

The Artistic Characteristics of Folk Insoles in the Qingyang Region

庆阳民间鞋垫的艺术特色

王玉芳、胡小爱 by Wang Yufang, Hu Xiaoi

内容摘要：庆阳民间鞋垫是庆阳女红文化的重要组成部分，也是中国民间的“软雕塑艺术”，以其独特的艺术造型和象征意味为人们所喜爱。本文通过对庆阳鞋垫的艺术特色的分析，提出其艺术特色来源于庆阳地区古老文化的积淀，来源于农村特定的社会结构和文化结构所形成的集体审美意识，来源于民间制作者独特的思维方式，表达了人们对生命、生殖的真情向往，对吉祥、幸福的执着追求。

关键词：庆阳；鞋垫艺术；民俗文化；审美特征

Abstract: Folk insoles are an important part of needlecraft culture in QingYang, GanSu province and one of the folk soft sculpture arts in China; also it is favored by the masses with its unique artistic modeling and symbolic meaning. By analyzing the artistic characteristics of QingYang folk insoles, this paper holds that the artistic characteristics originated from the accumulation of the ancient QingYang culture, the collective aesthetic consciousness formed by specific rural social and culture structures, and the individual mindset of folk craftsmen. It expresses people's yearning for life, reproduction and their pursuit of auspiciousness and happiness.

Key Words: QingYang, insole art, folk culture, aesthetic features

庆阳民间鞋垫艺术作为庆阳女红文化中的重要组成部分，是中国传统民俗文化的缩影，它以独特的象征意味与文化内涵为人们所喜爱。但长期以来由于其“脚下文化”的特殊性，并没有引起研究者的广泛关注。笔者希望通过对庆阳民间鞋垫艺术的渊源与审美特征的初步探讨“抛砖引玉”，希望更多学者关注和研究庆阳民间艺术。

一、庆阳民间鞋垫艺术的地域文化特征

五彩花线细又长，绣双鞋垫送情郎，物轻人重奴情深，伴君稳步走四方。五彩花线细又长，奴家日夜绣花忙，黄连怎知相思苦，万线千针寄鸳鸯。五彩花线细又长，情人外出在他乡，莫踏野花莫重财，腊月河冻还家乡。

——庆阳民谣

庆阳处于陕、甘、宁三省的交汇处，地势北高南低，山、川、塬兼有，其中董志塬是世界上面积最大、土层最厚、保存最完整的黄土塬面。据《史记》记载，“黄帝崩，葬桥山”。《史记正义》引《括地志》云：“黄帝陵在宁州罗川县东八十里子午山”，亦即今庆阳市正宁县的五顷塬。从庆阳境内发现的绣品看，庆阳刺绣历史悠久，传说黄帝的正妃嫫祖就在这里教民种桑、养蚕、抽丝、织锦。《诗经·豳风·七月》中曾描写当时人们从事于刺绣的情景：“蚕月条桑，取彼斲斧，以伐远扬，猗彼女桑”“载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳”。《诗经·豳风·九罍》中有“我覲之于，袞衣绣裳”。“袞衣”，是古代王侯穿的刺绣有卷龙图案的衣裳，绣裳则是刺绣有花边的裤、裙。《周礼·春官·司服》说周王的冕服，有所谓“希衣”，即绣服。这些记载都说明了远在先周时期，庆阳（北豳）的妇女就能飞针引线，用她们灵巧的双手刺绣出绚丽多彩的服装。

庆阳地域偏僻、交通不便，民间流传着一句民谣：“八岁学针线，十三进绣房，进入绣房绣鸳鸯，百样故事都绣上”。一般女孩十岁左右就开始学针织刺绣，到了谈婚论嫁时，绣花鞋垫就成了男女传达爱意的最好信物，女方把自己亲手绣制的鞋垫赠给男方，男方则以袜子相赠，以表爱意或互定终身。到出嫁时，女方将自己准备的绣衣、绣鞋、鞋垫等作为陪嫁物品，随送亲队伍带到婆家摆出来，让来宾和亲友观看，叫做“摆陪房”。认亲时还要将所绣鞋垫作为见面礼送给亲戚、朋友。做工精巧的鞋垫，不但体现了新娘对幸福生活的向往和忠贞爱情的憧憬，也是其聪慧和女红手艺高超的直接显现。

