

论凤翔泥塑艺术

文 / 郑玲玲

凤翔泥塑是民间艺术中的绚丽瑰宝,是凤翔人民勤劳和智慧的结晶。它造型多样,表现手法率真而朴实,稚拙而有情趣,具有鲜明的象征性,寄托了人们心灵深处的美好愿望,体现了远古的文化气息和浑厚古朴的审美品格,具有独特的审美价值和研究价值。

凤翔的泥塑得古风土俗浸润,经百姓世代锤炼,形成地域性颇强的造型模式。无论大型挂件摆饰品或小型持玩,凤翔泥塑形制均匀,概括洗练,略细节而蓄形式,蕴醇厚刚健质朴的特质。凤翔泥塑设色严谨,具有浓郁的地方特色和乡土气息,是珍贵的民间文化资源。

一、凤翔泥塑的由来

凤翔处于陕西八百里秦川之西,宝鸡之北,南临渭河,曾为周秦两代重要郡都,具有深厚的文化基础。凤翔泥塑是这里最具代表性的民间艺术品之一。凤翔泥塑,旧称“脱胎泥偶”,在民间叫“耍货”。相传明代洪武年间,有一支军队打

了胜仗赶走了元人,在凤翔安营扎寨,垦荒种地,其中有部分士兵是江西人,有陶瓷手艺,就地取材一种接近陶土的“板土”,黏性强,加水晾干,硬而不易破裂,加入碎纸砸匀,试着捏塑出泥塑出售。随着历史的演进和文化的滋养,形成了凤翔特有的泥塑艺术。

凤翔泥塑是当地人民性最广泛,地域性最鲜明,民俗内容最深厚的一种文化形态。它与凤翔人民的日常生活息息相关,渗透到人们生活的各个角落,生病求吉、五谷丰登、求子祈福、生意求利,都有泥塑的身影。它渗透着“驱邪禳灾、祥和平安”的象征寓意。寄托了人们心灵

深处的美好诉求,表达了对生活的理解、热爱和追求,传达出他们祈求平安祥和、健康长寿的美好愿望。

二、凤翔泥塑的艺术特色

凤翔泥塑与其他西北民间艺术互相融合,体现了西北民族文化浑厚、古朴的审美品格。表现手法率真朴实,古拙而灵秀,有着夸张粗犷的艺术特色。件件泥塑都被赋予了生命、思想、信仰,充分反映了劳动人民淳朴、健康向上的精神风貌,蕴含着华夏文明的博大、阳刚的民族气魄,凝结着完整的中国本元造型艺术色彩特征。

1. 以色寄情

五行色彩观

凤翔泥塑的色彩,具有响亮、饱和、鲜明的审美效果。常常运用大红大绿,这一点体现了“红红绿绿,图个吉利”的民间美术色彩观念。“色彩作为一种纯物理性的现象与民间文化观念相关联,被作

象的能力。民间艺人运用色彩是相当丰富大胆的,因而可以启发我们如何运用色彩得到更好的装饰效果。”^[2]

最后,我国传统的民间年画艺术可以对现代平面设计师有着很好的启迪作用,设计师也可以从中领悟到深刻的文化底蕴,体会到传统的劳动人民如何表达自己的思想和情感。平面设计师也利用这些民间年画的一些特有元素,进行重新组合和构建,设计出既体现出现代人的所思所想,也可以体现我国传统文化内涵和神韵,进而又把中华民族的传

统文化的特色、理念和精神发扬光大。像人们常说的,传统的就是世界的。当今,由于社会经济的转型,民间艺术赖以生存的环境已不复存在,所以如何尽我们最大的努力把我国传统的民间艺术在现代设计中表现出来,让世界了解我们优秀而独特的民间传统文化,作为一个未来的设计师这是责无旁贷的。

注释:

[1]中国旅游品牌网(<http://www.Brand001.com>)

[2]96 五省民间艺术展暨理论研讨会

纪要·美术研究·总第2期·232—233页

参考文献:

