

天津传统民俗在天津近现代壁画中的体现

宋莹 李政

(天津工业大学艺术学院 300387)

摘要: 天津传统文化有着较强的地域特色,民俗风情浓郁,形成了以老城为中心的鲜明独特的民间传统风格。天津壁画以多种传统民俗为题材,反映出近现代以来城市的变迁以及天津民众的生活百态。本文以天津地方民俗在室内墙面环境和建筑装饰中的艺术表现为主线,展开对天津近现代壁画的研究与论述。

关键词: 传统文化;天津地方民俗;天津近现代壁画

Tianjin traditional folk customs in Tianjin modern murals reflected

Song Ying Li Zheng

(School of Art, Tianjin University of Technology 300387)

Abstract: Tianjin's traditional culture has strong regional characteristics and strong folk customs, forming a distinct and unique folk traditional style with the old city as the center. Tianjin murals take a variety of traditional folk customs as the theme, reflecting the changes of the city since modern times and the life of Tianjin people. This paper takes the artistic expression of Tianjin local folk custom in the interior wall environment and architectural decoration as the main line, and carries out the research and discussion of the modern murals in Tianjin.

Key words: traditional culture; Tianjin local folk customs; Tianjin modern modern murals

天津俗称“天津卫”,凭借海河得天独厚的地理优势,成为华北地区重要的工业基地,也是北方重要的商业中心。天津的传统文化有着丰富的内涵和鲜明的民族特色,以租界文化和漕运码头文化相互交融为特色,又各具都市民俗所特有的个性魅力,成为浓缩中国近代历史的宝库。天津民间工艺扬名海内外,种类繁多,地域特色浓郁,如泥塑、风筝、砖刻、面塑、石雕、木雕、年画、版画、剪纸、彩灯等。一个地区的民俗文化往往是当地地域文化的重要组成部分,记录着当地热人民的生活、习俗和审美情趣。天津传统民俗主要涉及了杨柳青年画、砖雕、木雕、皮影、剪纸、花灯等多种传统艺术形式。

天津的壁画艺术承袭了传统民俗文化,还将近代形成的租界文化、漕运文化、移民文化等融入到创作中,并受到多元文化的影响。天津壁画作品呈现出近现代天津城市的变迁以及百姓生活百态,也反映出天津社会风俗的进步和文化思潮的发展趋向。最早在清代中期,漕运的兴盛促进了中西文化交流与碰撞,天津壁画艺术发展逐渐兴旺,这一时期不乏以盐业、漕船起家的富商豪门,他们纷纷在天津建造豪宅邸院,催生了技艺精妙的砖雕、木雕壁画,不仅用来装饰建筑壁面,还与天津民间的绘画艺术相结合,创作出了形式多样的壁画作品,将雕塑壁画从建筑外立面搬进了建筑室内,进一步推动了天津壁画艺术的创作;1901年,清朝政府为了挽救岌岌可危的政权,颁布一系列“新政”,鼓励创办实业,在天津地区设立了织造公司,大力发展织造业,极大地推动了地毯、刺绣等纤维壁画艺术的产生与发展;民国时期,天津年画继续发展,出现了崇尚科学、破除迷信和倡导爱国主义等题材的壁画作品,在构图方式上也吸取了西方艺术界的透视画法。

一、天津传统民俗艺术在室内壁画中的体现

1、杨柳青年画

南北大运河的开通使南方上好的纸张和水彩流入北方,杨柳青镇地产丰富,盛产杜梨木,此木适于雕刻。杨柳青木板年画随之兴起并走向全盛时期。杨柳青年画与新年民俗紧密相连,但也并非局限于此,年画内容还涉及了婚丧嫁娶、福祿寿财、平安祈福、尊师拜祖等民间习俗文化和社会生活常态。杨柳青年画中广义的壁画品类包括门画、喜画、福寿屏、历画、扇面画、灯屏画等,以描绘和反映民间世俗生活为核心,展现着民众的生活百态,往往可张贴在门、窗、墙面上作为壁画装饰。

