

分类号: J0
密 级: 公开

学校代码: 10363
学 号: 2210810102

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题目 凤翔泥塑的装饰艺术
特征研究

论 文 作 者 祁荣荣
指 导 教 师 董可木
学 科 (专 业) 美术学
研 究 方 向 公共艺术

论文提交日期: 2024 年 5 月 18 日

分类号: J0
密 级: 公开

单位代码: 10363
学 号: 2210810102

题 目 凤翔泥塑的装饰艺术特征研究

英文并列

题 目 STUDY ON THE CHARACTERISTICS OF DECORATIVE ARTS
OF FENGXIANG CLAY SCULPTURES

学生姓名: 祁荣荣
指导教师: 董可木
专 业: 美术学
研究方向: 公共艺术

论文答辩日期: 2024 年 5 月 29 日

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：邵蒙蒙

日期： 2024 年 5 月 18 日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

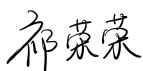
学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 ____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☒。

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期：2024 年 5 月 18 日

日期：2024 年 5 月 18 日

凤翔泥塑的装饰艺术特征研究

摘要

凤翔泥塑作为民间乡土艺术中的一个品类，决定了它是与当地劳动者的生产生活、风土人情紧密联系的；是与当地平民的审美品味、审美心理密切相关的；是当地民众以土地为生的简单生活造就了其质朴、纯粹的特性；是人们根据自己的审美需求，按照自己对事物的理解，运用自然原料，参照周围环境、生活方式创作的艺术样式；是当地民众将内心情感通过“物化”的形式呈现出来。它不仅积淀着丰富的文化内涵，并且是对当地民众创造性思维的一种肯定，展现的是社会阶层的特殊性造就了民众的审美心理。

本文通过对“凤翔泥塑”的具体研究，将其艺术风格及审美观念进行系统详实的分析，进一步探索它的文化观念和审美特征。本文运用文献分析、举例论证和归纳总结等研究方法，根据学科和学术思路将凤翔泥塑进行综合整体的研究，从而将文章整体提升到一个更为准确、易懂的位置。文章首先从凤翔泥塑的形成原因和功能进行分析，展现凤翔泥塑的概貌；其次，文章从艺术学视角深入探讨了凤翔泥塑的形态、纹样、色彩的艺术特性，即概括简化的造型观念、鲜明纯粹的色彩形式、繁复意象的纹样符号；最后，从审美角度发掘其背后深层的审美特征与美学价值。通过上述表层分析，深入剖析凤翔泥塑作品背后深刻的文化内涵，进一步揭示出凤翔泥塑是受社会阶层属性影响所形成的艺术样式。由于当地民众生活困苦、条件有限，他们除了

农事劳作之外，也需要精神愉悦。资源匮乏致使人们只能选用简单材料，以简朴为准则，创作出用以装饰、馈赠的生活物品，这也正是隶属当地民众淳朴真挚的审美诉求。它的艺术形式不仅是当地民众对于审美实践的探索，更是他们情感和价值的体现。正因如此，促使当地百姓强烈的审美欲望，从而在困苦的环境下创作出富有趣味的凤翔泥塑。

关键词：凤翔泥塑，民俗文化，装饰艺术，人民艺术，审美趣味

STUDY ON ZHE CHARACTERISTICS OF DECORATIVE ARTS OF FENGXIANG CLAY SCULPTURES

BSTRACT

As a category of folk art, Fengxiang clay sculpture is closely related to the production life and customs of the grass-roots laborers; it is closely related to the aesthetic taste and aesthetic psychology of the social class; it is the simple life of the local people living on the land that creates its simple and pure characteristics; it is the art style created by the people according to their own aesthetic needs, according to their understanding of the things, by using the natural raw materials and referring to the surrounding environment and the way of life; it is the way the grass-roots people present their inner feelings through the form of "materialization". It is the art style created by people according to their aesthetic needs, using natural materials according to their understanding of things, referring to the surrounding environment and lifestyle; it is the way the grassroots people present their inner feelings in the form of "materialization". It not only accumulates rich cultural connotations, but also is a kind of affirmation of the creative thinking of the grassroots people, and shows the aesthetic psychology of the people created by the specificity of social class.

This paper analyzes the artistic style and aesthetic concepts of

Fengxiang Clay Sculpture in a systematic and detailed way through the specific study of this sculpture, to further explore its cultural concepts and aesthetic characteristics. This article applies the research methods of field literature analysis, exemplification and summarization to thoroughly study the issues related to Fengxiang's clay sculptures and social class according to the disciplines and academic ideas, to elevate the article as a whole to a more accurate and easy-to-understand position. The article firstly analyzes the reasons for the formation and functions of Fengxiang clay sculptures to show the general picture of Fengxiang clay sculptures; secondly, the article discusses the artistic characteristics of the forms, patterns and colors of Fengxiang clay sculptures from the perspective of art, i.e., generalized and simplified modeling concepts, distinctive and pure forms of colors, and complex imagery of pattern symbols; lastly, the article discovers the deeper aesthetic characteristics and aesthetic values behind them from the perspective of aesthetics. Through the above superficial analysis, the profound cultural connotation behind Fengxiang clay sculpture works is analyzed in depth, which further reveals that Fengxiang clay sculpture is an art style influenced by the attributes of social class. Due to the hardship and limited conditions of the lower class people, they need spiritual pleasure in addition to agricultural work. Due to the lack of resources, people can only use simple materials and take simplicity as the criterion to create articles for decoration and gifts, which

is precisely the simple and sincere aesthetic demand of the grassroots. Its art form is not only an exploration of the aesthetic practice of the grassroots but also a reflection of their feelings and values. It is for this reason that the local people's strong aesthetic desire is prompted to create interesting Fengxiang clay sculptures under difficult circumstances.

RongRong Qi(Art Design)

Supervised by KengMu Dong

KEY WORDS: Fengxiang clay sculpture, folk culture, decorative art,
people's art, aesthetic interest

目录

摘要.....	IV
BSTRACT.....	1
第1章 绪论.....	1
1.1 选题的背景和意义.....	1
1.2 选题的研究现状.....	2
1.3 选题的创新点.....	4
1.4 研究方法.....	4
第2章 质朴可爱的凤翔泥塑.....	6
2.1 朴实简练的农民艺术.....	6
2.2 孕育凤翔泥塑的成因分析.....	7
2.2.1 源于平原农耕的历史文脉.....	8
2.2.2 出自粗犷、豪放的民土风情.....	8
2.2.3 基于底层民众的审美需求与祈福心理需求.....	9
2.3 凤翔泥塑的功能性解读.....	10
2.4 本章小结.....	11
第3章 凤翔泥塑的装饰艺术风格特征.....	12
3.1 超越物象本身的造型观念.....	12
3.1.1 追求意象表达.....	12
3.1.2 概括与简化.....	13
3.1.3 变形与夸张.....	14
3.2 意象、繁复的纹样符号.....	16
3.2.1 装饰纹样的吉祥寓意.....	16
3.2.2 凤翔泥塑的装饰纹样遵循形式美法则.....	18
3.3 纯粹、极简的色彩形式.....	21
3.3.1 鲜明的色彩象征.....	21
3.3.2 在对比中求和谐.....	22
3.4 本章小结.....	24
第4章 凤翔泥塑的装饰艺术审美特征解析.....	25
4.1 凤翔泥塑装饰的形式美.....	25
4.1.1 卡通、稚趣的造型美.....	25
4.1.2 写意生动的墨线美.....	26
4.1.3 热烈醒目的色彩美.....	27
4.2 凤翔泥塑装饰的意象美.....	29
4.2.1 情感的再现.....	29
4.2.2 民间艺术中的“神”、“韵”体现.....	29
4.2.3 质朴之美的绽放.....	31
4.3 凤翔泥塑装饰的工艺趣味美.....	32
4.3.1 泥塑艺人主观意念中的美.....	32
4.3.2 自然天成的制作工艺.....	33
4.3.3 民间工艺与农家乡俗审美的相互交融.....	35
4.4 本章小节.....	36

第 5 章 凤翔泥塑的美学价值.....	37
5.1 粗犷与妩媚.....	37
5.2 写心与达意.....	38
5.3 稚拙与灵动.....	39
5.4 本章小节.....	41
第 6 章 结论.....	42
参考文献.....	44

第1章 绪论

1.1 选题的背景和意义

凤翔泥塑作为关中地域最具代表的艺术符号，蕴含着深厚的文化底蕴。其作品的创作者是当地劳动人民为反映生活生产和个人主观意念所进行创作的一项艺术活动，具有明显的乡土文化气息与原生态的艺术特色。

丰厚悠久的历史文化，造就了凤翔当地丰富多彩的民间艺术，故而被誉为“民间美术之乡”。

陕西凤翔就是笔者的家乡，自幼生活在这片沃土上，对家乡有着浓厚的感情，从小就耳濡目染着家乡众多的民间艺术品，比如年底农村各大集市上售卖的各形各色的窗花；逢年过节家家户户大门都要粘贴的年画门神；正月里的西府社火，看到人们脸上所涂画的色彩，装扮着各种历史、戏剧人物，这些都是儿时最美好的记忆。正是由于这些回忆，至今我依旧热爱家乡的民间艺术。而作为当地民间艺术中的最为代表的凤翔泥塑，在我年幼时期对它的感受仅限于泥玩，只能浅层次的看到那个动物造型、那种色彩好看等等。后来，随着对审美认知的递增，看到的不止是由哪种色彩、何种制作手法、什么造型配什么纹样，更多是想知道这些特征背后的文化观念。因此，笔者以人民艺术作为切入点，剖析深层次的艺术理念。故此激发了我对凤翔泥塑的研究兴趣。凤翔泥塑作为凤翔地域特有的文化产物，是当地劳动者审美实践的艺术形式，具有丰富的文化内涵和独特的艺术风格。所以在我看来这是值得关注与探索的课题。

凤翔泥塑的诞生是当地民众智慧的体现，他们历经长期的生产生活实践，根据自己的需求，参照周围环境创作的艺术形式。其作品形式凝聚着底层民众审美需求以及对于事物“美”的表达。千百年来，当地民众用超凡的想象力与创造力和极大的生命热情，创造了形式多样的泥塑作品，而它作为当地民众审美实践的艺术活动，影响着我们视觉与情感的同时，也影响着民众的审美素养。它所呈现的审美文化观念是历史的、传统的，也是现代的、共时的。它所体现的是社会阶层属性代表着当地民众简朴的审美诉求，将凤翔泥塑与民众审美心理结合起来，从而探讨其艺术样式的形成是受当地民众审美心理的影响是极为必要的。基于对凤翔泥塑综合整体研究，继而形成相关的研究方法，全面阐述它的文化内涵，使

人们能够更加全面的认识凤翔泥塑,也可以对其它与之相关的民间艺术研究提供借鉴和参考。

1.2 选题的研究现状

近年来,学术界对凤翔泥塑理论方面的相关研究颇多,先辈学者或从民俗学、或从艺术学、或从符号学等角度入手,都对其有过深入细致的论述,取得了显著的研究成果。

对于凤翔泥塑的研究主要倾向于三个方面:

一是对凤翔泥塑的艺术特征研究。主要是对其造型、纹样、色彩、审美内涵等进行探讨。如魏育龙在文艺研究中发表的《凤翔彩绘泥塑造型的审美特征研究》和赵强的《凤翔泥塑的造型探析》:通过凤翔泥塑的历史溯源并结合当地民俗文化,引证性了其造型简练概括的表现形式是受传统文化以及当地风俗的影响,能使读者清晰的了解到其造型特征以及内在的含义。李雅楠的硕士学位论文《凤翔泥塑色彩应用特征与审美内涵的研究》文章系统的阐述了凤翔泥塑的制作流程、色彩历史并且探讨了凤翔泥塑的色彩定位,最后提出其色彩文化与设计相结合的价值和意义,继而为凤翔泥塑的发展与创新提供了新思路。卜渊博在 2015 年硕士论文《凤翔泥塑图案的美学特征研究》中,从美学的视角分析,研究图案纹样的美学特征,首先从它的发展、演变、特点等对其进行了详细的分析总结;其次将凤翔泥塑的图案与中国传统的吉祥图案从题材、寓意等几方面进行比较,作者认为图案纹样的形成受是传统文化的观念。朱小娟在 2011 年硕士论文《从凤翔“泥塑虎”领悟民间艺术的语言特征》中,以“泥塑虎”作为切入点,引出对民间艺术语言特征的理论分析,从文化、造型、色彩这三个方面进行分析,指出凤翔泥塑作为民间艺术中的代表它的语言特征基于民间艺术的总体特征。

二是对凤翔泥塑当代发展的研究。陕西师范大学李天的硕士毕业论文《凤翔泥塑发展的当代思考》,文章主要分析了泥塑的发展现状,总结出其发展优势和相关发展路径,随后提出了实际可行的方法,最后将凤翔泥塑的作品与现代设计相结合,寻求其更为广阔的发展前景。中国艺术研究院杨萍的硕士毕业论文《凤翔泥塑当代变迁研究》,由凤翔泥塑起源及所处的环境,分析了凤翔泥塑发展、变迁的要素,需要向去乡土化的方向发展,最后结合其现状给出了相应的发展建议。

三是对凤翔泥塑的装饰特点的研究。张静在《陕西凤翔彩绘泥塑虎的造型及装饰特点》以泥塑“虎”作为研究对象，从泥塑虎的由来、造型特点、色彩特点及装饰纹样为出发点，并结合传统文化虎中的文化地位，对其进行梳理分析，从而得出人们是将虎视作为吉祥物，具有保佑平安的象征意义同时，也反映着作为华夏子孙的心理归属。彭波 赵小凡的《陕西凤翔泥塑装饰风格研究》文章由凤翔泥塑的渊源、造型特点、纹样特点和审美意蕴所呈现出的民俗文化等角度，对凤翔泥塑装饰风格着手分析，研究它的装饰艺术风格是受石刻艺术、刺绣和剪纸、年画等诸多民间艺术的影响，总结出不管是凤翔泥塑的造型、纹样、色彩都是当地百姓智慧的凝练以及对生活的热爱。

