

凤翔

泥塑

Fengxiang Clay Figure

艺术

文/图 杨萍

As one of the typical folk arts in China, Fengxiang Clay Figure in Shanxi province, with its strong local characteristics, shows peasants' spiritual pursuit.

Fengxiang Clay Figures are mostly represented in local traditional activities. These include sacrificial ceremony, celebration, wedding, funeral, amusement and festival.

While it expresses the relationship between people and nature, people and society through an optimistic and joyful way.

陕西凤翔泥塑是我国著名的泥塑艺术之一，它是在传统的乡土社会中由当地劳动群众根据自身生活需要而创造，并在当地及周边地区广为应用和流传的一种造型艺术。在当地按照岁时节令周而复始地举行的祭祀、祈禳、庆祝、婚丧、迎送、游乐等仪式和活动中，凤翔泥塑担当着特定的民俗功能，是民俗活动的有机组成部分，具有明显的乡土特征。这种在传统的乡土社会中体现着广大乡民精神诉求的泥塑艺术，以积极、乐观、喜庆的基调和不断丰富、完善的形制样式，协调着人与自然、人与人、人与社会的关系。

一、起源

凤翔泥塑起源的具体时间无明确的文献可考，目前在民间流传有两种说法：

其一是，据当地艺人讲述，明洪武三年间（公元1370年），开国皇帝朱元璋派李文忠在凤翔一带“兵屯”，后来国事安定，国势强盛，撤销了屯兵制，于是驻军就地解散，在当地安家落户，开荒种地，在凤翔府东边有三条重要的道路在此交叉，俗称“六道”，在此地逐渐形成村落，因为是军队的营盘，便叫做“六道营”，后人称为“六营”。六营村有一部分人是江西景德镇人，他们都有制陶瓷手艺，于是在农闲时利用当地产的粘性很强的板板土做些泥玩、泥偶售卖，用于贴补家用。

另一个传说是：明代初年，李文忠受命于朱元璋，拿下凤翔，赶走了“鞑子兵”（指元军），并在凤翔城外安营扎寨，李文忠见“鞑子兵”不敢再来进攻，就带兵进城去了，兵营中只剩下了二十四个兵，由一个老兵管理。老兵原是制作泥人的艺人，就带领大家做泥面具。有一天晚上，“鞑子兵”忽然来偷袭兵营，老兵让每人带上面具，手持兵器站成一排吓退敌兵。

二、技艺

经过世代陈陈相因的历史积淀，凤翔泥塑形成一套先脱模塑型、再彩绘装饰的程式化塑造模式，并通过子承父业的家庭传授方式使泥塑技艺得以传承数百年。泥塑的原型是由艺人手捏的实心塑作，再依型制成模具，这两个步骤技艺成分重，只有极少数艺人掌握，所以这些人被尊称为“匠师”。大部分艺人的模具是由匠师制成的。匠师捏塑原型时一般以平面、团块造型为主，塑型时尽量追求简练概括、圆浑饱满、表面平滑，以便制作时脱模爽利，既不粘泥垢，又使翻制出的泥坯轮廓清楚明确。原型完成后，匠师要在坯体表面涂上油脂，再将砸好的塑泥贴在上面，用力按压后，取下塑泥，经修刻晾干即成泥模具。泥模具一般分为浮雕类的单片和圆雕类的双

片两种。模具制成后，完成一件塑作一般要经过筛土、砸泥、擀泥饼、制坯、粉洗等塑型步骤，以及勾墨线、敷色、上光等彩绘步骤。也就是说，一件作品制作完成需要经过十余道工序，每一个工艺环节都不可缺省。

