

小郭泥塑艺术探论

刘 红

(临沂师范学院 美术学院, 山东 临沂 276005)

摘 要:小郭泥塑艺术起源于清代咸丰年间,其艺术技艺高超,艺术成果丰硕。小郭泥塑外部造型完整统一,夸张、简洁而不粗俗。小郭泥塑出路开拓需要强化保护意识,强化教育意识,强化与科学结合,强化市场观念,强化创新思维。这样小郭泥塑就能得到继承和发展。

关键词:泥塑;小郭泥塑艺术;小郭泥塑出路

中图分类号:J314.7

文献标识码:A

文章编号:1009-6051(2007)05-0137-04

收稿日期:2007-07-28

作者简介:刘红(1983—),女,山东苍山人,临沂师范学院学生。

每逢春节庙会,我们都会见到一种好看好玩又能吹响的小玩意,这就是民间艺术——泥塑。记得儿时,我们最喜欢的玩具就是小泥塑,有皮老虎(图1),有三国演义中的关公、赵云,有西游记中的孙悟空、猪八戒,还有各种小泥人、小鸟、小狗等形状,对着小孔还能吹出简单的音符。民间艺人用天然、廉价的材料,能够制作出精美小巧的工艺品,博得民众的喜爱。然而,这种充满灵性和美感的民间艺术在春节庙会上越来越少见了。

现在,临沂苍山小郭泥塑就出现了“手艺人越来越老,子孙后代又不愿学,眼看祖宗留下的东西濒临失传”的局面。

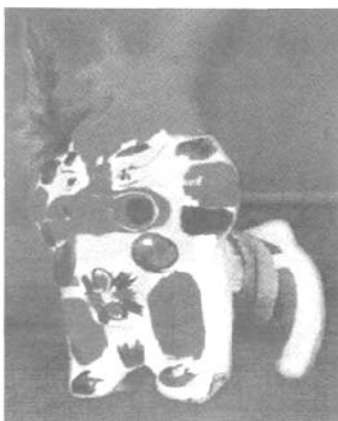

图1 小郭泥塑 皮老虎

这样小郭泥塑自身的继承和发展就遭遇到一定的障碍。小郭泥塑正在被人们慢慢

遗忘。

在这样的局面下,探索临沂苍山小郭泥塑艺术,对小郭泥塑进行细致地整理、研究,为小

郭泥塑的未来找一条出路,让小郭泥塑这种优秀的民间艺术留传下来,就成为当务之急。

在探索小郭泥塑艺术,开拓小郭泥塑出路之前,我想首先来认识了解一下有关泥塑的知识。这能够帮助我们更好地探索小郭泥塑艺术,寻找更有利于小郭泥塑继承发展的出路。

一、泥塑概况

泥塑,就是用粘土捏成各种物像。泥塑是捏出来的像因此泥塑还叫捏像。泥塑或素或彩,上色的泥塑称为彩塑。泥塑是劳动人民依据现实生活和传说,自己创作的民间艺术,因此它的艺术手法简洁、生动、有趣,装饰性很强,具有浓厚的民间地方艺术特点。下面我从三个方面来认识了解有关泥塑的知识。

(一)泥塑的起源

从考古资料看,华夏先民用泥土塑造各种形象的历史由来已久。泥塑起源于中国古代图腾崇拜、生殖崇拜、神灵崇拜。“天地初开,女娲抟黄土为人,剧务,力不暇供,乃引绳横泥土中,举以为人。”女娲抟土造人,这大概是中国神话传说中最有影响的泥塑创造活动。经过数千年的文化传承,泥塑在民间已经演变为与普通生活相关的一种老百姓喜闻乐见的艺术形式,具有浓郁的中国地方特色。相传,早在战国时,孙臆和庞涓交战,孙臆采用捏泥人布阵战胜庞涓。如果这个故事是真的,孙臆可以算是泥塑的祖师爷。杨惠之在传统民间泥塑艺术中表现出色,

在历史上被称为“塑圣”。经过数千年的文化继承,泥塑在民间已经演变为与普通生活相关的一种老百姓喜闻乐见的艺术形式,具有浓郁的中国地方特色。

(二)泥塑的艺术特点

泥塑是一种民间艺术,具有浓厚的民风民俗的艺术特点,泥塑多是依据现实生活和故事的人物、现实中的动物为素材,造型多随意大方,不拘小节,有静有动,并能斗趣、发声。

泥塑的色彩多追求鲜艳醒目的艺术效果。色彩以大红、大绿和黄色为主,黑墨勾线和简练的笔法涂染给人以明快醒目的感觉,把动物和人物的神情衬托得惟妙惟肖。泥塑的色彩由于是品色容易掉色失真,现在有些地方把泥塑刷上了清漆,这样就可以保护颜色,并且使泥塑的色彩看起来更加鲜亮。