对于装饰艺术特征的研究主要有：李娜《论浚县泥咕咕的装饰艺术特征》一文从造型、色彩、纹样三大特征，对其进行深入分析，进而发掘其背后所蕴含的文化内涵，是浚县地区人民探寻生命信仰以及一种造物的思维模式，多种因素继而促成了浚县泥咕咕的产生。马兰的《论威县虎头鞋的装饰艺术特征》对威县虎头鞋的朴素艺术诉求、制作流程、装饰特征、文化内蕴等进行深入的研究分析，并结合威县虎头鞋技艺濒临灭绝的现状，提出了几点措施，积极探索威县虎头鞋的发展前景，并给出先关发展和创新的方案。董晓露的《邳州纸塑狮子头的装饰艺术特征及发展研究》、刘梦雪的《山西民俗面塑的装饰艺术研究》、屈媛的《陕西关中娃娃哨装饰艺术研究》、张之一的《滩头年画的装饰性艺术研究》这些文章中，都从装饰艺术特征维度出发，对各地的代表性民间艺术进行分析，极力寻求民间艺术在历史悠久的中华文化中的使用价值、艺术价值及其未来社会中的发展前景，继而为传统的民间艺术保护和发展贡献力量。

通过搜集相关文献资料，凤翔泥塑的国外研究资料非常少，目前国外对凤翔泥塑还停留在只有相关的新闻报道和一些展销品层面，以供人们了解和使用，对此，国外相关的理论研究尚属空白，目前还没有。

基于上述对凤翔泥塑的研究成果整体梳理，发现前辈学者们对凤翔泥塑的研究侧重点集中在艺术特色、历史等方面，而对凤翔泥塑的审美趣味论述较少，特别是对社会阶级属性的描述寥寥可数，没有从阶级分析的方法系统阐述凤翔泥塑的艺术风格特征，没有用社会学、文化学、艺术学等相关理论指导，尤其是结合凤翔地域的历史文化，对凤翔泥塑与凤翔地域的历史文脉、民俗文化、民众生活

等之间的相互关联只是略有涉及，并未深入研究。因此，笔者基于对上述的研究成果的基础上，从凤翔泥塑的概貌入手，分别从它的形态、纹样、色彩、审美特征等方面进行分析，挖掘其在人们生活生产中所承载的功能和情感，并发现凤翔泥塑是底层民众的审美实践活动。基于底层民众的生活条件、生存状态、认知水平等人们是怎样将审美理念与生产生活相结合，从而创作出符合当地民众风俗习惯、审美素养的艺术样式。

1.3 选题的创新点

笔者通过多次实地考察与调研，收集并拍摄大量有关凤翔泥塑的第一手资料，分析了凤翔泥塑在全国众多泥塑艺术中它的材质、艺术形式都具有不同特点，其具体影响因素是与民众审美、历史文化、地域文化、民俗文化等存在内在联系，具有较高的艺术价值。从而以此为基础对其进行了深入分析，进一步感受到它的艺术魅力。本文创新点如下：

首先，选取凤翔地域最具代表性的民间艺术凤翔泥塑作为研究对象。通过从社会阶层审美发现凤翔泥塑创作者及受众者的审美取向。由于生活困苦，从而以简朴作为创作标准，从造型、色彩、纹样等都呈现出一种以简胜繁的装饰艺术特征。

其次，从前期梳理、搜集到的相关文献来看，关于凤翔泥塑的研究成果不少，但缺乏研究凤翔泥塑实用性表现的文章。因此，非常需要从文化、当地民众的审美素养等方面进行深入研究。本文在借鉴前辈学者研究成果的同时，将其所固有的地域文化、民俗文化作为脉络，展开对凤翔泥塑艺术风格深入研究，从而更进一步了解当地民众喜爱泥塑是建立在“用”的基础上，它的审美性和功用性是有所关联的。

最后，通过对凤翔泥塑的整体研究，用艺术学、民俗学、社会学、文化学等相关理论。不再是基于以往笼统简单的介绍凤翔泥塑，而是对其进行纵向的剖析，揭示更为深层的理论。在整个过程中形成了完整地研究体系，从人民艺术视角去审视它，同时也为其它与之相关的民间艺术提供新的视角。

1.4 研究方法

本论文主要通过文献研究、田野调查、归纳总结等研究方法对凤翔泥塑的装饰艺术特征进行综合性研究，以期获得更为理性的认识。

文献研究法：通过查阅相关研究的文献典籍分析，如专业文献、专著、民俗民风杂志等，在此基础上综合分析归纳比较整理相关凤翔泥塑的研究资料，通过以上方式搜集具有价值的资料，全面分析凤翔泥塑的历史、文化、造型、工艺、装饰和发展等内容，对于存在的问题统筹整理、分析、归纳，以此为基础明确本课题的研究方向，进一步为本课题研究提供了有利佐证。

举例论证法：笔者根据所选研究对象亲自深入到凤翔县六营村进行实地调查，对泥塑村多户人家进行走访调研，并且和从事泥塑制作的手工艺人进行谈话，将村里不同类型、不同形式的泥塑进行拍照，录制泥塑制作过程，完成了对凤翔泥塑的相关内容记录。通过调查走访笔者获取了凤翔泥塑大量的信息资料，对其形成原因、生存环境等方面加以论证，借助形象对照、类比分析的手段对泥塑的造型、色彩、纹样、工艺、装饰和艺术特点等加以解读，探讨其与当地民众生活、文化间的互动关系，从而展示凤翔泥塑的特征与形态。

归纳总结法：对文献搜集、实地考察、实物研究的资料进行整理归纳，寻找切入点，了解凤翔泥塑艺术风格特征，从而总结出凤翔泥塑所呈现的艺术样式形成的背后原因。

第2章 质朴可爱的凤翔泥塑

凤翔泥塑作为当地最为代表的民间艺术表现形式，也被叫做“泥耍货”，是至今我国保留最古老的特色泥塑之一。¹它的艺术样式倾注了当地民众无尽的智慧，直白的表现出当地民众对生活的理解、对精神的追求和对美好未来的希冀，是最具代表的艺术形式。质朴，在文艺作品是指一种风格。“质”可理解为本质、本色，也可以理解为一种品质。“朴”本意指树皮，进一步可解释为未经处理的木材，意味着不进行过多装饰。质朴代表着原有的淳朴与率真。²

生活在这里的百姓质朴善良，长期的生产生活致使他们根据自身的生活及精神需要创作出生活中简朴的审美物品——凤翔泥塑。它是为满足劳动者自己需要而创作的艺术形式。在当地民众会根据民俗事象与仪式活动等，举行的婚丧、迎送、庆祝等一系列的活动，而凤翔泥塑一直以来都承担着特定的民俗文化功能，是民俗活动中不可缺少的一部分，包含了重要的民俗文化功能，具有明显的乡土性特征。比如，作为玩具的泥塑虎是寄予着长辈祝愿的物质载体，它伴随着孩子的诞生与成长，透过长辈家人的爱使我们看到了美的精神和祝福是如何渗透到物质中去的，使我们看到了情感与实用。同时，它也代表着当地民众淳朴善良的审美情结。因此，根植于乡土社会中的凤翔泥塑体现着社会阶层的审美需求，它是以简朴的生活基调、艺术样式，协调着人与生活、人与人的联系。对于凤翔当地的民众而言，凤翔泥塑所承载功能是不容代替的。³

正如丹纳所说了解一件作品、一位艺术家，必然要揭示其背后的社会、经济、文化，就艺术特征而言，它在很大程度上应取决于区域文化传统与环境。⁴就凤翔泥塑所处的背景而言，稳定的农耕生活、悠久的历史文脉、丰厚的民俗文化，就是其生长的环境。

2.1 朴实简练的农民艺术

凤翔泥塑是由当地民众所创作和享用的一种乡土艺术，它源于民间是当地人民生活实践的产物，它不仅是生活的实用物品，同时也是装点生活的艺术欣赏品。

¹ 魏育龙. 宝鸡凤翔彩绘泥塑起源考[J]. 文艺争鸣, 2010(14):106-108.

² 转引左汉中, 中国民间美术造型, 湖南美术出版社, 第326页, 原载中国民间美术研究, 贵州美术出版社, 1987年版.

³ 杨萍. 凤翔泥塑当代变迁研究[D]. 中国艺术研究院, 2004.

⁴ (法)丹纳. 艺术哲学[M]. 傅雷译, 安徽文艺出版社, 1991年, 第72页.

与此同时，它也是劳动者表达自我情感的物质载体。从风格上来看，由于它植根于民间的沃土，承载的是当地劳动者的朴实情感，平原农耕的社会环境塑造了敦厚、坚韧、淳朴、顽强性格的人民，人们的性格势必影响着这片土壤下所成长的泥塑，因此，凤翔泥塑具有热烈、简练、率真、朴实等艺术风格。

艺术创作者的作品必然反映着它所处的生存环境和所属的审美影响，代表了相当一部分人的审美喜好和艺术趣味。⁵凤翔泥塑的创作者大多是社会阶层中面朝黄土背朝天的农民，就他们生活的环境而言，闭塞的农村与外界接触甚少，他们大部分人身上还留有较为“原始”的生活习惯，他们善良、淳朴，对生活充满了热情与喜爱。就凤翔泥塑作品而言，以简为美，制作流程自然简单，对于造型的泥胚主要使用模具塑制，在造型、色彩、纹样都使用简略的艺术手法。这些正是由于当地民众生活困苦、资源匮乏、认知有限，因此呈现出的作品较为简约。而相较于以贵为美的宫廷艺术，他们有丰富的物质财富并且懂得享乐生活，具有较高的认知和艺术素养，因此他们所使用的物品大多秀丽堂皇，鎏金堆银。两者两比，正是受到社会阶层的划分从而产生不同的社会环境。而凤翔泥塑的质朴简洁是受到环境、创作者和当地民众的审美等影响，从而具有淳朴稚拙的艺术特点。泥塑艺人用勤劳的双手创作了朴实简练的泥塑艺术，他们没有条件使用贵重的物质原料，一切的材料都是唾手可得的泥土、棉花和矿物质颜料，这些都是廉价的物品，因而质地有些略显粗劣，并且当地的泥塑艺人没有经过系统的训练，缺少上层阶级审美的文雅与娇柔，从而创作的泥塑作品带有稚拙、简单、大胆等艺术特征，这与它质朴的乡土风格产生了有机的联系和相互呼应。

2.2 孕育凤翔泥塑的成因分析

任何一种艺术样式的形成都是与社会背景、政治经济、文化理念等具有相应的联系。就凤翔泥塑而言，当地的文化信仰、风土民情以及人民审美心理等都是促成它生成的关键因素，从而在长时间的生产生活中形成了较为稳定且具有鲜明特征的艺术面貌。凤翔泥塑艺术样式的形成，从客观上讲必然是与它所处的社会、文化、政治以及受众群体等因素具有相应的联系。同时，由于当地泥塑艺人都是处于社会最底层的劳动者，他们生活水平低下，物质资源极为有限，导致他们生活经历、文化素养、性格气质与审美趣味等都侧重于简单质朴。

⁵ 宋敏. 民间布艺中的虎形装饰艺术研究[D]. 苏州大学, 2012.

2.2.1 源于平原农耕的历史文脉

关中具有“八百里秦川”之美称。关中是我国农耕文明最早起源的地区，有着深厚的农耕文化积淀，从半坡仰韶文化，历经周、秦、汉、唐等十三朝的繁荣与衰落。关中在思想文化上有着融合兼收并蓄、多元并存以及淳朴内敛的求真务实特征。因此，深厚的历史文化让这里沉淀了数不清的艺术瑰宝与民俗文化，形成了浑厚的地域习俗与淳朴的风土人情。与此同时，置于关中地区的千年历史文化古城——凤翔，此地文化底蕴厚重，浩大且深邃，当地的民俗文化种类繁多，从而享有“民间美术之乡”的称呼。⁶如“木版年画”、“凤翔剪纸”、“马勺脸谱”、“凤翔泥塑”、“花馍”、“西秦刺绣”等（如图 2-1—2-6），都是当地极具特色的乡土艺术。

就这些乡土艺术来说，几乎处处体现着农耕文化特色。当地的岁时节令，如春节里的祭灶神、贴年画、游社火等，其它节日中的清明祭祖、端午吃粽、中秋吃月饼、以及当地特色的赶庙会等都具有浓厚的农耕文化特点，而节日正是民俗文化出场的重要时机，凤翔当地的众多节日仪式、节日食物都与农耕文化密切相关。当地民众在人生仪礼中所需的礼品为泥塑、花馍、刺绣等，食物以面食为主要特色，直接体现了农耕文化与当地民众的民俗文化。

而凤翔泥塑作为当地农耕文化的一种载体形式，集材料、功能、形式于一体。孕育凤翔泥塑所产生的自然环境相对优厚，全年四季分明，冬夏长而春秋短。当地的人们主要以土地为主要的劳作对象，日出而作日落而息，跟随自然秩序进行生产生活，简单的生活致使当地民众利用最简单的自然资源“土”进行创作，他们所创作出的泥塑作品，表现手法大胆，犹如当地民众性情一般坦率、直接。因为长期的农耕生活致使当地民众具有诚实、勤劳的品质，他们以勤劳质朴为准则创作出多种民间美术样式，体现了他们对生产生活的态度，同时也是当地民众对生活的热爱。

⁶ 陕西凤翔县志编辑委员会主编：《凤翔县志》，陕西人民出版社，1991 年，第 725 页。

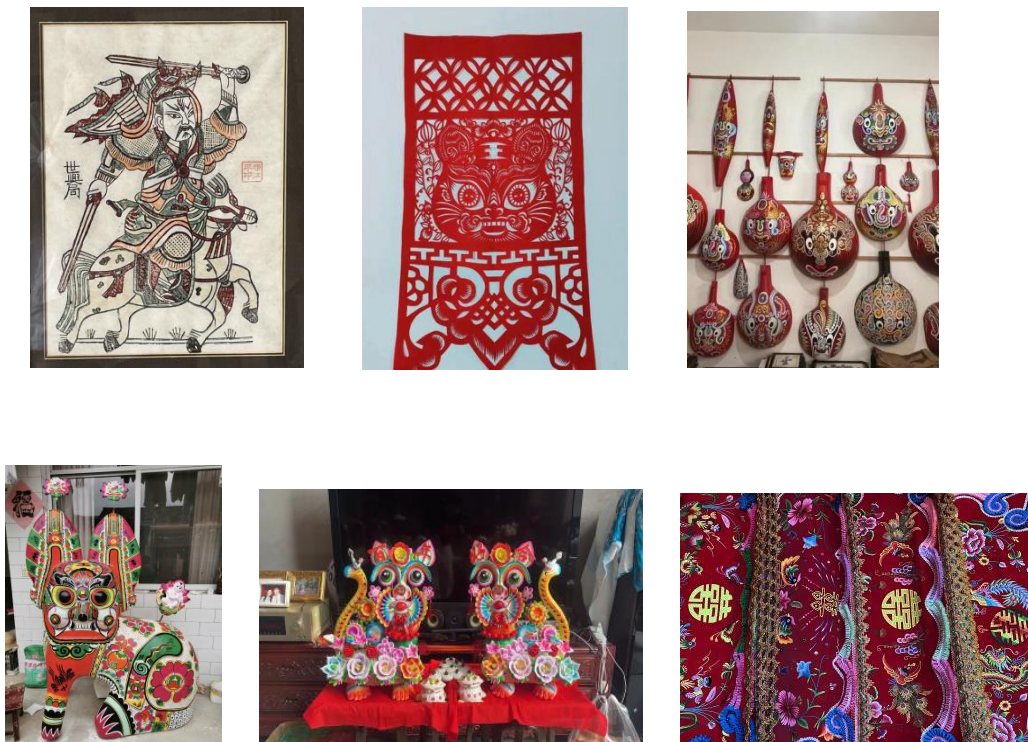

图 2-1—2-6 作者自摄

2.2.2 出自粗犷、豪放的民土风情

凤翔“民风淳厚”见之于记载。当地的民众性格豪爽温厚，人们闲暇之余都是围绕岁时节令、四季农事等众多的风俗习惯举办民俗活动。这些活动一直延续至今，是能够反映当地民众的物质生活和精神生活的乡土性特征。

