

陶瓷与马,数千年的情感羁绊

□ 杨兴化

瓷承华夏

马是人类文明发展史上极具象征意义的生灵,它象征着坚韧不拔的意志,代表着忠诚可靠的品格,蕴含着一往无前的迅捷,更承载着尊贵不凡的气质。数千年来,陶瓷工匠以马为主题,创作了多种陶瓷马艺术作品。

陶瓷马的千年脉络

据史料记载,早在新石器时代,我国先民就已经开始圈养驯化马,使其为人类服务。自秦汉以来,以马为主题的陶瓷艺术,就逐渐体现了历代工匠善于神形捕捉的技能。

秦代,马作为代步工具应用更为普及,见《逊志堂杂钞》“秦以养马起家”。秦兵马俑坑出土的陶马,形似真马,数量繁多,较为写实。至汉代,张骞出使西域,优良马种得以引进,养马行业随之兴盛,并出现在陶马形象中。陶马以灰陶和红陶为主,伴有彩绘。最为独特的是体态变化,马身高大,马头变小,整体造型动感十足,局部注重细节刻画,极具活力。

随着两晋时期瓷器烧制技术的成熟,陶瓷马由此登上历史舞台。陶瓷马主题愈加丰富,无论

是战马还是工具马,都是工匠的重点表现对象。手法更接近现实,尤其在装饰上注重表现马的华贵和色彩的绚丽。

隋唐是我国历史上重要的民族文化碰撞与交流时期,多元文化为陶瓷马的艺术表达带来开放而新颖的思想。隋代文物中黄釉骑马女俑通体施黄褐色釉,陶马造型稳健挺拔。而唐代养马爱马的氛围为艺术家提供了广阔的创作空间,譬如陶工运用三彩技法塑造的形态各异的三彩马,造型丰满、浑厚,清新秀逸。虽以写实为主,但重在表现马的精、气、神。

宋元明清创造了中国陶瓷史的璀璨篇章,除了雕塑,平面类视觉艺术成为时代主角,其中以马为题材的纹饰,形成了独树一帜的艺术语言与时代风貌。这些纹饰,不仅体现了精湛的制瓷工艺,也映射了不同时期的审美观念和文化内涵。元代青花瓷中的马纹饰以“天马纹”最具代表性。此纹样通常以矫健奔腾的天马为核心,常与波浪、缠枝花卉组合,共同构成层次丰富、气势恢宏的画面。明清陶瓷马的形象,主要集中在青花、五彩、斗彩、三彩、珐琅彩、粉彩等瓷器中,马的形象较元代更为多样和细腻,官窑做工精细,绘色考究,民窑造型生动,挥洒自如。

陕西历史博物馆藏唐代三彩牵马俑及三彩马。(作者供图)

陶瓷马体现的文化内涵

陶瓷马不仅是动物形象的再现,更体现了马与人类的情感。

天行健,君子以自强不息。我国自先秦时期就赋予了君子独特的人文内涵,三纲五常中的五常“仁、义、礼、智、信”就是君子的直接写照,而马近乎兼具君子之诸多品格,可以说是君子的象征。因此,以马为主题塑造艺术形象,本身就代表了弘扬君子文化,体现了时代积极向上、宁静致远、矢志不渝的人文思想。

中华美德是我们数千年传承

的宝贵财富。马作为君子的象征,自然也成了艺术家情感表达的重点对象。以马喻人,托马言志等成为中国传统艺术的典型手法。汉唐雄壮的陶马和三彩马象征着勇猛、坚强的优秀品质,以及积极向上的民族精神;唐三彩十二生肖马俑充满了浪漫主义,表现了一种超自然的人格或守护力量;宋元明清常用瓷马体现“马到成功”“龙马精神”等象征意义。

作为中国传统文化的优秀载体,陶瓷与马碰撞的灿烂火花,承载着马的卓越精神奔向未来。

(作者系河南省中原古陶瓷研究重点实验室研究员、工学博士)

一人不成兽,一跷不登场——

山西稷山高跷走兽的一绝

□ 高桃芝

非遗文化之窗

高跷走兽,山西省稷山县清河镇阳城村的独特民间表演艺术,堪称全国高跷舞蹈的一绝。

高跷,也称拐子,由表演者脚踩木跷表演,观众需仰头看,故又称之为“高瞧戏”。相传是古人为采集树上野果,给腿上绑两根长棍演变而来。山西的高跷走兽,盛行于清朝雍正初年,多用于规模盛大的庙会活动为祭祀火神献演,意在驱邪避灾、祈福纳祥。

作为两人表演的连体高跷,高跷走兽将人与兽巧妙组合。表

演者足踩高跷,腰间装饰一个巨大的兽身,前系兽头,上身扮演与之相应的人物,组成一组造型,从外观看像真人骑兽表演。各类走兽都由两人负重踩高跷,穿披古戏装,手持道具,在音乐节奏中腾跃、舞动、呼应鼓点。人和兽造型威猛奇特,气势逼人。这种表演要求演员拥有超凡的技巧和平衡能力。表演时,需配合花鼓、锣鼓打击乐,各有专用曲牌。花鼓类有小鼓、中锣、中钹、小钹和小锣,由15人左右组成。锣鼓类有大鼓、小引鼓、大钹、大锣、勾锣等,由13人组成。

高跷走兽的兽头和兽身均由技艺高超的艺人先做出模型,再

用软布、麻纸、草纸经多层裱糊、取模、油漆上色做成兽头;兽身主要由竹板、麻丝、麻绳、铁丝、软布、草纸等缝制绑缚,并涂抹成五颜六色,最后粘贴装饰而成。

走兽花样繁多。稷山县清河镇阳城村分为南、北阳城,北阳城的走兽有独角兽、“貅狼”、麒麟、猫等,南阳城的走兽包括黑狸虎、梅花鹿、獬豸等。走兽既有现实中的动物,也有想象而来,乃至图腾崇拜的产物。这些活灵活现、奇异传神的走兽造型,让观众仿佛通过“时间隧道”被带回遥远的古代,进入扑朔迷离的神话境界。这种道具制作方法,尤其是饰演方法至今秘不外传。

如今,高跷走兽节目更加丰富,内容更加充实,演技更加高超,规模更加宏大。如张公背婆、挂画、八抬等经典节目,不仅丰富了人民群众精神文化生活,还体现了当地老百姓祈盼年年丰收、风调雨顺的美好愿望,具有重要的社会价值和文化价值。

2006年5月,高跷(高跷走兽)被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。高跷走兽,将人与兽、力量与美、传统与现代完美融合,为观众呈现出一场震撼心灵的视觉盛宴,曾被香港《华人》月刊称为“独具一格的奇特的民间艺术”。

(作者系湖北省作家协会会员)