

金虎鸟纹金饰牌

如图(2)是一件幻想动物金饰牌,虎头上附加火焰状鹿角纹,外围八鸟附于鹿角之上,可谓威风到了极致,这件匈奴金饰牌是王者至尊的一种象征,类似的幻像神兽不止一次地出现在北方先民的神妙笔下,我们由此不得不叹服祖先们丰富的想象力和无尽的创造力。这正如著名学者列维·布留尔在书中写道:“这些表象的情感力量很难想象有多么大。它们的客体不是简单地以映象或心象的形式为意识所感知。恐惧、希望、宗教的恐怖、与共同的本质汇为一体的热烈盼望和迫切要求、对保护神的狂热呼吁——这一切构成了这些表象的灵魂”。由于对动物神力的崇拜和强化,使得那些具体的动物被不断地概念化、抽象化、原来用来作为图腾的动物,也由现实的存在物转化为超现实的观念形态,逐渐成为整个部落充满神圣意义的“保护神”。⁽²⁾

从文化考古中我们知道,北方先民的生活和这些动物是息息相关的,他们对各种动物的性情,如狼的凶狠、羊的柔顺、鹰的坚韧等是极为了解的,这些动物形象深深地刻在他们的脑海中,因此他们往往用自己独特的理解和表达方式来说释现实中的动物形象,即使实际的动物形象在眼前消失了,他

们仍能以幻像的形式在头脑中保持动物的形象。这种幻像世界是与人类创造的符号世界是相通的,人们通过他们创造的形象符号来表现其幻像,这种幻像是人类心理的原型,一切情感的创造,都深深扎根在此幻像心理之中。由于这一心理过程始终受到动物图腾崇拜这一原始宗教观念的驱使,所以创造出来的动物图腾形象也就十分鲜明地具有北方宗教的色彩。同时这种心理过程本身又与艺术活动的心理有着类似的特性,所以创造出来的动物形象又具有艺术性的面貌。可见在北方民族创造动物形象的过程中,正是动物幻像与北方民族的自我幻像的混合性,为这种创造提供了心理动力。在我们看来,北方民族动物图腾艺术之所以具有力量性、粗犷性、神圣性和情感性,正是这种民族传统在北方民族心理结构上留下的痕迹。正如丹纳所说:“在最初的祖先身上显露的心情与精神实质,在最后的子孙身上照样出现。”这种古民族文化形态的构成方式,它潜藏于民族心理的深层,作为一种力量融化在历代北方民族的躯体和血脉中;同时又不断地补充新的血液,并以新的面貌呈现出来,让民族成员确切无误地领略到了它的风采,引起了心灵深处的颤动。⁽³⁾

注释:

[1]阿恩海姆《艺术与视知觉》四川人民出版社。

[2][法]列维·布留尔《原始思维》商务印书馆,1997。

[3]丹纳,[法]《艺术哲学》,天津社会科学院出版社,2007。

(作者单位 内蒙古工业大学 内蒙古农业大学)

蒙古族金银器图案应用的研究

■ 郭太林

北方民族金属工艺的历史从春秋战国时代白狄中山国的遗存中已出现,其中东胡、匈奴、鲜卑最

有代表性。北方民族中金属装饰艺术,基本上可以说是兴于东胡,盛于匈奴,结束于鲜卑。这些民族

创造了具有游牧民族特征的青铜艺术,金属工艺已达到了很高的技术水平,并对中原文化产生了一定的影响。

蒙古族对金银器十分喜爱,在蒙古汗国统治阶段中“大汗的宝座是包金的龙头形状。鞍马带上亦以黄金盘龙为饰”。^① 在日常的生活中使用工艺精巧的银碗、金鞍、银摇车、金器皿。在世界征战中在欧亚各国及中原地区俘虏了大批的金银工匠等艺人,他们向蒙古汗国传授了制造金银工艺的技术。在这一过程中,也出现了不少的能工巧匠也掌握了许多的金银器技术。如各种技术的珠宝加工,大铁细木工,彩绘、铸造、旋光等工艺。石雕、木雕、骨雕也有了很高的发展,镶嵌工艺也具有民族特色。总之,在蒙古汗国时期,大量吸收了东、西文化,使得蒙古族具有“马背文化”特征的工艺美术得到了较快的发展,形成了一定规模的生产形式。