在当地，人们大多洒脱奔放，无拘无束，敢于表达自己的想法，这是他们集体的性格特征。因此，这种性格特点必然反映到生活生产和造物艺术的活动中。久而久之，形成了民土风情文化事象。就凤翔泥塑而言，既具有实用价值和审美价值，又是当地劳动者在生产生活中审美活动的艺术实践。

另外，在当地生活生产中人们讲究岁时风俗，根据时令节气组织活动，久而久之，逐渐形成了特有的风俗习惯，这些风俗习惯产生了各式的民间艺术景观，同样也赋予了它们一定的生活意义和文化底蕴。如在年三十放鞭炮、初五迎财神、正月十五烧柏叶等，还会将泥塑“钟馗”、“挂虎”挂置于门楣或墙上以保平安。这些节日中的仪式感，朴实自然、浅显生动，为人们简单的生活增添了绚丽的色彩，继而从侧面反映出当地民众对生活的喜爱与狂热。

2.2.3 基于底层民众的审美需求与祈福心理需求

俗语说：“爱美之心，人皆有之。”当地民众也不例外。本文所论述的凤翔

泥塑是出自于当地民众生活中最朴实、最直观的艺术表达，蕴含着深刻的思想文化内涵，同时也是当地泥塑艺术家最原始的艺术思维方式和发自内心的美学探索。因此，凤翔泥塑的形成是与当地民众的审美需求与祈福心理需求相联系。

审美需求可以理解为人们对于生活中的审美活动要求和一种内在的情感欲望。⁷凤翔泥塑是当地民众在闲暇之余创作的艺术样式。由于生活条件困苦，物质资源有限，民众日常生活一般都是勤俭节约、缝缝补补和废物利用。平时除了农事活动之外，人们还会进行手工制作，正如纺线织衣、剪纸、器物制作等，慢慢人们的审美意识与审美需求有所提升。人们在使用材料或者购买物品时会首先考虑到实用与否，再考虑美的因素，人们在美与需求之间考虑自己是否需要。凤翔泥塑是人们用以美化生活的装饰物，与其它生活必须品相比人们就会考虑其生活现状，从实际需求出发去进行创作，他们将自己的所见所想通过物质载体呈现出来。就凤翔泥塑而言，它是人们在生产生活、风俗习惯中所产生的生活实践产物，是人们审美活动的艺术实践。

另外，当地民众的审美心理与他们的生活紧密相连，他们所创作的泥塑作品就是他们内心的祈福心理。比如人们在孩童过岁时人们会赠送相应的泥塑玩具，以达到祈福平安的心理需求；在家中摆置泥塑作为装饰，以达到镇宅保佑的心理需求，无论是作为礼物还是摆放的装饰物品，都承载着平安美好的祝愿。再如，人们在使用或欣赏泥塑作品时，首先考虑到这个泥塑会带来那些福气，如挂片虎是用来保平安的、蛙片是用以求财、马是忠诚进取的等等；色彩中红色代表喜庆、绿色代表生命、黄色代表丰收等；泥塑的纹样都是生活中常见的花草纹样，寄寓富贵美满、多子多孙、平安健康等祥瑞之意，这些都是当地民众内心的祈求，他们将内心的期盼物化为艺术形式，从而表达内心的对美好生活的希冀。

2.3 凤翔泥塑的功能性解读

我们所处的世界是一个充满情感的世界。凤翔泥塑作为当地民众长期实践的产物，聚集着当地人们集体智慧和意识的结晶，更是人们交流情感和传递信息的重要载体。而泥塑作为沟通情感、传递信息的媒介，与当地民众的日常生活息息相关。

诚然，泥塑是成长于信息闭塞的农村自然环境，承载着传递信息和沟通情感

⁷ 郭成，赵伶俐. 美育心理学[M]. 北京警官教育出版社，1998年，第42页.

的功能的同时，还表达了人们对美的追求，对美好的希冀。每一件泥塑作品都有自身的特点，带给人不同的视觉感受，并且也在传播中发挥着特殊的作用。在物质较为匮乏的年代，人们生活困苦，泥塑不仅让创作者感受到精神上快乐，同时也是使用者得到心理上的满足。正如在当地特殊的人生礼仪中人们通过赠送泥塑来表达心中的美好，在家中将其作为装点环境的物品等都是为保佑生活的平安与幸福等等。这些都是人们将困苦的生活寄托于“物化”的形态中，由此来抒发感情，使人们对未来的美好生活充满希冀。

正因如此，凤翔泥塑将人们的审美需求、精神需求以及生活理想紧密的联系在一起，进而上升为一种情感化的艺术作品。让人们在困苦的生活中感受美的事物、感受未来的美好。自凤翔泥塑发展以来，不仅促进了人们情感的交流，更是丰富人们的民俗文化生活。对其了解可以发现这一艺术背后人们生活文化与背景，以及它所具有的审美意蕴。因此，凤翔泥塑所承担的功能是人们通过泥塑来营造一个幸福和谐的生活环境与氛围，是人们生活中的一部分，是隶属当地民众最为质朴的审美趣味。

2.4 本章小结

综上所述，凤翔泥塑属于当地民众生活实践产物，它是在凤翔这片沃土下茁壮成长的，凤翔的水土、气候等地域条件给予了适宜的成长空间，当地的历史文化、风土人情在泥塑艺术的成长中不断输送养分，随着当地的岁时节令、生产生活、人生礼仪等一些活动，使其承担了实用性的艺术功能，当地人赋予了它美好吉祥的寓意，通过泥塑这个情感载体来传达他们的精神与情感世界。凤翔泥塑作为当地乡民生活中的艺术，受农耕文化、民俗文化、当地民众的审美需求和祈福心理需求等因素的浸润，同时也是当地民众以美好的愿景以及无畏的精神所创作的艺术样式，他们追求平安和幸福的观念决定了它的题材与功用，而这些从侧面反映的是当地民众的审美品位与娱乐爱好。

第3章 凤翔泥塑的装饰艺术风格特征

凤翔泥塑作为民间艺术的组成部分和重要财富，不仅代表凤翔地区的文化特色，同时也是社会阶层审美实践的产物。在前一章分析得知，在当地诸多民间风俗活动中，无论婚丧嫁娶、时令节气还是人情世故等众多活动，凤翔泥塑无不充斥其中。这些既包含着当地民众在平凡的生活中所积淀的愿望、理想、审美趣味、民俗心理也蕴含着在此基础之上的精神准则与生活中的审美。久而久之，已经成为广大民众群体生产劳作、岁时节令、日常生活等民事习俗中最能够传情达意的艺术符号。

3.1 超越物象本身的造型观念

凤翔泥塑的造型整体一直以来追求完整与饱满，在造型手法观念始终稳定，其造型形式丰富多样，艺术手法却始终如一，而这些正是当地民众欣赏能力与创作能力有限，民众只能创作出不被繁杂的表象所困扰的造型形式，所以他们在进行造型表现时将原本的造型进行简化处理，从而体现出当地民众忽视事物原本的真实性和超越物象本身的一种造型观念。

3.1.1 追求意象表达

凤翔泥塑作品形式具有独特的风格样貌，创作者多是采用意象的表现手法来抒发对于事物的认知和感受，对于物象的真实性不做过多呈现。《周易·系辞》有云：“圣人立象以尽意”。⁸简言之，圣人在表达心中意念时需借助事物的形象。而这里的意是指神秘的；象是指具体的，两者结合便是所谓的审美意象。然而凤翔泥塑在追求神似的意象表达时并非传统概念中的写意性。如凤翔泥塑中的“泥塑虎”创作者将整个虎形象置于客观现实之上，不讲究形似，而是注重神似，虽以形传神，但贵在意境，讲求的是意足但不求形真。基于这一点，追求神似不求形真的泥塑虎，在创作者的眼中极其注重形象意态的整体性，进而呈现出的便是寓巧于拙的泥塑虎造型。

艺术源于生活且高于生活。凤翔泥塑是当地民众对自然和生活的理解。就以其最为代表的坐虎、虎面挂片等艺术样式来说，它是人们依据真实的虎来进行创作的。我们知道虎是一种猫科动物，体态庞大，堪称百兽之王，头圆、眼大、耳短，尾长、四肢健壮，颈部粗短，满身黑色横纹。然而，在人们得知虎形象的情

⁸ 叶朗. 中国美学史大纲[M]. 上海: 上海人民出版社, 1985年, 第72页.

况下，却没有创作出虎的威猛、健壮，而是采用了更加意象的创作手法，将泥塑虎塑造的更加憨态、可爱、较小的一种艺术形式。他们以简单的原材料，根据自己的认知、审美趣味，经过一代代艺人的传承，进而根深蒂固融入到凤翔泥塑的创作中，从而呈现出极具装饰化的造型形式。经过长时间的沉淀，形成独具特色的艺术样式。例如“坐虎”（如图 3-1）进行观察分析。首先，虎形象具有较强的立体感，整体圆润，前腿立、后腿蹲坐、头侧转的姿势，整体轮廓极其简单，造型对称，直率的呈现出虎的威严动态，给人威风凛凛的气魄感，面部表情呈现出快乐祥和，进而传达出一种充满快乐的氛围，具有很强的观赏性。其次，这一形象活泼生动地表达了创作者心中虎的神韵，造型虽简却不失韵味。因此，运用意象表达的方式可以看出当地劳动者的认知更多追求的是意象表达而非写实，从侧面体现出当地民众创作的自由心性和喜好，也表达出民众对待事物的主观意念。

3.1.2 概括与简化

简化概括是指对物象初始形态采取概括和简化的艺术手法，用简化的表现方式呈现丰富的内涵，从而向观赏者展示更为简洁的作品。在概括简化的同时要适当的取舍，“取”取其最具特征的部分，“舍”舍去无关紧要的部分。⁹世间没有一种形态是一成不变的，世间万物皆是千姿百态。因此，创作者意识到应该加入自己的想法，而不是一味的照抄实物。就凤翔泥塑坐虎造型而言，泥塑艺人并没有将虎塑造成自然界中真实的虎，而是更加注重虎的神态，将原本虎庞大的身躯，概括成一个简单的形，身体微微向前倾，前腿直，后腿蹲，舍弃了虎尾，十分简约概括。整个面部，双眼圆睁，眼距较宽，眉毛似鱼形向上挑，双耳硕大且竖立，口部微张，略带微笑，漏出整齐圆滑的牙齿，下巴与颈部相连。整个面部塑制的凹凸起伏，平缓且没有转折，圆弧形的外轮廓线使整体圆润饱满。由此看出，泥塑艺人对于虎形体关系的感悟与表达。因为，没有从事过专门的造型训练，也只能浅显的创作出较为简化的虎造型。

再如泥塑挂片作品《钟馗》（如图 3-2）整个作品采用浮雕手法创作，在对整体进行塑造时，没有刻意的去区分头部、身体、腿部连接处的脖颈、骨盆的塑造。而是抓住了身体躯干几个大的形体，相比之下，更加注重人物面部的塑造，使其呈现出怒目圆睁，外表凶猛的钟馗形象。因为，当地民众认知的有限对于细

⁹ 杜鹃. 现代装饰图案·黑白卷. [M]. 清华大学出版社, 2010 年 8 月, 第 47 页.

节处理较为欠缺，只能概括其大体造型特征。

图 3-1 坐虎 作者自摄

图 3-2 钟馗 作者自摄

总体来讲，凤翔泥塑所呈现的作品特征都是高度概括，无论是动物题材中的虎、还是人物题材中的钟馗都是着重对于头部塑造，而对整个身躯形态都是进行简化处理，用简化的装饰样式展现出作品的动势。之所以呈现出概括的造型特征，是因为当地民众没有接受过专门的训练，只能根据自己的认识进行创作，对于造型的理解只能停留在简单的层面，在细节处理上有所欠缺，在经过概括、简化后的造型形象并没有呈现出空洞或呆板的表现。相反，使得整个形象气势十足、栩栩如生，整个造型更加和谐。而呈现出这一独有的艺术样式，很显然是当地民众主观与客观相结合的产物。

3.1.3 变形与夸张

夸张是将原本物象中最典型、最具代表的特点进行放大或渲染，从而使其特征更加突出的同时削弱其他无关紧要部分，其目的是为突出事物形态中最具特征的一部分。早在南北朝时期，刘勰《文心雕龙·夸饰》中说到：“神道难摹，精言不能追其极；形器易写，壮辞可以喻其真。……故自天地以降，豫入声貌；文辞所被，夸饰恒存。”¹⁰可以理解为，艺术家在创作过程中要适当运用夸张的表现手法，才能呈现出澎湃的内心情感，故此才会创作出更具鲜明的艺术形象。变形是指调整物象初形态，使其产生或歪曲、或美化的方法及过程。¹¹而在运用变

¹⁰ 赵仲邑译注，刘勰. 文心雕龙·夸饰. [M]. 漓江出版社，1982 年版，第 313 页.

¹¹ 李泽厚，汝信. 美学百科全书. [M]. 社会科学文献出版社，1990 年 12 月，第 28 页.

¹² 何立. 美学与美育词典. [M]. 学苑出版社，1999 年 2 月，第 44 页.

