

CHUANTONGZAOXINGYISHUKAOXI

传统造型 艺术考析

谭东风 主编

河南人民出版社

传统造型艺术考析

主 编 谭东风

副主编 王胜军 张 旭 焦晓军

编 委 (以姓氏笔画为序)

马明松 王胜军 师 晖

关曙光 张 旭 焦晓军

谭东风

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统造型艺术考析/谭东风主编. - 郑州:河南人民出版社,2006.9

ISBN 7-215-06027-6

I. 传… II. 谭… III. 造型(艺术)-研究-河南省
IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 085369 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 黄委会设计院印刷厂印刷

开本 680 毫米×960 毫米 1/16 印张 21

字数 341 千字

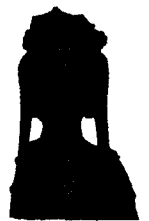
2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

定价:38.00 元

序 言

中国的造型艺术源远流长,有着长久而具丰富意蕴的发展体系。在过去的历程中发展孕育的文化,继承和传递方面不绝如缕。由于中国地域环境的隔绝造成交流方面的不便,文化基本尚未受到外部的冲击,故而较为完整地保全了独立面目的特征。造型艺术作为整体文化的组成部分,在主要创作方面及创作原则与审美主流意识方面形成了自身独特的个性。应该说,交流的隔绝是一种缺陷和不足,但作为艺术的创作,本身基于人所生活的特定客观环境,思想意识、情感确实是在实实在在的生活基础上产生和发展的,是扎根于本土的,感人的力量亦来自于此。从这一观点上看待又似是合乎情理的。可以说中国的造型艺术和审美文化是站稳了脚跟,保持了独有的艺术个性。这种独特性的保持与确立,充分地证明了这个民族对自己所创造的艺术以及在创作过程中所积累的经验与充分自信是分不开的。传统的经验在漫长的历史过程中起到承前启后的作用,不管艺术形式及其他因素的影响怎样变化,表意性的创作原则不变。正因为历代造型艺术坚持这一点,我们的作品充满了文化的审美意趣,从而影响着、滋润着人们的心灵,提升了整体的人文精神的品位。这就是我们民族具有独创艺术的魅力所在。

在世界范围内,各地域生活的早期先民们,在进化和发展过程中,由于生活劳动的作用进行了智力的发展,生之动力使人们摆脱了动物性的蒙昧,并学会使用和加工劳动工具。劳动生活的所见所闻大约以视觉感受为主丰富着人们的意象,并能在闲适休息间洞见记忆的内心视像,那些记忆的形象时而引起人们的兴奋,于是便试着把记忆的意象描画表现出来。那意象起初可能是不太清晰,甚至是模糊不清的,但少

数智者凭借其有限的简单工具和自然涂料把它在岩石上表现出来了。这了不起的举动或称它为表意创作活动,使文化的产生成为了可能,这不经意的举动对今天的人们似乎简单平常,实则太了不起了,因为它是智慧之光的闪现和精神活动的外化表现,由此文化产生了,光明出现了。意识到的物像被人为地表现于外,并得以传递给他人。可以想象,多么久远的孕育才出现这不平凡的表现意中之象的能力。确切地说造型艺术的出现就基于这表意性。它是智力发展到一定阶段的结果,这种方法是我们创作的法宝,怎能随意忘掉丢弃呢?

中国人把表意的能力代代相传,并发展到极致,在造型艺术的创造中追求传神、写意、抒情,注重意象表现。而不像西方艺术追摹客观、自然,深入地研究结构、形体,空间、比例,色彩、甚至观察的角度、透视等,钻到了“技”的牛角尖里;偏离了艺术创作的表意、表情的原则。不过聪慧的西方人很快就意识到了自己所走的路是一条削弱表达审美的歧路,在冷漠、荒凉、无聊的路上走了一段后,又回过头来走上表意性的创作道路,这已是19世纪末到20世纪初的事了。但由于观念的偏执又玩到了走火入魔的地步。立体主义绘画运动游戏便是如此。不过西方人从中获得了创作自由的能力,在以后的整合中又清醒过来,孕育出的花树长得不错,花儿开得也不错。正可谓“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。东西方造型艺术殊途同归了。

