

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 综合 > 陇东民间皮影中的原始观念

所有文章快捷检索

陇东民间皮影中的原始观念

Go

发布时间: 2006-07-11

» 王进华供稿

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

[高级检索] 提示: 关键词间使用空格

--王进华 (陕西师范大学美术学院设计系 陕西 西安710062)

提要: 甘肃陇东位于黄河中下游地区, 这里曾经是华夏民族灿烂的文化摇篮。在历史的长河中, 由于历史、人为和交通的原因, 许多民间巫俗活动和民间艺术得以保留至今, 其中陇东地区的皮影以其独特的艺术风貌, 为我们现代艺术提供了丰富的艺术源泉。陇东地区皮影艺术的传承与发展, 与人们很多的原始观念密切相关。

关键词: 陇东皮影, 造型手法, 文化的传承性, 原始观念

皮影戏是我国古老的民间影屏戏曲艺术形式之一, 经过千百年来民族文化的积淀, 已成为我国宝贵的民族文化遗产, 它与其他民间艺术的造型既保持着相对的传承性, 又拥有相对特殊和独立的造型体系。皮影源于汉, 至今繁荣不衰。

一、陇东皮影艺术的文化内涵

位于关陇平原的陇东地区, 曾经是古羌族炎帝活动中心和西王母文化发祥地, 由于历史的原因, 至今保留着大量原始人类最基本的群体意识。据靳之林先生考证, 得出结论, 生存和繁衍是一切生物最基本的本能①P(2), 也是作为人类群体文化现象的民间巫俗和民间艺术的基本内涵; 因此, 陇东皮影的产生, 实质上是当地人们对生命崇拜的反映, 体现了民间艺术的主题意识。它作为一种民俗艺术, 与当地的政治、经济、文化有着密切的联系。民俗是社会文化现象的表现形式, 在大多数情况下, 它是民间艺术活动与巫术活动的结合, 它的产生是人类发展、演变过程中形成的对现实世界有限的认识和理解, 折射出原始社会人类的万物之灵和灵魂不死观念, 所以, 皮影的产生和发展, 具有较为明显的民俗功利。

陇东地区的皮影戏大部分是当地人为祭祀神明、巫俗活动、庆祝丰收的一种娱乐方式, 这种方式表达了他们对未来美好生活的渴望。每逢农闲, 尤其是腊月, 夜幕降临, 窑洞里灯火通明, 人们围坐暖炕, 瞪大眼睛望着雪白的“亮子”, 乐声铿锵, 唱腔悠扬, 享受着影戏带来的精神愉悦, 剧目多表现传统内容, 如《封神演义》、《隋唐演义》、《杨家将》、《三国演义》等历史传统戏剧, 既有历史故事、神话和民间传说。《封神演义》等多以反映灵魂不死, 因果报应为主要内容, 也有取材于日常生活的“杂传”小戏等。

陇东影戏从最初的主要功能是祭礼神明, 其目的是娱神、娱人, 到后来随着巫俗活动的世俗化, 成了民间的娱乐方式之一, 流行甚广。可见, 民间美术的表现形式、造型手法和内容均是与民俗活动紧密联系, 并产生出与之相对应的造型形式, 民俗活动促进了皮影艺术的发展, 皮影艺术反过来又丰富了民俗活动。

二: 陇东皮影的造型手法

皮影戏是在北宋时期出现, 随着经济发展、文化的交流, 迅速在全国普及开来, 并且风格各异。不同地区的影人及道具都具有鲜明的地方特色,

陇东皮影戏属秦晋影系, 造型方法和陕西皮影(以东路皮影为主, 其传播路线从陕西的大荔、华县经咸阳、彬县、长武传入甘肃省的平凉、庆阳、泾川、环县等)一脉相承; 陇东地区早期戏箱多购于陕西, 后因影人需求的不断增大、加工周期和资金限制的影响, 陇东本地人开始刻制。影偶用牛皮雕刻, 一套影戏箱通常有影人头脸配备约四百个, 身子八十多个, 6-8匹马和不等的环境景物若干; 人物规格有两种, 一为“寸线”, 高约25厘米左右; 二为“尺线”, 高约38厘米左右。每一件影人由“头脸”和“椿椿”(即躯干和四肢)两部分构成; 在影人胸部和双手置三根挑签子, 作为表演操纵之用, “布景”, “道具”叫“底子”一般有宫殿、花草、树木、车船、枪刀之类, 陇东地区没有专业的雕塑匠人, 大都是从事戏剧服饰艺人或农民的业余创作。