清朝时金银器和马鞍具艺术更为发达,用金银铜等金属制作的工艺品很多,这些金属工艺一些是满足统治阶级的奢侈生活,一些是在民间广为流行。这些艺术品,与民族语言、社会心理、风俗习惯、经济基础等都有着密切的联系。它们是蒙古民族艺术的结晶,是一个古老游牧民族的灿烂文化。

一、蒙古族金银器的工艺

蒙古族人民勤劳智慧、心灵手巧,他们因材施艺,创造出很多富有浓郁民族特色的民间工艺品,蒙古族银器便是其中的代表。蒙古族偏爱银器与其崇尚白色有关,加之白银所具有的物理特性,它作为祭祀用品、首饰及其他精美的生活用品,早在元代时期,已经广泛使用。每件民族用品都凝聚着民族的智慧,展示着民族的文化。

北方民族用金银的历史很久,人们在工艺制作过程中,认识了金、银的物理性能和延展性,将它锤成金箔或拉成金丝等装饰在各种器物上。在北方民族中各个时期都有着极丰富的金银器皿和装饰物品。

蒙古族的许多日用品都是精美的工艺品,如:蒙古刀、银碗、盒、鼻烟壶、头饰银簪、小挂饰还有各种马具、鞍花等等。金银器造型美观、醇厚、工艺精湛、强调形体的对称与平衡。

蒙古刀:蒙古刀是牧民们随身携带的生产生活

工具,也是男子佩带的一种装饰品。蒙古刀种类有长刀、短刀、腰刀等,长刀有一米左右,短刀有几十厘米,刀身用优质钢材打制,刀柄刀鞘有钢制、银制、木制和牛角、骨头等多种材料制作而成,表面多为白银镶嵌,并镶嵌宝石,刀柄刻有龙、虎、兽头图案,还配有象牙筷子和红缨穗。蒙古刀是蒙古人赠送尊贵朋友最珍贵的礼品。它溶入了蒙古族文化的精髓,也代表了蒙古族精湛的工艺。

银碗:银碗是蒙古民族最喜欢使用的饮酒器具。银碗是用杏树根或桦树皮根旋制成碗型,再用白银镶嵌,并且碗底鏤花,多为“八宝”图案。通过对金属的板打、鏤刻、花溜、编织、镶嵌等等一整套综合工艺手法,俗称“蒙镶”工艺。蒙古对银碗视为珍宝,用它来喝茶、饮酒、盛饭,时间久了,色泽变深、银光闪亮。

鼻烟壶:造型多为扁圆型,选用的材质多为银、石、玉、玛瑙、玻璃等,有内画和外刻图案两种工艺,高级的鼻烟壶盖子是银色的,上面镶嵌有珊瑚或松石大圆珠,装饰非常精美,蒙古族男女老少皆有,是一种蒙古族独有的配饰。

蒙古族的雕刻技术非常精湛,工匠们利用金、银、铜丝缕和宝石在首饰上进行鏤刻和镶嵌的工艺技术来完成每件饰品的加工。经考古学家研究,东胡、匈奴时期已经有了完整的头饰和宝石的镶嵌技术,经过长期的发展过程,“蒙镶”技术不断得到了发展。

蒙古族的铜器也非常美观使用,因游牧民族常搬迁所以创造出了不易损坏的铜器用品,比如说现实生活中常见的铜火锅、香炉、铜壶、奶桶、马蹬、马铃等等,用铜器烹饪食物,色香味美,香气四溢。蒙古族的铜器主要以手工制作,通过鏤刻等工艺技术并装饰各种吉祥图案。这些铜器一般具有实用和观赏的两种功能。金属工艺也是蒙古族金银器工艺技术的一类,通过对金属的设计及加工,结合当时的工艺技术和生产经验,用手工创造出生活用品和精美的艺术品。游牧民族金属工艺的历史从春秋时代白狄中山国的遗存中就已经出现。东胡、匈奴的青铜器技术也都达到了很高的水准。中山国文物的金银错工艺技术,直到蒙古时期都在流行。蒙古族马蹬中就经常见到金银错工艺。^②

