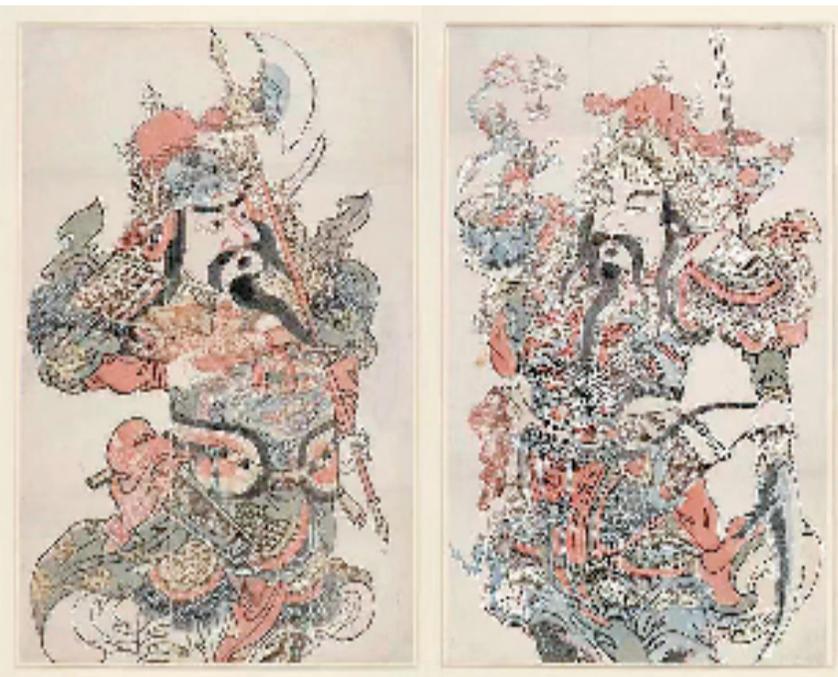

辰龙贺岁·版画迎春

清康熙 苏州《门神图》墨版套色 大英博物馆收藏

迎春纳福 事事如意 龙年门神

■ 顾丹

今年的龙门神,你准备好了吗?

大英博物馆收藏的《门神图》,与我们平时看到的不同,虽上下残缺但难掩其精致。高福民在《康乾盛世(苏州版)》图录中称其代表了清初苏州门神“清俊有余”的传统风格。画作清隽幽雅、神韵鲜明;衣物褶皱画法伸曲自然,柔而不弱;用色清雅、低饱和度;可推测出这幅门神由兼功力和修养的文人画家所作。刻工严格遵循了绘稿的笔法线条,印工所调制颜色应也经过指导。

吴承恩描绘秦琼、尉迟恭的门神形象:“头戴盔光灿灿,身披铠甲龙鳞。护心宝镜幌祥云,狮蛮收紧扣,绣带彩霞新。这一个凤眼朝天星斗怕,那一个环睛映电月光浮。他们是英雄豪杰旧勋臣,只落得千年称户尉,万年作门神。”

在清代,随着年画题材的拓宽,门神的形象也变得更加多样,尤其是以历代名将、英雄为门神的画样增多。这对门神的原型到底是谁,其实不重要,重要的是他们形象的视觉涵义。从身材魁梧、手持兵刃、穿着盔甲的主要特征来看,属于一对武门神,通常用于张贴在家宅大门之上。右边的门神凤眼细长、慈眉善目,代表“文”;左边的则双眼圆瞪、炯炯有神,代表“武”,是一对能文善武的文武门神。

这对门神被命名为“加官门神”和“进禄门神”,是基于他们手持的物品。左边的门神一手托盘,盘中有鹿,而“鹿”同“禄”,寓意进禄,为进禄门神;右边的门神手托魁星,魁星为点状元之神,民间文人常祭拜它以求科举高中,官运亨通,为加官门神。展现了清初苏州门神的清俊风格,其形象是古代历史英雄、神话传说的结合体,以精致的形象展示了画作的高雅和神韵。画中寓意丰富,不仅在艺术上展示了独特风格,也呈现了

深刻的文化和历史象征。

龙是中国文化的第一标志,但是几千年来的中国人,为龙追加了无数的象征意义和附加意义,于是龙的起源成为中国文化的最大未解之谜。“黑兔走入青龙穴”,2024年是甲辰年,而甲木代表青色,辰则代表龙,因此2024年被称为“青龙年”。顾志军在此解读基础上进行了再创作:以青龙飞天的门神图式来表达龙年的美好祝愿。他以大英博物馆收藏的这对“加官进禄”《门神图》为灵感,创作了龙年门神《迎春纳福》。两位门神脚踏祥云、身披铠甲龙鳞、头戴俊貌凤翅盔,一手拿如意,一手拿柿子,代表事事如意,乃老百姓最平凡美好的新年祝愿。色彩上沿用传统古典配色:朱膘、花青、藤黄、石绿、桃红,清新典雅,尽显苏式生活的恬淡。

