

万象更新
虎虎生威

民间美术中的「虎」

顾群业

▲ 五毒虎鞋 张友兰 中国美术馆藏

▲ 徐立风箏《虎娃献寿》 中国美术馆藏

▲ 杨家埠年画《山林猛虎》 中国国家博物馆藏

▲ 山西虎枕玩具 中国国家博物馆藏

▲ 老虎菊花缎童帽 中国美术馆藏

▲ 山东高密剪纸生肖虎 中国国家博物馆藏

虎的形象在民间美术中十分常见，与人民生活密切相关。民间与虎相关的民俗、生活用品比比皆是。陕西关中嫁女需配送面老虎；孩子小时候要戴虎头帽，穿虎头鞋；土家族则自称白虎之后，家家户户常年供奉白虎。这些民间美术中的虎，既是对古老文化的传承与发展，也是民间表达吉祥意蕴的象征与寄托。

“虎”在民间美术中的表现形式丰富，有刺绣、版画、剪纸、泥塑等，应用于玩具、服饰、家具等日常用品，出现在日常起居、岁时风俗、人生礼仪等生活场景。为何“虎”在民间如此受欢迎？大概源于远古留下来的图腾崇拜以及世代扎根于民众内心的吉祥观念：辟邪、镇宅、佑福。远古时期的虎图腾，是把“虎”形象放在神圣的位置，追求“虎神佑我”，而民间美术中的“虎”形象则是为我所用，是物化了的“为我服务”的审美心态，体现着人民群众对生命的颂扬，对幸福的追求和对美好生活的向往。

顺应不同场景和特殊含义，“虎”形象在不同领域展现出不同的面貌。它时而威严，时而可爱，时而夸张，时而顽皮，如

▲ 现代民间画《虎娃真威武》 董芬珍

民间剪纸中的虎大都调皮活泼、灵活生动，表现吉祥、与人亲近；在木版画中，虎的形象则偏向于凶猛、威武，表示其震慑四方的威严与不可侵犯；而在服饰等更为实用的日用品中，比如以虎为形象的虎头帽、虎头鞋、虎肚兜、虎枕头等儿童用品，则是集功能性、审美性和文化性于一体，直接服务于生活。例如山东兰陵县南桥镇石埠村的虎头帽，在设计上就非常有趣，在头顶上开个大小适中的圆孔，当地老百姓称之为“开窍”，寓意孩子思维敏捷、聪明伶俐，并且由于小孩子爱跑爱跳容易出汗，出汗后立即脱帽怕着凉，所以“开窍”的虎头帽在功能上还能起到散热的作用。

尽管这些“虎”形象都被以不同的形式与载体呈现出来，但它们的造型都洋溢着积极昂扬的主旋律。这离不开民间艺人富有创意的生活智慧和哲学思辨，以及被民间艺人外化或物质形态的精神寄托。

虎年谈虎，恰好“到民间去——潘鲁生艺术展”正在中国国家博物馆展出。展出的500余件(套)作品中，不仅包括潘鲁生捐赠给国博的以虎为题材的民间美术藏品，也展出了潘鲁生以虎为元素创作的当代艺术作品，直观地展示了民间美术如何为当代艺术创作提供丰厚滋养，如何为社会主义文化的繁荣和发展注入生机和活力。

《山林猛虎》是山东杨家埠辟邪纳福类年画的典型题材。该作品为母子花斑虎写实造型。母虎为下山虎，白眉长须，身姿矫健，气势如虹。左下角为一小虎，匍匐卧地，昂首顾盼，望向母虎。为了突出虎的威猛气势，山林背景被简化为数丛草木。中国人的观念中，老虎不仅能够驱鬼镇宅，还能保护财富。俗谚“镇宅神虎多清静，当朝一品封兽王，不立深山合松林，持守金聚聚宝盆。”

山西吉祥虎枕(也可作为玩具)，为意象化的猛虎造型。其造型元素与民间虎头鞋、虎头帽样式如出一辙。虎呈站立姿态，鼻子造型中融入了艾草叶造型。民间观念中，老虎是百兽之王，人们常用艾草制成老虎的形状来驱除疾病，而艾草本身也可治百病，相当于百草之王。虎眼、虎牙、虎耳、虎尾皆用拼装化构件组合而成，身躯上亦分布有花型毛旋，形成吉祥

