

河津转花灯艺术探析

马美萍

(山西运城学院, 运城 044000)

摘要:通过对河津转花灯制作过程的阐述,分析了转花灯艺术渊源于风车制作技术,剪纸的影形文化与古灯楼装饰等多种学科原理,借人力跑动,使其转(赚),寓意花灯时来运转。转花灯艺术有着丰富的文化内涵和经济价值,随着现代的光电技术与新材料的出现,转花灯艺术传承与保护必将出现一个辉煌的前景。

关键词:转花灯;制作工艺;艺术原理;文化内涵

中图分类号:J516 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-3563(2011)06-0135-04

Investigation and Analysis of the Art of Rotated Festival Lantern in Hejin

MA Mei-ping

(Yuncheng University, Yuncheng 044000, China)

Abstract: By expounding the making process of rotated festival lantern in Hejin, it analyzed that the art of rotated festival lantern was originated from the principals of many academic subjects, such as the technology of making pinwheel, the reflection-shape culture of paper cut and the ancient light-house decoration. The rotated festival lantern is rotated through the running of people who are dressed up, meaning "luck has turned". The art of rotated festival lantern is rich in cultural meaning and economic value. With the advent of the modern technology of photonics and new materials, the inheritance and protection of this art is undoubtedly certain to have a glorious prospect.

Key words: the rotated festival lantern; making technology; art principals; cultural meaning

总览我国传统民间彩灯,或悬挂、或竖立、或擎举、或提拎,灯的制作极为丰富多样,观瞻实繁,然而其多为单体灯,且本身为固定不动。宋人范成大《石湘居士诗集》记有“转影骑纵横”并自注为“马骑灯”,元人谢宗可有《咏走马灯》的诗句,据史书记载“走马灯”是利用燃烧加热的空气推动纸轮旋转^[1],也多为单人单灯。唯独河津民间艺人制作的转灯是以纸浮雕的艺术形式,外加以装饰,借人力的跑动与自然风力令群灯旋于灯架之上,佳节良宵之际灯队蜿蜒于街市,飞彩流光,辉煌灿烂,实为灯海一奇,中华一绝。

1 转花灯制作工艺

别具一格的河津转灯,据传至少有1 000多年的历史。最早转灯的制作材料均为竹木,灯架多为竖立形,仿戏楼或牌匾式,少数也有圆形或椭圆形。用葵

杆或竹竿扎结而成(以达轻便易举),形状按装灯多少而定,一般高约2~3 m。每个灯架上安装有转灯一颗,数颗或数十颗不等,排列样式系多种多样的几何图形。其单个转灯状如小鼓,灯鼓每面用较宽的四根竹条支撑,外圆与半圆灯耳的竹条较细且必经火烤定形,旁带八“耳”或五“耳”,犹如当今电动机叶轮;转灯框架制作好以后,需要在灯架与灯火之间增加一层可以阻燃的“介质”,以保证使用安全^[2]。灯架做好后,灯体用韧性极好的白麻纸裱糊(后来又发展为拷贝纸,虽然透亮韧性却不及麻纸);灯面帖以花、鸟、鱼、虫、人物等适形剪纸;灯心穿置一固定铁轴,铁轴中间成“凹”字形,上置玉米芯用以插蜡烛(自制的羊油蜡烛,后用电灯替代),可使花灯绕轴旋转而燃烛平稳不动。更为巧者,上灯体与灯架之间穿置一核桃,起隔离与润滑作用,见图1。其灯架上除转灯外,尚有众多披挂装饰,有悬吊的纸扎绣球(俗称“火蛋”),有旋转