筛土：将黄胶泥晾晒、干燥后碾细，过筛去杂质。

砸泥：将泥土放在石磨盘上掺水拌和，用木锤反复砸捶，之后加入适量的纸屑、麻绳等纤维物，再反复捶打到纤维与泥完全融合形成塑泥。这样的塑泥拽起来有粘性有韧劲。

擀泥饼：用木杖将适量的塑泥压成饼状，要匀称平整，大小比模具略大，一般厚度约1.5厘米。

制坯：将擀好的泥饼放置模具上，反复用手按压使之与模具完全重合，晾晒约半小时即可出模。这是浮雕类的塑坯过程，圆雕类则还需将正背两面合成型。一些“立人”的手臂、底座还都需单独手握加以拼装，手持的器具或装饰则用木签、铁丝、羽毛、皮革等辅助材料来制作。制作小耍货时，往往在对合成型前放置几粒小泥豆在空腹中，这样摇动起来会产生音响效果，很适宜于儿童玩耍。“挂虎”和“坐虎”、“坐狮”等往往要插“颤头”，颤头是用“娃娃坐莲”、“鱼戏莲”、或者莲、鲤、娃娃三者复合造型的“连理生子”，以及“对花”、“对蝶”、“对鸟”等小模具翻制而成的片状装饰物。一般做法是将细铁丝环绕成弹簧状，两头留钎头，一头插小花模，一头插在“挂虎”的耳部上方和两颊部位，坐虎和坐狮还需在尾巴处插花，鼻子部位则插小辣椒或圆球，使之微颤。

粉洗：此工序是为彩绘装饰铺底。先将白土碾成粉末状，过筛去杂质，按比例加水加骨胶熬制，稀稠适度即可。白泥浆制成后用勺子舀出淋在泥坯上，这样反复多次，使之完全罩白，再置于阴处晾干。

勾墨线：这是凤翔泥塑制作中最关键、最见功力的工序，也是区分质量高下的环节。凤翔的彩塑艺人常说：“三

分坯子,七分画”。勾线一般要求细致匀称,运笔平稳顺畅。通常的步骤是先依照坯面用较粗壮有力的主线条勾画出主要结构,分出面部及躯干的区间;再用较细的线条随主线进行装饰,随意劲挺;再在每一个空白区域对称组合地描画花卉。勾花技法较多,常用的有勾、描、提、按、顿、点等,这些技法使得描画的花形变化有致;最后,根据情况补充以点或曲线,以使装饰图案完美美观。

敷色:色彩的搭配要协调统一,上色运笔要求与勾线运势相同,细致均匀地将各种色彩平涂在粉洗白面上。一般先上大红主色,整体效果喜庆热烈;再上品绿主色,与红色互为映衬;再上玫瑰红副色,加强热烈喜庆效果,又使红色有冷暖变化;最后上品黄,为陪衬色,起增加画面亮度的作用。每一种色彩都要罩过三遍方显得通透润泽。

上光:颜色干透后,再在敷色层薄施一至二层蛋清,起到保护色彩的作用,也使画面显得艳丽明亮。

三、作品

凤翔泥塑以民族传统的乡土文化为根底,深受古风土俗浸润,作品寓意古拙含蓄,经世代锤炼,制作手法古朴精细,讲究气势力度。素坯塑型粗犷夸张,简洁概括,彩绘装饰凝练丰富,墨线运笔流畅,色彩对比明快,浓重热烈,以至作品具有一种淳厚刚朴、粗犷劲健的特质,彰显出生命的运动感和扩张感,散发出浓郁的乡土气息,给人以淳朴、亲切的感觉。

1. 类型

凤翔泥塑经过数百年时间长河的不断冲刷和淘洗,定型化的种类累积可达数百种,同类题材的作品也有多种变体。

凤翔泥塑按形制分为浮雕半立体造型和圆雕立体造型两大类。浮雕类的“挂片”有虎头、狮头、福禄寿三星、麒麟送子、连理生子、灯曲罐、天官赐福、土地神、财神、如来、弥勒、菩萨、关公、钟馗等,代表作是虎头挂片(又称“挂虎”),一般体型较大,规格以大、中、小号区分,分别为高约50厘米、30厘米、15厘米。圆雕类作品分为“摆件”和“立人”。摆件是以坐虎、坐狮为代表的“坐兽”,还有以十二生肖动物为题材,规格大小与挂片一样。立人一种是用作供奉的神龛塑像,如土地神、福禄寿三星、财神、八仙、如来佛、菩萨等佛道神像,一般高15—30厘米;还有一种是神话传说人物和戏文故事人物,如《西游记》、《三国演义》、《水浒传》、《封神演义》等作品中的人物等,一般组成套,如三英战吕布、唐僧师徒等,以表达

