

无锡纸马艺术中审美元素的构建

陆斐然

(江苏信息职业技术学院, 无锡 214000)

摘要: **目的** 研究无锡纸马艺术中审美元素的构建。**方法** 以无锡纸马的地域民俗文化与艺术特色为基础,对无锡纸马艺术悠久的历史、丰富的造型语言和独特的艺术表现形式进行了简要的叙述。分析了无锡纸马不同用途、场合下的制作工艺特点及各种表现类型,进一步研究其独特的艺术风格特征在人的心理和视觉感受上的审美体验,论述了无锡纸马艺术创作过程中审美元素的构建方式。**结论** 解析了无锡纸马艺术中审美元素内含的价值和意义,为艺术设计者提供参考与借鉴。

关键词: 民间艺术; 无锡纸马; 艺术审美

中图分类号: J528 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)22-0102-04

Construction of Aesthetic Elements in Wuxi Zhima Art

LU Fei-ran

(Jiangsu College of Information Technology, Wuxi 214000, China)

ABSTRACT: Objective Study the construction of aesthetics art in Wuxi Zhima art. **Methods** Based on the regional folk culture and art features of Wuxi Zhima art, Wuxi Zhima art has a long history and culture, rich modeling and unique artistic form. It analyzed Wuxi Zhima different uses, production characteristics and various types, further studied the aesthetic experience of unique artistic style in the psychological and visual experience, discussed the construction of aesthetics elements in the process of Wuxi Zhima art creation. **Conclusion** It analyzed the containing value and significance of aesthetics elements in Wuxi Zhima art, which provided the reference for art designers.

KEY WORDS: folk art; Wuxi Zhima; artistic aesthetics

“纸马”是一种用木版印刷的纸质神像图案,是传统民间木版画的一种,也称“甲马”、“神马”,始于唐代,百姓祭祀时使用,以满足人们追求圆满、吉祥的心理。纸马艺术形式丰富多样,造型语言独特,反映了普通百姓的情感生活和精神追求,体现了人民大众朴素的审美观和民间艺术家们高超的技艺。其在创作理想、人物形象的造型和线条、构图运用等方面都给

人以深刻的艺术审美体验。

1 无锡纸马艺术概述

无锡纸马线条细腻,色彩华丽,造型精致考究,明朝时就已相当盛行。到清朝乾隆年间,无锡纸马已成为贡品,凸显了其艺术成就。《帝京岁时纪胜》中特别提

收稿日期: 2014-06-23

基金项目: 江苏省教育厅2013年度高校哲学社会科学基金资助项目(2013SJB760016)

作者简介: 陆斐然(1975—),男,江苏人,江苏信息职业技术学院副教授,主要从事平面艺术设计的教学与研究。

到“门神纸马来于无锡”。20世纪40年代左右,无锡拥有纸扎(纸马)店铺40余家,纸马业一度颇为繁荣。后随着社会的变迁,无锡纸马业日渐消亡^[1]。改革开放以来,经无锡市政府的大力挖掘、抢救及无锡纸马传人陶揆均先生的不懈努力,这一极富地方特色的民间艺术才得以保留下来,并在2006年被列入江苏省第一批非物质文化遗产。无锡纸马艺术形式内容丰富,种类繁多。20世纪50年代初,民间艺术研究者张道一教授在无锡调查时收集到的纸马就有800余种之多。当代美术界曾这样评价无锡纸马艺术:“无锡纸马中各路神仙的形象,诙谐有趣,晕色奇异,手法灵便,样式纷繁。”无锡纸马艺术中浓郁的地域特色和独特的民俗内涵,是其艺术价值和精神内涵的巨大魅力所在^[2]。

