

为生存的艺术

——“泥泥狗”传统吉祥形象简析

□河南师范大学美术学院 任宏丽

摘要:生存与繁衍,是民间最基本的生命主题,生存祈求吉祥的心理,是人类共存的普遍情感。“泥泥狗”这种造型古拙、荒诞的吉祥泥塑,成为祭祀人祖伏羲与女娲的庙会中,民间大众辟灾、求福、求子等争相购买的“神圣之物”。它能够消灾祛病,求祥纳吉的心理特性,极大地满足了民间群体生命功利心态与生命幸福兴盛的情感。

关键词:“泥泥狗”艺术;吉祥形象;生命祈求

在中国民间美术创作中,有许许多多神奇而美妙的题材,那一幅幅动人心弦的画面和众多的极富想象力、怪诞不经而又不失可爱可敬的形象,常常将人们带入那古老而遥远的年代。在民间的生存空间中,从衣食住行、婚丧嫁娶、生活用品,到祭祀、祈祷节日等,无不印有吉祥文化的痕迹。河南淮阳“泥泥狗”传统吉祥艺术形象多数取材于古老遥远的神话传说,其渊源久远。“泥泥狗”河南淮阳人又称“小陵狗”,不论人形或是兽形都能吹出同样模拟鸟鸣的响声。淮阳“泥泥狗”艺术,风格手法十分独特而有魅力,它以黄土为胎,黑色染底,再以青白赤等点线结构饰以的纹样,显得格外的浑厚、大方、奇秘而艳丽。

一、泥泥狗与骑狗人

在“泥泥狗”中,狗是重要的传统造型形象。这里的狗和神话还有着紧密的联系。淮阳民间神话中就有关于狗变伏羲的传说。如晋《搜神记》盘瓠篇有一故事记载,远古时宛丘国受兵围困之时,国王许诺谁击退了围兵,即把女儿嫁其为妻,蔡河里飘来的一只黄狗击退了围兵,国王无奈嫁女与犬,最后,黄狗在一缸中变人,国王女儿性急提前打开缸,从里面出来一个狗身人首的人,这就是伏羲的由来。伏字一半为人一半为犬,而羲即是古汉语中“兮”字。在我国文化历史上确实有一支以狗为图腾的氏族,他们尊伏羲为自己的祖先,在我国的甘肃、山东、河南、山西等地均有伏羲的民间存在传说。现代“泥泥狗”中的犬造型,已失去图腾的神圣及祖先的威严,完全一副形态可掬的样子,虎虎的黑身上,写意的吉祥纹样点缀,令人爱不释手。

二、九头燕与猴头燕

“泥泥狗”中的许多种形状的鸟,像九头燕、猴头燕、猴头飞燕、花燕等,神态各异,奇秘如生。燕形“泥泥狗”在淮阳泥玩具中是一支数量种类不小的“鸟的氏族”。在我国古代东夷少昊氏族集团即是以鸟为其图腾的。《左传·昭公十七年》中便有少昊以鸟为官的传说。而作为太昊伏羲的辅佐神句芒,正是一个人面鸟身的形象。这颇似“泥泥狗”中的猴头燕。在以蛇为图腾的伏羲氏族集团中,大量鸟图腾文化的出现,正反映出远古时代东夷太昊、少昊集团交融合并的历史侧影。这也正是泥泥狗艺术吉祥文化意味根源深厚久远的一个重要的历史原因。“泥泥狗”中的九头燕,与《山海经·海

内西经》中记载的开明兽都是九头兽,《山海经·海外北经》中记载的共工之臣相柳也是一个“九首人面,蛇身而青”的九头神。《山海经·海内经》记曰共工为炎帝后裔,实际上开明兽、相柳是古代西部炎黄华夏戎集团古神话传说的内容,与之相似的“泥泥狗”中的九头燕,也正是反映了由西向东而来的炎黄华夏古老民俗文化的影响。历史上不同氏族部落文化的交融合并,众多的原始图腾崇拜形象,逐渐走向消退,而由新的人祖神象替代,这也是一种历史文化转析的必然过程,但在漫长的封建社会发展过程中,延绵不断、生生不息的民间古老信仰意识却悄悄的把许多原始民俗中古老的图腾形象符号原型继承了下来,并一代代的延续着。虽然民间生存者并非深知其古老的文化内涵,但作为一种与民间生存者一人的紧密联系,其传统的吉祥辟邪护生的精神意义和生命功利,却是众所熟知、不言而喻的。民间信仰精神的亘古生命力,是“泥泥狗”艺术流传至今的根本所在。