(三)泥塑的制作

泥塑的制作就是用普通的黄土,经过人们捶打捏制和上色,制作出形态活灵活现、色彩斑斓的泥像。在表现手法和着色上有所创新,且逐步增加了音效和局部制作,使声音、动作、色泽融为一体。泥塑的制作一般有两个过程:(1)泥塑的成型。泥塑的成型有三种,包括手捏成型,模印成型和半捏半印成型。(2)泥塑的上色。泥塑制作的最后一道工序是着色,素有“三分塑,七分彩”之说。

二、小郭泥塑艺术

临沂苍山小郭泥塑艺术生动传神、异彩纷呈。小郭泥塑艺人凭借一双双干裂的大手,从黄土地上捏起一块泥巴,心神所至,从中便演绎出万千世界的各种形象,小郭泥塑捏出了人间千姿百味,塑尽了人间万种风情。小郭泥塑美名扬,被国家文化部誉为“中国泥塑之乡”。

现在小郭泥塑多是模印成型,这主要是因为现在很少有人能独立制作小郭泥塑,而多是用祖辈留下来的模子制作小郭泥塑成型。

(一)小郭泥塑艺术之源

临沂苍山小郭村泥土胶质大,较少含杂质并且泥土黏性好,拈出来的泥塑不易破碎。小郭泥塑艺术能够在小郭村生根发芽,有着适合小郭泥塑源远流长并发展的沃土。

小郭泥塑艺术起源于清代咸丰年间,师从天津的老艺人李宪志的祖父,已有近二百年的历史。当时从事泥塑手艺的主要是江湖乞丐,泥塑艺人通常是在农闲后走街串巷或者赶各种庙

会,边做边走,以吸引小孩子为主。初期小郭村只有五六户学做,尔后遍及全村。

小郭泥塑艺术源于小郭区域生活。“蒙山高,沂水长,小郭的泥土黄又黄,挖一把泥土捏一捏,捏出雄鸡高歌唱,捏出牛羊马欢叫,捏出幸福日月长。”艺术来源于生活,生活是艺术的源泉。小郭泥塑表达了当时小郭人对生活的热爱,当时小郭人经历了过去那种穷苦的生活,他们用小郭泥塑来换钱。这种生活让他们学习小郭泥塑,也把心里的希望寄托在小郭泥塑里。

苍山民间文学内容十分丰富,主要包括神话、传说、故事、笑话、歌谣等多种形式,如《杨二郎掏山压太阳》、《小白龙下凡》、《千里眼和顺风耳》等。深厚的文化底蕴促使了小郭泥塑的出现,丰富的文学内容培育了小郭泥塑的发展。没有这些区域文化的熏陶,就没有小郭泥塑艺术的题材、内容,小郭泥塑艺术就没有了骨架,小郭泥塑艺术就不会有辉煌的成果。

(二)小郭泥塑艺术之艺

小郭泥塑艺术题材很多,以人物和动物为主,人物如髻娃娃(图2)、财神爷、县官、孙悟空、猪八戒等;畜禽鸟兽如狗、虎、狮、鸡等等。小郭泥人在全国各地的泥塑中很有自己的艺术特点。孙悟空、猪八戒、关公、张飞等泥人被很多人收藏。小郭泥塑的题材随着时代发展也在不断丰富。

小郭泥塑造型概括优美,以夸张见真实。小郭泥塑夸张的造型能够从根本上引起观赏者的共鸣。小郭泥塑在造型的反

图2小郭泥塑 童子

面特意留土色,传达小郭泥塑亲切、质朴的韵味,赢得了广大人民群众的喜悦。小郭泥塑的色彩简洁鲜亮。小郭泥塑艺术色彩艳丽,对比活泼,充分体现了小郭泥塑彩绘艺术的特点。小郭泥塑艺术上色要领是:“先勾颜色后上墨,最后用墨来提神。”即使颜色不够准确也不会影响总体效果,因为有黑色“当家”之说。