杨柳青门画以人物、动物、事物、花卉为形象,以象征、隐喻、谐音双关等为表现手段,是功能性和审美性结合的壁画形式。明清时期贴于门壁上的年画内容大致有斩鬼驱邪的门将形象、招财纳福

的文官形象、优雅活泼的仕女童子形象。构图上呈对称式。色彩典雅精致、华丽贵气。杨柳青门画重视圆满的意向,所以一般都画出人物全身,主次形象张弛有度。

喜画是一种新婚人家娶亲选用的装饰图案,常常作为墙面装饰,题材丰富,例如有“麒麟送子”、“天仙送状元”、“和合二仙”、“龙凤呈祥”等(图1-1)。民家老人福寿吉日时悬挂的屏条和中堂画也是天津近现代常见的壁画形式。

图1-1 喜画“龙凤呈祥”

历画印有节气表,以提醒农户按时耕作。上印二十四节气,下印芒神或灶君。另外还有寓意招财进宝、阖家平安的财神历画,寓意驱凶辟邪、祈福迎年的文武门神历画等,皆是天津地区新年期间必会出现的壁画。独特的地理位置和历史发展进程使天津成为南北文化、中西文化的交融之地,也成为了著名的移民城市。清光绪年间,以安文忠为代表的杨柳青人随西征军做生意,这一群体被称为“大营客”。他们将年画、剪纸、风筝、春联及建筑技艺等文化习俗传入新疆,返乡后开设商号银号、粮庄、钱庄,对天津与新疆、西北与内地的经贸往来、文化交流和民族融合起到了极大的促进作用。赶大营的壮观在当时的壁画《伊犁全图》(图1-2)中有所体现。

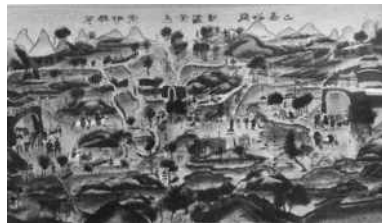

图1-2 《伊犁全图》

2、木雕

天津木雕壁画的源起同样与墙面环境相关。天津早期的木雕作坊规模较小，制作较粗糙，随着南方技艺高超的木雕艺人进入天津，促成了南北木雕技艺的交流和天津本土木雕技艺与制作水平的提高。此时的天津木雕逐渐脱离建筑，成为独立的壁画艺术品，发展出木雕屏风等兼具观赏性和实用性的壁画作品。诸家名师又将中国花鸟画中的技法、构图与木雕制作结合，逐步形成了独属于天津木雕壁画的精美秀丽、淳朴粗犷的风韵^[1]，实现了木雕艺术向壁画艺术的迈进，拓宽了天津近现代壁画艺术的表现语言。

3、剪纸

在杨柳青年画的影响下，天津剪纸在题材、材料、表达方式上都具有独到之处，也由于地域和历史原因，天津剪纸具有着北方剪纸的古朴厚重和南方剪纸的玲珑秀丽，属于天津民间最常见的民间艺术表现形式之一。杨柳青剪纸主要包括窗花、刺绣花样子、喜花、吊钱等四类。窗花最早出现于百姓家的百格窗，内容多为四季花卉、镂空少，便于粘贴；刺绣花样子，杨柳青剪纸艺术汲取了古时妇女绣于衣物、鞋帽上的连瓣形、菱形等图案，经创作装饰在墙面、窗户上；喜花，红色和团圆造型象征团圆美满；吊钱，用于趋利避害，增加年味儿，是时令性最强的一种剪纸壁画。随着剪纸艺术的大众化认同，也被作为一种天津传统民间艺术的象征被运用于墙面绘画表现中。