中国造型艺术不受物象的约束是自始至终的,并在后来的画论中总结得极为精辟,如“外师造化,中得心源”等。传统的造型艺术创作坚持这一原则。强调表意性的“意”从何而来?来自对客观事物与社会生活的观察感受,在创作时不被客观所奴役,是借物抒情、物我互化、天人合一。“外师造化”就是说要拜造化为师,虚心向大自然学习。大自然与人类社会生活是艺术家创作的源泉,是体悟的加工材料。“中得心源”可以说是“外师造化”的体会,集中、概括、筛选、构思后头脑中形成的情和意,这是主观创造的过程,也是精神创造的重要阶段,是“超于象外”的意象构成的思想活动。

造型艺术的审美创作活动是不断向前发展的。过去的人们在他们所处的生活时代创造了非凡优秀的艺术,我们从中研究他们的创作方法,积极向上和健康的思想情感,认识其审美的实质价值,看到传统造型艺术的优良并学习和继承它。对于今天处在多元文化交融、冲击环

境下的当代人们尤其有着重要的意义。时代在前行,迈出左脚正因为有右脚的支撑方能前进。从传统文化中汲取营养,为今天的创作服务,我们才能壮大,这正是编著此书的初衷。倘若能启示后学,重视我们传统造型艺术的学习,实为编者之欣慰。

本书分章撰写情况如下:第一章,张旭;第二章,关曙光;第三章,谭东风;第四章,王胜军;第五章,马明松;第六章,师晖;第七张,焦晓军。

谭东风

2006年6月于豫

目 录

序 言	1
第一章 泥泥狗的造型艺术与伏羲文化	1
一、考证“淮阳泥泥狗”的历史渊源	2
二、剖析具有典型意义的“泥泥狗”作品	7
三、解析“泥泥狗”的艺术形象	25
四、直觉淮阳泥玩具的创造性	28
五、淮阳泥泥狗的审美观	32
六、淮阳“泥泥狗”的艺术开发与传承	39
第二章 早期社会的艺术设计	45
一、设计的起源与石器的制作设计	45
二、陶器的制作与器形的设计	47
三、岩画、壁画的产生及其特点	49
四、纺织物的产生与设计形式	51
五、青铜器的出现与形制设计	64
六、原始陶瓷器的形成与实用设计	74
七、交通运输工具的设计规范	76
八、城建布局与建筑设计	77
九、冶铁的发明与铁器的制作设计	78
十、漆器工艺与设计渐趋成熟	80
十一、制陶业的发展与陶器的设计	84

第三章 南阳汉代画像石造型艺术 86

- 一、南阳汉画像石及研究的基本状况..... 86
- 二、南阳汉画石的题材内容及造型语言的传承..... 89
- 三、南阳汉画像石反映的时代精神风貌..... 96
- 四、南阳汉画像石的造型语言 104
- 五、欣赏次序的设计 123
- 结语..... 128

第四章 剪纸造型艺术 131

- 一、中国剪纸发展史 131
- 二、民间剪纸与民俗 138
- 三、古老的河南中原民间剪纸 140
- 四、河南豫西地区贴“花门”的风俗民情 144
- 五、民间剪纸的品类和功能 149
- 六、民间剪纸的价值 151
- 七、民间剪纸的艺术风格和特征 153
- 八、现代剪纸 168
- 九、现代剪纸的表现形式 169
- 十、抢救剪纸艺术刻不容缓 172

第五章 石窟造像艺术 174

- 一、总论 174
- 二、我国石窟的分布及其造像艺术特征 175
- 三、石窟造像在不同历史时期的不同特色 212
- 结语..... 219

第六章 朱仙镇木版年画造型艺术 221

- 一、追溯中国年画 221
- 二、沧桑朱仙镇 234
- 三、朱仙镇木版年画 238
- 四、寻找久远的记忆——年画艺人 253

五、亟待保护和发展的中国木版年画	269
第七章 中国画艺术造型观	274
一、中国画独特的发展史	274
二、从“六法”中解读中国画的独特性	294
三、中国画独特的章法观	308
四、中国画独特的笔墨观	314

第一章

泥泥狗的造型艺术与伏羲文化

图 1-1 狗

淮阳是中华民族古老文化的发祥地之一。太昊伏羲陵是龙的传人寻根问祖的圣地,淮阳泥泥狗则是人们为纪念“人类始祖”伏羲、女娲“抟土造人”的丰功伟绩所产生的纪念品,也是我国传统造型艺术具有鲜明特征的经典艺术品。它渊源久远,是淮阳古今勤劳善良的劳动人民聪明智慧的结晶。