形和夸张手法时相应要遵循事物初始的状态，不能脱离初始形态进行过分的夸张，要做到源于生活而高于生活。¹²也就是说，要在真实的基础上抓住物象最主要的特点，要合乎情理，通过变形夸张达到形神兼似。

正如我们所看到的，众多民间艺术样式运用了夸张变形的艺术手法，甚至有的形象脱离了客观物象。而凤翔泥塑也不例外，就凤翔泥塑中的鼠造型来看，（如图 3-3）在艺人的眼里，耳朵硕大老鼠就是对其真实自然的写照，他们并不以为自己所创造的鼠形象是夸张的，也没有人认为是变形的。并且泥塑艺人在对其进行创作时具有极强的个人观念，将自己的感悟与认知赋予作品之中，运用多种造型手法对其进行表现。（如图 3-4）挂片虎，通过放大虎的五官，将虎的眼睛、眉毛、耳朵处理的极为突出，眼睛制作的似球形，眼珠突出，中间点缀的白色眼珠突显其神光，夸张的血盆大口，旁边错落起伏的毛发和胡须是使虎的形象更加威猛，突出虎的剽悍威严，整个造型尽显夸张。如此一来，在对其进行美感强化的同时，使其特征更为鲜明，形态更富意味。因此，就挂片虎的整体造型来看，首先是创作者对其形象主要特征进行提炼，整个过程没有拘泥于自然界中虎造型的限制，更多表达的是当地劳动者内心中虎形象的特征，极大的渲染了视觉效果，从而呈现出似笑非笑、不怒自威的坐虎形象，创作者将它的神态表现得一览无余、淋漓尽致。其次，创作者运用夸张的表现手法，龇牙咧嘴的造型使得整个虎形象呈现出威猛可爱、憨态可掬的特点，从而呈现出更为鲜明的虎形象。

图 3-3 生肖鼠 作者自摄

图 3-4 挂片虎 作者自摄

综上所述，凤翔泥塑所呈现的作品造型既带有质朴、简约、夸张、变形，同

时也表现出当地民众的粗犷与豪情,之所以呈现出超越物象本身的造型观念,是反映当地泥塑艺人以及当地民众内心的主观情感,而这种情感是建立在当地人民生活条件低下以及对事物的认知等各方面因素。由于从事泥塑的劳动者,没有接受系统正式的造型训练,他们以现实观察对象为蓝本,根据自身生活需求对物象原型进行提炼和取舍,从而在视觉上呈现出简单、概括的造型形式,用以表达他们对生活的热爱和对美好的期盼。他们作为社会底层的劳动人民,凭借智慧创作出活泼、可爱的生命形象,是他们审美观念的实践表达,也是用以传情达意的物质载体,致使民众在平凡简单的生活中所呈现出的淳朴的审美取向。

3.2 意象、繁复的纹样符号

纹样具有许多文字和工具所不能表达的内容,也是一种艺术表达方式,体现的是一个集体的普遍认知。同样,纹样符号可以折射出社会所处的时代观念和相关寓意。¹³凤翔泥塑纹样符号主要以花草为主,除五毒外,很少有动物类的纹样符号。运用最多的是牡丹、莲花、海棠等,这些纹样在人们的心中能够体现吉祥的寓意,人们之所以选择生活中常见的题材,正是与凤翔泥塑的创作者与受众紧密相关。创作者与受众都是土生土长的当地民众,他们对图案纹样的审美都是平民化的。因此,在凤翔泥塑的纹样中,人们选择莲花纹、牡丹纹、寿桃纹、云纹等生活中常见的题材纹样来表现“美”,从而形成寓意丰富的象征体,其意象、繁复的符号,利用谐音、含蓄、转借等手法,或以文字读音相谐,从而蕴含祈福纳祥的吉祥寓意。

3.2.1 装饰纹样的吉祥寓意

纹样的寓意是指用纹样的形象表达与此相关的含义。¹⁴就凤翔泥塑而言,它是当地民众生活实践的艺术样式,是人们简朴生活所特有的一种审美活动,带有暗示生命平安吉祥的寓意。凤翔泥塑的纹样是将各种图案描绘在泥塑作品上,从而表达民众心中平安、吉祥的心理诉求服务于人民的生活。下面就其装饰纹样的吉祥寓意及特征做出如下分析:

牡丹花纹样(如图3-5):牡丹多姿多美、繁艳芬馥,被喻为花中之王,它的花瓣繁荣丰硕,具有富丽美满的象征。凤翔泥塑中的牡丹纹样多用于动物的躯

¹³ 左汉中. 中国民间美术造型[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006年, 第222页.

¹⁴ 李砚祖. 装饰之道[M]. 人民出版社, 1993年, 第49页.

干和面颊，大多是多重花瓣，周围枝叶环绕，整个纹样十分饱满、形象，使人产生绚丽、大气的审美感受的同时，传达了人们对富贵美满生活的向往和祈盼。

莲花纹样（如图 3-6）：莲花高雅圣洁，被视为花中君子。它的纹样象征着纯洁、优雅，同时也是对女性的象征，因莲通“连”，大多以其它纹样相结合的形式进行应用，从而形成多种寓意。¹⁵例如：“喜结连理”、“连连生子”等，象征爱情美满和谐，祥和吉利。莲花纹样大多出现在泥塑动物造型的侧面，它的花瓣分明，茎、叶都具有趣味性，使人产生安宁、秀丽的视觉感受。

海棠花纹样（如图 3-7）：海棠被视为花中神仙，因棠通“堂”，具有满堂平安的象征。在凤翔泥塑中它与荷花、牡丹、十字花并称为四季富贵花，具有平安的吉祥寓意。海棠纹样与牡丹极为相似，两者的区别在于海棠有花芯并且花瓣不重叠，在周围绿叶的相衬下，显得分外妖娆，给人一种端庄美丽的审美感受。

梅花纹样（如图 3-8）：梅花具有一种崇高气节的象征，蕴含吉祥平安的寓意，在生活中具有幸福美满的象征。在凤翔泥塑中绘制的梅花纹样，大多是以黑色或白色的小点呈现出梅花的造型，一般没有叶子装饰，给人一种精致、小巧的审美感受。

石榴纹样（如图 3-9）：石榴色彩鲜艳、果实众多。故此，在人们心中象征着幸福美满的吉祥寓意。而多数的石榴纹样用于“泥塑龙”的作品中，龙鳞被化为石榴籽，从而为其增加了吉祥与美丽的韵味。

艾草纹样（如图 3-10）：艾草可以解毒，具有驱毒辟邪的意义，在当地能够保佑人们避五毒，驱妖邪，蕴含平安健康的祥瑞寓意。一般在留白处进行装饰，给人以一种妩媚、柔和的审美感受。值得一提的是艾草是一个“双意词”，“艾”同音于“爱”就是对爱的表达。

图 3-5 牡丹花

图 3-6 莲花

图 3-7 海棠花

¹⁵ 卜渊博. 凤翔泥塑图案的美学特征研究[D]. 武汉纺织大学, 2015.

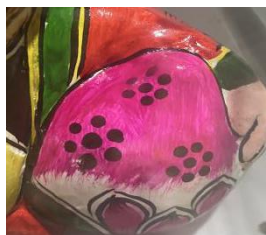

图 3-8 梅花

图 3-9 葫芦

图 3-10 艾草

图 3-5—3-10 作者自摄

由上可知，凤翔泥塑的装饰纹样大多为花草纹饰，还有寿桃纹、鱼纹、金钱纹、水纹、卷云纹等，笔者在此就不一一赘述了，上面所阐述的花草纹都是继承了传统花草纹的特点，即“图必有意，意必吉祥”。泥塑身上所饰的纹样都是来源于生活，与生活息息相关，是当地民众最能接受的事物，他们经过观察，将这些花草用减笔法加以变形、提炼、概括，塑造美观的图案纹样，并且赋予吉祥的寓意，从侧面反映出当地人们对生命的敬重，同时也寄托着当地民众对美好生活朴素的愿望。

3.2.2 凤翔泥塑的装饰纹样遵循形式美法则

美的普遍性根植于自然，而对于它的探索则是人类创造性活动中的最高表现。¹⁶对于形式美法则就是对经验总结和抽象总结。¹⁷任何美的事物都讲究一定的形式美法则。诚然，凤翔泥塑也不例外。而有关纹样规律的形式美研究，自先秦时期的孔子、孟子；希腊时期的亚里士多德、黑格尔等都对此进行更为深入的探讨，从而将其归纳为一些准则，比如对称与均衡、节奏与韵律、对比与调和等。这些都是我们研究纹样形式美法则的准绳。¹⁸凤翔泥塑装饰纹样所遵循的形式美法则包含以下规律：

其一：凤翔泥塑装饰纹样遵循形式美法则中的对称与均衡的规律。图案中的均衡也称平衡，是指不受上下、左右以及对称线的限制，只要求体量上达到平衡即可。¹⁹凤翔泥塑的图案纹样具有华丽精美的装饰艺术风格，大多以黑色墨线勾画出各种纹样。例如：几何纹样中的水波纹、旋转纹；植物纹样中牡丹纹、石榴

¹⁶ 陈楠. 图案设计教学[M]. 江西:江西美术出版社, 2004 年, 第 5 页.

¹⁷ 游珺. 拼布艺术在装饰画中的设计研究[D]. 中南林业科技大学, 2017.

¹⁸ 徐宾. 民国丝绸旗袍图案纹样装饰艺术研究[D]. 苏州大学, 2016.

¹⁹ 李爱红. 图案造型基础. [M]. 印刷工业出版社, 2007 年, 第 66 页.

纹和海棠纹等以及其它纹样中的卷云纹等等。这些纹样基本都是相对对称的,而对称与均衡用于纹样中的表现形式,其内涵是将二者之间相同或具有相似形式的元素相组合,从而使其达到相对均衡的视觉效果。就凤翔泥塑纹样进行分析,首先遵循的是对称与统一的形式美原则,其特点是典雅、端庄、严谨、安定、整齐。

(如图 3-11)《五毒蛙片》为了避免造成呆板与单调的效果,在整体对称的前提下调整局部细节,中间是太极图,上下为金钱纹样,左右两边分别绘有牡丹花纹样;前肢分别绘有蛇和壁虎,在头与身体的连接处绘制了贯钱纹样;尾端绘制的蜈蚣图案;头部绘有蝎子图案,眼睛用太阳纹,眉毛用鱼纹;除了这些还有五个“颤头”进一步彰显蛙的动势。其次,均衡是指异形同量,是在一定面积内大小、轻重达到相对对称、平衡的视觉感受,从而使其富有变化的同时形象更为生动。由此来看,凤翔泥塑的装饰纹样整体上采用相对对称的表现手法,在一些绝对对称的纹样结构中,少部分纹样采用不对称形式。使其在保持装饰纹样统一协调的同时,又有均衡的动感,从而将凤翔泥塑的生动、活泼表现得一览无余。

其二:凤翔泥塑装饰纹样遵循形式美法则中的节奏与韵律的规律。就凤翔泥塑纹样特点来看,不仅是有规律、有变化的组合,也是促成纹样动态美的关键所在。它的图案纹样整体是将点、线、面等进行合理应用,使其富有规律性,进而形成强烈的轻重缓急变化,促使其具有音乐般的节奏感,形成与音乐相似的审美特性。而就此种富于韵律、节奏变化的构成形式,虽然不是再现具体的事物,却传达着欢快、激烈、平静等多样的情调。²⁰如泥塑虎中的卷云纹(如图 3-12)给人强烈的动感,通过对卷云纹各个方向的重复应用,形成强烈的空间节奏感;以及泥塑虎中的几何纹样,其中所使用的曲线、斜线、波浪线等,使其在对于虎造型的塑造上,产生了某种节奏与韵律的视觉效果,为观赏者也增添一种视觉上的趣味性,从而呈现出泥塑虎想象自由、活泼情绪的同时,也深深的感染着每位受众群体。

²⁰ 胡桂芬. 试论彩陶纹样的形式美法则[J]. 丝绸之路, 2011 年(12):82-83.

图 3-11 五毒蛙片 作者自摄

图 3-12 泥塑虎 作者自摄

其三：凤翔泥塑装饰纹样遵循形式美法则中的对比与调和的规律。对比是指表现出双方鲜明的特点，增强人们的视觉刺激强度及视觉张力，是对饰物原本矛盾的展现。调和即和谐。古希腊哲学家赫拉克利特说：“自然是由联合对立物造成最初的和谐，而不是由联合同类的东西。艺术也是这样造成和谐的。”和谐之美不仅符合客观规律，人们还可以利用对客观规律的认识去改变它、创造它。分析凤翔泥塑纹样发现，其中包含了点、线、面；粗、细；大、小；曲、直等对比与调和的多种表达形式。例如（图 3-13）《平安马》运用波浪纹、云纹及双线纹将马的身体分割为头、躯干与尾巴三部分；身体上用海棠花纹样进行装饰；四蹄绘有波浪纹；马背上绘制有波浪纹、双线纹等图案纹样；颈部绘有火焰状的墨点，额头运用火焰纹样，眼睛用曲线勾勒，嘴部用短线刻画；尾部绘有蝴蝶纹、双线纹以及横向纹格。整体的纹样疏密得当，线条笔法舒展流畅，色调素朴端庄。就整个马形象中所运用的纹样来看互相之间协调、合理，井然有序，从而营造出了一一种大气的艺术氛围，而这些正是当地民众智慧的凝练。

图 3-13 平安马 作者自摄

由上而知,意象繁复的纹样符号具有吉祥寓意的同时,也遵循着形式美法则,而这些正是当地泥塑艺人,他们认真生活,观察生活,将生活中自然之物以美观艺术表现形式装饰绘制于泥塑作品之上,体现了人们的智慧,以及对吉祥美好的向往,同时也寄托着当地民众对自然敬畏以及对未来美好希冀的质朴情怀。

3.3 纯粹、极简的色彩形式

色彩作为一种视觉的、物理性的现象,是一种造型语言形式,是与生活中的实物相对应,能与人的情感相联系。²¹凤翔泥塑色彩的巧妙运用使整体色彩的节奏更富韵律。这种用色形式符合当地民众的审美诉求,认知与物质的有限,致使他们将生活与色彩相联系,营造喜庆、红火的生活氛围,表现出他们明朗向上质朴情感的同时,也体现出一种质朴的色彩观念。

3.3.1 鲜明的色彩象征

凤翔泥塑作为当地民间众多艺术中的一员,色彩所呈现的形式始终基于传统民间文化中的用色规律,色彩大胆直接,讲究喜庆。从它的色彩形态上来看,具有跳跃性的美,特别是以浓艳的原色为主要表现。有意使用浓艳的色彩,加以强调、夸大,从而强化其泥塑的感染力,用浓烈且独特的色彩形式,直接吸收观赏者的目光。

在每一件泥塑作品中,其色彩的使用上,泥塑艺人都大面积运用纯度较高

²¹ [德]哈拉尔德·布拉克姆,陈兆译.色彩的魔力[M].安徽人民出版社,2003年,第166页.

