

河东民间戏曲木版画浅探

□ 许宝哲

作为集绘画、雕刻和印刷于一体的中国“年文化”产物,河东民间木版画尤其是戏曲木板画,清晰地描绘出以往时代的社会生活,炽烈地展示了百姓庶民的精神天地,是中国民间美术中一笔巨大的遗产,在中国绘画史上占有重要地位。

一、悠远的发展根脉

古河东地区历史悠久,文化灿烂,是中华文明的主要发祥地。境内地厚物阜,经济发达,为民间艺术的发展提供了优越条件。远在1000余年前的盛唐时期,河东地区就已生产雕版印书画所需原料,如上品的绛墨、绛笔和麻纸、澄泥砚以及这一带的梨木、枣木和竹纸、百日油等,加之发达的冶铁业和遍野的植物色料,都为制造木刻雕刀和彩色套印木版年画提供了必要条件。宋金时期,河东地区的造纸、刻板、印刷业已相当发达,历代不仅官府在这里设置出版机关,私人开设书坊也很多,故有“年画始祖”和“版画之头”的说法。元至明清时期是河东民间木版画发展的黄金时代,作坊画铺随处可见,能工巧匠异常活跃,制作生产的木版画数量可观,仅绛州南关的益盛成,每年印销量即达十万左右。据史载,每逢岁末腊月,这里的城乡集市上,设摊摆画,卖窗花,卖对联,应有尽有,兴盛之极。

金元时期,河东地区即成为中华戏曲的摇篮。蒲剧的故乡是河东地区,其传统剧目多达数百之巨,上至宫廷生活,下至民情社风,远至上古传说,近至坊间趣事,题材广泛,内容丰富,既充实了当地民众文化生活,也为民间木版年画的创作发展提供了丰富的素材。明清时期,河东木版年画发展到了鼎盛阶段,出过不少成就卓著、身怀绝技的能工巧匠,特别是以戏曲题材为主要表现内容的戏曲木版画,制作和销售遍及城乡,作品之多,制作之精,皆令人叹为观止,在中国木版画史上占有极其重要的地位。

二、丰富的表现内容

地方戏曲是群众喜闻乐见的文化形式,也是历代民间道德教化的重要范本。基于此,木版画以其丰富的表现内容,变动态的戏为静态的戏,变瞬间的美为永恒的美,形成了一个鲜明独特、经久弥新的民间艺术现象。

河东民间戏曲木板画在形式上满足了广大群众多方面的需要,如中堂、贡笺、条屏、三裁、拂尘纸、桌围、窗画、灯画、门画、历画、鱼缸、福字灯等。由于浩若烟海的戏曲故事具有深厚的群众性,给木版画带来了广阔宽泛的表现内容,而其中所表现的故事又大都是以当地发生的历史事件、民间传说为主,又与当地地方戏曲蒲剧的主要曲目相吻合,这就更增加了它的地域性特色,使得木版画成为与戏曲血肉相连的整体。如《三进士》、《白水滩》、《汾河湾》、《桑园会》等都是河东一带发生的事、地方上的戏,这种画最受当地老百姓欢迎,再如《黄鹤楼》、《白蛇传》、《二度梅》、《玉虎坠》、《精忠报国》等,可以说家家户户、世世代代相传不衰,久贴不厌。还有《打金枝》、《少华山》、《访白袍》、《高平关》、《西厢记》、《卖水》、《美人图》、《三家店》、《通天犀》等等。这些戏曲版画一般以

灯画、条屏、拂尘纸横披等形式出现。其中那些为人们喜闻乐见的戏剧人物,特别是忠义志士,如关公、赵云、秦琼等形象威武、雄健有力,深受人民爱戴和欢迎。

三、高超的表现技法

河东民间戏曲木版画长期受当地历史文化积淀、民俗风情习俗的深刻影响,在表现方法上,构图简洁,设色热烈,线条流畅,刀法古朴,形成了与杨柳青年画的纤细、桃花坞年画的浓艳有着明显不同的地方风格和艺术特色。

一是形式的装饰性。借鉴我国民间传统艺术表现法则,利用线条和块面为基本单元,以装饰化的点、线、面为基本语言符号,将平衡、参差、疏密以及不规则的线条自由组合,构成美妙的动律和节奏,增添了情趣,丰富了形象的感染力,有着全面、美化、吉祥的特征,传达出传统文化的内涵和本质。

二是构图的概括性。不拘泥于舞台艺术局限,紧扣扣人心弦的关键情节节点,发挥其至真至纯的艺术天性,通过大胆取舍,删繁就简,再借助戏曲以虚代实、以少胜多的虚拟手法,灵活巧变地安排构图,使画面重点突出、虚实相衬,深刻地表现了心中的艺术客体,达到了精炼完美、一目了然的艺术境界。

三是造型的夸张性。用展开式的动态思维方式,把戏剧角色应具备的一整套典型化传统表现程

式与民间艺术随心所欲的自由尺度有机结合,通过神态动态的夸张使不合规范变成了艺术的合理性,把充满干练、典型、幽默韵味的人物造型,生动传神地刻画出来,表现自己心中的世界。

四是雕刻的拙朴性。运用传统白描手法双勾铁线概括地进行形体组合,再经雕刻制作,使刀味木味与线条的刚健相统一,形成了别具韵味的艺术形象。人物造型尺度与表现方法尺度相统一,把那有力的臂膀、刚强的面容,表现于非凡的雕刻功力中,给人很强的视觉冲击力。

五是设色的单纯性。大胆运用中国民间美术毫无矫揉造作的原始艺术“五色观”,以分版套印和手绘晕染相结合,巧妙地利用黑色主版的主导地位,以透明度极高的品色红、绿、青、紫实施大强度对比和重叠,呈现出质朴、纯真的艺术原生态性,释放出强烈、奔放的原始生命力,构筑着劳动者的精神世界,反映出鲜明的民族意识。

河东地区民间戏曲木版画以它广泛的表现内容、精湛优美的表现技巧、久远的历史传统和普遍丰厚的审美层次,以及其特有的普及性、实用性、审美性,成为了符合民众心理需要的象征意义,向文化学者们提供了极有价值的珍贵的形象资料,俏立于世界民族艺术之林,融进黄河儿女的血液之中。

参考文献

- 1.《中国民间美术全集·山西分册》,人民美术出版社,1993年
- 2.张道一《中国民间美术辞典》,江苏美术出版社,2001年3月
- 3.张士闪《中国传统木板年画的民俗特性与人文精神》《山东社会科学》2006年2期
- 4.李振球、乔晓光《中国民间吉祥艺术》,黑龙江美术出版社,2000年2月
- 5.王毅《中国民间艺术论》,山西教育出版社,2000年

(作者单位:山西运城幼儿师范专科学校美术系)