一把黑泥土,尽展着芸芸众生相,散发着智者的光辉,浸润着千年的灵感。

泥泥狗造型奇拙,色彩热烈奔放,其形象高度概括后人对伏羲、女娲远古生灵祭祀崇拜的心理,是太昊伏羲陵

“二月古庙会”上母系“生殖崇拜”风俗的遗留。它用淤泥手工捏制,黑底彩绘,图案点线分明,既有古陶器的画法,又有楚漆器文化的格调,艳而不俗,似拙实巧,耐人寻味,它不但造型奇特、外观美丽,而且还可发出优美动听的声音,深受人们的喜爱,儿童更珍爱有加。观赏它犹如进入宇宙洪荒,那个人兽同伍的、古朴稚拙的远古时代能唤起你无限的联想,同时获得原始美丽的享受。因此,海内外专家学者评价说:淮阳泥泥狗是中国远古社会的“真图腾”、“活化石”,是中国民间艺术的瑰宝。

一、考证“淮阳泥泥狗”的历史渊源

淮阳古称“宛丘”和“陈”，位于河南省的东南部，居淮水之阳，故称淮阳。淮阳上古时为伏羲氏旧都，其城北有“太昊伏羲陵”。当地俗称“人祖庙”，太昊陵每年开春季节都有二月盛会，俗称“太昊陵庙会”，又称“人祖古会”（从农历二月二起至三月三日止）历时一个月，二月庙会期间每日有数十万伏羲子孙云集于此，他们高举黄绫青龙旗，手捧香楼，肩挑花篮，唢呐声声，香烟缭绕，十分壮观。香客们称伏羲为“人祖爷”，称女娲为“人祖奶奶”，虔诚地向他俩跪拜，焚香祭祖，以祈后代子孙兴旺、繁荣富强。

在太昊陵庙会上，随时都可以听到出售泥塑玩具——“泥泥狗”的叫卖声，到处都能看到筐筐篮篮，黑底现彩，被誉为“活化石”的泥泥狗的展销摊点。这些造型奇特，设色古朴的民间艺术品，将古会装点得琳琅满目，像一座神秘的宫殿，汇集成艺术的海洋。四方前来谒祖朝圣及观光旅游的人们都要习惯地带一些回去，作为送给子孙或亲邻幼童的珍贵礼品。

淮阳泥泥狗，是对淮阳太昊陵庙会上泥玩具的总称，叠用两个“泥”字，是对泥玩具的爱称，那些鸟、兽、虫、鱼及千奇百怪形式多样的造型，并不完全属于狗类，为什么通称“狗”呢？首先从历史上传下来的文字符号进行考证解释和深层次的剖析。

许慎的《说文解字》：“狗（𤝵），孔子曰：狗叩气吠以守，从犬句声（古厚切）。”这是说狗的特性是叩气叫，又有守护的作用，忠诚地守着，有了情况就叩气叫，字旁从犬。《说文解字》：“犬（𤝵），狗之有县颡者也，象形。”孔子曰：“视犬之字如画狗也。”县作悬，颡为兽脚趾端的角质，同蹄。（图1-2）

犬字有作广泛称呼的引申情况，不惟是许多兽名多作犬旁，而且“类”繁体写作類是从犬的，《说文解字》：“种类相似，惟犬为什。”太昊伏羲氏是我国发展畜牧业的始祖，狗可能是首先被驯服，并随在人的身旁，照看畜群、报警，这时，从图腾崇拜观念出发，认为狗是上天派下来拯救生灵的，是人和畜群的保护神，所以在人们的认识中，对狗的印象

图1-2 群像(一)

最深,于是在分别事物时,都是以狗作比较,分别引申而来。

人类的“渔猎经济社会”,生产上使用细石器造成的复合工具戈、矛等,捕鱼猎兽,饲养放牧;思想文化生活方面,则是原始的图腾崇拜活动。图腾崇拜活动是一种原始的宗教信仰行为,是人类认识尚在幼稚的蒙昧阶段的产物。一种说法认为狗是最早被人们崇拜的图腾之一,后来由许多图腾综合龙图腾时,狗在其中仍占有很重要的分量。龙字是犬字加撇,龙字加两撇是虬字,又被喻作长毛狗,有时候龙与狗不分。闻一多先生在他所著的《伏羲考》里认为龙是大蛇的名字,蛇、马、狗等综合起来便是后来图腾的龙了,并举出四例来证。(图1-3)