2 无锡纸马的类型

根据不同的用途和场合,无锡纸马在质地、规格、制作工艺上有所不同,主要有两种类型:一种是在祭祖时用于焚化的纸马,这种纸马一般印画在比较轻薄、粗糙的纸张上,以黑白色为主,人物形象也比较简单,是各类纸马中比较普遍的一种;另一种是在“请路头”或供奉祖师、神道时所使用的纸马,这一类型的纸马制作考究,纸马的纸质厚实,可以折成柱形,内盛折好的元宝或冥钱^[3]。制作过程一般是先用黑色墨版印在彩色有光纸或自制色纸上,再开相勾画,加以彩绘,然后进行五官捺印,并辅以一些涡形小纹样来对画面进行通盘调整。无锡纸马以节令风俗区分,又有以下几种类型。

1) 经幡马,又称亡人马,是祭祖祝饗时所使用的纸马。人物形像为佛祖如来端坐莲座上,两侧尊者侍立。这种类型纸马的生产制作较为粗糙,只有木刻印纹,没有彩绘着色,售价也较低廉。因此有“印不清的亡人马”之说。

2) 五路财神马,也称接财神。因是祈求发财致富,所以精工细作,分外考究。精制的五路财神马用红纸作底,木刻线条并以彩色绘制面部及衣饰,用金粉描纹,上面写着金色的“招财进宝”连体字,显得神像金碧辉煌。

3) 灶君老爷马,用以每年腊月祭祀焚化,以向上天汇报民间善恶,祈求自身平安。人物形象上,灶君端坐帷幕中,造型和蔼可亲,两侧悬挂“上天奏好事,下界保平安”的对联。灶君纸马见图1。

图1 灶君纸马

Fig.1 Kitchen God Zhima

4) 监生娘娘马,是专司人间生育的保护神。在孩子“三朝”和“满月”时,家人要在产房中供斋监生娘娘马,感谢她对产妇和婴儿的庇佑。

5) “谢土”时用的纸马。凡家中打井、砌灶等动了土的,在事前或事后,都要“谢土”,酬谢土地。表现形态是一个人首蛇身的画像。

无锡纸马艺术形式多样,类型丰富。它打破了单纯用木版墨印或彩印的形式,融彩绘、勾线、版印、彩印为一体,在技法、题材方面都有独到之处。

3 无锡纸马艺术中审美元素的构建

无锡纸马艺术乡土特色浓郁,是江南水乡无锡人民的艺术结晶,它用笔简练而随意,色彩华丽而不繁琐,技艺手法和艺术风格独特,蕴含着丰富的人文精神。其独特的艺术风格特征在心理和视觉上都给人丰富的审美体验。

3.1 无锡纸马艺术创作中的审美心理

3.1.1 朴素吉祥的象征寓意

人们对美的最初认识是直接来自人的直觉或感觉中形成的,是一种原始的美的感受,表现为需求得以满足后所产生的愉悦感。通俗地讲,就是人们在日常生活中感受到的某事、某物合心意,从而在情感上产生一种快乐、幸福的感觉。因此,中国传统民间艺术在总体创作观念上以追求圆满、吉祥的图式意象为主要形态。无锡纸马艺术的创作审美观念深受中国传统思想的影响,它与整体传统民间艺术的创作观大体是一致的,以满足人们的现实生活需求为目的。对鬼神的信仰和人神、人鬼间凭物交流的观念是纸马产生的精神基础^[4],因此,纸马题材大多离不开辟邪祈福、祈求祥瑞和丰衣

足食等最朴素的民间愿望,以此来表达人们对生活的美好祝愿和精神寄托。如反映吉祥如意的五路财神马,寄托美好愿望的灶君老爷马、监生娘娘马等。这些纸马多贴近百姓的生活,取材于民间,根植于传统审美文化,因此很容易得到大众百姓的认同,这也是无锡纸马艺术充满生命力的重要原因之一。

