

民间美术欣赏系列之二十三

陕西民间美术欣赏

——凤翔泥塑

Appreciation of Fengxiang Clay sculpture

梁艳 涂俊

凤翔位于陕西省宝鸡市。这里民间艺术形式多样,皮影、马勺、木版年画、泥塑等都深受大家的喜欢。这些精彩纷呈的民间艺术中,尤以分布在城关镇六营村及周边地区的“凤翔泥塑”这一非物质文化遗产最为著名。

一、凤翔泥塑概述

2006年5月20日,“凤翔泥塑”经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日,经国家文化部确定,陕西省凤翔县的胡深为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。

凤翔县位于关中平原西部,出土过春秋战国及汉唐时期墓葬的泥塑陪葬陶俑,由此,足以看出泥塑工艺历史之久。凤翔彩绘泥塑就是凤翔县民间美术的重要组成部分,当地人又称之为“泥货”。凤翔泥塑汲取了古代石刻、年画、剪纸和刺绣中的纹饰,造型夸张,色彩鲜艳,深受人们喜爱。当地老乡购泥塑置于家中,用以祈子、护生、辟邪、镇宅、纳福。逢年过节或赶庙会,当地人也会以泥塑为礼品。六营村的脱胎彩绘泥偶由此出名,并代代相传,成为我国民间美术中独具特色的精品,在国内外享有盛誉。

凤翔泥塑主要有三大类型:一是泥玩具,主要表现为动物造型,大多数是十二生肖形象;二是挂片,除已有的动物造型以外,还有传统文化中的“五毒”,以及戏剧中的脸谱等造型;三是立人,主要是神话传说和历史人物造像。凤翔泥塑现今共有170余个花色品种,但不论是哪种类型、哪种规格,都要经过复杂的工序、采用特殊的材料进行制作。

二、凤翔泥塑的功能

1.辟邪、护生、纳福功能

凤翔人喜欢以泥塑为礼品,如在孩子满月、生日、结婚、寿时。逢年过节,还将塑有虎和钟馗的泥塑挂在墙上以镇宅护生。因为,虎有“噬食鬼魅”的能力,有辟邪的象征意义,同时又能将威猛的气势传达给人。据说西周的王后和后妃怀孕后,为了企盼生一个勇敢男孩,房间内要挂上虎鼻进行胎教。《尔雅·翼》记载:“古者胎教,欲见虎豹勇士之物。虎子才生三日,即有食牛之气,其不能搏攫者,辄杀之,为坠武也。”

镇宅功能的泥塑莫过于钟馗造型。钟馗是传说中专门捉鬼的神,是中国传统文化中的“赐福镇宅圣君”。钟馗有文判、武判之分。而凤翔泥塑的钟馗同时持有剑和笏,身上画有蝙蝠纹,头上还插有蝙蝠颤头,因蝙蝠谐音“福”,取“纳福”、“福到眼前”之意。(图1)

虎面挂片,五官各有寓意。多为暴额突睛,色彩强烈鲜艳,眼睛寓为日月,画作太阳形;鼻为人祖,画成金钱符号,示意财来;眉勾画为阴阳双鱼形,寓意阴阳相谐;额头的“王”字常用牡丹或莲花替代,也有的采用石榴或桃,鱼、莲、石榴,寓意都与多子多福增寿有关;下巴为牡丹,代表富贵;鬃

图1《钟馗》胡新明作品

图 2

图 3

图 4

图 5

[illegible]

蟾蜍挂脸,象征富贵。纹饰多为五谷、花草、蔬果的结合,反映了自然界生生不息、开花结果的永恒规律。取凹凸有致的蟾蜍面部造型做画,却完全不是以蟾蜍真实面部为蓝本,而是用吉祥的图案充满空间来构图,辅以莲花等象征性符号装饰,将祥瑞的信息传达给祝愿对象——人,形成圆润均衡的构图。一方面表达祝福的意愿,另一方面在构图上也体现圆满、丰富的审美理想。(图2、图3)

3.娱乐与启蒙功能

凤翔泥塑的另一功能,就是供孩子们玩耍,在娱乐中达到启蒙的作用。动物造型可帮助孩子了解身边的事物,隐含故事内容的人物泥塑,能够对孩子认识世界、了解知识起到潜移默化的作用。

三、凤翔泥塑的制作

凤翔泥塑的制作材料很特别,创作过程不同于其他的泥塑创作,有一套独特的成型方法。凤翔泥塑的制作步骤如下:

第一步:先取六营村东沟的“板板土”,当地人称之为万泉沟观音土。取土时不能取表面的土,最好取地表10厘米之下的土,这样土的杂质会比较少。

第二步:和泥。将观音土捣碎过筛,土质细化,接着加适量的水和成泥团。然后要将棉花絮加入泥中并进行反复捣练,直至棉絮和泥均匀地融合在一起。这样可以防止作品成型之后断裂。