喜庆的装饰风格，与年画之虎相比多了一份稚拙与可爱。布虎多是母亲为孩子所做，体现了中国妇女的心灵手巧和聪明才智。一针针、一线线的缝制，都融入了满腔的爱意。

高密剪纸生肖虎，为民间艺人随心所欲，造型简约率真，有虎猫同型之感。虎的面部造型为剪纸艺人着意刻画的细节。面部多为圆形，额头正中那清晰的“王”字，衬托出无比勇猛威严的气势。身上的旋纹幻化为牡丹等花卉造型，增添了更多吉祥喜气。

民间美术的造型形式是精神主导下的产物。任何载体的外在形式不外乎形、色、质的组合重构，这些物化因素之外的精神追求，才是“虎”形象的最高表现形式。民间美术中的虎，并不是指具体的哪一种属科的生物，而是超越虎形象的超然物外的意识再造形象。还以虎头帽为例，对老虎的造型进行创造性的添加，比如：把鲤鱼、石榴、莲花、寿桃、瓜果、蜻蜓、喜鹊、公鸡等添加到老虎身上，并不受客观物象的拘束，可见老百姓对虎形象的运用非常灵活。虎的形象也因此成为具有视觉冲击力的“吉祥符号聚宝盆”。

民间美术是普通老百姓、民间艺人世代创造出来的，带有强烈的原生态和泥土性。学者张道一：“民间艺术是一种母性艺术，是民族文化的根”。这句话非常深刻，它指向一种不断孕育出新艺术的可能性，这正是民间美术的魅力。可以说，这种来自民间美术的“孕育”一刻也没有停止过。当代艺术家立足本土文化语境，融合现代艺术表现手法，实现传统文化的创造性转化、创新性发展，正是来自“民间美术”这位母亲的遗传。或许可以说，所谓的“当代艺术”仍然可以理解为“民间美术”，只不过是一种“笔墨当随时代”的民间美术。

在中国文化中，虎是勇敢和力量的象征。虎年将至，我们以民间美术中的“虎”，祝每一位读者如虎添翼、虎虎生威！让我们一起到民间去，激发干事创业的热情。

(作者系山东工艺美术学院教授、博士生导师)

习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话，既有对中国文艺的宏观把握，又有对文艺创作的微观指导。作为在现场聆听了总书记讲话的美术工作者，我深感振奋，坚定了持续为人民创作的信念。

为人民创作是美术工作者始终应该坚持的艺术方向。我们不仅要让自己成为作品的主角，而且要把自己的思想倾向和情感同人民融为一体。人民中有着一切文学艺术取之不尽、用之不竭的丰沛源泉，“闭门造车”不可能创作出富有感染力的经典作品。我作为画家，特别是人物画家，更应该走出画室书斋，真正深入到人民之中，提炼主题、萃取题材、感受生活所赋予的深沉情感。事实上，最生动、最富有生命力的形象与创作灵感只能在火热的生活中获取。美术工作者应该像“毕其役于一生”的人民艺术家刘文西一样，把自己“种”进黄土地，真正做到俯下身，沉下心，才能洞悉人民的精神气质，才能捕捉生活中动人的形象与场景，才能收获创作中深沉的力量与隽永的魅力。

总书记在讲话中引用唐代李汉“文者，贯道之器也”，阐明了中国文艺“文以贯道”的一贯主张。作为文艺工作者，我们应深刻把握民族复兴的时代主题，把人生追求、艺术生命同国家前途、民族命运、人民愿望紧密结合起来。我是一名“60后”画家，亲身见证了改革开放与中国共产党的领导中国人民在新时代所取得的伟大成就。如何更好地以美术家的身份参与历史进程之中，如何用作品为时代、为人民留下一份丰厚的视觉形象与精神印记，是我一直思考并实践的重要课题。在过去的3年里，我心无旁骛，全身心、先情投入到建党百年主题美术创作中，先后完成了《五四先驱》《马克思主义早期传播》《革命师生》《和平共处五项原则》《科学的春天》《互联网时代与人工智能》

等多个选题的创作，用作品向党的百年光辉历程致敬。

坚持为人民而艺术的立场是创作的首要。美术作品作为美术家情怀与智慧的外化，创作作品的方式与作品同样重要。总书记的讲话坚定了文艺工作者“生活就是人民，人民就是生活”的创作理念，为新时代的美术创作指明了前行方向，提供了创作方法，激励着我们把心、情、思沉入人民之中。我们应当在生活中获得作品主题思想的深刻性，在人民群众之中获取人物造型的生动性，在为人民而创作的实践中锤炼绘画的形式、语言、技巧，以现实主义和浪漫主义相结合的美学风格，与时代同行，用画笔书写人民创造历史的史诗，不负丹青、不负时代、不负人民。