一定的故事情节,一般高10—20厘米。在凤翔,还有一种按体量分类的特殊分法,即“杂货”和“小货”。杂货是指主要取材于农村常见的动物和十二生肖为主的塑作,做工比小货工细,形体稍大,一般高10—20厘米;小货中除了杂货类题材外,还有拴娃娃、小鸟、金瓜、桃、豆豆鼓、波浪鼓等,一般高5—10厘米。

2. 主题

民间艺术负载着神话传说、自然崇拜、宗教信仰、风土人情、道德观念、审美情感等方面的社会文化内容,以至题材十分丰富。归纳起来,祈子延寿、纳福招财、驱邪禳灾是民间艺术表现的三项恒常的主题。

凤翔泥塑在这方面表现得同样明显。

(1) 祈子延寿主题

表现了民众对生命繁衍、健康长寿的关注,在情恋、婚嫁、交合、生育、寿诞等不同人生阶段寄托着的美好祝愿。有关情恋婚嫁的有并蒂莲花、永结同心、彩蝶双飞等;有关阴阳媾合的有鱼戏莲、阴阳鱼、蝶扑花、猴子吃桃等;有关祈子生育的有拴娃娃、麒麟送子、送子娘娘、榴开百子、娃娃坐莲、莲生贵子、连理生子、石榴坐牡丹、早(枣)生贵子、万代盘长、瓜瓞连绵等;有关延年益寿的有五蝠捧寿、麻姑献寿、八仙祝寿、寿星、富贵长寿、方胜盘长、万字不断等造型和纹饰。

(2) 纳福招财主题

寄寓人们对五谷丰登、生活富裕的向往,以及人们对功名利禄的追求。有连年有余、吉庆有余、刘海戏金蟾、天官赐福、招财进宝、文武财神、富贵牡丹、五福临门、马上封侯等造型和纹饰。

(3) 驱邪禳灾主题

显示了百姓对平安和顺、消病祛灾的理想生活环境的渴望。有挂虎、坐虎、坐狮、狮子滚绣球、钟馗、五毒蟾、太平有象等造型和纹饰起到镇宅、护生、祛毒、避祸等作用。

由于功能的多重性,以上三种主题的划分具有相对性,如挂虎和坐虎整体造型集镇宅、祛邪、护生为一身,成为一个代表祥瑞的吉祥物。其表面的纹饰符号往往被赋予了更多的意义,额部绘饰“王”字,示意“百兽之王”;并置三列贯钱,名为“三钱贯脑”,取意身居高位“三殿阁老”;虎眼均取同心园形取太阳纹,寓意光明吉祥;虎耳上饰以“连理生子”的寓意生命繁衍的图案;鼻翼则为贯钱纹,鼻梁为人祖纹,寓意发财、生子;双眼呈对称阴阳鱼,亦为阴阳交合。

因此仅一个虎的面部装饰就集生子、吉祥、富贵多重含义为一体,寄托了民众求生、趋利、避害的基本人生要求。这些以象征符号构成的装饰,内在蕴含复杂丰富,因而对其吉意的解读,也正是民间艺术最具魅力之处。

3、形式

凤翔泥塑艺人往往采用或借助象征、谐音、隐喻等手法来构成其作品的符号形式,来表达他们的理想愿望和丰富的感情。艺人善于利用人们对物象的多重感知,在一个平面中尽最大的可能表达所有的祝福和祈愿,寄托人们对生命、幸福、欢乐、喜庆、祥和的美好的向往。凤翔泥塑的艺术形式趋于传情而非写形,趋于写意而不在写实。对老百姓来说,泥塑艺术形式不是客观的、物理的、表象的世界的机械模拟,而是超越了物象直抵内心的自由表现。这种强调主观表现的形式,由丰富多样的造型、纹饰、色彩综合构成,这显示出民间艺人卓越的审美能力和艺术表现力。