收稿日期:2010-12-09

作者简介:马美萍(1970-),女,山西河津人,山西运城学院讲师,主要从事设计教学与民间艺术研究。

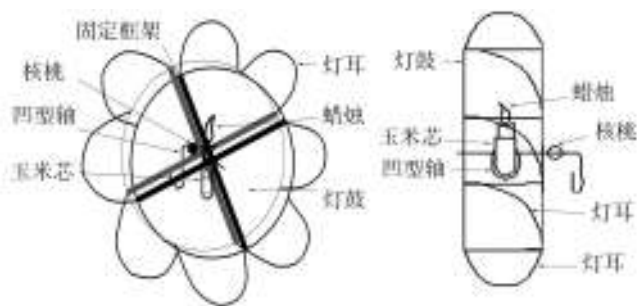

图1 单灯框架正、侧面示意图

Fig.1 The sketch map of the façade and side of single lantern frame

响动的风哨(俗称“风沓”),并挂有彩莲灯、西瓜灯、鱼灯,嵌有玻璃镜,顶端并饰以雉尾、纸旗。似“绿叶”相扶“红花”,与转灯相映成趣。

整个转灯工艺,熔剪纸、戏楼模型、裱糊为一炉,集几何、力学诸原理,匠心独运,精巧非常。

2 转花灯艺术原理解析

2.1 转花灯内部构造原理

1) 转花灯艺术借鉴了风车的制作原理。风车是由彩色纸、细竹竿、高粱杆和铅丝等材料制成。风车形式有单独一枝的,也有几只组成一串的。风车有四“耳”和“八耳”,见图2,其结构是正方形四角作对角剪

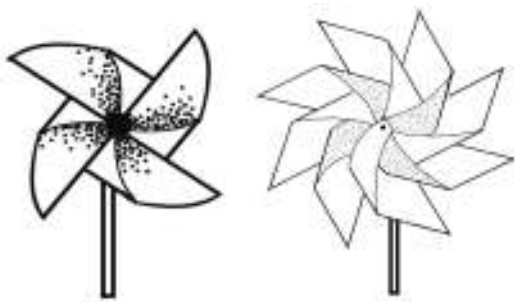

图2 四角、八角风车图

Fig.2 The picture of pinwheel of four angles and eight angles

至一定长度,将同位置的各页尖聚拢于中央贴牢,然后用铁丝从中心穿过,一头扭成环节,另一头绑在竹竿或高粱杆上即成。转花灯借鉴风车原理,其内部制作完工后,再置以一只羊油蜡烛,蜡烛燃烧产生的热空气会推动风车“耳”发生转动。

2) 转花灯构造的物理学原理。据史书记载,走马灯(亦称转灯)物理学原理是蜡烛燃烧加热空气,空气受热后密度便会减小,相同体积的空气就会比周围的

空气轻,便会产生上升的气流,并以气流推动轮轴旋转^[3]。河津转灯是半立体艺术,在大框架与转灯之间夹以核桃,其作用一种是起隔离作用并借助圆形抛面使其转动灵活,另一作用是以核桃油代替润滑剂使单体灯在灯架上灵活转动。

2.2 转花灯外观艺术原理解析

1) 单灯外观装饰源于剪纸的影形文化。我国灯彩历史悠久,灯花是春节或元宵节灯彩装饰的主要手法,明《苏州府志》记载嘉靖年间制夹纱灯,剡纸刻成花竹禽鸟之状。随轻浓罩色,熔蜡涂染,用轻俏夹之,映日则光明莹彻,芳菲翔舞,恍在轻烟之中,与真者莫辩。

转花灯是纸轮转动,灯屏上即出现人马追逐、物换景移的影像,花鸟鱼虫等应有尽有。

据史料记载最早的皮影戏广泛流传在晋南大地,后因皮影制作材料难得,转花灯借鉴了皮影戏的制作原理,用剪纸影像造型代替皮影,影子不动但风灯通过人的舞动形成今天转花灯艺术形式。灯上剪纸多为传统图案和具有动态感的人物、动物来装饰,以增加转花灯旋转的运动效果,题材大都是祈福禳灾、长寿富贵、五谷丰登等内容^[4],以适形纹样表现出来,“赚”(转)来好运,见图3。

图3 单灯实物图

Fig.3 The picture of single lantern frame

2) 整体灯外观装饰源于戏楼模型。古长安在唐代经济发达,实用兼装饰或纯装饰性质的灯开始大量出现在宫廷和灯节之中,其中有灯楼、走马灯、孔明灯等,这些花灯的出现烘托了那一时代盛世^[5],仅与长安一河之隔的古耿龙门僧楼一带转花灯戏楼模型的制作受其很大影响,这种戏楼的特点在许多明清发掘的墓中,就曾发现过有男女舞伎相对起舞的“百戏楼”模型,最初是祭祀的陪葬品,由死者亲属高举戏楼,敲着锣鼓祈求逝者的灵魂,僧楼民间艺人将戏楼模型融进转灯艺术逐步完善成转花灯艺术,见图4。

