

·艺术与传统·

艺术人类学视角下苏奇灯笼画艺术特征研究

□ 苏琳玉 刘雅茹

摘要:在保护和传承中国民间非物质文化遗产的大环境下,文章以安阳苏奇灯笼画为研究对象,运用艺术人类学视角,采用田野调查方法和文献分析法,探究苏奇灯笼画的艺术特征。调查表明,苏奇灯笼画独特的美学特色与其所形成和发展的社会、人文、自然环境存在不可分割的关系,相信通过更深层次地剖析和探索它背后的文化形式及艺术特征,对保护和弘扬苏奇灯笼画文化有着积极的意义和作用。

关键词:苏奇灯笼画;艺术人类学;艺术特征

苏奇灯笼画是安阳县永和镇苏奇村的一项传统民间工艺美术品种,就其呈现形式而言属于彩画灯笼,从其绘制方式而论,属于木版年画品类,于2009年6月被列为河南省第二批非物质文化遗产。从现存的苏奇灯笼画木版画实物来看,距今已有百余年历史,能反映出安阳一带的社会文化活动,是我们了解安阳一带人们的世俗生活、社会历史的重要途径。但是,随着社会的发展和媒介的出现,传统手工艺受到严重冲击,濒临失传。以艺术人类学的观点来看,探索苏奇灯笼画背后的艺术思想以及研究它背后的多种艺术形态都是对它进行更加深层次认识的一个重要方法。而透过探索艺术本身,可以认识苏奇灯笼画的美学特质,分析这些特征形成的历史文化因素,以此来期望更加精准地把握苏奇灯笼画的文化价值,以期传承和保护苏奇灯笼画探索出新的路径。

1 基于艺术人类学观点研究中国艺术风格的根源

美籍统计学家哈彻尔(Evelyn Payne Hatcher)的美学观指出:在探究“美术”本质的整个过程中,必须了解美术的制造地、美术的创作者以及美术的作用、功效,尤其是它对制作者们意味着什么,这也是在当代艺术的人文语境中,对它加以分析研究的原因。艺术人类学所研究的对象不再仅仅是艺术本体,还必须涉及作品背后的非物化的人的心理活动及其思想活动的部分,以及操作这些作品产生和结束阶段的人的行为。所以,在研究苏奇灯笼画时不要拘泥于对其艺术本体的研究,应注意到苏奇灯笼画形成与发展所依存的社会中的诸多方面都对其有着不可忽视的影响。在苏奇灯笼画创作与传播的过程中,整个社会的文化环境、生产生活方式、经济发展状况以及创作者的审美理念与思想观念都对其形成独特的艺术特征有着重要的影响。

博厄斯在《原始艺术》中认为,一种成熟的作品和它的制作过程、创作者的生理情况、美学要求有关,其中形式要素是形成装饰美学的根本。一件作品的质量优劣,不但与创造者自身的技术娴熟程度、精巧程度相关,而且还与创造者所处的社会生活状态、生产生活方式

等相关。良好的社会条件,即完善的社区文化氛围、安定的社区政治经济格局、稳定的社区生存空间,都为艺术家们带来了良好的创作创意空间,而在苏奇灯笼画最盛行的时期,正是社区内民俗风尚也较为和平安定的时候,而民间戏剧、小品、话本等文化表现形式的层出不穷为手艺人带来了取之不尽的创作素材与创意空间,即在技艺和创意互相撞击、彼此交融时就产生了新颖独到的艺术作品。

2 苏奇灯笼画的艺术特征

2.1 题材与形式分析

安阳县传统文化底蕴丰厚,保存了不少富有古风古韵的传统民俗活动,如“过年贴门神”“正月十五闹花灯”“民俗庙会唱大戏”等重要民俗活动,这也说明当地人民非常注重传统民俗节日活动。苏奇灯笼画是民族节日用品,其题材尤为丰富。民间艺人们在创作灯笼画的过程中,无一不是在结合本地的民风民俗,并为了更能体现本地人民所耳濡目染、喜闻乐见的戏曲故事和民间传说而费尽心力地完成符合大众审美的艺术创作。除戏曲和民间传说之外,较为常见的还有深受广大群众喜爱的花鸟鱼虫、祥禽瑞兽等吉祥纹样。

民间故事的广泛流传是来自于先人通过想象战胜自然力,以及把神话力量更加形象化的产物,民间神话通常都表达了人们对于不太可能在现实中真实存在的形象或力量的崇拜和追求,承载着人们对神秘力量的探索。因而,这些口耳相传、代代留存的神话故事及神话人物形象也是苏奇灯笼画的一个重要题材。现存的苏奇灯笼画中的神话故事类人物主要有:《封神榜》中的姜子牙、殷蛟、杨戬、张奎;《八仙》中的张果老、何仙姑;《西游记》中的唐僧、猪八戒等人物形象。

被誉为“戏曲之乡”的河南,有着绚丽多彩的民间戏曲文化,苏奇灯笼画的发源地——安阳,亦是把庙会、唱戏、看戏作为最基础且广泛流传的大众文化娱乐活动。故而,豫北戏曲中的人物形象也自然成为苏奇灯笼画的主要题材来源。苏奇灯笼画,一般都是以2~3个人物组成的一回式戏剧小节,人物之间彼此照应,共同