(1)造型

凤翔泥塑造型分为圆雕和浮雕两类,基本遵循脱模塑型的规律,讲究平正规矩。作品采用正面、正面侧身、正侧面塑型,一般突出正面的刻画。如“坐虎”和“坐狮”的头部为正面,身子则取侧面,集中绘制正面,浓妆重彩,背面为粉洗白底,素胎一片。这种处理不仅是为了省工省料,也是民间“求全”观念的体现,符合中国民间的一般审美习惯。凤翔泥塑造型还讲究饱满圆浑。作品结体概括凝练,形态夸张变形,略显凹凸以划分五官、四肢等细部。这种在造型上追求整体圆浑、饱满的团块感,既是针对泥材特性所作适应性处理,又是强调作品功能的实用性选择和精神性选择。这种处理一方面用在儿童玩具的耍货类作品上,使之很少有棱角出现,适合儿童在手中把玩。另一方面用于驱邪避害的作品上,也使作品在圆浑的团块体量中孕育、积蓄着勃勃生机,显示出一种向外扩张的力度,更加表现出此类作品威严勇猛、震慑鬼怪的气势。如“坐虎”的脸部处理为暴额怒目、呲牙咧嘴,身躯则大幅度的收缩,四肢也极度的简化,糅合了动物特有的凶猛性格,以增驱邪之功效。“钟馗”豹头环眼,黑面翻鼻,虬髯四射,胸腹向前凸出,头脚后收,呈弓形,用以表现其威武和勇猛的气势。再一方面,使得纹饰有足够的施展空间,这样可以把吉祥观念予以充分地表达,通过祈福纳祥的作品表达出人们追求圆满的幸福观,生命赞美的作品展示出人们生机勃勃、达观进取的人生观。

(2)纹饰

凤翔泥塑上常用的莲花、牡丹、海棠、佛手、石榴、葡萄、枣、金瓜等花草蔬果纹样,以及贯钱纹、云气纹、回旋纹、方胜纹等抽象几何纹样,均是有富贵、平安、福寿、生子等吉祥寓意的象征图形或表意符号。如有民俗讲究的“坐虎”、“坐狮”等,纹饰往往繁满绵密,而一些民俗功能较弱的作品,如耍货的装饰则疏朗灵动。这些经过漫长岁月的积淀、约定俗成的民俗文化符号,具有强烈的历史延续性和顽强的稳定性。凤翔泥塑纹饰的空间布局,讲究对称和均衡。这种纹饰处理习惯除了对端正、圆满等吉祥含义的追求外,也体现了人们因此形成的审美趣味。在绘制过程中,艺人往往透形勾绘,以对称形式展开纹饰,花卉与抽象纹样交替组合,在简单的塑形中造就出千变万化的审美效果。凤翔泥塑纹饰的勾线讲究线条要“顺”,即要求不断线,要一气呵成,因此要求手法极快。艺人们对上百种花饰和纹样都了然于胸,整体布局处理显得繁而不乱,张弛有度,既有工整对称的装饰性,又有洒脱流畅的写意感。

(3)色彩

凤翔泥塑色彩浓厚热烈,以红、黄、绿为基本色,加上勾线的黑和粉洗的白五种色绘制。这五种色彩与中国传统的五行观念一致,古代称为“正色”,其他的色彩为“间色”。

这五色被艺人们赋予了深刻的民俗文化观念和主观情感,如红色代表四季红火,绿色代表万年长青,旨在传达求吉纳福的意愿。“五色”对比极其强烈,但经过艺人巧妙地搭配组合又显得和谐统一。艺人一般先将红色定为主基调,再辅以绿色,显得热闹吉庆,即如民间俗语所说“红红绿绿,图个吉利”;之后加黄色作为装饰陪衬,使整体色调趋于稳定统一,造成塑作鲜明、艳丽,又浑厚、沉着的色彩效果。

正由于凤翔泥塑起源悠久,技艺精湛,作品丰富多彩而蜚声中外,成为我国传统民间艺术一朵艳丽的奇葩。