图4 戏楼式转灯实物图

Fig.4 The physical map of theater-style rotated lantern

2.3 跑转灯的场面艺术

河津僧楼的人跑转灯,有单人跑与多人跑,参加跑灯的人都要进行一番化妆后肩佩串铃或单钟,两腿绑小马铃,跑步前进,来回颠绕。跑领头灯或压尾之人,将食指弯勾含于口中,压在舌上,用劲吹之,特别响亮动听。其目的使表演前呼后应不能间断,前进中一般不跑直线,用“S”形或套花交叉前进。跑灯时要两档夹紧(以夹铜钱掉不下来为最佳),两腿弯曲小腿分开,挺胸抬头,目视前方,持灯架之臂要往前伸直和灯架保持 90° 之状。跑步时脚尖着地,脚后跟抬起,小碎步拖地前进,脚前底板不能离开地面,最好的跑灯者可达 $60 \sim 120 \text{ r/min}$ 。跑灯者像在舞场一样,套花调头好似跳交际舞;有的跑灯者轻盈步碎,象水上漂一样。跑灯者身上佩戴各种响铃、串铃,初学跑单灯的孩子身上戴的“古董铃”,顿时铃声乍起,呼哨连天,花灯飞转,前后穿梭,形成一片灯的海洋,民族色彩极为浓郁。

转灯旋转是否好,当然与它客观原因如天气、风速有关,但在同一条件下,就决定于跑灯人的技巧了。好的跑灯人,即使无一丝风,也可凭跑、举、抖的功夫让转灯的旋转加快,跑灯要求用脚尖碎步的颠动来跑,跑灯是表演,也是舞蹈,跑灯的人形不时变化,不仅逶迤向前,并且左右交织(俗称掏剪子关)、前后穿插(俗称掏花子),场面生动,变化无穷,颇为壮观。

转灯是流动中的灯展,表演者犹如唱大戏“甩帽翅”、“翎子功”式的绝活。掌握平衡原理,方能使灯转得自然。

3 转花灯艺术的文化内涵

3.1 元宵节习俗中的吉祥艺术

转花灯最早的传说是在唐玄宗元年大年刚过,龙

门县僧楼镇有人去京城西安做生意,在元宵节赚了一笔钱,他苦思冥想,做了一颗能转动的灯挂在自家门口,以示庆贺,期盼来年能多“赚”钱,由于“转”和“赚”是谐音,于是转花灯便蕴有吉祥的文化内涵,后来渐成习俗,在民间元宵节人们载歌载舞以庆佳节。

3.2 民间礼仪中的吉祥艺术

早期转花灯艺术在民间具有被巫术利用的特点,村民们装扮成各种各样的民间神话及戏曲人物,手持转花灯成群结队在鞭炮锣鼓声中走街串巷,进庙烧香,意在避邪纳福。转花灯的“转”蕴育着人们渴望生命轮回,期盼平安幸福的文化内涵,在民间礼仪文化中,反映的仍是鲜明的民间群体文化意识^[6]。转花灯正是来自民间信仰文化中长期积淀逐渐被当地村民认可的吉祥文化传统。

4 转花灯艺术的发展前景

4.1 利用新材料对转花灯的改进

民间艺术需要传承和发展,古老的转花灯已濒临灭绝,新型材料的出现为转灯艺术的改进提供了可能,从内部光电技术,外观材料等方面入手,可对转花灯艺术的改进提出以下方案^[7]:以复合材料代替竹竿、高粱杆达到轻便美观;灯内以电灯泡代替蜡烛安全、便捷;以滚珠代替核桃转动节省财力、人力;灯外观材料以纱、布代纸经久耐用。随着时代的发展,传统的转花灯逐渐被淘汰,但是也应看到,当舍弃一些传统工艺而完全用现代材料生产出来的艺术品却失去了个性,在享受工业文明时代如何结合传统艺术使转花灯再现,是发展转花灯艺术亟待解决的问题。

4.2 转花灯的观赏价值和经济价值

转花灯是流动中的灯展,表演通常在元宵节夜晚,古耿龙门民间艺人很早就从表现形式上发现了美,其设计的转灯造型惟妙惟肖,做工上切割拉伸凹凸分明,尤其是转花灯上的剪纸在灯的海洋中人马追逐,争奇斗艳,精妙绝伦,远出眺望花灯飞旋,似繁星明灭闪烁,装扮的人物角色粗犷豪放,前后锣鼓遥相伴奏,整个灯队浑然一体,令人叹为观止。