到了除夕,我们会把旧的门神揭下来,换上新的门神,寓意门庭换新貌,新年新气象。除了门神,今年顾志军还新制作了花卉《福字图》,福字不再局限于传统的财神、麒麟送子、和合等元素,而是以迎春、海棠、梅花、杜鹃、荷花、兰花等花卉为装饰。

这种重新设计的“福”字不仅仅是一种桌面或墙上装饰,更是对生活品质的追求和对精神层面的关注。通过选择富有文化底蕴和艺术价值的花卉元素,传达了对自然、生命和美好的热爱。生活习惯的体现不再被固化为特定的神话传说或传统象征,而是通过花卉的选择,将对自然、季节和生活的关怀融入其中。这也反映了现代社会对于环保、自然、文化传承的关切,强调了个体在大自然中的融合和对传统文化的创新发展。

龙门神在此。祝愿您龙年大吉,事事如意!

(图文来源顾志军版画工作室)

在每年辞旧迎新之际,艺术家们有用版画创作贺年卡的传统,依据属相的形象以及对新年的期盼,精心制作贺岁、迎新版画。这一特有的贺年传统,蕴藏着它独有的艺术魅力。生肖文化是中国传统文化的重要组成部分,是中华民族文化的精髓,它是每一个中华儿女无法更替的终身标记和烙印,它寄托着人们对美好生活的向往。通过将生肖文化和版画艺术相结合,可以更好地传承和创新中国传统文化。

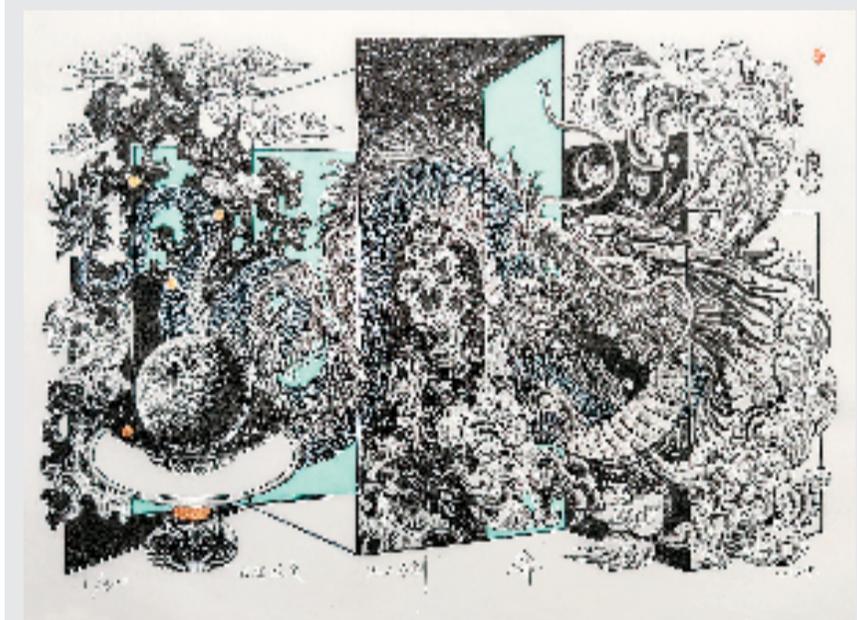
而年画是中国传统文化的符号,是群众喜闻乐见的民间美术形式,具有悠久的历史,是弥足珍贵的非物质文化遗产。年画亦是民间美术的一个重要门类,既是年节之际,用来迎春、祈福的一种民俗艺术品,也是老百姓用来美化环境、反映社会生活、表达理想追求的一种最为普及的艺术样式。

本期带大家走进“龙”的版画艺术世界,了解版画家们是如何将生肖形象与新年期盼巧妙地融合在一起的,为新的一年增添特别的“艺术年味”,在此祝美术报读者“龙”福齐天、万事兴“龙”、“龙”光焕发、欣欣向“龙”、其乐“龙龙”。

——编者

班苓 龙腾神州-醒龙 水印木刻

徐那 云起龙襄 木口木刻

王承利 甲辰腾龙 绝版木刻

张昭济 年画