三、草帽老虎

虎以其威严而被视为真要避邪、保佑平安的兽中之王。在民间艺术造型中,它威严而不恐怖,相反有时有小孩般的顽皮和憨态,非常可爱易于亲近。草帽老虎是泥泥狗中一个十分奇特、造型怪异的形象,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。与《山海经·南山经》中记载的“爰之山……有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。”中“类”的形象相似,有关专家考证,“草帽老虎”实际上是一种阴阳合体的遮面的动物,是古代男女婚姻的一种象征,草帽老虎表现的隐喻之意,是动物遮面的交合像。在泥泥狗中还有许多一物两头或互抱互驭的动物造型,这如《山海经》中记述的并封、并逢,非常相像,这些一物两头的传统动物造型并非艺人的即兴杜撰,草帽老虎与双头兽所表现的都是与生育相关的交合现象,这与淮阳二月会崇拜生育的性质是一致的。《周礼地官·媒氏》中说“仲春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁。”从此可见,当时人们为了求子,在仲春之月举行祭祀,祈求上神赐予,然后男女跑到桑林圣地野合,所以在泥泥狗中如此众多的交合形象,泥泥狗中草帽老虎实有婚配与性交的内涵,且存在古代婚俗之根源,亦是伏羲氏制婚姻、定嫁娶的确切证明。

四、人面猴

猴为吉祥动物,民间有许多以猴为题材的民间作品。猴取谐音“侯”,侯是中国古代爵位之一,“马上封侯”,隐喻即刻就要受封爵位做大官,而河南淮阳的泥塑作品人面猴却有一个独特的含义与形象。人面猴在泥泥狗中有一个十分生动可爱的形象——伏羲、女娲的形象,而它的象征意义神圣而又古老。猴不仅作为最早人类的象征,重要的是在人面猴身上夸大的有女性生殖器的纹样装饰,使其具有了典型

宁夏花儿如何走出困境

□宁夏大学音乐学院 郭爱萍

摘要:进入21世纪,人类口头的非物质文化遗产的抢救与保护工作已成为人们关注的热点。宁夏花儿作为中国西北花儿家族中的一个具有鲜明地域特性的独特品种,是宁夏回族文化的重要组成部分和鲜活的文化标志。花儿大多采用方言形式表达,在现代化元素的冲击等原因下致使其乡土文化特色不断流失,花儿的生存现状出现了危机。本文就宁夏花儿如何走出“困境”提出了:政府主导、全民保护、利用教育方式实现宁夏花儿的传承、保护传承人、打造花儿精品意识、进一步加强对花儿的创新等对策,希望宁夏花儿这支艺术奇葩能成为深入了解西北民族文化的桥梁。

关键词:宁夏花儿;困境;对策

谈到宁夏的花儿,即便生活在宁夏的人也并不熟悉,但说到《花儿与少年》,那轻快、熟悉的曲调就会响彻耳边。从上世纪60年代回族“花儿”舞剧《曼苏尔》进京演出获得全国少数民族汇演金奖,到今年8月8日《心中的‘花儿’火辣辣》亮相北京奥运会开幕式,宁夏“花儿”盛开了半个世纪。

一、关于宁夏花儿

大西北民歌奇葩“花儿”又称少年,是一种高腔山歌,约形成于隋唐,明清以后,逐渐从甘肃临夏传播至整个大西北,成为汉、回、撒拉等众多民族歌咏心声的最好载体。宁夏“花儿”融汇陕北信天游和阿拉伯音乐风格,在西北“花儿”中一枝独秀。在漫长的历史长河中,花儿以爱情为主线,广泛地展现着各个期的社会生活,多侧面地反映着人民群众的思想感情和愿望,是广大劳动人民表达思想情感的口头文学形式。它是宁夏回族文化的重要组成部分和鲜活的文化标志,也是宁夏回族与其他各民族交流的首选。

