

民间偶型艺术在现代境遇中的传承与变革

——以凤翔泥塑为例

王曦茜

(商洛学院 艺术系,陕西商洛 726000)

摘要:通过实地走访调研,并运用图表归纳法分析民间偶型的现存状况。从传承与变革两方面探讨民间偶型艺术,展望其发展前景,以期实现传统民间艺术在符合现代化审美、功用与市场节奏的同时又能延续我国民族文化的多重价值。

关键词:民间偶型;偶型艺术;凤翔泥塑

中图分类号:J528.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-0033(2013)03-0092-05

On Inheritance and Innovation of Folk Doll Modeling Art in Modern Circumstances

——Taking the Fengxiang Clay Sculpture as an Example

WANG Xi-xi

(Art Department of Shangluo University, Shangluo, Shaanxi 726000)

Abstract: With field visit and investigation, by using chart induction, the existing status of folk art is analyzed. The folk art is discussed from its inheritance and innovation with the prospect for its development, so that this traditional folk art can conform to modern aesthetics, function and the rhythm of the market, meanwhile the multiple values of China's national culture can continue.

Key words: folk doll modeling; art of doll modeling; Fengxiang Clay Sculpture

偶型艺术是作为现今流行并应用的泥塑、木偶、手偶、公仔、毛绒玩具等诸多形式艺术类型的统称。偶型的形式早在春秋时开始出现,最初称为俑,是用于丧葬的人型明器,替代生人和动物殉葬,我国历来考古挖掘中发现许多俑,如汉代歌舞俑。这种像人型的冥器,有时也被称为“偶人”^[1]。这里所说的“偶型”是指:以人或者动物为原型,进行形象上的艺术再加工后与某些材料联系并运用某种制作工艺形成的三维造型。例如:泥塑、面塑、木偶、布偶、手偶、公仔、铁皮玩具、平台玩具等都属于偶型艺术的研究范畴。而民间偶型在偶型艺术的大范畴中则占有举足轻重的份

量,这主要是由于本国的传统文化、民风、民俗赋予了那些流传在民间的玩偶造型更多深厚的、吉祥的以及特色的寓意。民间偶型艺术不仅指民间玩具,也指源于民间文化的各类以人、动物或民间传说中的各类形象为原型,以不同材料和工艺形成的三维造型。其品种繁多,造型极具淳朴浓厚的乡土气息,既实用又可作家中摆设,更是民间老百姓镇宅护院、驱邪护婴、保佑平安的意识寄托,它是老百姓在生产生活之余的细心观察感悟并传承传统习俗文化之创造,具有浓厚的生活和传统文化气息。

陈义敏、刘峻骧主编的《中国曲艺杂技木偶

收稿日期:2012-10-22

作者简介:王曦茜,女,陕西商州人,硕士,助教

戏·皮影戏》书中论述木偶的部分里,归纳了木偶的种类和各个种类木偶的形式特征以及中外木偶艺术的交流^[2]。杨萍的《凤翔泥塑当代变迁研究》,通过对陕西凤翔泥塑当代变迁的个案研究,力图揭示其在现代社会环境中的生存发展策略和规律,在保护和发展民族民间文化的国家战略目标下,寻求民间艺术的可持续发展道路^[3]。陈堂启在《探讨传统民间玩具的再设计》一文中指出:“盲目的西化模仿国外玩具而忽视了传统的发展,像老北京的‘兔爷儿’泥塑玩具,如果重新开发不见得会输给韩国的‘流氓兔’”^[4]。王丽在《中国传统民间玩具的现代性设计研究》中指出:“玩具产业为我国五大支柱产品之一,但行业起步晚,相关投入少受到品牌、成本、营销、质量、国际竞争的制约,面临着挑战”^[5]。在以上研究现状中发现,无论是单纯处于对偶型一个具体的艺术门类进行研究还是根据时代的变迁有所创新的发展民间偶型,亦或是从传统民间玩具出发进行符合时代的再设计,尚未将一种文化状态与实用关系、时代背景相结合同时论述,而本文主要从这个角度进行归纳分析和创新思考,提出民间偶型艺术在现代传承与变革的新观念。

一、民间偶型艺术的现代境遇

民间偶型作为我国一种传统的艺术造型形态,源于民间用于民间,这种独特的艺术是与古老的农业文明发生、发展相同步萌芽变迁的,是人们在长期的生产生活中对自然环境、社会环境、生老病死的畏惧情绪而形成的一种精神寄托,最终形成了一系列适应自然环境、调节人际关系、祭祀、娱乐、传承文化理念的民间偶型艺术。它所呈现出来的艺术特色因地域、风俗的不同而丰富多彩。这种“亲民”的艺术形态经历过不同历史时期,扮演过不同的社会角色,在民间漫长的发展演变中从一开始就贴近人们的日常生活,这些因地域风俗而异的民间偶型艺术从新石器时期的初见端倪到汉唐时期的繁荣兴盛,其后又历经种种变化发展、起伏沉淀,一直延续到现代人的生活中,它存在于几千年的社会变迁中,已然成为中国传统社会独有的一种文化元素,历代社会的人们将这些偶型艺术内化成为其共通的文化符号体系,形成了固有的

