子·天文训》中说的“四方星座”也由五色组成,即“东方青龙,西方白虎,南方朱雀,北方玄武,中央黄龙”。“五色”是中国古代传统的用色,黑底,用红、青、黄、白、蓝五色点缀。黑底,保留着古人尚黑的传统。泥泥狗“尚黑”的理性意识和审美情趣,凝结并渗透了中国古代哲学、社会意识形态、中国色彩美学的审美选择,是对上古时期“尚黑”遗风的继承和延续,时至今日仍具有鲜活的生命力和浓郁的地方特色。^①

中国传统的“五色观”色彩观念,历经数千年传承至今,泥泥狗对“五色观”的运用,体现了民间艺人独特的审美心理和对色彩学的运用。“五色”由于与早期人类的生产生活实践有着密切关系,所以才有可能成为中国古代高度重视的五种“正色”,并且有吉祥祥瑞的意义。^②泥泥狗以黑色为底,用五彩描绘,色彩绚丽,对比强烈,自由随意,体现了民间美术原始、质朴、怪诞和“丑”的技艺性特点。淮阳泥泥狗上表现出来的统一性色彩品质,不同于学院派画家那种以复色为主,层次微妙的色彩调和,它通常是靠纯色之间相互衬托而达到单层次的调和。^③淮阳泥泥狗的色彩蕴涵了中国古代深厚的文化内涵,是远古时期人们审美趣味和美好愿望的感性表达。

(三)纹饰美

泥泥狗随意、古拙、怪诞、夸张和抽象的纹饰图案,形成了独特的民间地域性风格。它的纹饰图样大部分都是一些由女阴符号变形而来的近似于符号化的花纹图案,留有生殖崇拜的烙印,以一种神秘的符号化的纹饰记载着远古时期人们对生殖崇拜的强烈愿望。它的纹饰种类很多,可归纳为三角纹、菱纹、葫芦纹、鱼纹、太阳纹、类篮纹、叶纹、花卉纹等。例如,鱼纹是生殖能力很强的象征,寄托着人们祈求多子多孙、年年有余的美好愿望。这些纹饰符号承载着人们的美好祝福,更具有象征性意义。

二、淮阳泥泥狗的审美意蕴

淮阳泥泥狗是民间艺人情感生活的直接物化形式,是意念、思想的展现。民间艺术家具有超常的想象力和高超的表现力,在制作技艺上凭自己的直观感觉和心中的念想,手工捏造型古拙具有风格化、神秘化和寓意化的各种各样怪诞的造型,在不同的造型上呈现出不同的组合方式,在这些图案中体现出不同的形式美法则。包括“对比”手法,例如,疏与密、虚与实、大与小、方与圆的对比美,也有视觉元素点、线、面的组合运用。泥塑艺术情感的价值不仅仅从属于形式美法则,这种古老的泥塑艺术之所以具有强烈的视觉冲击力和时代气息,就是因为人们在人们心中形式为观念所支配,具有一种独特的审美意识。从泥泥狗的泥塑技艺上看,远古时期,人们的艺术欣赏力和表现力已经达到了一定的高度,也产生了审美意识,并把这种意识物化。泥泥狗的设计过程不同于彩陶要经过预先的深思熟虑的纹样设计,而是凭心中的基本构思和母题原型,随机应变和自由发挥,而后进行创作捏制和涂画,反映了远古时期人们自由率性的创作能力和审美追求,使人们感受到中原深厚的文化底蕴和人们真实的生活情感,在充满虚幻感和神秘感的怪诞形体上,释放出一种原始图腾艺术的魅力。

三、淮阳泥泥狗的艺术价值

中原民间传统玩具的文化特性更具有鲜明的时代特色,我们在泥泥狗、泥咕咕、滑石猴、布老虎等这些传统玩具身上看到的更多的是他们所承载的历史、传说、民俗等传统文化,反映着当时当地人们的信仰、审美、生活等内容。^①远古社会中伏羲和女娲的神话故事传说通过这种民间艺术的形式保留下来,是原始图腾文化的延续。以古怪的艺术造型、斑驳艳丽的色彩和神秘的抽象符号,记载着这一传统的民间泥塑艺术泥泥狗的艺术价值,释放出原始文化的野味性,具有浓厚的乡土气息。

淮阳泥泥狗是现实生活的艺术再现,在远古时期,泥泥狗造型不仅仅是一种符号化的功能象征,具有祈享纳福、繁衍子孙等寓意,而且是图腾文化的象征。以艺术化和多样化的审美意蕴传承着流传几千年的伏羲文化和原始艺术种族繁衍的主题。民间艺人把对自然的神秘和敬畏心理,通过塑造一些造型奇特怪异的动物形象表现出来,由动物的表象进入到内在世界,取其精髓而超越世俗,达到形神相融,经过民间艺人之手,重新加以创作、熔铸,赋予泥土生命

气息,这也正是郭熙所主张的“取之精粹”的体现。民间艺人度物象而取其真,亦能“中的心源”,使主观和客观物象在融合中得到升华,包含着人性真、善、美和泥塑艺术独具匠心的艺术美。

淮阳泥泥狗以独特的技艺性,承载着人们借物传情、娱乐教化、迎福纳祥的美好愿望。无论是造型上,还是纹饰上,都经过了从图腾崇拜到生殖崇拜的过渡,真实地记录了图腾文化和人类生殖文化的发展轨迹,被专家称之为“远古图腾崇拜的活化石”,具有很高的社会价值和艺术价值。

泥泥狗是民间艺人精神陶养的涌现。主观的艺术精神发现客观的艺术美,由泥泥狗的艺术性体现和充实了主观的艺术精神,把主观的精神寄托在客观物体泥泥狗上,赋予客观物体以新生命。民间艺人的心灵创作感应与泥泥狗的创作技巧达到了高度融合,这也正是庄子所说的“得之心,应之手”创作技巧的体现。

四、结语

淮阳泥泥狗是绘画和泥塑艺术的巧妙结合,具有浓郁的地域色彩,根植于人们的真实生活之中,呈现出一种原始美,是中原民族文化精神的集中体现。从一定程度上说明了远古时期的人们已经具有了相当高的艺术审美水平和形象思维能力,体现着人类在认识世界和改造世界方面的智慧和成就,蕴藏着深厚的民间艺术风格,具有不可估量的艺术价值,是中国美术史上民间泥塑艺术中的一朵奇葩,对研究远古时期人们的审美意蕴和文化内涵具有深远影响。

淮阳泥泥狗作为我国民间泥塑艺术中的一个重要组成部分,有许多有价值的艺术内涵值得我们去保护、借鉴和传承,同时,还有许多艺术领域需要我们进一步的探索和研究。泥泥狗正在从传统民间艺术的制作模式环境中,逐渐走向与现代泥塑艺术制作模式的融合中,语言、手法、观念正在诞生着新的方式,在现代经济市场下,促使我们去重新审视泥泥狗的未来发展前景。因此,我们要多方位、多视角地去吸纳和融合各种民间艺术的优点,不断创新,不断更新思想观念,使其在新时代发展潮流中焕发生机与光彩,使民间美术创造出更多的艺术价值和文化价值。

[注 释]

①孟滨:《黑为美——浅析淮阳泥泥狗尚黑的渊源》,《装饰》,2012年第6期。

②③彭西春:《论淮阳泥泥狗的审美意蕴》,《河南大学学报》(社

会科学版),2008年第7期。

④高飞:《中原民间传统玩具的传承与振兴研究》,江南大学硕士学位论文,2009年4月。