

大山之音

——贵州省苗族现代民间绘画

黄光辉

地处中国西南的贵州,是一个多民族省份,古称“夜郎”,这里有着奇异的山水风光,神秘的民族风情,丰富多彩的文物古迹,各种民俗礼仪资源,如刺绣、剪纸、木雕、傩戏、蜡染等都独具特色。而在众多的优秀文化资源中,农民画蜚声海内外,贵州省由文化部命名的“中国现代民间绘画之乡”就有:麻江、水城、大方、剑河、黄平等。在21世纪的今天,贵州农民画以苗族等少数民族作者为创作主体,他们以现代农民的思维和本民族自身的审美理念去观察世界,民族特征十分鲜明。苗族农民画之所以受到人们普遍关注与广泛称颂,与所拥有的变化多端、不拘一格的民族艺术密切相关,地域民族性是他们能够持续发展并完善延续本民族文化至今的重要原因,由于苗族特殊的生存环境和传承方式使苗族的民间艺术保存着许多远古传统和原始艺术特征,在诸多奇幻的形象中蕴含着神秘的思维寓意。

自20世纪70年代以来,身处大山深处的苗族同胞,有机融合了当地民族民间艺术精华进行再创造,其作品往往保持民间原有的原始朴素之美、先天之美,同时又大胆吸收现代艺术元素,以勾线为主,线条古朴,造型生动,画面构图奇异,想象力丰富,手法灵活多变,色彩强烈明快,充满了时代气息和乡土风味。其表现形式喜悦、夸张,无论形式,还是题材,都具有浪漫的特性,给人有意味的形式和欣慰的感受。画作的题材主要是表现苗族民间传统故事。苗族是迁徙民族,具有独特的文化背景和生活方式,从思维形式、居住环境,到迁徙中的变迁,都促使他们成为一个勤劳勇敢的民族,在千百年的演变中,苗族先民们创造了服饰、刺绣、雕塑、银饰以至于符号文化,贵州苗族画家们的作品有对祖辈们遗留下来的文化展现,贵州民间绘画所产生的美感是朴实的,它所反映出来的效果,是贵州苗族喜闻乐见的,其中渗透着祖辈传承下来的独特审美习惯。

苗族民间艺术家对艺术的理解,是以独特的表现方式展现出来,这是他们长期生活在大山里与自然亲密接触的结果,他们的作品既有苗族民间艺术的感悟,又有深邃的内涵,渗透出一股乡土的醇厚,

画面浑厚饱满、生动自然。贵州农民画是从贵州这块特定的地域释放出来的,由于几千年来相对较少受到外来文化的冲击和影响,贵州形成了较为稳定的地域特征和民族特征,其文化的内涵、符号以及表现的形式和用途都自成体系,具有不可替代性,而当地的民族民间美术也经过长期的历史积淀和口传心授,一代又一代地延续下来。仅以贵州麻江县下司镇铜鼓村为例,早在20世纪70年代,该村就有了一个以苗族妇女为主体的业余美术小组,她们充分发挥当地民族艺术的优势,把绣花针视为笔,把花丝线视为颜色,将绣花布视为画幅,展示各自在民间刺绣工艺上的天然素质和浑厚功底。1983年,不识字的苗族妇女杨光英的处女作《春到苗乡》作为贵州入选“全国首届农民画展”十件作品之一,并获鼓励奖。1986年,11岁的赵龙玉的一幅《欢乐的生活》被选中参展于大马士革举办的第一届国际儿童艺术节,并夺得银牌。1989年,贵州农民赵元桥创作的《宰丧牛》参加“中国首届风俗画大奖赛”并获佳作奖。2003年赵龙玉绘制的《苗乡舞韵》参加了“中国现代民间绘画邀请展”获金奖,赵元桥的《捕鱼》、《山间路上》分别获银、铜奖。这些年来,麻江县就有千余件现代民间绘画在北京、上海、广州、贵阳等地以及日、美、法、德等地展出,获奖二百多件,其中国际奖12件,国家奖20件。多年来,麻江民间现代绘画方兴未艾,蓬勃发展。苗乡的泥土,苗寨的灵性,哺育了这么多艺术人才,鉴于麻江县现代民间绘画在海内外所产生的影响,1992年麻江县被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”,同时积极进行民族文化村建设,对道路交通进行大力改造,改善了生存居住条件,进一步营造了更适宜文化艺术发展的良好环境。