《列仙传·呼子先传》:有仙人持二茅狗来……子先与洒媪各骑其一,乃龙也。

《博物志八引徐偃王志》:有犬名鹄仓……临死生角而九尾,实黄龙也。

《陈书》:正元元年有黑龙如狗走宣阳门。

《搜神后记》九:会稽句张然……在都养一狗,甚快,名曰鸟龙。

《说文解字》中,在许多字义的解释上,还透露着与现在不同的原

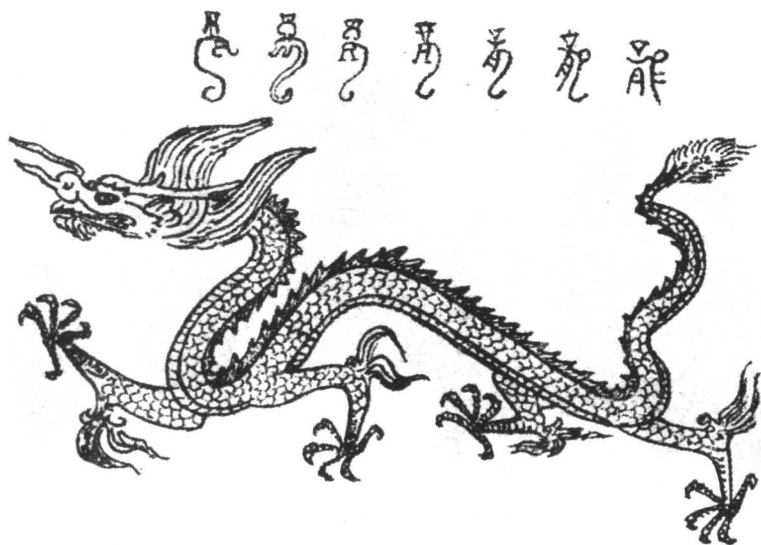

图1-3 龙图腾与龙字的演变

始思维信息,如在释“伏”字时说:“伏者伺也,伺者臣伺事于外者也,又引申为服侍也。从人犬,犬司人也。”又说:“不曰从犬人,而曰从人犬,列于人部者,尊人也。”这是说的“犬人”是图腾发展中期。起初全兽形即为图腾祖先了,后来认为人头兽身,或兽头人身,半人半兽才是图腾祖先。所以说“犬人”是图腾祖先,“人犬”是后来图腾崇拜意识已过,人养的犬,犬服侍人,所以说“尊人也”。以往的人们,按当时社会生产反映的思想意识及生活痕迹来解释远古时代流传下来的故事,因而编出了许多幻想式的艺术神话。如《搜神记·盘瓠》、《三才图会》和苗、瑶、黎等少数民族流传的《盘王歌》、《狗皇歌》等。大致都说是在战争中,王许诺说:谁能把敌方的头领的人头取来,愿将公主许配给他。后来是狗把敌方的将领人头衔回来了,王只得履行其诺言,公主婚配给狗而繁衍了后代。还有一种传说:把狗罩在金钟内,作法七日狗可变成人,六天时公主性急想看变的如何,未想到这一作法被看破只变成人头狗身。东汉武梁祠石室画像“人头蛇身伏羲女娲交尾像”也是这样。伏羲、女娲不是具体人的名字,而是中国远古“渔猎经济社会时代”的代表人物。

伏羲的名字,原从“瓠戏”而来,瓠是瓜类,古瓜类不分,都称瓠,现称葫芦。因为原始人的生活已进入需要使用容器的阶段,当时采用天

然容器,用的最多的是葫芦,因为在祖国南北各地都有葫芦的生长,大小型号都有,最为便利。戏字繁体写作“戲”,右旁戈是兵器,也是挖掘器,用戈把葫芦挖成虚空,才能装入其他所需的东西。《搜神记》里衔回敌方将领人头的狗,名字叫“盘瓠”,是说妇人有耳疾,从耳内掏出来一个虫放在盘里,滚掉在地下,变成了狗,起名字叫“盘瓠”。这里盘是容器,说明是使用容器初始时代的遗迹,又有瓠,为天然容器的原型,闻一多先生考证“盘古、槃瓠”的名字是从伏羲的木德风姓而来,古风从凡声转成般,又转成“盘”、“槃”。