二、金银器图案的应用

蒙古族图案有自己的独特的民族特色,蒙古族崇尚自然,宽阔无限的草原和蓝色的天空、奔驰的骏马和翱翔的雄鹰给予了他们独特的豪情,以大自然花草为素材,来装点美好的生活。蒙古族金银器最吸引人的部分是它古雅的图案装饰。蒙古族图案主要有以下几种,一为自然纹样,其中花草纹样有:牡丹、海棠、芍药、杏、梅、丹,动物纹样有:蝙蝠、鹿、马、羊、牛、蛇、蛙、骆驼、狮子、老虎、大象等,另外还有山、水、火、云纹样,二为吉祥图案。

在银器上装饰各种精彩的云纹、龙凤、卷草吉祥图案。蒙古族金银首饰非常丰富,有发饰、耳饰、项饰、面饰、冠饰、带饰和佩饰等等。其中,“簪”是蒙古族妇女常用的发饰装饰品。簪是直接插入发髻,不少簪头上雕刻着单独纹样如:兽头,鸟头,花卉(梅花、莲花较多)、云纹等装饰。有的簪头上还镶嵌绿松石等,从出土文物看,元朝贵族的簪子大量用金银等贵重材料制作而成。蒙古族民间也大量流传金银簪等饰物。这些首饰造型别致,雕刻精细。

蒙古人对马鞍具的装饰和制作有着悠久的历史 and 古老传统。马鞍具的制作又与金银工艺的装饰是分不开的。蒙古人把马作为最亲密的伙伴,马鞍、马镫也享有盛名,闻名天下。蒙古汗国和元朝时期镂刻的有金鞍,工匠们用熟练的技术雕刻出精美合体的鞍具。马镫的种类很多,有双龙首马镫,有照苏(钱)马镫。图案多应用花卉、动物纹及几何纹样,有“卍”字纹雕刻出精美的图案。图案较多的采用单独纹样和适合纹样的形式。

吉祥图案的社会影响是深远的,它以溶入了人们的生活当中,与人相伴相随,祝福人民平安吉祥。

这些民俗图案是通过几千年来游牧民族生活形态、生存心理意识一代一代积淀传承下来的一种文化,这种文化以民俗的形式随时随地传承下来,它蕴含着民族的历史、神话、民族特点与文化内涵,体现了蒙古族的生存发展,体现了祖先的图腾崇拜。直到今天仍有着很强的生命力,散发着草原文化的芳香。

三、金银器与吉祥图案

蒙古族的吉祥图案以象征的表现手法,被赋予祈求吉祥,免难消灾的含义,寄托着人们对鸿福、长寿、吉祥、喜庆等美好的愿望。吉祥图案是民间生活中创造出来的一种艺术形式,它完美地将吉祥语与图案统一起来。这种艺术形式代表着传统的民风民俗,具有浓厚的民族特色。

这些流传下来的种种吉祥图案是我们祖先向往、追求美好生活的愿望。吉祥图案被应用在生活各个方面。如:服饰、刺绣、毡花、建筑彩绘及剪纸,特别是在银碗、蒙古刀鞍具金银器等用品及喜庆场合应用的更为广泛。

蒙古族的吉祥图案有:福、禄、寿、喜、盘肠、云纹、卐纹、八结、犄纹、回纹、方胜,龙凤呈祥、佛手、宝莲、宝相花等纹样,其中不少图案同其他民族,特别是汉族和藏族图案关系密切,经过组合、变化创新出千变万化的吉祥图案。

犄纹,在民间犄纹图案多以二方连续和边缘图案的形式出现,常在银碗和刺绣品上装饰图案,犄纹图案又有五福兴旺,牧业丰收的含义。

云纹(蒙古语称哈木尔)是“鼻”子的意思,蒙古民间有个传说:在很久以前有个富人叫白音,造了一个洁白的蒙古包,想请人刺绣图案,白音对很多巧匠设计的图案都不满意。一天从天边来了一头牛,边走边闻路边的灰土,走到蒙古包前就用鼻子印上了图案,牧民们认为是上帝降下的福音,是幸福吉祥的标志,从此以后牧民们就用“鼻纹”图案了。