4、绢包镶

绢包镶是天津地区独有的民间传统艺术，兴起于清代，常在逢年过节或有重要活动时作为环境装饰出现在富贵人家的厅堂、暖阁、闺房中，也可以不装裱镜框，直接固定在旧时车轿内作为软质的壁画装饰。绢包镶最初由绢包裹丝绵制成，制作工艺改良后，选用质量更上乘的白丝绸，制作前染色备用，再包裹丝绵制成浮雕效果，经拼贴、彩绘，最后镶嵌上珍珠、翠玉、流苏等饰物，视觉效果华丽夺目。当时题材多为花卉牡丹、喜鹊登梅。而由于社会发展和百姓生活方式的转变，这门手艺现已几乎失传（图1-3）。

图 1-3 绢包镶画

5、布贴画

布贴画又称布堆画、布摆画。起源于山东，后在天津市滨海新区得到长足发展。天津布贴画通常选用棉、麻、化纤等布料，整个工序复杂繁琐。先经清洗、布局、打底，然后进行托裱、裁剪、粘贴、熨烫、抽丝、塑型，最后拼接、加衬，前后经过十几种技法完成创作。布贴画题材广泛，以表现自然景观或日常生活场景为多见，形式灵活多变，色彩艳丽明朗。画面贴近生活，朴实清雅、精致细腻，也是兼具装饰性与实用性的壁画艺术（图1-4）。

图 1-4 布贴画

6、刺绣

天津刺绣工艺具有悠久的历史，妇女和儿童穿用的服饰和门帘、被面等都采用刺绣的方式进行装饰。随着手工刺绣的广泛运用，近代被作为一种材料和工艺手段扩展到壁画的领域。为了弘扬具有天津传统特色的天后文化，开办于 1893 年的津门老字号“联升斋”刺绣，在继承苏绣技艺的基础上结合天津特色，“以线代笔，以针作画”，将《天后圣迹图》再创作成了长 12 米，高 1 米的刺绣壁画（图 1-5）。刺绣壁画分上下两卷，上卷讲述妈祖降诞和生前济世救人的故事，下卷讲述妈祖成仙后护国佑民的传说。壁画选用上等真丝面料和天然桑蚕丝线，各色丝线多达上千种。工艺师运用多种针法处理画面，色线变换拼接自然灵活，针脚紧密细腻，显示出凹凸有致的浮雕效果，将天后娘娘的生平事迹表现得生动鲜活。

图 1-5 刺绣壁画《天后圣迹图》(局部)

7、天津通草堆画

通草堆画是用通草制成的一种传统工艺品。天津通草堆画题材丰富，形式多样。这种工艺手法制成的画面，在光线照射下会呈现一种材料本身带来的绚丽效果，常作为一种墙面装饰。西方市场需求的扩大也让画师们开始追求西方艺术写实性的表达和透视法的运用，形成了中西方审美情趣和绘画手法并存的风格。通草堆画的写实性主要表现在利用色彩的明暗关系塑造体积感。如《茶生产系列》壁画（图1-6），画师采用焦点透视法，将人物放置在多重场景中，体现出较强的画面纵深感和三维视效的写实效果。

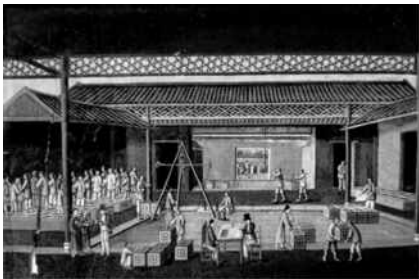

图 1-6 《茶生产系列》(十二)

8、蓟县皮影

蓟县皮影融合了我国传统的表演、绘画、音乐、雕刻、文学等多种艺术表现形式^[2]。皮影艺术以平面形式表示立体空间，比如影人艺术家往往在发丝排布的连接处插上花簪来表现盘发的立体感，将樱球和翎翅等抽象图案加在人物鬓角处来增强层次。皮影外部线条流畅果断，内部复杂多变，疏密有致、色调和谐，具有精妙的平面美感。除了“唱影”以外，还可用作壁画装饰。