的色彩，如红色，桃红，绿色等，不添加任何的混合色，从而形成浓郁艳丽、响亮夺目的色彩效果，使人们产生吉祥喜庆的欢乐氛围。就泥塑所使用的色彩来看，红、黄、青（包括蓝色和绿色）、白和黑这“五色”中有着的吉祥的象征含义。²²

红色：红色作为泥塑中的主要颜色，具有喜庆、热闹、兴奋的情感。在民俗文化中象征欢乐、喜庆、热闹，但凡有热闹的节庆，红色最为适宜。

绿色：象征希望、生命、青春、活力，泥塑中运用的绿色具有生机勃勃、萌动生发的寓意。

黄色：大地的颜色，是农耕社会一切发展的基础，表达的是丰收的景象。

黑色：民众认为具有力量的象征。泥塑中黑色运用能够调和各色之间的配搭，使色彩相对井然有序。

白色：象征简洁、干净、空无。在空无的白色上施以丰富的色彩使得各色才能更好的显现。其中，红与绿是使用面积最大色彩，绿色是中性色调中偏冷色的颜色，它的运用使泥塑色彩可以风格强烈、独树一帜，红与绿的强烈对比是泥塑搭配的精髓所在，是当地民众的审美取向。

总体概括一下，凤翔泥塑色彩比重大致比例为，大红 2：绿色 2：桃红 2：白色 2：黑色 1：黄色 1。其中红、白、绿颜色相当，其它色彩则是各占一般，从而使这几种浓艳的色彩，根据不同的面积大小、部位施彩，色彩之间相互映衬、呼应，从而产生热烈，明快的视觉美感。总之，凤翔泥塑的色彩基调明显，色彩之间对比明快，即具有强烈的视觉效果，又拥有独一无二的精神寓意，无不让人动心。正如当地的泥塑艺人口中使用颜色的口诀是“红要红的鲜艳，绿要绿的娇，黄要黄的亮，黑要黑的透，白要白的净”，从这一口诀得知，凤翔泥塑对于浓艳色彩的追求。在底层民众眼里，运用这些色彩就是喜庆、就是吉利。由于生活条件有限，他们所能接触到的色彩也极为有限，再加上民众的审美需求和祈福心理需求，只能选择较为简单的色彩来体现他们的内心情感，而这些具有象征意义的色彩也是能够使民众接受和喜爱，同时也使观赏者感受到当地民众积极向上的情绪。

3.3.2 在对比中求和谐

²² 季增辉. 凤翔彩绘泥塑研究[D]. 湖北工业大学, 2018.

凤翔泥塑色彩在对浓艳原色应用的同时，也注重整体设色的和谐统一。颜色的出现必然会伴随形状被感知，同时也需占据适量的面积。色与形在并置情况下，需相互依赖。色需形来传达情感效果，形需色来识别事物。倘若形发生变化，色彩也会变化。在相应的面积内形能对色产生一定影响。当色块分散时对比效果弱，但调节效果好；当色块集中时，色彩对比效果强。²³

凤翔泥塑采用不同形状大小来设色，大多以一种色彩为主，形成整体主色调，其它色彩小面积点缀使用，从而形成色彩在调和与对比中协调统一。在色彩面积上都是不均等的；色块一般具有疏、密、曲、圆等形态变化，从而形成和谐丰富的色彩效果。如泥塑羊（如图 3-14）昂首阔步，挺胸抬头，黄色的羊角，红色的胸脯，形成红黄的主体色调。羊角用黄色外加红绿点作为调和；再用桃红色海棠花纹样；绿色用以小面积填充耳朵，前肢；黑色线条勾勒胡须，虽然用色不多，却形成简洁明快的色调，巧秒的搭配，继而产生雅俗共赏、艳而不俗的视觉效果。再如泥塑鸡（图 3-15），尾巴运用绿红相间的色彩，桃红色的鸡冠，底色为白色，配上桃红色的莲花纹样，张着嘴巴。为了突出眼睛，就配了黄色的眼球，黄色醒目张扬，起到了非常好的色彩调和作用。再用黑色勾边加抽象为纹样装饰，既强化了鸡的形体特征，又与亮丽的色彩产生对比，揭示的鸡的神情动态。整个泥塑简单的设色对比强烈，色彩配置与鸡的形态相和谐。由于资源匮乏，当地民众所使用的色彩几乎没有混合色块，都是使用简单的色块进行对比，颜色瞩目、色块之间相互碰撞，都是根据他们自身的需要和审美习惯用色。

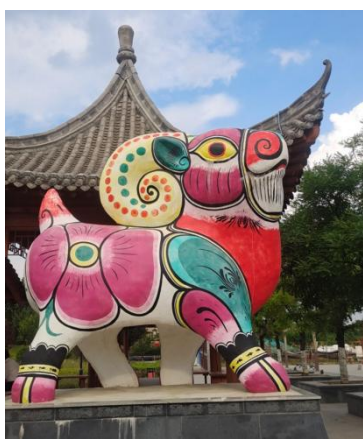

图 3-14 泥塑羊 作者自摄

图 3-15 泥塑鸡 作者自摄

总的来看，凤翔泥塑整体设色喜用红、绿、黄等原色，各色的应用都是纯度

²³ 张磊主编. 色彩构成案例解析[M]. 北京理工大学出版社, 2012 年, 第 53 页.

高且色彩鲜明，各色之间对比，从而产生强烈的色彩效果。色彩的明快、豪放、雅俗相见是其最具特色，又通过在原色上覆盖各式纹样，使色彩之间主次分明，和谐统一，继而呈现出神采奕奕的泥塑作品。而凤翔泥塑之所以呈现这一色彩面貌，既是当地民众长期所形成的色彩意识、审美观念，又和泥塑的艺术样式、生产方式以及和当地民众生活中的实际作用有着相应的联系。

3.4 本章小结

作为历史悠久，种类颇多的凤翔泥塑始终与当地民众日常生活紧密相联。它大多以动物为题材，不管是人们装点生活或是节日里相互馈赠的吉祥物品，更多的是它具有美的功能，是当地民众自身的劳动成果是人们单调生活中的一抹风景。就其造型而言，超越了物象的本身，忽略其生物特性，运用简化、夸张、变形的艺术手法，呈现出憨态可爱的动物形象；运用意象、繁复的纹样符号，按照美的规律进行装饰，各式纹样都富有吉祥如意，蕴含着人们对美满生活的向往与期盼；极简、纯粹的色彩形式，其醒目艳丽的色彩效果，符合当地民众的审美习惯，为当地人民所喜欢。那前腿立、后腿蹲的泥塑虎，镇宅辟邪的挂片虎，昂首阔步的泥塑羊……，鲜艳富丽，惟妙惟肖，使人倍感热闹喜庆。

综上所述，作为土生土长的劳动者，他们没有经过专门的训练，由于他们的认知有限、条件有限，对于事物的了解只单单停留于表面，对于细节塑造极为欠缺，他们以自己的认知为主，以祈福心理为诉求，继而创作出一种简朴、直观的艺术样式，而这些正是凤翔泥塑自身的艺术风格特征所形成的原因，同时为进一步探索其背后的艺术审美做铺垫。

第4章 凤翔泥塑的装饰艺术审美特征解析

人类审美意识是鉴于劳动的过程中所产生,在这一过程中,人类审美意识中所特定的内涵和尺度也逐渐形成。²⁴正如我们知道,审美是一种情感。无论什么样的审美对象,都能给人带愉悦性。如诵读李白的诗,登万里长城,听高山流水,能够使我们获得平静、激动、喜悦的感受。而对于欣赏有关山峦奇峰的艺术作品时,虽然使我们的神经系统受到强烈的刺激,但往往在感情上却感受到一种愉悦感。就凤翔泥塑而言,它的创作者和受众群体是社会最底层的农民,虽然他们生活困苦,但他们也有着自身的审美取向,他们的审美情感、审美素养决定了凤翔泥塑的艺术样式及审美内涵。正如它的造型审美不同于文人士大夫、宫廷艺术等审美,不像文人画那般强调学识、修养,也不像宫廷艺术那般华丽繁琐的装饰,它自始至终都展现着质朴与粗犷,大胆自由的创造并保持了艺术原有的形态,使其更加贴近生活,为生活所需,为生活所用。久而久之,形成了自己独特的审美语言和审美习惯。

4.1 凤翔泥塑装饰的形式美

形式美是视觉图像语言的一个重要组成部分。凤翔泥塑以生动丰富的形象,纯粹极简的色彩形式,意象繁复的纹样符号,呈现出特有的个性美感和简朴视觉效果,不仅传承了民间艺术的朴素自然的审美趋势,也体现出当地劳动者特有的审美趣味。

4.1.1 卡通、稚趣的造型美

造型是凤翔泥塑的根本,造型的塑造和勾勒是表现对象内心世界的外化物,而造型离不开美的认识,更是美的创造,大小、高低、疏密等共同构成了造型美潜在的创作法则,而造型的完美性是艺人们在创作中追求的理想境界。简言之,造型美绝非停留在对自然物象的描绘与效仿,更重要的是其中含有视觉的概括和单一。凤翔泥塑的造型来源于人们对事物的认识,来源于当地的社会生活文化结构所形成的集体审美意识。²⁵凤翔泥塑的造型讲究意象化,没有约定俗称的框架,都是人们在平日的生活中去发现美,从而去创造美。

凤翔泥塑的创作原则就是讲研究生动、形象,其造型一般都是生活中常见的动

²⁴ 张晓凌. 中国原始艺术精神[M]. 重庆: 重庆出版社, 2006 年, 第 15 页.

²⁵ 孙建君. 中国民间美术鉴赏[M]. 西南师范大学出版社, 2006 年, 第 130 页.

物原型，对动物进行适当的夸张变形，从而产生一种卡通稚拙的造型美，（如图 4-1），将原本真实的狗，进行卡通化手法处理，艺人们没有过多的精雕细刻，而是感悟生活、反映生活，从而使用高度提炼概括的造型手法表现出泥塑狗的艺术形象。再如，前文所论的关公，其身体与头部的比例为 1:3，脸型一般为椭圆形，五官集中，眼睛的形状为圆球形，眉毛就是简单的弧线，几乎没有粗细变化，嘴巴、鼻子、眼睛比较集中，双眼怒斥。使用如此朴实、稚拙的造型手法向我们传达出更为精准的人物意蕴。由此来看，凤翔泥塑造型中呈现较多的是最为简单、原始的造型特征，以稚拙、卡通的造型为原则进行塑造。泥塑艺人们不拘泥整个形象的细节，而是高度概括具有代表性的特征或神韵，继而呈现出稚趣的造型美感。

总的来说，呈现这一造型特点正是对当地民众直率、朴实性格的体现，同时，也是他们欣赏水平的有限，致使人们在制作或者欣赏的时候不被繁复的造型所困扰，稚趣简单的造型更符合当地民众的审美。

4.1.2 写意生动的墨线美

线型艺术是中国传统的各种艺术形式中都不得不谈及的重要元素，从原始艺术中看似几何变形的鱼纹、鸟纹再到后来的水纹、云纹等等，从平面绘画到凤翔泥塑造型上的线型装饰，线条在各种不同的母体表现中扮演了主要角色。²⁶在整个泥塑作品中，无论彩绘，还是素绘，线条的使用都及其考究。整个泥塑都是随形附线，线条使用流畅细腻、宛若游龙，长粗细相互搭配、长短相互结合以及线条疏密节奏的变化等，使得绘制在泥塑上的墨线繁简有序。就其所应用的墨线来看，一方面，墨线主要为主线、分线、随线、绕线。（如图 4-2）主线绘制主要结构，粗壮有力；分线跟随主线；而随线随意且劲挺；绕线多是呈弯曲流畅状。²⁷在笔者考察时，当地艺人在介绍墨线时说到“起笔要沉，落笔要重”。

另一方面，在墨线中还有皴、擦笔法的应用。皴与擦是以散锋、侧锋为主，笔触明显，进而起到辅助装饰作用；勾是以顺锋、中锋为主，用笔时力量均匀，“轻按稳行快抬，一气呵成”，这样一来便造就了线条两端细中间粗的墨线特点，使得线条更加光滑流畅、浑圆饱满、灵动自如。故此笔墨形式在此释放了无穷的

²⁶ 吴红艳. 晚清民国女装装饰艺术研究[D]. 湖南工业大学, 2009.

²⁷ 左汉中. 中国民间美术丛书·绝活儿(凤翔泥塑)[M]. 湖南美术出版社, 1999 年, 第 29 页.

意味。²⁸对于主线的应用（如图 4-3）坐虎，形态大体结构运用主线，分线则在主线内进行勾勒，可以区分两种线条的层次和变化，进一步促使虎形象更具立体感；眼睛先用主线勾出外轮廓，再用分线画出内部结构，从而彰显出主线并不生硬，使得虎的眼睛生动且有神；而随线运用在纹样的绘制上，多数位于纹样的中心，用于勾勒花蕊、叶茎等。绕线一般在主线周围，多是由于绘制云纹、水纹等。就坐虎整体来看，它的头部、耳、鼻处都有随线的加持，进而产生强烈的装饰性效果。如此一来，坐虎在四种墨线的加持下，使得整个泥塑在追求局部的协调和均衡的同时，也使整个艺术形象更加真实生动。

综上所述，泥塑艺人使用生动写意的墨线，将线的粗细、刚柔、曲直、疏密、长短等，巧妙的应用于泥塑作品之中，让各式的线都能为纹样所服务，其实这些都是创作者先是依附于大关系下，再寻求细节的变化，而这些变化都需依附于造型整体，从而彰显笔墨的艺术魅力。总体而言，泥塑中的墨线是兼具了人们认知的审美性能，用生动的墨线笔法去刻画自己对事物的认知，将和谐自然的笔墨形式运用到作品中，彰显泥塑作品的淳朴之实与自然之美，让民众能够通俗易懂感受到墨线个性美的同时，也符合底层民众的审美心理。

图 4-1 泥塑狗 作者自摄

图 4-2 来源于《凤翔泥塑》书籍

4.1.3 热烈醒目的色彩美

"色彩如同生命，一个没有色彩的世界就如同阴天没有太阳一样。色彩的概念可以追溯到原始时代，是原始的无色彩光线及其相对物无色彩黑暗的产儿。"²⁹同样正是因为色彩的加持，使凤翔泥塑更富表现力和生命力，它热烈简练的着

²⁸ 蒋梦雅. 凤翔泥塑艺术语言在现代装饰画中的应用研究[D]. 东华大学, 2021.