发展模式,但在现代飞速发展的市场经济环境下,民间偶型的固有状态俨然已不合时宜,主要表现在以下两方面:

(一)难以融入现代经济化趋势

传统的民间偶型以其丰富多彩的物化形象,给予人们强烈而又真切的心理满足与安慰,人们将精神追求与意愿的内涵融入到这些物化的艺术符号中,久而久之使其固定为一致的文化符号,也正是因为借助这一共通的文化符号,历代的人们才找到了一种传承文化理念的方式与载体,更加从容地品味五千年古老而恒久的文化底蕴。但受全球化的影响,各种各样的异域文化纷至沓来,现代社会中备受关注的偶型,主要围绕年轻人作为消费主体,多以“玩具”的名义而存在,在快速发展的现代社会,偶型艺术的娱乐功能当行其道,产生出多种类型并有着强大娱乐性质的“潮玩偶型”。娱乐性的突显使得其传承的文化功能退而隐之,亦是传统文化在现代社会中的一种尴尬境遇。娱乐性源自于快节奏的生活步伐,浮躁的社会情绪,在追求物欲的过程中,琳琅满目的商品充斥着人们的眼球,且以一种实时的速度在更新换代,以致人们在日新月异的新潮中涌动,而无暇欣赏体味传统的民间偶型所负载的文化内涵,因而现代的偶型艺术多已成为人们追逐时尚的一种符号,面对其越来越难以融入现代经济化趋势的困境,传统民间偶型艺术应以其本色,结合现代元素延续其文化价值的同时适应时代的需求而应有所创新。

(二)民俗性与实用性不能兼备

对于我国传统观念而言,偶型艺术表现形态的民俗性依然存在,北京国子监38号传统玩具的店铺还依然可以看见毛猴、吉祥传统的兔爷等传统玩具^[6]。我国民间偶型早在春秋战国时期便开始发展,经历了数个朝代,品类不断丰富,产生出了极其丰富多样,具有浓厚的乡土气息,清新朴实、装饰性强的传统民俗艺术偶型。民间偶型艺术涉及到了商业社会和民间风俗的各个方面,由于各地风俗习惯的不同和地域特征的差别,自古以来形成了不同风情的偶型艺术应用特征。

陕西有丰富的民俗文化资源,而提到偶型艺术,就不得不将凤翔泥塑作为典型案例,笔者对

凤翔泥塑进行了深刻的调研和了解,现代的风翔泥塑是由原生态传统的乡土社会中当地劳动群众根据自身生活所需而创作的造型艺术渐渐地演变成有了一定创作流派并受到政府重视的陕西民间特色代表的艺术品、收藏品及商品的偶型艺术,它是由流传于个人私有喜好到艺术流派规范化的转变,这一转变恰恰反映了偶型艺术在社会发展演变中的日趋成熟。由于现代旅游经济以及地方非物质文化的共同发展,加之人们对于传统的民间物品的特殊喜好,凤翔泥塑作为民间玩具、纳福礼品、吉祥如意物件的乡土气息和朴实

敦厚的造型特征等受到了社会各界的广泛关注和喜爱。据史料记载,当地人在逢年过节或赶庙会时,多以泥塑为礼品,孩子满月时长辈要送坐虎,寓意平平安安、吉祥如意等,利用当地粘性很强的板板土,和泥捏塑泥人,制模做偶并施以彩绘,然后到各大庙会出售,当地老乡购泥塑置于家中,用以祈子、护生、避邪、镇宅、纳福等。它渗透着中国北方农村以求生求福、趋利避害为主题的吉祥文化,巧妙地集大俗大雅于一体。笔者在调研走访过程中,对比较有代表性的几类进行归纳,并分析其造型及色彩特点(见表1)。

表1 凤翔泥塑造型及色彩特点分析

类型	名称	图例	造型特征
泥玩具	坐虎		造型上,从线勾图可见,外型简练,具有极强的概括性,夸张了各种动物具有的特点加之变形稍加抽象,使之更具有神话与被崇拜的特色。色彩上,从取样分析可见民族地域特点浓厚,基本以明度较高的纯色多以代表吉祥红火的大红色为主,配以色彩反差较大的绿、黄、黑等
	泥塑羊		
	福寿猪		
挂片	挂虎		造型上,从线勾图可见,半立体适用于悬挂的装饰吉祥物件,造型更具夸张并配以各种寓意的吉祥动物。色彩同上
立人	钟馗立人		造型上,从线勾图可见,半立体适用于悬挂的装饰吉祥物件,造型夸张,纹样多样复杂。色彩同上

