

第七章 传统美术

壁画、雕塑

寺观的艺术

壁画、雕塑是被列入北海市首批市级非物质文化遗产代表性项目名录中传统美术分类中的一个项目，内容包含两部分：一为壁画，包括门画、神像画和岁时风俗画等；二为雕塑，包括佛祖、菩萨、罗汉、金刚、观音等各类佛像和各种龙凤、造型雕刻等，均由民间艺人通过绘画、雕刻等手工技艺创作绘制而成。

图1 南康镇三婆庙屋脊上的雕刻装饰 苏远志 / 摄

该项目中的壁画主要为寺观壁画，广泛分布于北海市一县三区的各个乡镇和村落。凡寺、庙、观、宗祠等多有壁画和雕塑，近代的多为彩色。寺观壁画是中国壁画的一个主要类型，绘于寺庙和道观的墙壁上，内容有佛道造像、传说故事、图案装饰等。这种绘画形式是随着道教的产生和佛教的传入而逐渐发展起来的，兴于汉晋，盛于唐宋，衰于明清，是中国绚丽多彩的民族艺术史上的重要篇章。

神佛造型雕塑多为木雕和泥塑的形式，常见于寺观庙堂，形象生动，栩栩如生。

从传承方式上看，壁画、雕塑的技艺传承没有固定而规范的理论依据，靠的是师傅带徒弟、父传儿、叔传侄、爷传孙的各家各法，口传心授、随俗而变，再加以光大，是流行于北海民间的一门传统手工艺；从制作工艺上看，对工艺手法、美术涵养和经验积淀的要求较高，是技术性较强的一种手工产品。

该项目的重要价值在于明确其在本地区民俗中的功能作用，它活跃了民俗事项的表现形式，丰富了民俗事项的文化内涵，满足了民俗事项中人们对物质和精神的需求，反映当地民俗风情在传承中变化的最直接要求和民间工艺对当地人民群众精神世界产生影响的直接取向，体现了对历史文化积淀的认可和传承，是本地传统文化根脉之一。

图2 南康镇三婆庙的屋脊和屋檐下装饰的雕刻、壁画 苏远志 / 摄

图3 南康镇三婆庙屋脊上雕刻的“双凤朝阳” 苏远志 / 摄

图4 南康镇三婆庙里的壁画和雕塑 苏远志 / 摄

图5 党江镇沙中村委十八沥队康王庙祭拜的神像 苏远志 / 摄

门神绘画技艺

——鬼斧神工

中国百姓有贴门神的传统习惯，旨在祈求喜庆吉祥，驱邪护正。北海的渔民、农民逢年过节都喜欢张贴门神画，内容包含关公、张飞、秦琼、尉迟恭、岳飞、三英战吕布、喜庆丰收等，形式简洁，极富民间色彩，是当地的一种民俗文化现象。由于其绘画技艺对画师的艺术造诣要求颇高，且需要经过长期的磨炼与探索，北海现在仍能掌握门神绘画技艺的画师少之又少，亟须保护、继承和发扬。

一、门神画的由来

门神系道教因袭民俗所奉的司门之神，是画在门户上用于辟邪的形象，是汉族传统民俗工艺品之一。起源于中国远古时期人们对鬼神的迷信。农历新年一到，“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”。千百年来，贴门神已成为中国老百姓逢年过节的传统习惯，人们认为这样做可以驱邪辟鬼、卫家宅、保平安、助功利、降吉祥等，表达了汉族劳动人民一种辟邪除灾、迎祥纳福的美好愿望。

广西北海一直有守门神的习俗。除夕夜富贵人家贴出的门神常常被人涂掉眼珠，所以他们还要安排专人守夜。现在珠海路老街居民已经不守门神，但几乎家家户户仍张贴门神，以此来祈求平安。

门神绘画技艺是门神习俗的重要载体。最早的门神并不是画作，而是用桃木雕刻成的两个“桃人”。桃符是最早的门神画，一直流传到唐宋时期。后来经济文化发展和汉族传统文化进一步繁荣，加上雕版印刷的发明应用，原来的桃符或春联被雕印就产生了印刷的年画（门神画等），产量、形式、内容愈加丰富。民间门神版画始于唐，兴于宋，其源头还可以向上追溯。明清至民国期间的武将门神在全国各地各有不同。

门神绘画技艺在北海有史已久，据说在明清时期就有了，和北方民居中的门神在人物上是有区别的。北方门神多是白底，且色调浓郁强烈，多用红、绿、黄、蓝、紫等色；南方门神多是红底，在鲜艳中追求柔丽调和，善于运用粉绿、粉蓝、粉红等色彩。现在，北海的门神画大多数都出自北海市画家邓敦伟之手。

二、门神绘画技艺的基本内容

过去的门神绘画，线条简陋，色泽暗淡。画工们为了达到“鬼见怕”的目的，往往把“门神”画得外表凶恶，体态粗野，充满杀气，以此来迎合百姓心理。新中国成立后特别是近年来，各地的门神绘画出现了具有地方特色的流派，广泛地丰富了门神画的内容，涉及生活的方方面面。