二、天津传统民俗艺术在建筑装饰中的体现

1. 砖雕

天津砖雕作为壁画形式的一种，大多出现在传统古式房屋建筑的门楼、影壁或屋脊处。位置醒目，往往具有点睛的作用。近代天津的砖雕承袭了清早中期的传统并发扬光大，成为天津民间四大工艺之一。^[3]“贴砖法”和“堆砖法”都是天津砖雕中独有的雕刻技法。“贴砖法”需在整块砖面上进行多层立体粘贴，叠加若干块小雕砖以加深砖雕层次，线刻、透雕与高浮雕并用，产生近景、中景和远景的画面效果。光绪年间，刻砖艺人刘凤鸣又创新出“堆砖法”，即在一块砖上加贴多块小砖，由此制成的砖雕壁画更加凹凸有致、气势宏大，近中远景层次更为明显。砖雕壁画《四爱图》就采用“堆砖法”明确了人在近处、景在远处的空间效果（图2-1）。

图 2-1 砖雕壁画《四爱图》

天津砖雕壁画也可被称为杨柳青年画的一种艺术延伸,从杨柳青年画中汲取立意精髓是天津砖雕壁画的独到之处。如石家大院正门处的砖雕壁画,取材于杨柳青年画。题材多样,其中有寓意富贵荣华的牡丹,有象征书香世家的《麟吐玉书》,也有祈求福善的《三羊从地起,五福自天来》等。杨柳青古镇砖雕壁画《金玉满堂》、《福善吉庆》很好地体现了人们向往富裕安康的生活愿景。画面中以鱼象征生活富裕、连年有余,石榴象征多子多福、儿孙满堂。

清道光“庚子之难”后,中西方文化激烈碰撞,天津砖雕壁画技艺开始吸收西方艺术特色,并作为装饰细节参与到建筑壁画中,形成一种中西并行、新旧并陈的壁画艺术,再次拓宽了天津壁画艺术的表现形式。如大胡同估衣街商铺立面的砖雕壁画,不仅保留了传统的砖雕通景构图的方式,也在墙头柱上出现欧式风线脚和自然花卉等元素。石家大院门楼上的砖雕装饰、拱形元素和明晰的石膏线都呈现出西洋风格,与中国传统的花卉元素巧妙融合,和谐美观(图 2-2)。

图 2-2 石家大院砖雕壁画

随着各国租界的设立,天津近代化进程加快。建筑装饰壁画中出现了写实主义纹样的艺术特征。例如位于解放北路的天津邮政博物馆,这是一栋欧洲古典主义风格建筑,馆外装饰的砖雕壁画,采用天津特有的青砖材料,在栏杆、阳台、拱券等建筑细节刻画了精细的甘菊、卷草、串珠等纹样,构图严谨,比例均衡,构筑了强烈的西方古典式审美感受与内在气质。

民国时期,天津注重实业,倡导民众从事手工艺劳作,天津博物馆事业和艺术教育等均走在前列,推动了工艺美术的发展。加上来自西方的新观念传播,新事物传入,社会风尚迅速变化,使天津的各式壁画作品中频频出现“洋货”、“洋装”、“洋马车”、“火轮船”等西洋事物,这在天津古文化街砖雕壁画中有显著体现。如壁画《文明娶亲》,画面中新郎坐四轮马车,新娘坐在花轿上,其间有肩荷红灯高照者,以存传统的天未明成婚礼之义,打破了以往新娘出嫁坐花轿,前有旗锣伞盖,共拜天地的封建礼仪,属典型的中西合璧娶亲仪式,这对当时改变封建婚姻,提倡男女平等起到了推动作用(图 2-3)。