从表1归纳分析可见,这种具有民间文化和当地文化的泥塑偶型,造型极具概括性与夸张表现力,色彩上突显地方民俗气息,无论是手工艺制作手法上还是外观上完全可以代表较高的地域特色与浓厚的乡土气质,对民间偶型艺术的美学研究和民族文化的传承具有较高价值。但受时代推动的市场化经济下,在现代人看来文化与艺术性极高但实用性几乎没有的民俗产品中,不光是陕西的风翔泥塑遇到了这种尴尬的境遇,其他

民间偶型也同样如此,不应该只停留在艺术表象的虚化层面,而应该以这种特有的艺术特征配合现代市场商品化的发展趋势,借鉴与创新齐趋开发出迎合现代消费者心理与审美的实用化产品。

二、民间偶型艺术发展之思考

通过对民间偶型陕西风俗的“凤翔泥塑”的调研,发现虽然这种民俗艺术品很受欢迎并且足以代表我国民间传统文化的深刻内涵,但是在现代社会快节奏文化下这样的偶型艺术已经满足

不了人们的情感需求,只能把它当做一种非物质文化,一时好奇喜欢买来欣赏、把玩、摆设到家中,时间久了审美疲劳后这种喜好就随之消失,而要发展其特殊民间偶型艺术中更深层次的功用,就应与现代人们的生活紧密联系,在不丢弃它原有的艺术特色和民间乡土气息的同时创意发挥更适合现代社会浮躁情感、实用为先的偶型形态,更好地做到民间偶型艺术的传承与变革。

(一)民间偶型艺术之传承

1.造型与材质

纵观每一个时期的民间偶型,造型与材质都反映的是质朴劳动者的结晶与人们劳作之余的生活感悟,造型是美感外化的表象,材质是造型构成的基础,两者适度搭配能给人质感。古人称之为的“耍货”,现在易名为“玩具”的偶型艺术,可从其造型特征、形态构造及材质肌理折射出一个民族的历史文化底蕴,流露出真实情感的寄予,材质多为面、布、泥土、陶土、木头,无论是苏州的“大阿福”、山东的“喜娃娃”、河南的“莲花童子”的造型布老虎、泥娃娃、竹蛇,北京的兔儿爷、毛猴“泥人张”、河北新城、山东高密、陕西凤翔、贵州黄平、河南淮阳、甘肃千阳等地的各类民间玩具^[7]。这些民间玩具都把老百姓生活中随处可见的材质与具有幻想寓意的造型结合,从偶型的发展来看,它们代表了一个时代的产物和一种工艺延续,现代偶型的这些艺术性全部都是民间偶型所给予的,是民间偶型的升华,造型与材质的紧密结合是现代偶型应该关注和延续的。

2.装饰与色彩

从笔者调研后归纳的凤翔泥塑中可以发现,民间偶型的装饰与色彩是独具中国民间艺术韵味的,繁复勾勒的传统寓意图案搭配极度鲜艳且反差极大的色彩,使民间偶型在造型基础上又增添了新的外化符号,从直观印象上,因为其视觉化符号最为强烈,装饰与色彩应该是现代偶型艺术应该传承和发扬的一大元素。

3.文化与情感

装饰与色彩反映的是民间偶型的外化表象特征,那么文化与情感就反映了它的内在涵义,民间偶型的背后凝聚了老百姓的生活智慧,很多偶型艺术造型都源自于我国民间流传的故事、典故、传说、文学作品等,蕴涵了诸如道德规范、人

生礼仪、行为准则、是非观念等启蒙教化的因素。例如,名扬四海的无锡大阿福,关于它有一个传说:“在很久很久以前,惠山上出了怪兽,伤人害畜,闹得人心惶惶。有一天,天降一个沙孩儿,它笑吞怪兽,人们得以安居乐业。后来,大家为了纪念它,就用泥巴捏了一个大阿福。”^[8]这些神话传说在今天听起来仍颇为精彩,表现了民众祈求生活安乐的纯朴心愿,除了这种文化性,民间偶型还蕴含着丰富的民族情感及童年的珍贵回忆,这种记忆深处的欢乐融洽、温馨和畅的情感体验应该被现代偶型继续发扬升华。

(二)民间偶型艺术之变革

现代偶型艺术在变通传承民间偶型的造型、材质、装饰、色彩、文化、情感的基础上,还要针对实时的变化有所变革,以适应与时代发展相契合的审美文化。

1.提升民间偶型艺术的实用价值

笔者认为,民间偶型应与现代生活紧密联系,运用现代科技、材料将传统与现代结合,更符合功利性的社会需求,一方面使民间偶型物有所用,另一方面中国传统民俗文化也得以另一种方式保存,使之不被现代社会所遗忘,体现其文化价值。