1. 窑洞文化对庆阳民间鞋垫艺术图案的影响

“八百里秦川，比不上一个董志塬边”。董志塬不仅是陇东的粮仓，而且是民居窑洞最多最稠密的地方。这里村庄鳞次栉比，窑洞密密层层。昔日，人文始祖轩辕黄帝在这里留下了衣冠冢、轩辕洞；我国医圣岐伯留下了老洞、药王洞；据史料记载，公刘时代的周人占有泾水两边今庆阳宁县、镇原、正宁、庆城、合水一带，“于豳斯馆”“已知塞向瑾户”，周人先祖十代人在这里开辟农耕，留下了“陶复陶穴”，即各种各样的窑洞。这种以窑洞为民居的历史，从上古沿袭了数千年，至今这里的主要民居仍然是窑洞。古时候的

庆阳人从生到死一直伴随着窑洞，窑洞第一个把他们接纳到世界上，最后又成为他们的归宿处。庆阳民谚曰：“人吃土一生，土吃人一口”“一口”就是墓窑。庆阳窑洞因地形的差异，种类繁多、掘法各异。2002年6月，首届中国香包民俗文化节期间，中国民俗学会将庆阳市命名为“窑洞民居之乡”。

“纸糊的窗子白又亮，蝴蝶落在牡丹上”“开窗窗，闭窗窗，里面坐着个绣娘娘”，窑洞是庆阳妇女制作剪纸和刺绣的温床。有学者说：“陇东的艺术是独具特色的。而其中尤以陇绣、香包、剪纸、皮影而闻名。这四种艺术尽管小有差别，但本质上却是根脉相连、息息相通的——可以说，这里的所有主流艺术，几乎都与‘影’有关，是不折不扣的‘影的艺术’。究其原因，这种‘影’艺术，似乎与长期的窑洞生活息息相关。”这种说法是有道理的。庆阳的剪纸、刺绣艺术就是以“影”为媒，和窑洞共生共长的。因为窑洞一面见光，在逆光的情况下，经常会欣赏到一些植物、花卉、动物的影子，久而久之人们的视觉对物象轮廓信息的感觉特别敏锐，相应的视觉思维经验也就特别清晰、稳定，通过表象的“互渗”作用，就会用最简练的形式把对象最基本的特征表现出来。如，在庆阳民间鞋垫图案中，人物造型多采用正面，动物造型多采用侧面，植物造型多采用平面、剖面，这种剪影形式的图案常会在同一平面出现，人物、植物、动物之间只有面积的关系和平面距离的关系，展示的是二维艺术特有的图形张力。《鱼戏莲》中所描绘的池塘景象，是制作者将游动

的鱼、荷花、水草、甚至是鱼嘴里吐出的水泡都集中在同一水面上,使得所描绘的影像生动和富有表现,具有较强的立体感。

2. 民俗事像对庆阳民间鞋垫艺术内容的影响

“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。”²人类在远古集体劳动中发展了思维语言,逐步形成了按照自己的意愿把事物形象仿制出来的能力,这是为了表达自己的思想情感。民间许多重要的日常习俗,都围绕着人们的生存活动而展开,诸如服饰、饮食、居住、岁时节令、婚丧礼仪、文娱游艺等方面随着社会生产发展和社会生活变化而形成各自相应的习俗,渴望丰收、祈求平顺和祭祀活动成为人们民俗活动的重要内容,“五端午耍线哩,八月十五耍面哩”,庆阳民间鞋垫艺术正是产生于这形形色色、丰富多彩的民俗事像中。