贵州苗族农民画吸取其他地区农民画的创作经验,互相借鉴,结合本民族艺术的特点,大胆创新,逐渐形成了鲜明的地域特色和浓郁的民族色彩,呈现出以下艺术特点:

1. 在题材上,多为表现民族风情。贵州苗族农民画家取材极为广泛,善于从民间艺术、民间传说和现实生活中撷取题材,用一种独特的视角,从人们司空

见惯的东西中挖掘美感,主题明确、立意健康、风趣诙谐、妙趣横生、大胆创新,体现出较高的创作水准和驾驭能力。

2. 在造型上,体现了拙朴和简洁的风格,构图饱满。这种构图方式,使人联想到他们对赖以生存的土地、大山的珍爱。画作概括提炼物象的造型,大胆取舍、夸张变形、观物取象、具象与抽象巧妙的结合,画面自由大胆,经常创作出别出心裁、出人意料的画面。在苗族人民的艺术造型中,有很大部分是充分发挥丰富的想象力与创造力,将自然界中各类物象大胆创新组合在同一画面中,他们常将一个物体的几个特征同时表现出来,还能将多角度观察到的几组物体特征做综合表现,充满了装饰意味,能将多变的线条组合和强烈色块和谐统一起来,体现了自然活泼浪漫稚拙的艺术风格,并将苗族的剪纸、刺绣、蜡染、雕刻等传统民间美术造型因素引入到现代民间绘画中。贵州苗族农民画基本上采用平涂技巧,画面平面化、图案化,形式对称,画面丰满,形象互不遮挡,大胆发挥自由想象,达到了“俗中见拙,拙中见巧,在质朴中显出大众聪明”的艺术效果。

3. 色彩装饰性是贵州苗族农民画的一大特点。我国的农民画在艺术表现特色上几乎都和当地的民间艺术保持着血缘关系,贵州苗族农民画也不例外,在艺术表现上受苗族的服饰、剪纸、刺绣、蜡染、雕刻的影响,色调对比强烈、鲜艳明快。这种审美习惯与苗族性格和社会生活方式有直接关系,表现了苗族崇尚自然、融入自然,喜欢明快浓郁色彩的特点。历经数千年的民族传承与发展,色彩从对自然世界的物象提炼、延伸、拓展中转化成为单纯的表达民族文化寓意、民族情感的色彩,在统一中追求对比。在苗族色系中,常见的是红、黑、花、青、白等,因其用色特点被称为“红苗、黑苗、花苗、青苗和白苗”。在一些表现吉祥、喜庆节日气氛的农民画作品中,其设色极具代表性,色彩单纯、明快、饱满,异常丰富醒目,富有

音乐节奏般的对比。农民画作者在色彩处理上喜用纯度较高的色彩,讲求明快与强烈,强调色块与色块的对比,并追求在对比中和谐统一的效果。他们既不追求西方艺术的环境色,也不遵循固有色原则,而是根据画面随意敷色,他们在作品中经常使用补色,例如桃红、翠绿、湖兰、桔黄等,喜用黄色作点缀,造成色彩丰富、明亮的效果,同时在画中都大量使用黑白两色,而黑、白属中性,起到了统一画面的作用。

贵州苗族农民画家们依托丰富的民族民间文化资源优势,开拓创新,与时俱进,讴歌新农村建设,展现当代农民积极向上的精神风貌,显示了当代农民的文化素质以及艺术风采。贵州少数民族农民画是民间文化传统到当代的一个必然结果,是传统民间艺术的一种再生和升华,是意境创造和审美价值的提升。他们的画幅小到巴掌大小,大至数十平方米,富于装饰性,具有浓郁的原生态特质,于质朴中表现出强烈的审美意象。但由于贵州文化产业发展在总量和效益上低于全国水平,也低于周边省区水平,且文化产业投入不足,更多局限于自然和民族的一种原生态,这对于民间绘画的传承和发展有所阻滞。2005年贵州首次以“多彩贵州”为题,举办了贵州农民画展,这无疑带动了贵州农民画作者的热情。近几年,在基础教育课程改革和国家加大非物质文化遗产保护力度的背景下,我国中小学美术教育掀起了以民族民间美术为主要内容的地方美术文化资源开发利用的热潮,并且正进行着一系列相关课题的深度研究。农民画是富有生命力和永恒价值的民族精神和审美经验,是应继承的宝贵财富,美术工作者以及当地艺术传承者要在不断的渐进变化中使当代农村艺术更加完善和发展。

(作者单位 贵州师范大学美术学院)

(栏目编辑 陈诗红 衣锦)