陇东是古丝绸之路必经之地, 独特的自然环境和历史条件, 以及受羌族和周边民族文化的影响, 又根据当地人民对生活的感受和审美喜好, 经高度提炼、概括, 形成率直敦厚, 粗放纯朴的风貌, 散发出浓郁的陇东乡土气息。艺术地再现在各种人物、道具、色彩和装饰纹样上。

陇东皮影造型显著特点是: 影人造型接近陕西东路皮影特点, 并受陇东当地民间剪纸艺术的影响。陇东剪纸艺术造型的源头可追溯到与原始巫术活动的巫俗剪纸, 中华民族保护神和繁衍之神——抓髻娃娃, 对本地艺人的观念具有较大影响, 而抓髻娃娃的原型, 就是金文的, 即“天”, ②P(12)“它就是中华民族始祖轩辕黄帝族的族徽……族徽是一个部落或氏族以图腾为表象的共同标志”。③P(117)形成了独特的艺术构思和艺术处理手法, 刻制的影人的粗犷, 刀法的简练, 线条的背切、明快, 色彩艳丽, 外简内繁, 特别强调图案变化的装饰特色。生、旦角色, 面部多用阳刻, 线条流利而刚劲, 线之外的部分全部挖掉, 花脸多用阴刻。影偶人体夸张, 武生豹头凸额, 浓眉大眼; 旦影人鼻高、额头圆润、红唇小口, 精巧纤丽; 头大身长, 手臂过膝。“人就是宇宙, 人头为天, 脚为地, 天圆地方, 顶天立地, 所有的冠都与通天有关, 所有鞋都与通地有关, 中国人重视头部, 头部自成宇宙。头额为天, 下颚为地”。④P(165)头额造型充分体现了中国“天人合一”的思想, 也反映了中国人的哲学观和艺术观。

影偶人的服装图案花纹与陇东地区传统戏曲服饰非常相似, 在敷彩方面主要以红、黄、蓝、绿、黑五种颜色, 并形成了一套规律, 朱索五色在民间用来悬以门户, 抵制恶气。我国自古以来认为红、绿是正色; 红是喜庆之色、吉祥之色, 有红色的物件可以辟邪, 因而, 通常青年女子为红装, 青年男子为绿装, 绿、黑二色施于老人服装上, 运用一、二种色彩象征、概括了丰富多彩的世界, 单纯中显丰富, 具有鲜明的地域特色和浓厚的装饰风格。陇东皮影形体较陕西东路皮影大, 虽雕工精细, 色彩素雅, 线条流畅, 但整体比不上陕西东路皮影。皮影虽然只有半面侧影, 但在演出中通过挑线把式, 手夹竹签按剧情把头脸、身躯自由组合, 获得大、小、虚、实的复杂形象变化, 造成具有艺术性的空间透视深度, 把人物性格特征、动作表现的活灵活现。

三 陇东皮影的表演

皮影戏在明代前就有流传。清朝光绪时期, 受“戊戌变法”以及民主思想广泛传播的影响, 民俗文化艺术得以复苏, 各种地方戏曲重新登

特别推荐

相关旧文快速搜索

» 没有相关文章.

上舞台，为影戏艺术提供了丰富的题材和音乐声腔素材，使影戏成为一种成熟的民间喜闻乐见的戏曲形式。

在陇东农村，皮影班除到各地参加巫俗活动之外，时常还会应邀参加农家的婚、生、寿、丧等民俗礼仪活动。为满足大家看戏的欲望，支起“亮子”，（“亮子”既影幕，大的宽约2米左右，高约1.7米，小的宽约1米，高约0.7米，用纱罗或细布，还有用纸做的）利用日光唱上几段戏，称“日影”、“热影子戏”，这一演出形式在全国其他地方较为少见。