云纹图案从考古学看,最早见于4000年前内蒙古赤峰夏家店下层文化的彩陶纹样中,以后在匈奴、鲜卑、契丹的文物中也都出现过,特别是在元代的工艺美术中应用的更为广泛。^③

卐纹(蒙古语称图门贺),卐纹是上古时代许多部落的一种符咒。含义是太阳和火的标志,也代表四季轮回或四季平安。这一纹样在以后的阿尔泰语系各族普遍应用。在民间传统工艺设计中视为吉祥的象征。原始先民中的卐纹图案并非纯形式的装饰和审美,它还具有氏族图腾崇拜的神圣含义。

“八宝”又称“八吉祥”。图案包括法螺、法轮、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘肠八种宝物。

八吉祥是佛教传说中的宝物，由象征吉祥的八种宝物组成，北京《雍和宫法物说明册》称：

法螺：具有吉祥果的妙音，表示佛音吉祥，是好运的象征。

法轮：表示佛法圆轮，生命不息之意。

宝伞：表示开闭自如：覆盖，保护众生之意。

白盖：遮覆大千世界，净一切药，解脱大众病贫的象征。

莲花：出淤泥而不染，是圣洁的象征。

宝瓶：表示祝福圆满，且无漏洞，有成功和名利之意。

金鱼：表示结实活泼、有解脱、避邪之意。

盘肠：表示回贯一切，是长寿和无穷尽之意。

此八种宝物中，位于一品纹的是法螺，由于妙音吉祥，故称八吉祥，也称“八宝”。

第八品的盘肠，是全体的代表。

八宝图案在蒙古族金银器普遍应用，佛龕、建筑彩画中也常用，这是蒙古族最喜欢使用的图案之一。

盘肠（蒙古语称乌力吉乌塔苏）在民间多用于金银器、服饰、雕刻品，其图案本身，盘曲连接，无头无尾，显示出绵延不断的连续，称为吉祥节，寓意长寿的象征。

在人类的历史长河中，北方游牧民族创造了丰富的传统文化遗产，是人类智慧和劳动的结晶。蒙

古族在辽阔的草原上生息繁衍并且创造出了辉煌的金银器艺术，这些金银器艺术凝聚了蒙古族人民的思想情感，民族信仰，历史文化和神化传说，从中也反映出游牧民族的民族审美和文化内涵，这种金银器艺术也是识别一个民族的标志，更重要的是，这些民族传统工艺美术是一个民族向现代发展的生命源泉，因此，我们要努力继承和发扬民族文化，让这些物质文化遗产代代相传，永放光彩。

注释：

(1)(2)《中国北方民族美术史科》 编著，鄂·苏日台，1990年6月，由上海人民美术出版社出版。

(3)《内蒙古文物资料选辑》编著，内蒙古文物工作队1978年 内蒙古出版社。

参考文献：

[1]、《蒙古族美术史》 编著，鄂·苏日台，1997年4月，内蒙古文化出版社。

[2]、《蒙古族工艺美术》编著，阿木尔巴图，2007年6月，内蒙古大学出版社。

* 内蒙古大学艺术学院科学基金资助，项目编号：09zc02

（作者单位 内蒙古大学艺术学院）

论绘画中的色彩语言

■ 刘冬梅

世界因为有了色彩而变得格外丰富和美丽，因为有了色彩，使我们不断地感受到色彩的神奇功能和无穷魅力，在绘画中色彩是最易被我们感受到的，自然界物象的色彩是通过光的变化而存在的。自然色彩无论是明快还是暗淡，是强烈还是柔和，都会直接影响人们的精神。因色彩能营造气氛引起

情感的变化，人们认识色彩并利用色彩来装点自己的生活。反过来色彩又影响人们的视觉和心理。在绘画中画家利用色彩抒发自己对自然的独特感受，并以颜色感染欣赏者，从而影响人们的心理。它象文字和歌声一样表达着自己独特的语境，对于绘画而言色彩是一种视觉语言。