²⁹ (瑞典)约翰内斯伊顿著杜定宇译. 色彩艺术[M]. 上海: 上海人民美术出版社 19 化年版,

色，呈现出热烈纯粹的色彩。首先，在着色上，泥塑艺人们大面积的使用红色、绿色、黄色、桃红、黑等色彩，各色之间相互映衬，继而形成强烈的冷暖色之间的对比，将暖色作为主要色，又不乏冷暖对比。³⁰从而呈现出热烈、刺激、耀眼的视觉效果，充满喜气洋洋的吉祥气氛。

凤翔泥塑在设色环节中均以大小冷暖不同色块进行的巧妙搭配。如同当地民众所说红离了绿不艳，绿离了红不显一样，可见两种色彩的相互映衬至关重要。与此同时，色彩作为凤翔泥塑造型的灵魂，直接影响着情感的传达。因此，底层民众使用醒目的色彩塑造作品，呈现出热烈绚丽的色彩效果。正如泥塑狗（如图4-4）整个色彩靓丽，用色单纯，色彩绚丽夺目，用色粗狂奔放，摆脱了生活中原本狗形象的色彩束缚，就其用色来看，使用纯度较高的几种颜色，在着色时都是不均等的。首先，以白色打底，主要衬托红绿二色；其次，黑色用于整体勾描，桃红作为纯度最高的颜色，使其最为显眼醒目，黄色作为调配色使用，使各色之间的相互映衬，使得整个泥塑狗色调强烈、明快单纯，色彩热烈且绚丽。由此一来，就整个狗形象用色来看，它的色彩强调补色对比，较少的使用中间色，讲究色彩的透明，强调大块之间的对比，强调色彩的呼应。而这种色彩的醒目正是底层民众简朴的色彩观，他们不被生活中色彩的束缚，更多是根据自己的认知、自己的需求去表现自己淳朴的内心，从而使民众能够接受并且产生共鸣。

图 4-3 坐虎 作者自摄

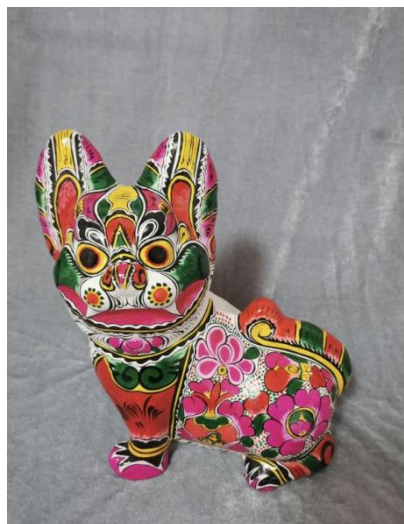

图 4-4 泥塑狗 作者自摄

第 9 页.

³⁰ 李天. 凤翔泥塑发展的当代思考[D]. 陕西师范大学, 2015.

4.2 凤翔泥塑装饰的意象美

在中国古代文论中,“意象”是一个重要概念。“意”是抽象的,“象”是具体的;意源于内心需“象”来表达,“象”其实是意的寄托物。³¹而凤翔泥塑的意象美,是当地泥塑艺人保持了泥塑的鲜活和生动,与具象泥塑相比多了几许韵味,在似与不似的视觉形象上留给观众自己去填补,与抽象的泥塑相比更是贴近现实生活,从而吻合底层民众的审美方式。正因此,凤翔泥塑的意象美折射出的不仅是凤翔当地的历史文化和民俗文化,更是当地劳动者情感的物质载体和质朴美的集中体现。

4.2.1 情感的再现

凤翔泥塑起初作为一种镇宅辟邪的物品,本不能称之为艺术。由于,后来对各种艺术门类的作品进行分析整理,便发现艺术的产生都是来源于生活之中,之所以被称之为艺术,取决于它是否凝结情感和劳动。凤翔泥塑作为传统的手工艺品,是泥塑艺人通过种种制作流程,像孕育一个生命一样,从泥土变为一件精美的艺术品,整个过程都是凝结着当地泥塑艺人对生活的热爱。

自泥塑起源至今,已有千百年的文化积淀,无论是造型、纹样、色彩等都跟随时代,变得新颖且技法醇熟,这些都是当地手工艺人日积月累而沉淀下来的精华。当它们将自己心中的所望所想按条理塑制成精美的泥塑作品时,每一步都是他们内心情感的真实写照,将自己内心纯粹、质朴的情感,以物化的形式融入于作品之中,而所呈现的泥塑作品的艺术形式更是人们内心深处的希冀。正如凤翔泥塑的创作者与受众者都是当地普通、质朴且从事劳动的当地民众与那些文人雅士相比,文化修养艺术素养都显得不起眼,他们所创作的凤翔泥塑更多的是一种自然情感的流露。制作凤翔泥塑时,材料最为简单选用泥土,造型人们选取生活中最为常见的动物造型进行意象化表现,选用浓烈且带有象征希望的色彩作为装饰,选取蕴含吉祥寓意的纹样进行彩绘,每一步都是人们内心的情感通过美的载体尽可能的表现得更加鲜明、更为淋漓尽致。而这些正是当地民众简单的追求以及对美的追求,这种不夹杂丝毫杂念的真挚感情,正是人们利用泥塑作为物质载体所呈现简朴的情感。

4.2.2 民间艺术中的“神”、“韵”体现

³¹ 邹林,潘祖平.二维基础造型.[M].合肥工业大学出版社,2010年,第101页.

正如歌德所说：“艺术并不是从宽度和深度方面胜过自然。它胶着于自然现象的表面，具有深度和力量；透过它们认知了合法的性格、和谐比例的完美、美的顶点主义的威严和情感的高度，它结晶了这些肤浅的现象的最高契机。”³²凤翔泥塑出现至今其造型、色彩、纹样的装饰呈现姿态万千、内容丰富、工艺精良的美学特征。不同于其它泥塑艺术一重造型、雕塑感，它更多地表现在纹样、造型以及色彩上，以及民间艺术中“神”、“韵”地营造上。

就泥塑的纹样图案来看是具有无限张力的，在不同的泥胚上、不同的泥塑造型上，能够呈现出不同的神与韵。如同中国画讲究“以形写神，形神兼备。”它的法则可与凤翔泥塑纹样相契合一样，凤翔泥塑在造型中呈现出高度的随意性和主观性，意象交叠、率性生动。一方面如泥塑中“虎”“猴”“牛”等动物挂片，将原本立体的造型运用平面化表现手法，使用流畅的笔墨语言随型勾勒，呈现出生动的动物形象，在纹样的组合、排列上，呈现更多的是气韵美感，所用笔墨线条简练概括、粗狂夸张，从而赋予了整个动物造型神韵。额头、眼周、耳朵整个面部利用粗细线条的对比、几何曲线的蜿蜒，形成了高雅、通顺的韵律，用周围的色彩与纹样去烘托动物的神态与个性，摆脱其原本的形态，赋予其新的形式美，从而塑造出超现实的动物形象。

另一方面，正如动物形象中的泥塑猪（如图 4-5）圆润的体态，抬头跷鼻，仿佛嗅食一般，显得分外可爱憨态；泥塑鸡伸着脖子，好似高歌一般。（如图 4-6）它们被当地民众创作的平实自然，又表现的妙趣横生、神气十足，在惟妙惟肖的基础上，又具有些许的稚拙与淳朴，从侧面反映出当地民众的简单朴实。总而言之，凤翔泥塑无论造型还是纹样，当地劳动者对其塑造时都带有属于各自的典型化特征，憨态而又略带神韵，生动传神、惟妙惟肖，打动着观赏者心，这符合当地民众的创作观念。

³² 左汉中. 中国民间美术造型. [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006 年, 第 12 页.

图 4-5 泥塑猪 作者自摄

图 4-6 泥塑鸡 作者自摄

4.2.3 质朴之美的绽放

一种至大之美，即质朴美。黑格尔也提到“质朴美只是属于心灵美的反映，它所反映的是一种不完善的形态，而按照它的实体，这种形态原已包含在心灵里。³³凤翔泥塑造型简练、色彩单纯沉着、纹样富含寓意，色彩之间对比强烈，具有阳刚之美，而这些正是底层民众对于自然的理解和表现。就色彩而言，用简单、对比强的色彩装饰了泥塑作品中的各类题材，能够自然、直接地表达和抒发内心的情感，在彰显出色彩的生命力的同时，也体现出了农民阶层性格的豪爽、真挚、朴实的性情。

凤翔泥塑材料极为简单，其简朴的生活就是其创作的来源，作品自身透漏着淳朴的乡土气息。在泥塑艺人们的巧妙制作下，将原本自然的材料完美的呈现出来。这就反映出泥塑倾向自然的质朴特征。直至今，凤翔泥塑都广受底层劳动者的喜爱，究其原因它是它所表现得内容符合百姓的审美诉求，它的内容和形式都来源于生活，为人们生活所服务。就其泥塑作品来看，我们感受到了劳动人民对于“平安、吉祥”的审视与渴望，作品的直率、朴实、坦诚，正是百姓容易接受的内容。一些相对繁琐的造型会影响人的视觉与判断，简单质朴符合底层民众的审美素养。正如当地著名泥塑大师胡新明创作的泥塑作品，都是对自然质朴的描绘，泥塑的内容形式来源于泥土同时也扎根与泥土，贴近生活、表现生活，简单质朴的描绘，使得社会最底层的民众感到亲切与自然，符合当地民众对于“质朴”

³³ 黑格尔. 美学. 第一卷[M]. 人民文学出版社, 1958 年, 第 5 页.

的审美追求。

4.3 凤翔泥塑装饰的工艺趣味美

从心理学角度来看,富有趣味的事物具有吸引力,也最能表达情感。凤翔泥塑作为当地民众用以装点生活的饰物,是人们对于趣味美的追求。正如梁启超所说“趣味是生活的原动力”。³⁴朱光潜也认为,美是心借物的外形来传达情趣。

“因为艺术是情趣的表现,而情趣的根源就在人生。”³⁵因此,泥塑作为当地民众审美产物寄托着人们对美好的期许,泥塑作为物质产物起着美化环境的功能,而它的整个工艺呈现出的是一种自然趣味美。就泥塑的表现内容来说,反映的是当地民众对于美好的不屑追求,他们以物寄情,将民众坦然直率的质朴品格流露在泥塑作品中,这种真情正是凤翔泥塑趣味美的艺术魅力。就凤翔泥塑的作品样式来看,呈现更多的是一种不做过多修饰、朴实无华、比较自然的美。凤翔泥塑是当地民众在劳动生活中所创作的艺术,造型结构简单、线条纹样简单、色彩直接大胆,这种形式就注定了它的天性单纯,不受其他因素的影响,从而呈现出纯简、质朴,以及一种巧夺天工的趣味美。

4.3.1 泥塑艺人主观意念中的美

古希腊哲学家普罗泰戈拉说:“人是万物的尺度,它是存在者存在的尺度,也是不存在者不存在的尺度”³⁶马克思也曾说:“动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造,而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产,并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象”。³⁷这种内在固有的尺度即为人创作事物的主观意念。人的主观意念是人根据自己的需要和目的进行创作。泥塑的大小、色彩的选择、纹样的运用等,这些都是泥塑艺人根据自身需要来进行创作,而凤翔泥塑作为当地人的文化行为和造物活动,以人为主体的,为人使用,它的各种艺术形式取决于当地泥塑艺人的主观意念,而他们主观意念主要体现在审美趣味。

审美趣味是指一个人对美的感知和欣赏能力的总和。它的形成既受社会环境、

³⁴ 梁启超. 趣味教育和教育趣味[M]. 北京:中华书局, 1981 年.

³⁵ 朱光潜. 谈美[M]. 合肥:安徽教育出版社, 1997 年, 第 146 页.

³⁶ 外国哲学史教研室编译北京大学哲学系. 西方哲学原著选读上[M]. 北京:商务印书馆, 2003 年, 第 54 页.

³⁷ (德) 马克思. 1844 年经济学一哲学手稿 [M]. 刘丕坤译. 北京:人民出版社, 1979 年.

文化素养的影响,又受个人的认知、经验、情感等因素。比如泥塑虎,首先就在于它的造型优美,简练概括,饱满圆润,其次它的纹样意象、色彩纯粹,这些都是泥塑艺人根据自身的主观意象,经过他们的审美心理活动,采用概括的思维方式进行分析,提炼主要的特征忽略具体的形象,从而呈现出最终的作品,就是他们对虎形象的理解。而泥塑虎最显著的特点就是要服从底层民众的审美需要,强调主观意象,用自由、夸张的心态、自由挥洒,呈现出可爱、稚拙的虎形象,使得整个泥塑虎艺术形式大胆有趣、更加趋于完美。而这些都是人们按照自我的需求进行趣味的表达。同时,趣味美离不开人的主观意念,人的主观意念与所看到的事物结合,才能产生共鸣、产生趣味美。

诚然,我们知道带有乡土气息的风翔泥塑,是人们在生产生活中衍生而来。因此,带有稚拙的趣味性。泥塑艺人们之所以创作出乡土味浓郁的泥塑作品,其原因是当地民众所处的文化背景和社会环境,他们所了解的图像形式比较少,所以只能用趣味简单的创作来表达审美追求。

4.3.2 自然天成的制作工艺

董其昌曾提出“艺术的高妙之境,在于无心凑泊处”。³⁸风翔泥塑的取材是信手可得的自然之物“泥土”,由于生活困苦人们就地取材享受自然的给予,从而造就它拙朴的自然特性。风翔泥塑是人们的观察生活,运用自然原料所创作的艺术样式,是人们基于对美好生活的向往以及淳朴生活的需要为出发点进行创作,其思维方式正是当地民间艺人的单纯、天真与直率,好似儿童作品般的淳朴天真,呈现更多的是一种趣味性。

就整个制作工艺来看,使用最为简单的材料“泥土”,泥土自身的美感加上泥塑艺人的精心制作,使得整个作品源于泥土却超越了泥土本身,其制作流程经过世代陈陈相因的历史沉淀,形成一种程式化模式,从而彰显的是一种自然朴拙的乡俗趣味美。

首先,泥塑的原型由艺人手捏制作,在捏塑时,一般以团块造型为主,塑型时要使整个造型表面光滑、圆浑饱满、概括简练,这样一来,脱模时才能使泥胚轮廓清晰明确。其次,原型做好后,还要在泥胚表面涂上油脂,取砸好的泥,放

³⁸ 朱良志. 关于大巧若拙美学观的若干思考[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2006(03):33-41.