过去的皮影班在陇东地区常称为“串窑洞的”、“戳皮猴子的”，影戏成员4—6人，说唱和表演由“唱签手”一人承担；“场面”起码3人，2人拉胡胡，带吹“唢呐”或带提“二手”（敲锣），1人掌鼓板带打堂鼓，演出过程中几人配合默契，融为一体。

陇东皮影剧目反映了当地民众习俗与信仰，除常见的传统剧目外，皮影戏增加了《封神演义》等民间话本改编的曲目内容。在当地，影戏开演之前，家家户户都要在祖先灵位前燃香叩头，有请先人一同看戏的意味；这反映了人们仍保存着对祖先灵魂崇拜的文化遗存，艺人在演出之前要“净手”，戏箱上不能坐人或放置东西。陇东道情皮影的影人被称为“神柱子”，即“神”的化身，艺人们既是民间巫俗活动的参与者，又是民间艺术的传承者，他们使丰富多彩的民俗文化得以延续。

影戏在正戏开演之前都有三折“神戏”程式，通常是送瘟，谢神，第一折“天官赐福”，第二折“刘海戏金蟾”，第三折“福禄寿三星”。另外，各种巫术性质的许愿戏，按“社”里人家许下的“神愿”多少，依“神位”顺次唱下去，每位神唱三折，唱毕，会长献“花红”礼，献礼后接唱正戏，正戏种类很多，有大戏本子，如《杨家将》、《五典坡》等。

神怪戏是皮影戏特有的节目，既有像《白蛇传》、《西游记》之类，也有一种专门描写“地狱”审判酷刑的戏，叫做“拷查录”。劝世剧相似“宣讲拾遗”、“劝世文”之类。如《烟鬼游魂》反映了大烟对家庭和危害，目的是训诫后人，具有极强的现实意义。

皮影戏的唱腔主要有秦腔、陇东道情、碗碗腔、眉户等；陇东道情颇具地方特色，有帮腔，音乐节奏鲜明。唱腔基本是弹板和飞板两种，另外有一些民间小调作为助唱腔。

四、陇东皮影的文化的传承性

陇东皮影戏洋溢着较多的原始意念因素，它以感情意念为基础，以追求情感上的“真”为内涵，是劳动人民集体智慧和传承性劳动的积淀，当代艺术家通过对于皮影的深入学习、研究，对传统资源高层次的整合，使传统民间艺术再生和复活，为中国艺术学科注入生生不息的美妙想象力，提供富有弹性的起跳平台，并从中可以感受到皮影艺术不仅具有丰富的艺术感染力，同时向我们演绎一幅幅中华文明“活”的发展史，它是中国传统美学思想本质的载体和组成部分。

民间美术的创作，大多是对艺人内心世界的率真表达。在表现世间物象时，常常是从自身内心理想世界出发，对外在的事物进行改造或装饰，大胆地运用概括性手法，象征性地表现事物的本质风貌及特征。各种民间美术表现手法的形成是经过世代长期的艺术实践，相互学习、相互渗透、创造出日渐完美的艺术形式。

纵观全国的皮影造型，其手法与风格都不同程度地汲取了唐、宋寺院雕塑、壁画以及戏剧的表现手法与风格。影戏中武将、神将等造型，多来源于佛教寺院中金刚力士等造像。艺人根据影戏的特殊要求，要求运用省略，简化等造型手法，抓住对象的主要特征，皮影在传播过程中，各地区艺人因地制宜，结合地方剧种的风格，以及当地的民俗、民风 and 传统审美习惯，进行了再创造，形成了各地不同风格和流派。

注释：

- ① 靳之林 《抓髻娃娃与人类群体的原始观念》 南宁 广西师范大学出版社/ 2001
- ② 郭沫若：《金文丛考》第一册《周彝中传统之思考》北京人民出版社/1954
- ③同①
- ④同①

原文发表于2005年《装饰》第五期

相关链接

» 没有相关链接.

责任编辑: dolcn06

设计在线链接代码

esignonline
http://www.DOLCN.com

正式启用CNNIC官方中文域名
设计在线.CN; 設計在線.CN; 设计在线.中国

© 1997-2006 DesignOnLine

[关于我们](#) | [豁免条例](#) | [广告赞助](#) | [网站地图](#) | [活动支持](#) | [友好同盟](#) | [返回首页](#)