“瓠戏”转成“伏羲”是在漫长的历史发展中形成的。原来“瓠戏”容器的具体实物已不见了,只用它特定的一个虚空。伏字用作潜伏、隐藏,军事上用作伏击。又引申与“服”同,驯服、折服、服侍等。《史记·封禅书》:“德公,作伏時,磔狗邑四门,以防蛊菑。”時是祭天帝、古代帝王的场所。伏時是祭祀伏羲的,伏羲与狗有被保护的图腾意义,所以把狗磔劈成四半,埋伏到時的四门,就可防备那些危害农作物的害虫蛊菑,不敢来侵害农作物了。

同时,人类从“旧石器时代”向“新石器时代”过渡,中间经过“渔猎社会经济时代”,就彻底地从兽的状态中分离出来了,成为有意识种属的人了。“渔猎经济社会”用的生产工具,细石器戈、矛等的制作,已是人类在当时的环境条件下,在了解客观规律后所进行的自然的再创造了。同时在这个时期,人们拿当时最容易取得的泥土,了解到了泥土的可塑性,而塑造了自己和自然间的万物,并且以自己的心灵艺术地美化了万物。《风俗通》:“俗语云,天地开辟,未有人民,女娲抟黄土造人;巨务,力不暇共,乃引绳于泥中,举以为人。”这是神话故事对当时造人风俗的描写。说是风俗,也就是这时全体人民的文化现象,把这个文化现象归之于女娲,是当时人看历史的惯例——以女性为主。《说文解字》解“娲”字说:“娲,古之神圣女,化育万物者也。”这里说的是艺术造型的本质即它能包罗万象。它就是艺术,用“艺术”的方法,才能塑造出万物的形象来。把图腾崇拜的风俗和抟土造人的传说作为淮阳“泥泥狗”艺术的本质应该无可非议的。(图1-4)

“泥泥狗”从字面上讲,可说是用泥为材料,制作成称“狗”的塑品。叠用两个泥字,是说塑品是有情感的艺术作品。图腾崇拜虽然是一种原始的宗教信仰行为,但是它有着对客观事物原始质朴的虔诚态度,是

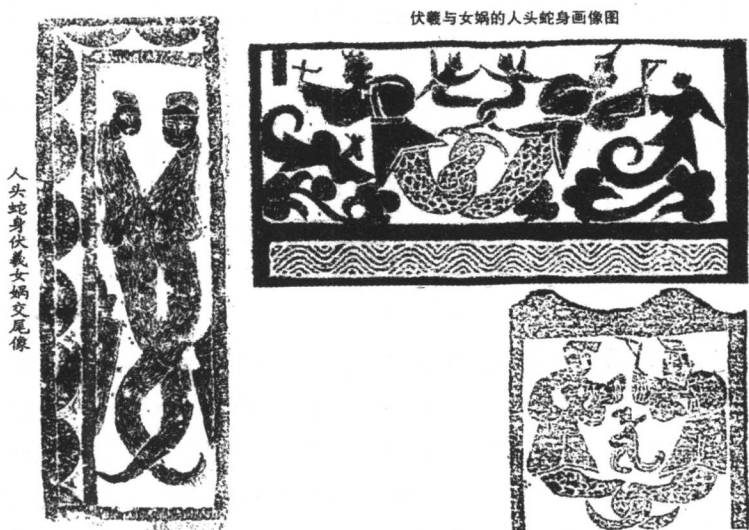

图 1-4 东汉武梁祠石室画像

当时人本质性格的表现。“泥泥狗”就是从这个时代流传下来的,所以被中外美术界人士称为“活文物、活化石”。淮阳“泥泥狗”是中原民间特有的艺术品类,是人类社会历史发展前进中遗留的具有远古时代文化文明代表生活的产物。也是对淮阳地方历史发展有力的肯定。“泥泥狗”与《山海经》的记载相一致,绝不是无意的巧合。在讨论《山海经》的成书时,人们认为《山海经》内大量的原始社会材料,绝不是一人能完成的,因此《山海经新探》书中肖兵著文《四方民俗文化的交汇——兼论〈山海经〉由东方早期方士整理而成》,文中说:“齐宣王好文学游说之士,自如邹衍……之徒七十六人皆赐列第为上大夫,不治而议论,是以稷下学士复盛,且数千人。……《山海经》的大量资料,可能在此汇聚。”这个齐宣王本人,本是淮阳陈国人陈完,因故奔齐,完的后代人经周天子批准取代了齐政,宣王时陈国已被楚所灭,所以宣王的稷下学士中,必有不少陈人的奔去者。《山海经》的大量资料在齐汇聚,实际上这些材料根本上传留在陈人的心目中,由陈人奔齐而带去的。如若不然又怎样在事隔两千多年后,淮阳的民间艺人的“泥泥狗”玩具艺术中作品会和《山海经》文字记载的完全相合呢? 另外还有些研究家认为《山海经》书的作者是淮楚间人。可见这个地域古文化积淀的丰厚。