以凤翔泥塑的发展创新为例,在各类色彩与形态多样泥塑造型的基础上使之色彩和造型简化,提取富有代表性和象征力的各类元素,创作适用于人们生活并方便人们生活而具有民间视觉特性的生活物品,如:具有吉祥祝福寓意的“百天娃娃”手镯,满足陕西地方风俗在出生的孩子手上戴银镯子以保佑孩子平安的心愿,镯子上的挂坠元素就采用经典的造型色彩简练后挂虎形象,既实用又具地方特色;具有泥塑特色的钥匙链,既具纪念意义又具实用价值;具有玩乐特性和泥塑美感的不倒翁娃娃产品等。在这方面将旅游文化和实用价值相联系,做的很到位的是被列为世界第八大奇迹的秦始皇兵马俑形象,被现代产业所应用,创作出简练的卡通形象和以卡通形象为基础的各种实用产品。在陕西兵马俑的二号坑馆内的商品贩卖区域,不再是以往单一的兵马俑缩小产品,而是具有现代气息设计感浓厚的创意兵马俑,现代设计将兵马俑的俑人形象提炼与概括之后符合当下人们的审美原则基础上设计

创作出若干平面形象,随后扩张出多种具有实用价值的附加产品。在上海田子坊这种潮人聚集地拥有许多创意类产品,吸引着国内外年轻人的慕名游览,而以兵马俑形象变形的这组偶型陈列品展示了中国传统文化的同时也输出了创作者极具幽默的主旨思想。

2. 形成民间偶型艺术的物态产业链

现今的民间艺术大部分仅仅停留在手工作坊阶段,不能够适应现代丰富的社会需求,对于笔者调研的风翔泥塑也是同样,在当地大都保留着家庭作坊式的生产操作模式,而要提高当地文化的传播性和知名度,在保留泥塑特定的艺术形态和艺术价值的状态下,也需通过用风翔泥塑的偶型艺术形态形成一系列的物态产业链,手工配合工业化的操作一同提高产量的生产模式,从而也适当地增加了风翔当地的就业率以及丰富了风翔泥塑的附加产品的输出而得到更多的经济收入,物有所产从而提高泥塑的销售,并形成一定的影响力达到自我品牌的建立,把风翔泥塑的民间工艺、乡土的视觉元素以及地域的旅游文化随着产品的输出一同传播,扩大传统民间文化对于下一代的影响力,而不是一味地追求国外的各种形象与文化。这样民间偶型作为偶型艺术的一个应用范畴,在现代社会中不仅是一种文化的体现,也同时发挥了一种现实价值与艺术价值的融合至升华。

三、结语

民间偶型艺术在几千年的发展演变中逐渐淡化了最初的传统意蕴,在现今多元化的社会转型期中,面临着经济、社会、文化相互交织的现代化境遇,娱乐性、快餐文化日益充斥着人们的眼

球,民间偶型的传统文化功能有所削减,处于传统与现代交融的一种文化困境中,面对这种困境,民间偶型必须寻找一条转型发展的特色之路,努力挖掘传统艺术的发展空间。随着我国经济的快速发展,现代化、信息化、便捷化程度已有所提高,人们的观念在某种程度上有所改观,但由于传统文化的影响是根深蒂固的,人们对中国传统文化的传承和归根精神需求本质上并没有消退,仍处于信仰与文化的规制中。因此,作为表现力极强的偶型艺术,必须适应时代的变化,从诸多方面将这种传统文化所赋予的内在和外在的精髓传承下来,但这种传承不是一味的沿袭和照搬,而是利用现在社会的科技与审美融入其中,让民间偶型艺术的文化性、艺术性、社会性、时代性以及实用功利性发挥最大的功效。

参考文献:

- [1] 丁言昭.中国木偶史[M].上海:学林出版社,1998.
- [2] 陈义敏,刘峻骧.中国曲艺·杂技·木偶戏·皮影戏[M].北京:文化艺术出版社,1999.
- [3] 杨 萍.风翔泥塑当代变迁研究[D].中国艺术研究院,2004.
- [4] 陈堂启,安 秀.探讨传统民间玩具的再设计[J].艺术教育,2009(3):133.
- [5] 王 丽.中国传统民间玩具的现代性设计研究[D].重庆大学,2009.
- [6] 刘宇鑫.老玩具店留住老北京要货[N].北京日报:财经新闻,2008-02-02.
- [7] 卢艺舟,车 子.中国传统玩具再设计思考[J].包装工程,2008(2):125-127.
- [8] 李寸松.中国民间美术全集——玩具[M].杭州:浙江人民美术出版社,2002.

(责任编辑:刘小燕)