第三步:压模。凤翔泥塑所有的造像、规格都要有石膏模子。压模之前先将和好的泥擀成薄厚均匀的泥板,然后将泥板压入石膏模具,压模时要将突起的部分压到位,内部细节压到位后再将边缘处多余的部分取掉,稍待片刻后倒出。

第四步:晾晒。将倒模成型的泥坯平铺放在阴凉处阴干。如果是坐件,就需要在阴干之前将两片进行合并,待用泥浆处理好接缝处之后再晾干。挂件则需要在晾晒过程中将挂绳的孔打好,打孔时用金属钉沾水打孔,这样不会破坏作品的形。同样,如果作品上需要添加用弹簧做的装饰也需要在晾晒的过程中固定。

第五步:粉洗。用六营村特有的白粉加水在盆中拌匀,直到没有大的颗粒物。用舀勺给晾晒好的泥坯均匀粉洗。

第六步:晾晒。将挂好粉的作品平铺晾干。

第七步:墨线勾勒。用画国画的勾线笔蘸墨汁勾画纹样(墨汁建议用中华墨汁)。勾画的顺序可按自己的作画习惯进行勾勒,要注意的是,不论是立件,还是挂件作品,都有凹凸的变化,所以,在进行勾画时要注意用笔方法的变化。(图4)

第八步:上色。带彩的泥塑还需要上色。凤翔泥塑作品主要采用红、绿、黄、桃红、黑、白等几种颜色。现在大部分颜色均由成品的丙烯颜料代替;只有桃红色比较特殊,由丙烯粉和胶调和,要求边加热边上色,故而颜色透亮、鲜艳。

四、凤翔泥塑作品赏析

凤翔泥塑这一古老的民间艺术，以特殊的纹样、夸张的形态、浓艳的色彩为主要特征，在民间艺术殿堂里占有一席之地。这里介绍几种常见的凤翔泥塑作品供大

家赏析。

1.十二生肖——兔(图5)

这件作品由凤翔泥塑传承人胡深创作。他生于1931年,现年84岁。他从小酷爱画画,受当地民间美术的影响慢慢开始研画凤翔泥塑,早年画的凤翔泥塑作品还作为邮票图案全国发行。他的作品线条流畅,疏密得当,图案具有较强的民族特点,寓意吉祥。

这件生肖兔泥塑形态稚拙可爱,两耳由弹簧固定,晃动时更显俏皮。兔身两侧的牡丹图案象征着富贵,头顶上方的铜钱设计,体现了劳动人民向往富足生活的美好愿望。兔的眼睛大而有神,内眼线外添加了加粗的反波浪线和放射线,更增添了几分灵动之气。

2.十二生肖——狗(图6)

此作品由胡深的女儿胡小红创作。她出生于1968年,现年46岁。她从小受父亲的影响学习凤翔泥塑的创作,曾多次参加比赛并取得优异的成绩。最令大家敬佩的是,她还将凤翔泥塑推广到校园,对民间艺术、非物质文化遗产的传播做出了突出贡献。她的作品线条灵动,笔法娴熟,色彩艳丽。

这件生肖狗作品,狗头圆润,头的比例几乎占去整体的一半,更显憨厚可爱,而且蕴含着人们祈愿事事圆满的深层意义。狗的腿部除了基础线条之外,选择的艾草纹与蝙蝠纹极为相似,有招纳百福、驱毒辟邪的含义。和其他绘画、剪纸中的蝙蝠纹不同,凤翔泥塑的蝙蝠纹更概括、简化,又不失蝙蝠展翅的神韵之美;并且运用了大红、桃红、翠绿、中黄及黑色,体现了中国传统文化五色与五行的观念。

3.十二生肖——鼠(图7)

这件作品也是胡小红创作的。鼠在十二生肖里排第一,这只老鼠的造型就显得十分神气:鼠眼大而有神,运用具有粗细变化的双钩弧线及波浪线进行勾画;鼠尾与背部造型紧密结合且突起,鼠尾边缘处又加以反波浪线勾画,使尾部的立体感增强。(图8)以铜钱、牡丹、蝙蝠等图案来寓意富贵吉祥之意。绿、黄、红三色勾勒填染使色调美观,极具美感。(图9)

4.十二生肖——牛(图10)

这件作品是胡小红在农历牛年时专门设计的。她改变了凤翔泥塑传统的用色规律,运用了大量的金色铺底,使作品看起来更具富贵气。牛的头部图案紧凑,眼部突出传神(图11);背部设计了一个大大的石榴图案(图12),美感强烈,象征多子多福;尾部用墨线勾勒出了老鼠的形象,表现了送鼠迎牛的意思。(图13)最值得一提的是,牛身上的图案运用了丝画法,红、黑、白三种颜色

图6

图8

图10

图11

图12

图13

相互呼应,色彩的表现更具有层次性,雅致且具风韵。

5.招财辟邪——蟾(图14)