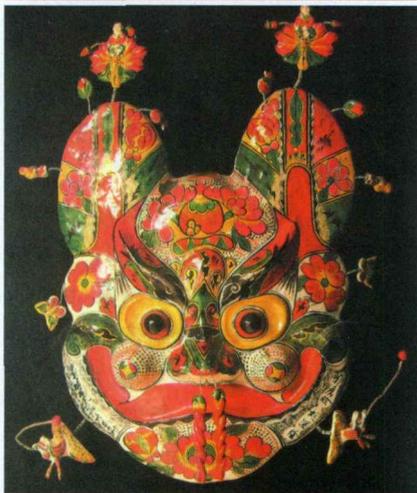
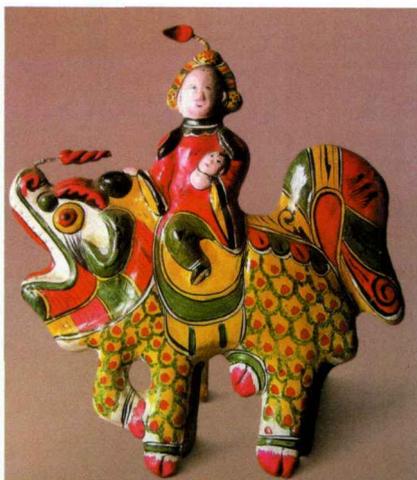
[1]唐家路、潘鲁生.中国民间美术导论.哈尔滨:黑龙江美术出版社,2000

[2]王树村、王海燕.年画.杭州:浙江人民出版社,2005

[3]阮荣春、胡光华.中国近现代美术史.天津:天津人民美术出版社,2005

作者简介:姚敬旭,武汉理工大学艺术设计学院研究生

编辑:郑钢岭

为一种象征手段，加以延伸并拓展了它的内在性质，与其他事物相联系。^[1]在中国人的传统观念中，白、青、黑、红、黄这五种原色被作为色彩之正，即正色或五色。“中国原始五行观早将五色视为世界诸方色相之源，中华民族自古便执着于色彩浓度与纯度的追求。”^[2]早在古时，刘熙《释名》中就曾指出：“青，生也，象物生时之色也”；“赤，赫也，太阳之色也”；“黄，晃也。晃晃日光之色也”；“白，启也。如冰启时之色也”；“黑，晦也。如晦冥之色也”。这五种颜色蕴涵了吉利祥瑞之气。凤翔泥塑同样是严格按照五色观念来着染的，全部使用五色以象征五行的金、木、水、火、土。泥塑常以墨线勾勒，用红、黄、青作为主色，在黑白相生的映衬下体现出中国传统的色彩观。对这五种颜色，凤翔泥塑艺人在实践上有自己的理解，黑为“力”，如画中石；白有大之意，如画中天与地；红为“心”，如钟馗表正义；绿为“生”，如画中草木，勃勃生机；黄为“熟”，如画中之果实，和合美满之意。显然，色彩在凤翔泥塑作品中的意义反映了自然万物生生不息的规律和人们惩恶扬善的美好夙愿。在这里，色彩已完全成为一种观念性的阐释和象征意义的载体，已不再是单纯的感知视觉形式。

和谐对比色

凤翔泥塑赋彩，特别强调色相的对比性，极力显示对比特有的张力和刺激性。也正是这种色彩意识，造就了凤翔泥塑的色彩特征，火爆热闹、明快响亮、浓重醇厚、鲜艳绚丽。

凤翔泥塑均以白粉打底，然后表面施红、黄、绿、黑等色彩，充满喜庆气氛。如挂面虎片中双耳、眼、唇、鼻采用红绿色对比，在注重色彩冷暖对比中又追求统一的视觉效果，在其间点缀黄色，正符合了民艺口诀中道出的色彩观“光有大红大绿不算好，黄能托色少不了”。再如花牛泥塑同样是运用大红大绿赋色，其主要部位，牛头、尾用黄色衬托，黑色斑纹点缀周身。这种在大红大绿色彩中点缀间色搭配的方式，起到了在对比刺激中寻求和谐、平衡视觉效果的作用。