3.1.2 自由浪漫的审美情怀

无锡纸马虽然是表达祭祀、祈福的心理,却仍然以丰富的艺术表现形式传达出赏心悦目的审美感受。这种感性审美功能不仅具有愉悦身心的作用,还能开启人们的想象,获得比现实生活中更强烈、更深刻的审美体验。纸马艺术作品中的形象大都是神灵鬼怪,没有现实依据,这就需要创作者丰富的想像力。无锡民间纸马艺术家们完全从自己的兴趣和理想出发,通过他们的想象把心中的“土地”、“门神”、“灶君”等人物形象有模有样地表现出来。民间艺人们从自己的主观内心世界出发,用热情奔放的线条、夸张的造型、瑰丽的色彩等丰富的艺术语言和不羁的想象塑造出他们心目中的神佛形象,抒发对理想世界的热烈追求,活跃了纸马艺术,展示了浪漫的审美情怀。

3.2 视觉形式语言上的艺术审美

3.2.1 线条及人物造型的精炼之美

民间美术家王树村认为:“全国纸马艺术中,形式语言独辟蹊径,形式感强烈,且具有独特之神秘色彩者,莫过于江苏无锡纸马,其影响之显著,当属世界罕见^[9]。”无锡纸马艺术造型具有线条简练、形象夸张、饱满圆润的特点。纸马艺术中的线条,在视觉表现上有着多重作用:一方面,恰到好处的线条生动地勾勒出人物的骨架,塑造出个性鲜明的人物形象,如在“门神”的线条造型上,首先用简洁生动的线条描绘出人物形象的面部表情,然后用精细繁复的线条刻画身体部分,再用一些优美的弧线来处理人物的衣袖、褶皱和丝带,显得人物形象生动、飘逸;另一方面,线条还起到了合理分割画面、辅助构图、掌控节奏的作用,其中,直线主要用于图与文之间的区域划分,一般情况下,上半部分是题字,以说明纸马的主题,下半部分为图,曲线使用较多,直线与曲线相互交错穿插,有疏有密,形成一种节奏感,增强了画面的感染力。

纸马艺术在人物形象造型上,多采用装饰化、符号化的方法,整体组织合理,局部夸张变形,使人物

形象更加生动传神。如“路头”、“玉帝”等人物五官的塑造就很别致,眉毛用3条平行的墨线来表示,显出威武之气。鼻下长须为5条平行线,有的人物转向后面一侧的胡须为3条平行线,颇符透视原理。五官中上下眼睑、眼睛及嘴巴的造型也别具特色,眼睛由2条向下弯的弧线构成,嘴巴小且嘴角上翘,略为张开,呈现出慈祥微笑的表情,对眉宇间的威武起着缓冲调和作用,如玉帝纸马,见图2。著名美术家张光宇、张正宇先生在创作动画片《大闹天宫》时,便借鉴了无锡纸马艺术独特的造型元素,其中的土地公公这一角色造型和无锡纸马中的土地神极为相像,眼睛、眉毛、胡子、帽子的造型如出一辙,具有强烈的民俗感和装饰感^[9]。另外,纸马人物造型大都有一个共同的特点,即人物的头部比例要占到整体形象的三分之一,且无对脖子的勾画,人物比例夸张变形,充满稚拙、古朴的趣味。

3.2.2 构图的均衡饱满之美

纸马的构图服务于民俗审美的需要,它是信仰之外的艺术表达方式^[8]。在中国传统文化中,人们追求吉祥圆满的生活,在各种民间艺术形式上,则表现为采用饱满的构图,无锡纸马艺术也同样如此。纸马的画面构图追求饱满和图文共现。“灶君”、“财神”这一类题材的纸马大多以对称式构图为主,画面中间部分为主体人物,重点突出,左右两边则安排一些其他人物,画面显得主次分明,一目了然。其他类型的纸马构图则多以并列展开式为主,画面构图上采用散点布局的方式,上下左右内容各不相同,却又能很好地结合在一起,给人和谐的视觉感受。其构图抬头部分所占的比例一般是固定的,上面的文字根据主题内容作相应的变化,如“招财进宝”、“万事如意”等。文字的笔画相互穿插、借用,整体组成一种视觉符号。抬头以下部分则是与文字相应的主体人物,居于画面中央,图意表达清晰明了。例如图3中纸马的构图相当精良,具有很高的艺术价值和收藏价值。