入其中按压并取下，后经晾干就是所谓的泥塑模具。模具制成后，需要经过筛土砸泥、入模塑形、晾晒粉洗、勾线上色等制作步骤（如图 4-7—4-12）。也就是说，完整的泥塑作品需要十余道制作工序，而这些工艺环节是不可或缺的。

制模：根据事物原本造型，对其造型进行简要概括，从而进行捏造，最后用石膏翻制“范模”。

筛土和泥：取来当地特有“板板土”进行晾晒、砸碎、碾细，除去大颗粒，将筛好的泥土加水、加入纸屑、棉絮等纤维物，使其与泥土完全融合，放置后便可使用。

擀泥饼入模：用木擀杖将泥团擀成匀称饼状并放入模具中，按压平整去除多余部分，从而使泥饼与模具完全贴合。

出模晾晒：入模后约半小时就可以出模，出模后进行自然晾干，待模片干透后涂白粉，最后将其置于阴凉、干燥处晾干。

勾线上色：勾线是泥塑的关键，是泥塑造型的根本。首先勾画其主要结构，勾画时线条要平稳顺畅。随后进行上色，用矿物质颜料进行填涂，主要颜色有大红色、绿色、桃红、黄色等。

上清漆：除素绘不用上漆外，其余彩绘泥塑都要上清漆，待颜色干透后，在其表面涂上蛋清或清漆，其作用是能够起到保护作用。

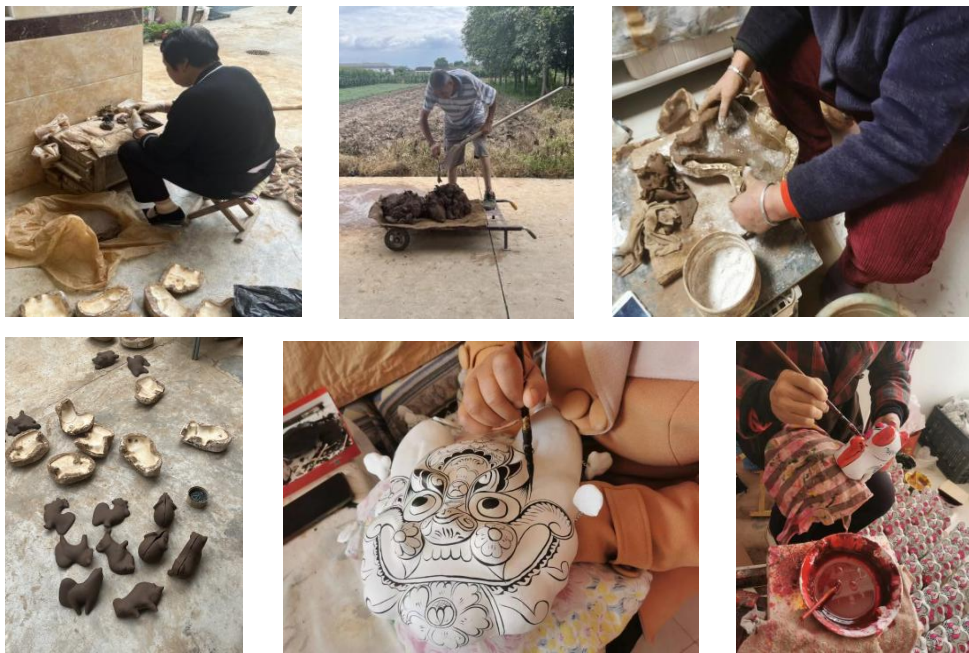

图 4-7—4-12 作者自摄

由上而知，整个制作过程经过泥塑艺人长期实践，虽然用料质朴简单，但是

整个工艺却精致美观，他们的作品受到民众的喜爱后，经过繁复的琢磨，逐渐形成了一套制作程序，从而形成了富有当地特色的乡土艺术。就整体制作工艺来说，自然的材料符合当地民众的使用需求，他们的物质资源有限，相较于生活必须品，尽可能的选取自然物，降低制作和生产成本，用朴素自然的艺术手法表现底层民众所熟知的生活趣味，呈现了当地民众智慧与智趣，是趣与智的结合，同时委婉的表达了人们的追求与向往。

4.3.3 民间工艺与农家乡俗审美的相互交融

民间工艺是人们为满足审美需求而进行的一项艺术实践，它从侧面能够反映出人们的生产生活、审美观念、艺术品味和思想感情。凤翔泥塑是使用简单的物料以手工生产为主，其创作者和受用者主要为底层劳动者，所以具有较强的乡土性、大众性的特点。

基于劳动与生活，民众进行工艺制作是为满足生活需要和精神需要，所以具有实用与美观的创作原则。如上述所说，凤翔泥塑的制作过程，所用材料比较简单与实用，能够让当地民众接受和使用。因此，它是具有强大生命力的工艺，而由于实用性和生活性也就使其呈现出粗犷稚拙的艺术风格。正如，我们所熟知的素三彩（明清景德镇官窑瓷器之一），它是为满足上层人士生活所用，它的工艺则是召集了各地的能工巧匠。它的样式无论是颜色或是纹样都比较精致与繁复，呈现出更多的是一种精致繁细的工艺。反之，与素三彩相比，凤翔泥塑的制作工艺没有像宫廷工艺那么精致，它的工艺更加趋向于单纯。从材料到工艺都是当地的民众选用生活中最为自然的材料，利用拙朴且程式化的艺术手法，创作出具有智趣与智慧的艺术作品，表现更多的是一种稚拙。但是粗犷稚拙的艺术样式却是最大胆的、最有趣的。如同柳宗悦说：“我看美的目标，是无事、健康、简朴、平常，没有比它们更为确切的美的性质了”。³⁹而当地泥塑艺人所创作的泥塑作品，都是为追求更加健康美满的生活，是人们表达内心的祝愿，从而呈现出的是一种大美。

对于当地的手工艺人而言，他们将自己的想象、思考、生活的经验、个人的情感融入到具体的泥塑作品中，使它不仅与民俗事象紧密联系，也是人们生活的一部分。当地的民俗文化活动是当地民众所创造的生活文化，是对幸福的追求和

³⁹ （日）柳宗悦. 工艺文化[M]. 徐艺乙译. 桂林:广西师范大学出版社, 2011 年.

对生活的热爱，人们将这种美好的情感给予泥塑之中，以便求吉纳福。如凤翔泥塑在创作时，简练概括的动物造型、纯粹极简的色彩形式、意象繁复的纹样符号，使其种种元素的相互交融，相互映衬，从而表达民众内心的美好愿景。再如象征吉祥富贵的植物纹样，通过谐音或寓意来祝福美好生活的元素，而这些正是农家乡俗趣味审美的重要内容。与此同时，它也是一笔巨大的财富，能够让我们借鉴与研究。

4.4 本章小节

综上所述，在生活极其落后、物质匮乏的社会环境下，人们以乐观、强烈、浓郁的情绪创作出属于生活中的“美”，而这种“美”不仅使当地的泥塑艺人在创作中感受到精神上的快乐，同时也是底层民众（泥塑受用者）从泥塑中得到心理上的满足。泥塑的工艺技术是人们借物抒情的手段，他们以物寄情，将情感“物化”寄托于泥塑作品中。正因社会阶层的审美需求，他们简朴的审美意识促成了凤翔泥塑由生活实用物转化为生活审美物，继而从侧面反映的是当地劳动者追求美满生活的积极态度。

第5章 凤翔泥塑的美学价值

植根于平原农耕的凤翔泥塑，纯粹朴实，富有生活的情趣，利用自然物质为原料，依据对自然物象的理解，将质朴的情感融于创作之中，表达自己的审美追求。然而，人们对于凤翔泥塑的喜欢不单单是限于作品表面，比如色彩的纯粹、造型的可爱等，基于以上之外还有实用性功能。它的材料、造型、纹样符合当地民众审美诉求的同时能为人们带来平安、吉祥的心理暗示。正因如此，致使其在其漫长的发展路程中具有无穷的艺术魅力，也深刻地体现着粗犷妩媚、写心达意、稚拙灵动的美学价值。

5.1 粗犷与妩媚

诚如张道一所言：民间美术大多都是洒脱洋溢，大刀阔斧，很少有精雕细刻。⁴⁰作为底层民众生活实践的产物，凤翔泥塑无论造型、色彩，或是纹样，都具有这样的特征。

首先是造型上的圆润粗犷。凤翔泥塑造型比较简单，一般都是利用模具进行塑制，对于胚体制作比较简略不做过多修饰。其次，用色用笔较为粗犷。所用色彩以原色为主；纹样运笔随形附线，勾描粗犷。这里的粗犷是指豪爽，简约，不受约束的意味，而不是粗糙。它的美感基本是用概括的手法进行表现，不注重细枝末节。倘若用数学观念进行比喻，那么就属减法，以最小的“数字”表达广阔的艺术境界，是一种较高的美学价值。⁴¹像动物形象中的虎，人们将原本自然界中威猛庞大的虎形象塑制的温顺、可爱，使其呈现更多的是一种具有媚态的美感。整个造型概括简练，色彩醒目强烈、用笔简略，致使整个形象稚拙中透露着妩媚，别有趣味。此外，它的纹样一般正面描绘较繁，背面较为简单，采用“重前不重后”的艺术手法，最终呈现出粗犷、纯朴、简约的美感。

毋庸多言，凤翔泥塑的粗犷美，就是置于整体的简练美中在对局部进行细致

⁴⁰ 张道一. 张道一文集[M], 安徽教育出版社, 1999年, 第598页.

⁴¹ 顾方松《论民间美术的继承与创新——从郑于鹤的〈泥人世界〉说开去》，《新美术》，1988年第3期.

的描绘，从而创作出可爱妩媚的艺术形象。俗语说，一方水土养一方人。一种艺术样式的形成与其所处的文化、经济、环境，以及民众的性格气质等脱离不了干系。⁴²凤翔地域民众性格豪放粗犷、坦率直白，再加上这里具有秦腔、社火等多种艺术样式，从而使凤翔泥塑自然染上当地特有的文化风韵。如前文所提到的泥塑鸡，造型丰满、线条圆滑，它的造型形式给人一种柔婉美的感受。在用色方面，白色为底，用纯度较高的桃红、大红、大绿等色彩，再饰以祥瑞之意的花草纹样，从而愈发彰显出妩媚亮丽的视觉美感。正因凤翔泥塑中的动物形象蕴含祥瑞之意，才使呈现其具有媚态美、粗犷美，而这些美渗透了当地民众对于美好生活的希冀。

5.2 写心与达意

笔者在当地考察调研时，当地著名泥塑工艺美术师胡小红说到，“做泥塑没有一定的尺棒，眼和手就是尺棒，想着怎样好看就怎样做，可能外人看它并不严格，其实严格之处是视觉舒服就可以了”。当地泥塑艺人质朴简单的言语道出了凤翔泥塑的美学特征：写心与达意，所以它是能够表达情感的艺术。

这里的所谓写心，即抒写心愫；所谓达意，即传达意象，表达意境。就凤翔泥塑作品来看，讲究心灵意向，当地民众根据自身的审美品味，对原本事物进行大胆取舍，提炼出最具意味的形式，再对其加以创作表现。这种既依据生活经验，又不受约束的表现手法，是他们最具理想化的艺术样式。

造型上，凤翔泥塑不拘泥于初始形象的束缚，民众凭着对生活中事物形象的理解，抓强化主要特点，注重大效果，概括表现造型的形态，相较事物原形而言作品体现出的是憨态可爱与神态毕肖。如泥塑虎，泥塑艺人将虎形象的外轮廓简单化，为突出其主要特征对头部及五官进行了夸张化处理，对身体躯干进行缩减，从而呈现出饱满圆浑，憨态可掬的泥塑虎。

色彩上，使用浓艳的原色，呈现出纯粹的色彩形式。在彩绘作品中，虽然应用强烈醒目的色彩，但观赏者并未感到刺激与生硬，反而感到明朗和安适。此外，创作者懂得运用色彩的感情作用与装饰效果。正如现实生活中并没有金色的老虎和红色的马匹，但我们观赏到的部分泥塑马是以红色作为底色，用金色加以装饰，使我们感受到作品更多的可能性。

⁴² 张文珺. 戏泥呈巧儿—江南民间泥玩具研究[D]. 苏州大学, 2018.

纹样上，挥洒写意，用笔粗放，看似简单的图案纹样，却蕴含丰富的寓意。正如当地艺人常说：“昂首挺胸马，走兽先画尾，虫蝶先翅膀，花卉先瓣；狮子头重一短尾；肥猪腿短拖地肚；怯人鼠，威风虎，马顿蹶，抬头羊，犬吠篱，低头猪。”以这些作为创作标准，不以写实为标准，省去原来的细繁枝节，而这些较为写意的图案纹样正是当地民众对生活的体悟。

由上而知，凤翔泥塑的创作原则不仅传达了写心与达意，还铸就了其审美的特点，这就是当地泥塑艺人所说的“看着好看就行”。在当地民众的观念中，他们相对重视意念的表达以及生活的积累，巧妙地运用简化、夸张等艺术表现手法，将凤翔泥塑的主要特征、动作姿态刻画的生动活泼、惟妙惟肖，在表现民众内心情感的同时传达出作品的寓意。

5.3 稚拙与灵动

作为底层社会环境中，人们平日简单生活里传情达意的物质载体，承载的是人们对于生活的热爱，一方面体现着劳动人民的祝愿、意念与美好的希冀，另一方面作品本身又透露出可爱天真烂漫之趣。由上述分析，凤翔泥塑呈现着更多的是一种灵动、一种稚拙。

所谓稚拙，即稚嫩、童趣。稚拙美是源于原始艺术，具有简单与质朴的特征，也是最能体现人们单纯的美感范畴。⁴³简言之，就是艺术构思单纯，工艺技巧朴实，物质形态稚拙，从而显现出质朴、憨拙的艺术风格。灵动，是凤翔泥塑的又一审美意趣。虽然人们使用了最为自然的物质材料，利用简单的色彩和纹样塑造泥塑作品，但民众在塑制时更注重强调神态毕肖，能够充分体现作品的灵动，从而使凤翔泥塑透露出生动、灵巧的审美气息。

如前所述，凤翔泥塑的创作凭借情感的驱使，以简单的艺术形式去表现人们的主观世界，使其不受客观对象的影响，创作时大胆随意，从心所欲，相对而言，更加注重精神需求，继而表达出当地民众对客观事物与现实生活的认识。他们根据对事物的理解，稚拙地表达着对自然的认识，就如孩童一般天真。

就工艺技术而言，起初的凤翔泥塑是当地劳动者为保平安的镇宅之物，后来

⁴³ 杨学芹，安琪. 民间美术概论[M]. 北京工艺美术出版社，1990年，第100页.