2 以物寓意

民间吉祥艺术是一种典型的象征寓意艺术，吉祥题材作为客观事物，它承载了某种吉祥的寓意或深刻内涵，与人们的吉祥观密切相联。如王朝闻先生所指出：“当人们一定的善恶观念，是非观念，美丑观念和人们对它的某些特殊的感受相联系，它的某些特征在感受中才具备表现特定的思想情感的作用。”^[3]吉祥主题中的以物寓意也是凤翔泥塑艺术的一大特征，泥塑作品中的题材、图案纹样、色彩等，成为吉祥观念和象征性寓意符号，频繁出现，运用象征来寓意寄托人民的生活理想和愿望追求。

虎是其中运用最广泛的动物之一。虎面挂片和坐虎是凤翔泥塑作品中最具代表性的，也是传统虎文化的集中体现。古代，虎被尊为神兽，崇拜虎，以虎为图腾，早在商周时期西部地区部族之中已经是普遍现象。《风俗通义·祀典》谓：“虎者，阳物，百兽之长也。能执搏挫锐，噬食鬼魅”。虎被人们赋予神力，对虎的崇尚意味着人与神性的合一，充满了对生的希望和对死的无畏。泥虎是另一个突出表现，凤翔的泥虎直接继承了周秦汉唐文化，乃至远古虎图腾若干文化因素，被赋予镇宅祛凶、祈子增寿、招财纳福等多重内涵。

凤翔的虎面挂片，是用胶泥掺加棉絮或纸浆经过反复揉合，捶打，用模具翻模后彩绘而成。虎面挂片造型怪诞、神奇，既威严狰狞又热烈温和，表现了吉祥瑞兽的形象。整个虎面挂片，圆中有方，两耳向上直竖，显得雄威武气，有刚正之美。面部五官造型紧凑，夸张又生动得体，眼睛为日月，均为太阳形；鼻子为人祖，常勾金钱符号；眉毛为阴阳鱼，额头为莲花，或三仙果之一石榴或桃；下巴为牡丹，鬓角作佛手，双耳脸颊画梅花，两腮皴染卷曲胡须。

虎面挂片具有诸多内涵，首先，表现在用五行色绘出的纹样上。这些纹样的寓意主要有：莲花，象征女阴，喻吉祥、海棠、牡丹，喻荣华富贵；石榴，多子多福；艾草，辟邪祛毒；辣椒，威风厉害；贯钱，招财进宝；化生童子，增寿宜子；十二生肖，压胜，祈福纳祥。其次，虎头上的“王”字被牡丹富贵花所取代，虎面

的其他纹饰，也多以五谷或大自然中的花草、果实等巧妙组合，淋漓尽致地反映出自然界生生不息，开花结果的永恒主题。虎面挂片造型与现实的老虎相距甚远，但它却真实地抓住了虎的神气，在多种组合中，既透露出虎的雄威，更感到和善可亲。虎面挂片如虎似猫，貌似威猛，却幽默诙谐，意趣盎然。“颤头”的加入，更增加了娱乐性，可掬可亲。凤翔泥塑艺人用他们的想象创造出人民心目中的理想老虎形象。总之，多种彩绘纹饰的组合与表现，反映出凤翔泥塑虎文化的多重性和宽泛性。

凤翔泥塑中的镇宅坐虎，饱满浑厚，铜铃大眼，炯炯有神。面部的阳性纹样和躯体的莲花、牡丹阴性纹样呼应谐调，加上浓艳的色彩，具有一派大自然生机盎然的景象。虎身上绘有宝葫芦和石榴，均表示多子，象征子孙绵延，两者均有人类希冀生命繁衍不绝，子孙永享五谷丰登的深刻内涵。