3.2.3 色彩的靓丽和谐之美

无锡纸马在制作过程中,一般先在长条形状的彩色纸或手工染色的土纸上印出墨线轮廓稿,然后再给画面上的神像上色。绘制面部时,先用黄、白、青灰、桔红等颜色进行打底,再用玫红渐渐地晕出脸颊部分,然后随意勾画手部,在服饰的局部绘制一些不同颜色的小花朵,用小木版图章来捺印五官,最后用色彩在服装

图2 玉帝纸马

Fig.2 The Jade Emperor Zhima

图3 纸马的构图

Fig.3 Zhima composition

部位印一些涡形的小纹样^[7]。神祇形象刻画细致,线条流畅,制作显得异常随意大方,风格洒脱。从纸马艺术色彩语言上来看,作品中红、黄、绿一般是主色调,使用频率较高,镶边配色一般运用黑、白、暗蓝、金色等,对比强烈,显得浓郁靓丽。大红、大绿、云青、藤黄、翠绿及金色等跳动的色彩运用较多,或绚丽纯净、或金碧辉煌,主观性较强。虽然色彩的色相对比较为强烈,但在整体的色彩处理上,通过调和色镶边配色使画面呈现出和谐感,这是和无锡地域文化特色息息相关的。因此色彩既要好看,又要“虾意”(无锡方言,舒服的意思),见图4。

图4 纸马的色彩

Fig.4 Color of Zhima

4 结语

无锡纸马艺术中的人物造型生动、有趣,线条表现丰富、流畅,色彩描绘精致、华丽,构图饱满且独具特色,是最具有无锡地域文化特色的传统民间艺术形式之一,并给人们的心理和视觉感受上留下深刻的艺术审美体验。尊重传统文化,保护且传承这一民间艺

术,注重其特色审美元素的分析研究,并进一步发展、创新,这是当今艺术设计工作者需要努力思考和探索的问题。

参考文献:

- [1] 王安霞,刘伟强.无锡陶氏纸马艺术特征解析[J].装饰,2011(9):106—107.
WANG An-xia, LIU Wei-qiang. Wuxi Dow Zhima Art Characteristic Parsing[J]. Zhuangshi, 2011(9): 106—107.
- [2] 王安霞,刘伟强.地域视觉文化的可持续设计研究——无锡纸马的视觉元素解析与创新再设计[J].创意与设计,2012,19(2):26—35.
WANG An-xia, LIU Wei-qiang. Study on Sustainable Design of Regional Visual Culture, Wuxi Zhima Visual Elements Analysis and Innovation Design[J]. Creation and Design, 2012, 19(2): 26—35.
- [3] 张伯安,孙立.无锡纸马,古风流韵[M].苏州:苏州大学出版社,2006.
ZHANG Bo-an, SUN Li. Wuxi Zhima, Gu Feng Liu Yun[M]. Suzhou: Suzhou University Press, 2006.
- [4] 陶思炎.中国纸马研究的现状[J].艺术探索,2010(1):72—76.
TAO Si-yan. Zhima Research Present Situation in China[J]. Arts Exploration, 2010(1): 72—76.
- [5] 王树村.民间纸马[M].北京:中国轻工业出版社,2009.
WANG Shu-cun. Folk Zhima[M]. Beijing: China Light Industry Press, 2009.
- [6] 顾万方.无锡纸马造型对中国动画电影创作的影响[J].电影评介,2008(18):13.
GU Wan-fang. Influence of Wuxi Zhima Model on Chinese Animation Film Creation[J]. Movie Review, 2008(18): 13.
- [7] 孙立.让无锡纸马“复活”的人[J].中华手工,2006(4):81—85.
SUN Li. The Man Who Has Revived Wuxi Zhima[J]. Handicraft, 2006(4): 81—85.
- [8] 陶思炎.江苏纸马的主要产地与图像系统[J].江苏省社会主义学院学报,2011(2):47—53.
TAO Si-yan. Main Producing Area and Image System of Jiangsu Zhima[J]. Journal of Jiangsu Institute of Socialism, 2011(2): 47—53.