庆阳民谣中流传着“今个七,明个八,后天外孙周岁啦,我给乖乖送个啥?虎头枕、狮头鞋,送个兜兜压胸怀,神神鬼鬼不敢来。”虎、狮是儿童生命的保护神,庆贺生子时送有虎头或狮头的刺绣,是驱邪逼恶最好的礼物,代表着长辈对孩子一生的呵护。“红裙裙,绿带带,青箱箱,木盖盖,公一双,婆一双,那人一双,我一双,再丢一双压柜箱”。青年女子相亲要送鞋垫,结婚上轿时要换鞋垫,婚鞋里垫的是大红纸鞋垫,到了婆家要给长辈、亲戚送鞋垫,柜箱底中还要藏鞋垫。庆阳民间鞋垫艺术体现出对民俗事像极大的依附性,不同的用途就会出现不同的鞋垫图案内容。制作者绣上交颈鸟、连理枝、双鱼、双燕、鸳鸯戏水,以此表达纯真的爱情,送给心爱的伴侣,饱含着青年男女的浓情蜜意,同时也形象地显示和强化了民间对于夫妻相爱、白头偕老的习俗婚姻观念。为老人绣上长命富贵、长生不老,表达对物质生活的追求和长寿的渴望,这是人性之使然。渴望生命长存,就是要做到民间文化所倡导的“积善行德”,做人向善为爱,就可以使长寿的价值无限延伸和增值。由此可见,庆阳民间鞋垫与人们的风俗活动已融为一体,相得益彰。

二、庆阳民间鞋垫艺术的审美特征

在庆阳鞋垫刺绣中,常以民间剪纸图

样为底样,一种是按底样图案画在底布上进行刺绣;一种是将底样粘贴在底布上直接来绣。不论采取那种绣法,鞋垫刺绣都讲究“图必有意,意必吉祥”,制作者将寓意着生育观、长寿观、爱情观、婚姻观的图案纹样,用线条、块面、色彩阐释出来,图案突出,层次丰富,具有很强的立体感。

1. 体现感性真实,追求圆满构图

英国学者克莱夫·贝尔说:“当一个艺术家的头脑被一个真实的情感意象所占有,又有能力把它保留在那里和把它翻译出来时,他就会创造出一个好的构图。”庆阳民间鞋垫的图案纹样大都来源于日常生活,诸如野草、山花、动物、天体等,或直接取自自然,或加工变形,具有浓郁的生活气息。与专业美术家相比,民间制作者生活在一个相对封闭、宁静的环境里,其创作主要凭借的是自身对生活的长期观察与体验,正所谓民谣中唱的“生女子,要巧的,石榴牡丹冒尖的,白女子,黑女子,能针快马是好的”。⁴

庆阳环县曲子镇双城村的边巧琴是一位描红高手,她画鞋垫、枕顶花样从不起草稿,你想要啥她画啥,可谓“花由心生”,她常说:“画花儿无正经,好看就中。”只要别人喜欢,她就画,赶集画花样是她的谋生职业。而曲子镇农民王爱芳,在当地是做鞋垫能手,她的针线活干爽、利落,俏丽而不落俗套,她绣鞋垫时常说的话是:“样在心里搁着,怎么好看就怎么做。边做还唱一些民谣逗乐:‘摆耒要看行行子,针线要看样样子。’她不追求形象的逼真性,即‘像不像’,而只关注形象的感性真实,即审美真实,‘好看就中’。一幅鞋垫可以拓花无数次,却始终保持着创作的直接性、技巧性。庆阳鞋垫图案纹样颇为丰富,仅常见的‘鱼戏莲’就多达二十多种,其造型夸张大胆,想象丰富,制作者几乎不受任何条条框框的限制,用她们自己的话说,只要是‘说得通’‘好看的’,制作者对形的处理灵动而随意,但同时也是圆满的。如,下图中描绘的是一只展翅飞翔的凤凰,作者有意将把凤凰的躯体和头弯转过来,把它安排在一个窄长的空间中,并把双翅的形状加以变化,使得整个纹样显得合情合理,这种整体性、圆满的‘视觉暗示’显然与创作者头脑的‘期望’是一致的,反映出对富足、美满生活的憧憬与向往。