民间艺术是人类的一种生存行为,据河津县志载1964年中国舞蹈家协会整理出版的《中国民间舞蹈调查表》和山西省1993出版的《民间文艺》杂志记载了转花灯艺术过程,并称转花灯艺术是“河津民间广场艺

术”1993年经省民协介绍,日本一位企业家到僧楼镇定制了800个直径20 cm的小转灯,销往日本。20世纪90年代转花灯传至侯马,1992年河津僧楼镇马家堡转灯队赴深圳参加全国民间艺术大赛。生存和繁衍,是当前民间艺术基本的生命主题,让转花灯艺术“赚”出富裕之路指日可待。

5 结语

河津转灯是在小孩玩具风车轮叶转动的基础上产生的一种独特的民间艺术形式。河津民间艺人将核桃的圆形及抛面触类旁通地用到灯轴靠转灯的地方以减少摩擦;核桃仁的油脂起到润滑作用,这可谓一箭双雕,最为高明的是原本贴在窗上的窗花,在此用来装饰转灯以产生动感,同时戏楼的仿生又增加了跑灯场面的壮观;此景无不体现出民间艺人的聪明和智慧。转灯的制作工艺,熔剪纸、裱糊为一炉,集物理学、运动学诸原理,可谓匠心独运,精巧非常。随着电

灯的发明和新材料的出现,传统的转花灯艺术逐渐退出了历史舞台,成为一种供观赏的装饰品和收藏品^[8],但转花灯的文化内涵和经济价值更值得现代人去珍视,因此传承和保护、发展转灯艺术是一条发扬光大非物质文化遗产的有意义的探索之路。

参考文献:

- [1] 吴山.中国工艺美术大辞典[K].南京:江苏美术出版社,1999.
- [2] 殷小林.古灯史话与收藏[M].天津:百花文艺出版社,2004.
- [3] 潘鲁生.民艺学论纲[M].北京:北京工艺美术出版社,1998.
- [4] 焦宏泽.民间剪纸艺术[M].北京:中国社会出版社,2006.
- [5] 赵鹏.古代灯具中的传统文化要素[J].包装工程,2010,31(8):32-34.
- [6] 李振球,乔晓光.中国民间吉祥艺术[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,2000.
- [7] 陈红娟.基于造型材料的产品创意方法的研究[J].包装工程,2010,31(8):50-51.
- [8] 周一渤,陈峰.中国民艺[M].青岛:青岛出版社,2007.

(上接第134页)

来提升企业核心竞争力。设计管理作为一种无形的资源可以丰富企业战略管理的内容,设计管理可以改善企业战略计划的结构,帮助企业建立核心战略思想。

企业要高度重视工业设计,为内部研发创造良好的环境,青岛海信、海尔比较重视工业设计管理,在国内家电企业中有代表性。在企业发展中工业设计起到了很重要的作用。

4 结语

尽管设计的重要性已为越来越多的企业所认识,但这并不意味着工业设计管理体制广泛地接受设计的核心作用。同样,虽然把设计师看作是设计创造的主体,但也不能说他们已经了解了管理的问题或者管理的方法。好的设计在企业中不是个体独立能完成的,而是通过激发企业本身的创新资源,挖掘内部潜力而完成的。

设计管理是企业发展的必不可少的要素,企业要

依循设计的原则和策略在企业研发生产活动中对各部门进行指导和协调,全面控制和管理,以实现产品设计目标,使产品增值。成功地运用工业设计管理,可使企业在战略策划阶段就蕴含了经营的策略。

参考文献:

- [1] 刘和山,李普红,周意华.设计管理[M].北京:国防工业出版社,2006.
- [2] 颜其锋,何人可.基于“虚拟企业”的设计管理模式[J].包装工程,2002,23(3):139-140.
- [3] 陈振甫.设计管理与公司策略之结合[J].产品设计与包装,1993:45.
- [4] 颜建军,胡泳.海尔中国造[M].海口:海南出版社,2001.
- [5] 刘和山,李普红,周意华.设计管理[M].北京:国防工业出版社,2006.
- [6] 刘瑞芬.设计程序与设计管理[M].北京:清华大学出版社,2006.
- [7] 吴翔.产品系统设计[M].北京:中国轻工业出版社,2000.
- [8] 黄良辅,段祥根.工业设计[M].北京:中国轻工业出版社,1996.