(三)小郭泥塑艺术之果

小郭泥塑有着辉煌的成就,是民间艺术的宝贵遗产。小郭泥塑取得了世人的高度评价,小郭泥塑艺术是值得肯定的。

1964年山东省群众艺术馆选送李宪志、张水西的75件泥塑至中央对外文委会,参加中国驻外10多个大使馆的内部民间工艺品展览。此后,小郭泥塑艺术多次被美术家作为艺术研究的对象和艺术教育的教材;被媒体在报纸、电视上做专题报道介绍;被国家作为礼物赠送国外,受到市场的热烈欢迎。百余年来,小郭泥塑在枣庄、临沂、徐州、连云港颇有市场,小郭泥塑作品广泛流传于国内10余个省市。2003年3月2日,小郭村被国家文化部命名为“中国泥塑之乡”,文化部社图司张旭司长专门到小郭泥塑艺术品展台欣赏泥塑艺术,并给予高度评价。小郭泥塑艺术的收获是丰硕的,这些证明了小郭泥塑艺术成果之高。因此,临沂苍山小郭泥塑应该拥有美好的出路。

三、小郭泥塑出路开拓

以上我们对临沂苍山小郭泥塑艺术进行了深入的探索,我们发现小郭泥塑艺术起源基础好、技艺高超、成果丰硕。因此我们应该继承发展小郭泥塑艺术,让小郭泥塑艺术源远流长,让小郭村的黄土(小郭泥塑)变成黄金。

小郭泥塑要有出路就得强化保护意识、强化教育意识,这样小郭泥塑就能得到继承;小郭泥塑要有出路就得强化与科学结合、强化市场观念,这样小郭泥塑才能得到发展。

(一)强化保护意识

要强化保护意识来促进小郭泥塑的继承。李玉法的作品里蕴涵着小郭泥塑的绝技,是小郭泥塑的代表、结晶。而现在李玉法的作品已经很少见了,我们要采取措施保护小郭泥塑的精华。

强化保护意识的方案是:(1)小郭泥塑艺术是民间绝技,要保持特色,良性发展;(2)要保护好技艺高超的小郭泥塑艺人,搜集和整理泥塑精品;(3)贷款支持;(4)放宽工商登记;(5)政府部门要为他们从事创造性劳动提供各种便利;(6)开设泥吧,保护小郭泥塑。

(二)强化教育意识

要强化教育意识来继承小郭泥塑的发展。搞好人才的传宗接代,使泥塑艺术后继有人,小郭泥塑的“中国泥塑之乡”这一荣誉才会继续添

彩。现在很多小孩子并不知道小郭泥塑玩具,他们只知道那些现代玩具。很多学习艺术的学生不重视民间艺术的学习,对小郭泥塑艺术的学习没有得到重视。

由此可见,小郭泥塑必须强化教育意识。我认为小郭泥塑强化教育意识的方案是:(1)增强小郭村人民的保护和继承小郭泥塑艺术的认识;(2)加强小孩子的小郭泥塑艺术的教育和培养,懂得小郭泥塑艺术来源于生活,来源于民间的道理;(3)开设乡土艺术课堂学习小郭泥塑艺术;(4)引导小郭泥塑的艺人学习美术知识;(5)向外地优秀泥塑学习。艺术都是相通的,小郭泥塑应不断地向别的艺术门类学习和借鉴。

(三)强化与科学结合

要强化与科学结合来促进小郭泥塑的发展。小郭泥塑作为一种事物也应随着科学技术的发展而有所改善,只有这样它才会永远闪光,它才会得到更好的发展。

小郭泥塑强化与科学结合的方案是:(1)小郭泥塑机械化。和泥可以用搅拌机。比如,小郭泥塑要经过捶打泥料。利用现代的捶打机械,这样可以节省人力和劳动时间,节约小郭泥塑的成本。(2)小郭泥塑电子化。在单孔发音基础上把电子科技应用到小郭泥塑制作中,增加多音旋律,迎合一部分人追求的现代感需求。

(四)强化市场观念

要强化市场观念,促进小郭泥塑的发展。强化市场观念是小郭泥塑最为重要的出路,产品只有有市场才能生存,小郭泥塑作为艺术产品也是一样的。

小郭泥塑强化市场观念的方案是:(1)做包装。以前的小郭泥塑没有包装,它难以登上大雅之堂,给小郭泥塑做上包装提升了小郭泥塑的档次和品位。在小郭泥塑外面做上包装,打上品牌名字,一方面可以美化小郭泥塑,另一方面可以提高小郭泥塑的知名度。(2)做市场。小郭泥塑过去的市场过于单一,扩大小郭泥塑的市场,是小郭泥塑最好的出路。我觉得小郭泥塑应更多地走向超市市场、集市市场、饰品店市场、古玩市场和旅游景点。