祈福禳灾、趋吉避祸是人们在特定历史阶段的精神需求，以禳灾纳吉为主题的泥塑作品也成为凤翔泥塑的主要表现题材。其中以五毒和钟馗为代表，在凤翔泥塑中，五毒题材的挂片是用以避除病疫，驱除邪魔。凤翔人民赋予五毒种种神奇力量，追根溯源在于它们都能入药，具有镇痛祛毒，消肿化淤的治病功效。蟾蜍一直被视为辟五兵、镇凶邪、助长生、主富贵吉祥的神物。凤翔泥塑艺人以蟾蜍为主体形象，将其余四毒形象或浮塑画在蟾蜍背上，从而获得醒目动人的艺术视觉效果。钟馗是辟邪斩鬼之神，深受人们欢迎和喜爱。凤翔泥塑钟馗均为镇宅之物，其身着红袍，一手按斩妖剑，一手高扬笏板，横眉怒目，疾恶如仇，充满了大无畏的英雄气概。大约在元明之际，人们又给钟馗形象增加进福内涵，使其兼有福神的职能。所以，在凤翔泥塑钟馗的衣襟和前额处常常绘有蝙蝠图案，以喻福自天降。

吉祥观念是人们在长期的社会实践和共同的心理需求上逐渐形成的，也是中国传统思想文化的一种精神体现，作为人们的精神寄托而生生不息，相生相伴。凤翔泥塑的吉祥内容和审美形式已

深深融为一体，使泥塑真诚质朴的艺术风貌与人们之间具有了天然的亲和性，承载着人们的美好愿望代代相传。凤翔泥塑艺术是歌颂生活和追求吉祥幸福的艺术，是人民精神和生活理想紧密结合的情感化艺术形象。

3. 以形传神

泥塑艺人在注重对美的功利性追求时，在创作过程中尽量删去与主题无关的次要部分，在传达对象特点的同时进行了大量的抽象、夸张处理，体现出高度的主观性和随意性，如生活中的白马与松鼠、卧牛与小狗、羊、鹿和猪等。而保护太平的挂虎、坐虎更不是原本的老虎形态，凶猛中渗透人性的特点，可以说是意象和现实的完美结合。将立体

造型平面化，用流畅的线条勾勒出动物形象，其形态生动、粗犷夸张、简练概括、威武可爱的造型已经远远超过人们的想象空间，它不再受形态的限制，大胆地塑造出超出现实色彩而具有精神内涵的动物造型。如大坐虎，尾巴进行了平面性的处理、四肢也极度简化，对虎头中的眼睛、鼻以及双耳朵进行了夸张性的处理，加入了颤头，显得威猛可爱。这种通过最简洁的语言来表达情感，营造出天真烂漫、率性生动、意象交叠的审美特征，泥塑外形融入了主观表现的意趣，将自然天成作为审美取向，正体现了传统艺术中追求的“不肖形似，而求神似”的审美境界。

三、结语

凤翔泥塑风格质朴、活泼，色彩单纯而抽象化，既灿烂平凡、丰富浓烈，又纯朴稚拙。它所表现出来的是一种本元文化和民族精神气质，它的吉祥象征寓意更是一种文化精神内涵，一种执着于对善良、美好追求不懈的内涵。正是这些艺术特色使凤翔泥塑成为我国民间艺术中的绚丽瑰宝。

注释：

[1]潘鲁生. 民艺学论纲. 北京：北京工艺美术出版社，1998. 265页

[2]玩具的文化意义，见：中国民间美术全集中. 济南：山东友谊出版社，1993. 288页

[3]转引唐家路. 民间艺术文化生态论，181页

参考文献：

[1]唐家路. 民间艺术的文化生态论[M]. 北京：清华大学出版社，2006

[2]孙建君. 中国民间美术[M]. 上海：上海画报出版社，2006

[3]林通雁. 陕西民间美术大系——石雕·泥塑[M]. 西安：陕西人民美术出版社，2004

[4]刘子健. 浅析陕西凤翔泥塑的艺术特征及其内涵[J]. 美术，2003. 3

作者简介：郑玲玲，陕西师范大学美术学院设计艺术学专业研究生

编辑：郑钢岭