构成了一个故事,如《古城会》《华容道》《桃园三结义》《朝阳沟》等。

这三类不同的题材内容体现出了历代民间手工艺创作者们在长期实践总结后形成的传统艺术形式,同时也是艺术创作实践与人们精神需求巧妙演绎、繁衍变化的成果。

2.2 流程与构图分析

苏奇灯笼画的制作流程主要分为三大部分:灯笼框架的制作、灯笼画画面的创作与绘制、其他装饰物的制作。灯笼框架的制作是用豫北地区常见的一种植物——高粱的秆作原材料,将细长的高粱秆做成4个大小一致的方框,再用四根立柱连接,即可制成灯笼的框架部分。苏奇灯笼画的主要难点在于灯笼画画面的制作,画面的类型属于木版年画类,需要先制作木刻版,制作完木刻版后用纸印制黑色线稿。在将一个灯笼的4个画面线稿都准备好之后,用糨糊把4张线稿糊裱在灯笼框架之上,然后将其置于阴凉处慢慢晾干后方可进行灯笼画画面的上色。在灯笼画四面全部绘制完成后,为提升灯笼4个不同画面的整体性,通常会在灯笼的4个长边绘制颜色统一的彩色边框,边框既可以使整个灯笼画面效果更为和谐统一,也可以起到营造一窗一景的分割画面的作用。最后的制作流程是在制作好的灯笼主体的基础上,搭配上颜色合适的彩穗和提手。提手通常采用铁丝和木板制作而成,铁丝穿过木板,而后将灯笼放在木板上,穿过铁丝,最终制作完成。

苏奇灯笼画的通常形态都是高二十多厘米、宽十几厘米的长方体或六面体,但也有少数的走马灯形式,灯笼的造型决定着糊裱在其上的灯笼画画面的结构形态,又由于苏奇灯笼画的主要表现内容都是人物形象,因此苏奇灯笼画面的结构也往往为竖结构。苏奇灯笼画的构图方式并非满版式构图,而是人物周围留有空白以突出主体。这种构图方式不仅可以使得主体对象更加突出,同时也与其最终展示形式有关,整个灯笼的中间部分放置一段小蜡烛,烛光摇曳,更能衬托出整个画面人物有影影绰绰、飘忽悠然之感。

图1 制作完成效果图

图2 《古城会》中的张飞

2.3 造型与色彩分析

为精准传达出人物形象的主要特征,苏奇灯笼画

在造型时会特意夸张人物的主要经典特征,做到不求形象完全一致,但求神韵更为契合。人物形象进行夸张化处理,不受常规比例的限制。人物通常采用五段式,将头部比例夸张处理,画面上会出现与现实生活相违背的差距。比如《古城会》中的主要人物是张飞,为突出表达张飞威猛、勇武的形象,将人物进行夸张处理,使其比古城墙还要高出很多,同时也是为了突出整个人物形象,将战马进行了忽略处理,正是运用了这种大胆的夸张、取舍,才能更加突出整个画面当中的中心人物形象。

仔细观察会发现,苏奇灯笼画中的人物头部均采用四分之三侧的微侧脸形式,又称“八分脸”,几乎没有正面或侧面的形象。这种“八分脸”的造型,刻画重点便是眉毛、眼睛、嘴巴,通过这样特殊角度的选取,能够更为传神、精确地表现出人物的形象特征。苏奇灯笼画的造型方式主要是以“线”为主,和其他木版年画一样,都是在经过线条拓印后形成线稿,再进行上色、晕染。苏奇灯笼画的上色特点即在于晕染手法上,晕染时需准备一支上色毛笔和另一支无色毛笔配合使用,逐渐晕染出层次丰富、色彩鲜艳的效果。

苏奇灯笼画色彩的搭配,通常采用的是纯度较高、颜色较为鲜艳的明快色彩。苏奇灯笼画是农耕文化的产物,是豫北地区劳动人民消遣时使用的工艺品,因而其色彩具有明快单纯、鲜艳强烈的特点。在整体用色上更加注重表现乐观豁达、积极向上、纯真质朴的乡土气息。

3 结语

属于苏奇灯笼画的手工制作技艺时代已经远去,人们现在再来看类似的手工艺作品时通常会怀有一种看珍稀物件儿的心态。虽然这些传统的文化形式、手工制作技艺已不再是我们现代生活中的必需品,但作为中华民族传统文化的一部分,我们需要对其进行保护与传承,只有在做好传承与留存的基础上,才能使其重新焕发生机,获得新生。

参考文献

- [1]方李莉,李修建.艺术人类学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013.
- [2]弗朗兹·博厄斯.原始艺术[M].金辉,译.上海:海文艺出版社,1989.
- [3]陶卫丽.安阳苏奇木版灯笼画研究[D].苏州:苏州大学,2011.
- [4]李宁.安阳苏奇彩画灯笼及其艺术价值[J].装饰,2009(7):108.
- [5]庞先超.安阳苏奇木版灯笼画探析[J].柳州师专学报,2008(3):16.

(作者单位:郑州轻工业大学)