邓敦伟是一位用自己的画笔为千家万户增添喜气的“门神画家”，也是北海门神绘画技艺的第二代传承人。他把创作融入工艺美术和年画之中，使他的艺术独具特色，与众不同。其门神绘画的特点是：构图丰满，造型夸张，描线粗细相生，流畅、坚实，用色冷暖和谐、艳丽、热烈，比过去明显增加了“喜庆”的气氛。他还十分注重人物形象的刻画，动态逼真传神，或庄重威严或勇武凶猛，栩栩如生。

门神画多为工笔画，主要用到的工具材料是笔、墨、纸、砚。

笔——勾线笔类，工笔画基本上用中锋勾勒细而匀的线条，勾线多用笔挺拔、富有弹性，故多选用狼毫这类细而尖的笔，如衣纹笔、红毛笔、叶筋笔、点梅笔、羽筋笔、拖线笔等。染色笔，多运用吸水量较多的，如大白云、中白云、小白云和其他软毛羊毫。选择毛笔一般以“平”“圆”“尖”“健”为佳，笔用完要洗干净、整平、整圆，保养好。

墨——多用油烟墨，个别地方用松烟。油烟墨有光彩，松烟墨不会反光、较灰。墨以色黑，质地细腻，墨身浸水时四边平整不变形为佳。磨墨时压力不可过大过猛。用毕，勿泡在水中。目前大都用墨汁。

纸——工笔画多选用熟宣或绢，更常用熟宣，如水雪宣、云母宣、蝉衣宣、书画笺等。其性能是不渗水，故适合于画工整细腻的笔法。可根据自己的习惯选用。

砚——好砚一般具有质细腻、易下墨、不渗水、墨不易干等优点。

三、门神绘画技艺的重要价值

门神信仰是北海民俗文化乃至中国民俗文化的一个重要现象。它构造了一个充满传奇色彩的世界，让民众在冥冥中感到有神灵站在门口守卫自己，当灾难降

临，当妖魔鬼怪来袭，门神在那里起着抵御防卫作用。贴门神是千百年来中国民众的一种广泛的习俗，在没有宗教的时代，门神甚至成了一种宗教般的信仰，具有很高的科研价值。门神绘画技艺作为门神信仰的重要载体，作为这一民俗活动存在的根本基础，具有重要的历史价值和艺术价值。

四、门神绘画技艺的存续现状

著名画家邓敦伟、庞海、张国楠都创作了许多优秀的门神绘画作品，特别是邓敦伟，毕生都在研究中国古典人物绘画，是很有影响力的门神画家。自1980年出版第一幅年画《三英战吕布》以来，出版社每年都出版他的门神绘画作品。如《关公、岳飞》《三国人物》等，每种发行的印数超百万。十余年来，他在区内外出版了四十多种门神绘画作品，发行量超过2500万份，被誉为“门神虎将”。他凭借扎实的线描功夫，不断地从优秀的民间艺术传统中吸取营养，而且虚心学习、揣摩、借鉴同行成功的经验，结合本地特点，创作了大量广西本土及外省地区群众所喜闻乐见的门神绘画作品。这些著名画家的绘画技艺都是值得保护的。

“文革”期间，这种民间艺术曾遭到扼杀，“四人帮”粉碎后才得以重见天日。目前，北海市乃至整个北部湾、整个广西，继续从事门神工笔绘画的人越来越少，像邓敦伟这样取得艺术成就的美术大师更是少之又少。

北海市海城区文化馆曾组织专家对北海地区门神艺术进行过深入调查，对第二代传承人邓敦伟进行了调研，并做了珍贵资料的记录和拍摄。

邓敦伟创作的门神年画《精忠贯日月》（北海市海城区文化馆供图）

◇ 人物链接：

门神虎将——邓敦伟

邓敦伟，字骅跃，号海角人、骥足斋主，广西合浦人，擅长古典人物中国画、年画。广东省湛江艺专毕业，师从于岭南画派关山月、黎雄才门下高足何焯佳。国家一级美术师、国家高级工艺美术师。曾任民盟钦州市委副主委、钦州市文联副主席。年画《水浒一百零八将》《三英战吕布》等出版发行数十种，国画有《钟馗神威图》《还我河山》《天下第一好汉》《关云长单刀赴会》和《关云长威震华夏》等，有作品被美国，日本，泰国，新加坡，中国台湾、香港和澳门的行家收藏。现为中国美术家协会会员，中国工艺美术学会和中国国画家协会理事，中国工艺美术家协会常务理事，广西工艺美术学会副会长，广西钦州市美术家协会名誉主席，北海市艺术家村骥足斋主。1996年以来，在各种艺术展览中，获金奖、银奖等二十多次，荣获“金奖艺术家”和“工艺美术大师”等称号。1983年以来，在海内外许多城市举办个人画展。作品入编《20世纪国际现代美术精品荟萃》《中日现代美术通鉴》等大型画集。出版个人画册有《古代武将线描图谱》《古典人物线描画谱》等。

门神绘画技艺传承人邓敦伟在绘制门神关云长（北海市海城区文化馆供图）