2. 注重以情动人,展现自在之美

罗丹说:“艺术就是生命。”庆阳民间鞋垫作为妇女们传递情感和意念的传情之物,说心中的话、唱心中的歌,是她们共同的感受。她们的刺绣之所以质朴、天真、有活力,正是因为无拘无束地表达了自己的理想愿望,这种艺术创作始于爱美的天性。小小的鞋垫慰藉着她们的的心灵,给她们们的生活带来笑声和希望。她们往往是借景抒情,有着强烈的主观色彩,并融入其个性、情趣和气质。如,表现生殖崇拜的鱼戏莲、娃踩莲,表现吉祥如意的吉(鸡)庆有余(鱼)连(莲)年有余,歌颂生命主题的太阳,驱灾避邪的虎、狮、蛇,赞美幸福婚姻的牡丹、鸳鸯、凤凰戏牡丹等等,无不倾注了作者的真情。鲁迅先生曾说民间美术是“生产者的艺术”,庆阳民间鞋垫艺术正是妇女们自我观赏的自生艺术,它是一种精神生产,是表现与交流感情的需要,它凝聚着庆阳世代相袭的淳朴而真诚的民风民俗。

3. 强调自然色彩,讲求和谐统一

色彩在庆阳民间鞋垫艺术中有着至关重要的作用。鞋垫的色彩搭配以红绿最为常见,“红红绿绿,图个吉利”,多采用纯度、饱和度较高的亮色,如大红、湖蓝、明黄、翠绿、银白等,整个图案色调大胆粗犷,充满热情。制作者常依据对花卉自然色彩的印象和感受,将自己的思想情感与创造才能熔铸于其中,她们既偏爱红花绿叶对比色的写实,也注意花瓣明度变化的主观感受。如,常采用过渡法表现荷花由花瓣根部的淡粉色到花瓣顶端的粉紫色的颜色变化,叶子上不同绿色的过渡,生动地表现了荷花的层次感和立体感,简练而生动,既是荷花色彩的真实写照,也显现了自然的和谐之美。此外,制作者也追求着色彩的巧妙搭配,“光有大红大绿不算好,黄能托色少不了”,暖色与冷色搭配,软色与硬色搭配,一幅鞋垫色彩多则四五种,少则两三种,体现出明度、色相、冷暖以及面积的对比。庆阳民间鞋垫的色彩也被赋予深刻的文化内涵,红色有辟邪的功能,黄色象征富贵,白色代表纯洁高贵,“红要红得鲜,

The Previous and Present Existences of Representational Sculpture 具像雕塑的前世今生

李迅 by Li Xun

内容摘要：在今天开放、多元的艺术环境中，对具像雕塑语言在当代艺术情境中生存和发展的探寻，几乎成了以学院派为代表的艺术家们的集体焦虑。随当代艺术观念的介入，在经历了“凤凰涅槃”似的新生后，作为历史悠久的艺术语言形式在当代文化背景下必然会确立其新的价值。

关键词：具像雕塑；当代艺术；前世今生

Abstract：In today's open and pluralistic art environment, the discussion of the survival and development of Representational Sculpture language in the context of contemporary art has almost become the collective anxiety of academic artists. After having experienced "the phoenix nirvana," with the involvement of the concept of contemporary art as the form of artistic language with a long history, Representational Sculpture language will establish its new value in the context of contemporary culture.

Key Words :Representational Sculpture, contemporary art, previous and present existences

众所周知，具像艺术是艺术形象与自然对象基本相似或因其形象与自然对象十分相似的艺术表现语言。雕塑艺术，作为人类文明史上最古老的艺术形式，具像语言更有着几千年的悠久历史，广泛地存在于人类美术活动中。在创造偶像、图腾、供奉祖先、颂扬英雄和神明、对人类自身自然美的崇高揭示等造型艺术中承担着重任。其特点表现为：用写实手法制作严格建立在解剖透视准确基础上的“真实”表现，再现物象的基本形态、比例、动态、结构、肌肉变化等。具体的形象在艺术作品中清晰可辨，并与外在世界存在直接关联，它可以通过所塑造的人物的动作、手势，以及面部表情来讲述或描述作品的主题，体现了追求客观真实的科学精神和严谨态度。由于具像雕塑的如上特点，因此除艺术共同的审美功能外，它还具有记录历史的独特功能。古希腊、古罗马、文艺复兴时期的雕塑，以及近代写实主义和现代超写实主义的雕塑作品即是具像艺术作品的成功典范，同样也是人类文明史的记载与传播方式。