(作者为中国人民大学艺术学院教授、博士生导师)

文艺创作谈

丹青书写人民史诗

黄华三

美术作品“唱响”力与美之歌

本报记者 赖睿

▲ 冰舞3 (中国画) 杨刚

▲ 走向世界(雕塑) 田金铎

“迎冬奥·美在逐梦”中国美术馆藏品题材美术作品展日前在北京举行。本次展览由中央广播电视总台和中国美术馆共同主办，以160余件美术作品，通过“梦想与拼搏”“崇尚与竞技”两个篇章，生动、立体地诠释奥林匹克精神，向世界讲述中国体育发展的故事，展现可信、可爱、可敬的当代中国形象。

奥林匹克运动会是体育盛会，也是展示中国文化独特魅力的重要窗口。奥林匹克运动的文化底蕴和体育运动的生动场景，为艺术家提供了源源不断的创作灵感。艺术家以艺术创作为手段，展现体育运动所蕴含的精神与观念、动感与速度，追寻着体育与社会发展、体育与文化生态之间的关联。

事实上，艺术与体育渊源深厚。通过视觉艺术的创造展现运动形象、阐发体育精神，古来有之。在古代中国，从岩画中的狩猎、祭祀舞蹈，到汉画像砖上的蹴鞠、乐舞百戏图，再到唐代的打马球陶俑、三彩胡服骑射，都是以视觉艺术再现体育运动的生动图景。

本次展览汇集中国美术馆收藏的体育题材经典作品，并纳入2009年国家重大题材美术创作工程及2019年完成验收的国家主题性美术创作项目的人选作品，同时还有特邀艺术家的体育题材写生与创作。展出作品时间跨度长达80年，其中年代最久远的作品为艺术家刘岷1941年在延安创作的版画《延安溜冰》，表现了八路军战士与老百姓共同溜冰的场景。

作品品类丰富，涵盖中国画、油画、雕塑、版画、农民画、剪纸、摄影等多种艺术门类，从多种角度呈现体育的动感与美感。田金铎的雕塑《走向世界》主题明确、意味深长。作者以坚实的造型功力，运用简洁概括的塑造手法，准确地把握住竞走者出脚的一刹那和竞走运动特有的体态节奏，并特意把底座处理成“○”字圈，既暗示竞走姑娘步履的轻灵快捷，又

象征着中国在奥运赛场上“零的突破”。黄胄的中国画《打马球》通过竞球的焦点瞬间着意刻画马的动感和笔墨变化，马匹肢体腾跃、鬃毛舞动的姿态和逐球人物的动势，跃然纸上。李慕白、金雪尘的年画《女排夺魁》则采用月份牌年画中常用的擦笔水彩技法，表现了一位意气风发的中国女排运动员形象，在五星红旗和鲜花的映衬下，她绽放出自豪、坚定的笑容。冯杰的油画《征服珠峰》选取了不同时期中国登山队员的形象，将他们在画面中表现为奋力攀登、正在行进和举起五星红旗三种不同的状态，力求将中国登山队的历史传承和对于未来的展望浓缩于画面之中。摄影师逢小威的奥运冠军系列肖像作品整齐排列，给人以强烈的视觉震撼。此外，中国美术馆举办的“为奥运冠军画像”活动中，艺术家为奥运冠军所绘画像也入选此次展览。

这些作品中不仅有冠军肖像，还有对竞技赛事的妙手刻画，记录了中国健儿在奥运赛场上的拼搏瞬间，展示了艺术家对奥运精神的多元阐释，是运动之美、力量之美和艺术之美的相遇，是奥运精神与中华美学精神的有机融合。还有作品生动再现富有中国特色的踢毽子、赛龙舟、舞龙灯、赛马、滑冰等民间游艺、竞技活动，体现出全民健身理念的深入人心。

中国美术馆馆长吴为山表示，在中国美术馆收藏的13万余件作品中，不乏体育题材的经典佳作，例如表现女排精神的国画《决战之前》、表现残疾人运动员自强不息的雕塑《挑战》等。相信观众可以从这些作品中感受到青春的朝气、体育的力量和美的创造。