淮阳地处中原大地黄淮大平原的中心,历来是全国各族人民东移西迁、南来北往的交通中心,只不过在清末民初,开通了东面津浦、西面平汉两条铁路,显得中间这条古道有些沉寂,实际上在古代,这里是唯一贯穿中国南北的一条道路。“泥泥狗”从产生一直在这里流传到现在,多年来它的造型风格没变,具体的内容上有所增加。最初在“造人”风俗时代,转出来也就放在那里,增加环境的热闹,作为自己心里的慰藉。也有作为祭祀物的,也有作为巫术活动信物的。以后又多作儿童玩具,祈求孩子们幸福吉祥。由于中国封建社会特别长久,农村的小农自然经济改变不大,“泥泥狗”在这个地方依然流传着,至今还保持着它的品种、造型及艺术上的纯度。

二、剖析具有典型意义的“泥泥狗”作品

典型包括内容的典型与艺术形式的典型两个方面,内容与艺术都典型的作品才真正是优秀完美的作品。内容典型而艺术低劣,不是真正艺人的作品。内容典型是“泥泥狗”所表现的某一个类别内容的作品,或者是特殊的事物、事件等。我现在所能拿出来的,只限于部分泥泥狗作品。虽然它们因存放的条件不好或是其他原因,有部分已流失或遭到了不同程度的损坏,色调剥蚀,但其艺术的痕迹却还存在。下面是我筛选出来的“泥泥狗”典型作品 103 件,这里逐一进行详解。

1. 人龙之根(图 1-5):

是泥泥狗中最具有代表性的作品,被视为“人祖”的造像。造型从整体看犹如一尊“神”,尽管艺人们表现的方法不同,但却都把它塑

图 1-5 人龙之根

成头戴冠冕的正面形象,威严、庄重、神秘,绝无一般泥玩具中猴的顽皮姿态,它是被艺人们当做神来塑造、崇拜的。它像一个半蹲欲起的雄壮力士,双手各持日月,头生两角,脑顶星辰;耳生两翼,眉眼似猿,嘴巴似龙;身部上阴下阳,中下部绘有生殖繁衍,中部一兽似龙似猴,下部乃为人根。此件作品包罗万象,不仅有大地生息气象的日月星辰和男女阴阳的生殖繁衍,而且还有人类的图腾之源和龙的传人之龙根。

2. 布老虎:

是“泥泥狗”玩具系列的重要组成部分。大致可分为虎枕、虎鞋、虎帽、虎绊、老虎香囊等实用壁挂,坐虎、卧虎、双头虎、四头虎等玩具观赏类。其中实用类既可实用又可作为玩具。究其含义有三:①是根据老虎可以避邪消灾的民间传说,祝子女吉祥;②是把儿童穿戴虎鞋、虎帽视为“虎子”,祝愿子女健壮成长;③视儿童从小以虎为伴,布老虎可穿、可戴、可枕、可悬于空中、可挂于墙壁、可拖可拉、随意玩弄,能够培养儿童胆量、开发想象力和审美能力。用黄布包缝如虎状。墨绘虎口、虎目、虎斑,夸张浪漫、形象逼真动人。大者长30厘米左右,小者10厘米上下。有两头、单头两种,也是庙会上游客竞相购买的艺术品。

3. 小泥鳖(图1-6):

小泥鳖反映的是女娲抟土造人的故事,是泥泥狗中体积最小的、最能体现艺术缩简表现法则“一点做人”的一个典型。以龟鳖作玩具在我国极为少见。古人把龟视为“神物”,“麟、凤、龟、龙”谓之四灵,古人认为神龟通灵,知吉凶,故“卜用龟,筮用蓍”,“灼龟以取兆”。殷墟出土的甲骨文,更是刻在龟甲和兽骨上的一种卜辞。龟被视为一种“瑞兽”,象征吉祥长寿。

4. 兜肚猴:

猴头上戴冠冕,面部深沉又安详适意。身体正面站立,腹部全是大表示女性生殖器官的图案,像戴了一个大兜肚。腿短爪样兽脚,脚上一个隆起部上又划一圈,表示膝与骨节,几层弧线图案,无手臂。这一

图1-6 小泥鳖