作为传情达意的物品相互馈赠，大多被民众创作的娇小可爱。当人们农闲时，捏制一些老虎、牛、老鼠、兔子等泥塑样式，起初用手捏制造型，后来为方便塑制，将每一类型分别制成石膏模具，制作时直接将泥胚放入模具按压与模具完全贴合即可，等其定型后取出泥胚晾干，挂白上底，勾线上色，然后绘制纹样、涂漆。整个工艺流程并不繁复，从选土和泥、塑形制模，到彩绘、做装饰，整个流程朴实自然，富有趣味，呈现更多的是自然天成的制作工艺。

作为“泥耍活”，凤翔泥塑的部分造型形象具有儿童的性格特征，夸张、简化的造型，圆润饱满的形体，给人一种稚拙可爱的视觉感受。比如泥塑虎、狮子等泥塑形式，泥塑艺人在对其进行塑制时，放大其主要特征，将头、眼、嘴等利用夸张的艺术手法给予表现，减弱了原本形象的硕大威猛，更多的表现好似孩童般可爱、灵动。如同挂片钟馗（如图 5-1），大脑袋，紧凑扁圆的体型，上手持笏板，下手舞宝剑，须髯倒竖，像似化了妆、粘了胡须的男孩，还有关羽（如图 5-2）头大身小的儿童比例，动作姿态充满着孩童的稚趣。总的来说，凤翔泥塑作为泥玩具，能与孩子产生共鸣，它的色彩纯粹大胆，喜用原色，各色之间对比强烈；它的纹样，线条简拙，富有吉祥寓意，从而造成灵动喜庆的气氛，具有浓郁的乡土气息和稚拙的童趣。

图 5-1 钟馗 作者自摄

图 5-2 关公 作者自摄

整体来看，凤翔泥塑在造型形态上表现出的稚拙美感外，还体现在人们对情感的表达上。当地民众用简单、质朴的艺术样式表达着对自然的理解与体悟。即使生活困苦，条件有限，认知的局限，但人们仍然用自然物质作为原料，靠勤劳

与智慧美化生活，创作隶属当地民众生活中审美物品，以表达他们内心渴望平安与吉祥的心理诉求。

5.4 本章小节

综上所述，凤翔泥塑凝结着当地民众智慧的结晶。它扎根于关中平原，土生土长为这方土地的人们所喜爱。它源自于生活又超越生活，是精神与实用的完美展现，它是当地民众的泥塑艺术家写心达意的情感艺术，在稚拙中彰显着灵动，粗犷中蕴涵着妩媚，其所表现的美学风格处处体现着凤翔泥塑的个性之处，充分体现了当地民众的智慧与勤劳。同时，它是当地劳动人民抒发对大自然和生活热爱之情的审美追求，它寄托当地劳动者内心的情感以及对平安吉祥等一切美好事物的期盼。

第6章 结论

纵观凤翔泥塑的生存背景与艺术风格,透过作品本身能够看到当地民众的生存状态,他们简单的生活注定了其简单的艺术形式。由于社会阶层属性底层民众经过长期的艺术实践形成了独具一格的平民化艺术样式。这种艺术样式就注定着凤翔泥塑的品类要符合当地民众审美素养,在艺术形态、色彩、纹样的表达上都流露着简朴的审美趣味。这种趣味也注定着凤翔泥塑的材料选用,作品的形态等等都是从生活中的自然资源和司空见惯的事物汲取养料,进而将民众的文化理念融入与创作中,以直观纯粹的艺术样式揭示当地民众的生活审美趣味,反映的是当地民众朴实无华的审美品味、审美素养以及认知水平。

追溯凤翔泥塑的发展成因,我们发现,正是由于社会阶层属性致使泥塑成为了一项专门的艺术生产,题材也广泛涉及人们的生活与生产,它所承载的情感价值和实用性,深受人们喜爱。无论是作为屋内陈设的摆件,还是节日中相互馈赠的物品,儿童的玩具等都具有实用性,在节日礼仪,生产劳作,民事习俗中最能够传情达意的物象。凤翔泥塑作为当地民众的审美物品更多体现的是当地民间的生活面貌。由于生活条件低下,当地民众认知有限,所能接触的事物极为有限,只能以简朴的材料,以简朴为创作原则,通过实践创作出以简胜繁的凤翔泥塑作品。

考察至今的凤翔泥塑,它是具有乡土气息的艺术形式。它的制作材料、民众的智慧、自然环境、社会背景等种种因素的聚合,促成了凤翔泥塑艺术的发生。底层民众以超凡的创造力、想象力和极大的生命热情,用最为自然的原料,用最先进的工艺技术,或捏造,或描绘,创造了超越物象的动物、人物形象。这些以轮廓、色彩、纹样等非文字语言符号构成的艺术样式,不仅包含着当地民众心中的愿望、理想、审美品味、民俗心理和艺术传统,也蕴含着民众的生活观念,在日常生活中承载着应有的情感,为人们装点生活美化环境。

然而由历史、政治、文化、经济等种种原因,特别是受当代城市化快速发展的影响,作为乡土文化的代表正面临着生存与发展的困境。也面临着不少问题:

首先是,随着时代的进步,现代化文明的冲击,人们的生活方式和价值观念都发生根本性转变,凤翔泥塑原有的趋凶辟邪的功用逐渐消失,人们不再对客观

的物象进行盲目崇拜，能够决定幸福、平安、美好的途径和方法趋于科学化、理智化，以泥塑虎为例，它早期的庇子护生、辟邪镇宅等民俗功用逐渐减退，而当下的语境，它的装饰观赏的审美功能逐渐加强。

其次是，凤翔泥塑的生产、传承、生存以及产生的效益的局限性动摇了当地泥塑创作者，创作观念、文化信仰等在当下物质时代的冲击下，已变成简单的社会需求，“变味”的文化遗产保护形式让当地民间艺术创作群体从艺术家蜕变成生产者，甚至说低劣产品的“制作者”相比之前，创作的泥塑作品更多的是粗糙，少了些许精美。

最后，当下的社会语境，人们的社会习俗、生活方式，以及审美趣味的转变，特别是新工艺、新材料的加入，使凤翔泥塑的生产方式变得越来越草率、呆板、机械，与 80 年代传承人的作品相比减少了生命感召力和乡土文化气息。

虽然，种种因素使其面临着困境，凤翔泥塑仍然以极强的“生命力”努力前行，在国家以及各界人士的重视和保护下，也产生了良好的经济效益和社会效益。

如何对待凤翔泥塑在当下的发展，我们要有客观的认识，当下人们对凤翔泥塑的关注，不乏是出自于如今社会环境复杂状态下粗犷、豪放、质朴的艺术样式及人生理想的一种肯定，不乏是因厌烦机器制造的生硬、城市生活的喧嚣，而对于人们之前简单生活的怀念。所以，现代文化的多样化以及凤翔泥塑功能的多样化发展，都将依附于传统的发展，民间艺术以人为本，以“用”为本的价值观念，这些都是其创作者从需求出发，从内心出发，以人生切实的需要为目的的文化观念的实质体现。我们相信，凤翔泥塑的形象纵有千变万化，始终将当地民众的生活审美和实用性作为主要功用，为人们的生活的所服务，用以装饰、馈赠，传情达意的生活审美物品。

参考文献

- [1] 魏育龙. 宝鸡凤翔彩绘泥塑起源考[J]. 文艺争鸣, 2010(14):106-108.
- [2] 转引左汉中. 中国民间美术造型[M]. 湖南美术出版社, 第 326 页, 原载中国民间美术研究, 贵州美术出版社 1987 年版.
- [3] 杨萍. 凤翔泥塑当代变迁研究[D]. 中国艺术研究院, 2004.
- [4] (法)丹纳. 艺术哲学[M]. 傅雷译, 安徽文艺出版社, 1991 年, 第 72 页.
- [5] 宋敏. 民间布艺中的虎形装饰艺术研究[D]. 苏州大学, 2012.
- [6] 陕西凤翔县志编辑委员会主编. 凤翔县志[M]. 陕西人民出版社, 1991 年, 第 725 页.
- [7] 郭成, 赵伶俐. 美育心理学[M]. 北京警官教育出版社, 1998 年, 第 42 页.
- [8] 叶朗. 中国美学史大纲[M]. 上海:上海人民出版社, 1985 年, 第 72 页.
- [9] 杜鹃. 现代装饰图案·黑白卷. [M]. 清华大学出版社, 2010 年 8 月, 第 47 页.
- [10] 赵仲邑译注, 刘勰. 文心雕龙·夸饰. [M]. 漓江出版社 1982 年版, 第 313 页.
- [11] 李泽厚, 汝信. 美学百科全书. [M]. 社会科学文献出版社, 1990 年 12 月, 第 28 页.
- [12] 何立. 美学与美育词典. [M]. 学苑出版社, 1999 年 2 月, 第 44 页.
- [13] 左汉中. 中国民间美术造型[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006, 第 222 页.
- [14] 李砚祖. 装饰之道[M]. 中国人民大学出版社, 1993 年, 第 49 页.
- [15] 卜渊博. 凤翔泥塑图案的美学特征研究[D]. 武汉纺织大学, 2015.
- [16] 陈楠. 图案设计教学[M]. 江西:江西美术出版社, 2004, 第 5 页.
- [17] 游珺. 拼布艺术在装饰画中的设计研究[D]. 中南林业科技大学. 2017.
- [18] 徐宾. 民国丝绸旗袍图案纹样装饰艺术研究[D]. 苏州大学, 2016.
- [19] 李爱红. 图案造型基础. [M]. 印刷工业出版社, 2007 年, 第 66 页 .
- [20] 胡桂芬. 试论彩陶纹样的形式美法则[J]. 丝绸之路, 2011(12):82-83.
- [21] [德]哈拉尔德·布拉尔姆, 陈兆译. 色彩的魔力[M]. 安徽人民出版社, 2003 年, 第 166 页.
- [22] 季增辉. 凤翔彩绘泥塑研究[D]. 湖北工业大学, 2018.
- [23] 张磊主编. 色彩构成案例解析[M]. 北京理工大学出版社: 2012 年, 第 53 页
- [24] 张晓凌. 中国原始艺术精神[M]. 重庆出版社, 2006 年, 第 15 页.
- [25] 孙建君. 中国民间美术鉴赏[M]. 西南师范大学出版社, 2006 年, 第 130 页.
- [26] 吴红艳. 晚清民国女装装饰艺术研究[D]. 湖南工业大学, 2009.
- [27] 左汉中. 中国民间美术丛书·绝活儿(凤翔泥塑)[M]. 湖南美术出版社, 1999 年, 第 29 页.
- [28] 蒋梦雅. 凤翔泥塑艺术语言在现代装饰画中的应用研究[D]. 东华大学, 2021.
- [29] (瑞典)约翰内斯伊顿著杜定宇译. 色彩艺术[M]. 上海: 上海人民美术出版社 19 化年版, 第 9 页.
- [30] 李天. 凤翔泥塑发展的当代思考[D]. 陕西师范大学, 2015.
- [31] 邹林, 潘祖平. 二维基础造型. [M]. 合肥工业大学出版社, 2010 年, 第 101 页.
- [32] 左汉中. 中国民间美术造型. [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006 年, 第 12

页.

- [33] 黑格尔. 美学. 第一卷[M]. 人民文学出版社, 1958 年. 第 5 页.
- [34] 梁启超. 趣味教育和教育趣味[M]. 北京: 中华书局, 1981 年.
- [35] 朱光潜. 谈美[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1997 年, 第 146 页.
- [36] 外国哲学史教研室编译北京大学哲学系. 西方哲学原著选读上 [M]. 北京: 商务印书馆, 2003 年, 第 54 页.
- [37] (德) 马克思. 1844 年经济学—哲学手稿 [M]. 刘丕坤译. 北京: 人民出版社, 1979 年.
- [38] 朱良志. 关于大巧若拙美学观的若干思考[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2006(03):33-41.
- [39] (日) 抑宗悦. 工艺文化 [M]. 徐艺乙译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2011 年.
- [40] 张道一. 张道一文集[M]. 安徽教育出版社, 1999 年, 第 598 页.
- [41] 顾方松. 论民间美术的继承与创新——从郑于鹤的〈泥人世界〉说开去, 新美术, 1988 年第 3 期.
- [42] 张文珺. 戏泥呈巧儿—江南民间泥玩具研究[D]. 苏州大学, 2018.
- [43] 杨学芹, 安琪. 民间美术概论[M]. 北京工艺美术出版社, 1990 年, 第 100 页.

攻读学位期间发表的学术论文目录

1. 第一作者. 《论传统民间艺术在公共艺术中的应用——以凤翔泥塑为例》[J]. 北京印刷学院学报, 2023, 31(10):61-66.

致谢

人生就如长河，等到分别时，我才体会到其中的深意。时间错觉告诉我们，愉悦欢乐的事情是短暂的。

回首三年前的初秋，带着希冀步入校园。与本科入学时的心境完全不一样，慢慢地，我在这所学校中生根、发芽、开花。

我感激，遇到我的导师——董可木老师；在我还未适应新身份时，他教导我们如何深入学习、深入思考，教导我们平日要多画画多看书。我依然记得，我和我的同们谢常丹第一次去见董老师，他热情的和我们聊着三年该如何规划，看那些书才能提高自己的艺术修养，同时也聊一些生活中的琐事和小烦恼。在我室友们看来，正是令她所羡慕。感激董老师从我论文开题到答辩对我的细心指导，教我如何架构文章思路，如何行文，如何写出华丽的词藻等等，感谢相见、相识。

我感激，自开题到中期汇报时，董可木、胡劲峰、何建波、承杰、孙玲玲、李晖几位优秀、认真的老师，尽最大努力为我的论文写作提出宝贵的意见，如果没有老师们的帮助，我的论文写作会遇到许多意料之外的困难。感谢各位老师，祝你们身体健康，万事顺心。

我感激，在我三年研究生阶段学习过程中，那些关心和支持我的同学和朋友们。我感激，我的家人，一路对我的支持。我觉着自己很幸运，感谢遇见、相知。

由于知识水平和学术能力的局限，我自知论文还存在一些不足，但我坚信，只要学习的信念不灭，坚持不懈，终会取得满意的成绩。