这件作品是由胡深创作的。“蟾”虽是五毒之一,但在古代被认为是吉祥之物。民间有“刘海戏金蟾,步步得金钱”之说。这件作品的图案设计注重了对称的形式美法则,用色利用了冷暖对比、面积对比,较强烈地体现了凤翔泥塑作品的设色规律。金蟾背部的太极八卦图代表了阴和阳,寓意阴阳互补、生生不息。金蟾嘴上方的蝎子造型,设计巧妙,线条概括又不失生动。蝎子也是五毒之一,一般被认为并非吉祥之物;而在民间文化里,蝎子有“独霸天下”和“百毒不侵”两层含义,因而具有辟邪的象征意义。

6.坐虎(图15、图16)

坐虎一般高50—60cm,多为前腿直立、后腿蹲坐、头部侧转的姿势,形体朴拙,面部五官较为紧凑,双耳和嘴巴较为夸张,能显示出威武的气质。坐虎的面部勾画

图 15

图 16

图 17

图 18

图 19

图 20

图 21

双鱼眉,眼睛为太阳形,黑色勾线,边为红色、黄色,代表太阳的光辉,脸蛋鼓起处勾以铜钱,眉心处或画花瓣、或画铜钱型,额头正中均画上“王”字符,以示霸气。坐虎身上的色块和纹样都有着特定的寓意。绿色寓意长寿,红色意为红红火火,石榴意为多子,艾草意喻辟邪,海棠花、牡丹花图案意为吉祥富贵,蝴蝶谐音福叠,铜钱意为财。这些符号拼合在一起组成了一幅吉祥瑞意的整体,把人们美好的祝福传达出去。即便是黑白色也能通过图案传达祝福之意。因而,坐虎是外婆家人送给孩子的最有意义的礼物,而这种礼物也会成为儿童的第一件玩具。

7. 泥塑羊(图 17)

这只泥塑羊的造型被选为 2003 年羊年邮票图案,两只犄角向上卷曲形成柔和的线条,几缕胡须飘然衬托着憨厚慈祥的神态。夸张的头和身躯给人以想象的空间,上面用艳丽的色彩画出吉祥符号,昂首挺立却又和顺的眼神给人以柔韧、敦厚、大气的感觉。

五、凤翔泥塑经典图案欣赏

凤翔泥塑作品中的图案,表达了劳动者对美好生活的向往。它来源于在中国农村特定的社会结构和文化结构中所形成的集体审美意识和造型意识。因此,其图案多以花草、五谷、菜蔬为主,且具有很强的吉祥如意,同时揭示了自然界生生不息的规律。当然,凤翔泥塑作品上的图案也有从青铜纹饰中汲取的营养。

古时候人们用龟甲、贝壳当货币,商周以后,改用金属制钱,铜质的货币称为铜钱。图 18 为组合铜钱纹样,

装饰性强,寓意多财。铜钱的上下各有一个蝙蝠纹,“蝠”与“福”同音,意在表达人们对幸福的追求。两只蝙蝠代表“福上加福”,而蝙蝠纹与铜钱的组合又表示“福在眼前”。最有趣的是,蝙蝠虽恐怖,但用红色描画大大地增添了其喜庆之感,同时蕴含着“鸿福无量”之意。

花卉图案在凤翔泥塑作品中属于常见纹样,如牡丹、梅花、莲花等。图 19 为梅花图案。梅花有五片花瓣,每片花瓣都有其象征意义,因此,又叫“五福花”。它具有开拓进取、富贵长春、传春报喜的寓意。

凤翔泥塑作品中的草纹样以艾草居多。艾草与中国人的生活有着密切的关系,每到端午节来临之际,人们总是将艾草置于家中用以辟邪。图 20 为艾草图案,寓意驱毒辟邪。此艾草纹样的线条没有刻意雕琢的痕迹,疏密得当,虽有张扬之感,却不失质朴之美。

石榴被誉为“千房同膜,千子如一”,在民间被视为祥瑞之果,寓意多子多孙、家庭兴旺、开花结果。图 21 中的石榴纹样充实饱满,线条流畅自如,特色鲜明。

综上所述,凤翔泥塑制作方法简便易行,造型生动,色彩别具一格,在全国众多的民间泥塑艺术中独树一帜,深得人们的喜爱。人们用以欣赏、把玩和祈福、辟邪,特别是对儿童具有启蒙教育的作用,小小的泥塑包含了人们的美好愿望。在 21 世纪的今天,我们肩负着传承和发扬民间艺术教育责任,让我们走近凤翔泥塑,保护、传承这一民间艺术的奇葩。

更正:2015 年第二期第 38 页《你呈现的图像都能够“所见即所得”吗》一文的作者单位应为“杭州师范大学东城第二小学”;第 62 页漆画作品《美丽家园》的作者应为“梁思棋”。特此更正。