二、宁夏花儿的现状

的生殖文化象征,《生殖崇拜文化》一文中说:图腾推移到猴图腾时,则图腾社会的过程就走完了。道理是说对图腾的崇拜又有寻根的一面。先是对图腾物的崇拜,后来在图腾物上又加了人头,继之目标就转化与人同类的猴子,再后来就完全进入对生殖机能的崇拜。专家认为,正面威严的泥泥狗作品中的“人面猴”整个上身前面的图案和青海马厂三期出土的彩陶人纹罐上裸体人像夸张的母性生殖机能的纹样相仿。由此可见,母系氏族社会最后的崇拜图腾是女性生殖器。把女性生殖器绘制成崇拜的图腾,就更表明人们对生命之源的歌颂和赞美。这些女性生殖符号大量重复用在人面猴身上或鸟形以及其他形状的玩具上,这是泥泥狗装饰彩绘符号一个重要的文化特征。淮阳二月会也是朝圣女娲、祈求生育兴旺的民俗节日,人面猴在泥玩具中有如人祖生育之神女娲的象征,是远古母系生殖崇拜文化在民俗中的遗存。

总之,“泥泥狗”中奇禽怪兽的造型如鱼、蛙、狮子等吉祥物,已超越自然界的现实形体,凭直观感觉进行创造。那些抽象、变形的纹饰符号,凭借艺人本能的直觉感受,施绘

在海原,花儿是特色、是优势、是资源。2002年山歌“花儿”代表宁夏参加了中国南北民歌擂台赛,在浙江、上海巡回演出,获得了最佳音色奖。2002年9月,海原县委、政府适时举办了宁夏海原花儿文化艺术节,期间,中央电视台、宁夏电视台等多家媒体对花儿进行了全方位宣传报道,极大地提高了海原的知名度。但由于花儿大多采用方言形式表达,推广普及“花儿”具有一定的难度,目前能够掌握多首曲目和风格的花儿唱家已属凤毛麟角,且多已过古稀之年,自然传承纽带已断裂微存,而现代化的冲击使其乡土文化本色特点不断流失,花儿的生存出现了危机,传承进入了低谷的现象。

1、对传承人的保护工作不到位

非物质文化遗产的本质属性,决定了它“人在艺在,人亡歌亡”的基本特点,保护的根,主要是对其传承人的保护。传承人是花儿的载体,保护传承人是实现活态传承的根本和基础。对花儿歌手、唱家,多年来,社会和文化界对他们的帮助和支持有限。80年代,相关文化主管部门将李凤莲、马汉东等歌手安排到县文化馆、站工作。但更多的民间歌手,如知名的歌手马生林等,一生务农,生活窘困,演唱、传承花儿并不能改变他们的生活,加之周边文化生活氛围的变迁,花儿在民间的传继链条萎缩。在宁夏,花儿的知名唱家少,传承人少,近年来出现的优秀的年轻歌手也为数不多,是宁夏花儿的濒危表象之一。

2、花儿的传承方式存在缺陷

花儿在民间社会的传承,没有明显的师承关系,也不属于家族式传承。在宁夏没有固定的花儿会,花儿主要流传于回族群众中,歌唱者由于宗教和生活习俗等方面的原因,不在家中 and 村里唱,花儿的传播和承袭是松散的社会传承模式,从而给花儿的传承造成了巨大的苦难,使得很少有青年

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。淮阳“泥泥狗”艺术的存在,是一种古老生命文化蕴含深厚,手法古朴奇拙、具有强烈吉祥意味的民间艺术,一种原始艺术的延续和拓展。潜藏在“泥泥狗”艺术中正是对祖先祭祀朝拜的深层生命内涵,即对生命本体繁衍兴盛的渴求与祝福。在“泥泥狗”形象中,不仅有远古自然图腾崇拜物的遗存,同时也鲜明的表现生育崇拜符号的延续。淮阳二月会民俗文化紧密相连的泥泥狗艺术,传统的吉祥造型形象仍然是其艺术的主题。

参考文献:

- [1]左汉中:《中国民间美术造型》[M].长沙:湖南美术出版社,2006。
- [2]李振球、乔晓光:《中国民间吉祥艺术》[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,2000。
- [3]刘连旺:《民间艺术》[M].开封:河南大学出版社,2005。