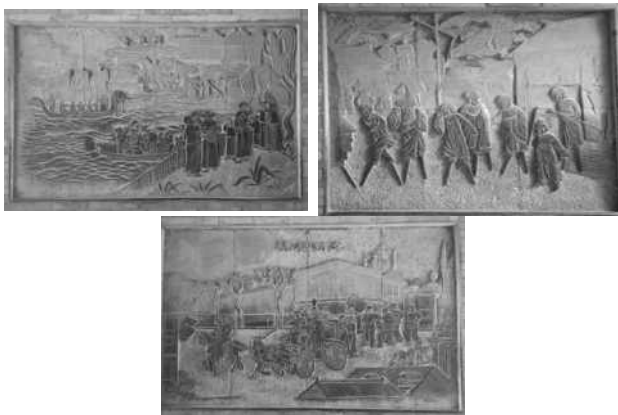

图 2-3 浮雕壁画《文明娶亲》

砖雕壁画《黄大门》也是根据杨柳青年画内容刻制而成,描绘了清末民初天津民间过大年的场景。画面从左至右依次为农历腊月二十三“祭灶”、守岁、吃团圆饭、迎财神和正月十五过灯节等情节。《闹龙舟》描绘的是春暖花开时节三岔河口闹龙舟的场景。这些内容均来源于本土传统民俗文化。

受“西学东渐”影响,中国美术的构图方式开始向西方“科学”转变,天津民间壁画作品中也出现了焦点透视法。民国时期的石印年画《天津鼓楼全景真图》^[4]就采用西洋透视及写实的艺术手法,呈现了天津鼓楼被八国联军攻占后的景象(图 2-4):鼓楼两侧商贾云集,“机器厂”、“粉面厂”、“洋画庄”等兼具中西风格的建筑排列在街道上。汽车、黄包车、自行车、飞机等新式交通工具也出现在画面中,为壁画增添了浓浓的现代气息。《机动车》描绘的是年画形象的胖娃娃开汽车。《八宝吉祥》中则出现了骑自行车的童子。《喜庆大来》则以汽车的形象代替了传统壁画中的马车,更显现代。

图 2-4 《天津鼓楼全景真图》

三、结语

天津传统民俗丰富多样,有着较强的历史文化底蕴和人文艺术内涵,不管是在造型上还是在工艺上,都呈现出极强的地域性特点。壁画艺术作为诠释天津近现代城市文化信息的载体,在借鉴发展本土传统民俗文化的同时,兼顾了实用性、审美性与艺术性,广泛融于近现代的室内墙面环境装饰,又为室外的建筑装饰设计提供了丰富的素材。一部分是对传统民俗艺术的延续与再创造,另一部分是对西方设计思想的接纳与改良,这两种趋势相辅相成,构成了天津近现代壁画艺术独特的风格及发展方式,共同勾勒出天津的城市面貌,诉说着天津近代以来的传统民俗个性与时代脉动,值得高度重视与认真解读。知古方可鉴今,回顾传统是为了更好地继承。天津是经济文化高度发达的现代化城市,其壁画艺术的良性发展对我国其他城市都有着积极的示范作用。^[5]我们应当立足当下,茹古涵今,透过天津近现代壁画这一窗口来铭记和延续这段历史生命,实现壁画艺术在现代的有机更新。

参考文献:

- [1] 来新夏.天津近代史[M].南开大学出版社,1987.
- [2] 杨昶.基于天津地区传统手工艺的非物质文化遗产生产性保护研究[D].天津理工大学,2018.
- [3] 章用秀.天津工艺美术史[M].天津古籍出版社,2016.
- [4] 侯杰,王凤.杨柳青年画与天津近代城市变迁[J].城市史研究,2018(02).
- [5] 孙志虹.都市文化背景下的当代天津民间美术[J].天津美术学院学报,2014(01):64-65.

作者简介:宋莹(1972-)女,天津人,天津工业大学艺术学院副教授,硕士生导师,研究方向:公共艺术设计及理论、环境空间装饰设计。

基金项目:本文为2018年天津市艺术科学规划项目“天津城市壁画的形式语言与发展策略研究”(项目编号C18075)研究成果