具像雕塑“前世”的丰功伟绩

早自石器时代，人类开始雕凿具有“具像”意识的造型，此后“具像”这种表现形式在雕塑艺术领域创造了人类丰厚的文化遗产。以现实的物质条件来想象世界的古希腊人，运用具像雕塑这一手段创作了《掷铁饼者》《巴特农神殿雕刻》《胜利女神》等赞美人类自身和神明的作品。在崇尚古雅典、想把罗马建成大理石世界的古罗马统治者的推动下，罗马的雕刻家创作出了《演讲者》《卡拉卡拉皇帝胸像》《骑在马上的马库斯·奥里利厄斯皇帝骑马像》等在人物肖像雕刻上有重大发展的作品。使上帝成为艺术表现的主要对象的中世纪哥特式雕像《圣母的访问》《东方贤人的礼拜》《圣母升天》等作品中压抑感情，呆板与夸张的造型也为写实所取代。以米开朗基罗为代表的文艺复兴时期的巨匠们创作了《大卫》《加塔米拉达骑马像》《阿波罗和达芙娜》等在世界雕塑史上的骇世之作。在近现代雕塑史上，以乌东、皮格尔、吕德、卡尔波、达鲁、罗丹、布德尔、马约尔等这些闪耀着智

慧灵光和极富创造力的雕塑家们，运用娴熟尽乎完美的技巧塑造出了18世纪的《伏尔泰像》《彼得大帝骑马像》《墨丘利像》，19世纪的《舞蹈》《马赛曲》《乌古里诺和他的儿子们》《青铜时代》《加莱义民》，20世纪的《布朗库西纪念碑》《拉弓的赫拉克利斯》等优秀的传世之作。同时，不可绕过的是近代东欧和苏联时期的大型纪念碑雕塑，具有代表性的有南斯拉夫的《苏捷什卡战役纪念碑》《被法西斯处决的人》《古贝茨农民暴动纪念碑》和前苏联的《工人和集体农庄女庄员》《祖国母亲》《九百个日九百个夜》等具有强烈艺术震撼力的作品。在我国，近代雕塑屈指可数。“五四”运动后，一些从西方学成归来的雕塑家如李金发、江小鹣、周轻鼎、刘开渠、滑田友等将西方的雕塑艺术教育和现实主义的写实方法引进到国内，推动了我国近代具像雕塑的发展。可惜的是由于连年战乱和历史条件限制所立塑像极少。新中国成立后，伴随着我国的社会主义建设，各地也新建了许多意义重大的纪念碑和纪念像，如《人民英雄纪念碑》《人民公社》《收租院》《农奴愤》《工农兵群雕》《艰苦岁月》

绿要绿得娇，白要白的净”，使得鞋垫色彩赏心悦目。

吕胜中说：“自古以来，中国女性完美的一个重要标准就是手巧，在农村，谁家的闺女、媳妇会剪，会绣一手好花，全家都引以为荣，逢年过节，家里如果没有会的，就只得向村里邻居讨花样，作为不可缺少的一种艺术活动，造就了民间壮阔的作者队伍。”庆阳民间鞋垫艺术作为根植于民族传统文化土壤的一朵奇葩，是妇女们心灵自由驰骋的一块绚烂之地，是她们热爱生活的直接表白，母亲之于儿女、儿女之于父母，妻子之于丈夫、姑娘之于爱人……一副绣花鞋垫，浓缩了制作者满天满地的深情与谢意，唤起人们的乡思乡情，“情”使这朵山花妩媚多姿。

本文系甘肃省教育厅项目、西北师范大学“知识与科技创新工程”项目《西北民族民间美术现状调查与研究》的阶段性成果。

（王玉芳、胡小爱 西北师范大学美术学院）

注 释

- 1 李建荣. 传承的力量——陇东非物质文化遗产研究[M]. 宁夏: 宁夏人民出版社, 2007
- 2 [法] 丹纳. 艺术哲学[M]. 安徽: 安徽文艺出版社, 1991
- 3 [英] 克莱夫·贝尔. 艺术[M]. 北京: 中国文联出版公司, 1984
- 4 庆阳民谣
- 5 罗丹艺术论[M]. 北京: 人民美术出版社, 1978
- 6 吕胜中. 中国民间剪纸[M]. 湖南: 湖南美术出版社, 1994