小郭泥塑市场化不等于小郭泥塑完全商品化,不能把艺术品完全当成纯商品,小郭泥塑在市场化下仍然要保持民间乡土味道,这样小郭泥塑既能在继承家传和师传的绝技,又能将小郭泥塑得以发展。

(五)强化创新思维

要强化创新思维来促进小郭泥塑的发展。艺术贵在创新,小郭泥塑的发展同样需要随着时代的进程吸收新鲜有用的东西来充实自己,从而使小郭泥塑永远出新、永远具有活力,并开拓出更广阔的艺术领域。我认为小郭泥塑强化创新思维的方案是:(1)设计创新。设计无限,小郭泥塑的设计也应是无限的,小郭泥塑应不断随着社会的发展不断设计新的造型和新的色彩。比如说,生产制作高科技的孙悟空、猪八戒之类的产品。(2)技术创新。小郭泥塑的家传和师传绝技,是我们所应继承发扬的,小郭泥塑应在继承特有的民间绝技基础上,合理运用一些新出现的技术。(3)题材创新。在原有题材的基础上,制作更多反映现代社会的体裁。例如搞怪名人泥塑非常流行,很受现代人喜欢,我们应随着时代的发展多做这样形式的新题材泥塑。(4)造型创新。小郭泥塑的背面是土制的,很多人不喜欢,我们是不是可以增加成两面甚至更多面都是主体物的造型,这样更有创意性。

小郭泥塑必须要创新,必须有变化,必须与时代发展相结合,这样才可以迎合市场,这样才会有小郭泥塑的明天。当然小郭泥塑的创新不等于丢弃小郭泥塑的艺术性,不等于丢弃小郭泥塑所传达给人们的文化趣味。小郭泥塑作为民间艺术的特点是应保存的。

2004年,山东省人民政府正式发文公布了第一批省级非物质文化遗产名录,临沂市的小郭泥塑等7个项目榜上有名。2006年,临沂市政府提出要立足沂蒙文化特色,深入挖掘民间文化资源,保护和开发民间传统文化,打造沂蒙特

色文化产业。2006年,山东国际文化博览会和国家非物质文化遗产工作的进行更为民间艺术的继承和发展打造了一个平台。小小的小郭泥塑是非物质文化遗产中的“沧海一粟”,我们应借此机会更好地继承和发扬小郭泥塑艺术,为小郭泥塑艺术寻一条朝向光明的路,让临沂苍山小郭泥塑“中国泥塑之乡”这个称号当之无愧,使临沂苍山小郭泥塑能够走向全国走向全世界,让小郭泥塑之花开得更艳!

参考文献:

- [1] 临沂市政协.沂蒙山好地方[M].北京:人民日报出版社,2002.
- [2] 朱正昌.齐鲁特色文化丛书·工艺[M].济南:山东友谊出版社,2004.
- [3] 李绵驹.谈民族民间美术.合肥:安徽美术出版社,2003.
- [4] 杨学芹,安琪.民间美术概论[M].北京:北京工艺美术出版社,1990.
- [5] 靳之林.中国民间美术[M].北京:五洲传播出版社,2004.
- [6] 洪再新.中国美术史[M].杭州:中国美术学院出版社,2000.
- [7] 张映雪.泥人张的生平及其艺术[M].天津:天津美术出版社,1956.
- [8] 华梅,要彬.中国工艺美术史[M].天津:天津人民出版社,2005.
- [9] 张道一,廉晓春.美在民间[M].北京:北京工艺美术出版社,1987.
- [10] 董季群.中国传统民间工艺[M].天津:天津古籍出版社,2004.
- [11] 潘嘉来.中国传统泥塑[M].北京:人民美术出版社,2005.

指导教师:冉利强

The Exploration and Opening up Prospects of Xiao Guo Clay Sculpture Art

LIU Hong

(School of Fine Arts, Linyi Normal University, Linyi Shandong 276005, China)

Abstract: Xiao Guo's clay sculpture art begun from Xianfeng years of Qing Dynasty. Xiao Guo's clay sculpture art is of superb skills with rich achievements. The outside model of Xiao Guo clay sculpture is united and complete, exaggerated, succinct but not vulgar. When opening up Xiao Guo clay sculpture, we need to strengthen the consciousness of protection, education, the market idea and innovative thinking. Only in this way can Xiao Guo clay sculpture be inherited and developed.

Key words: clay sculpture; Xiao Guo clay sculpture art; the prospects of Xiao Guo's clay sculpture

责任编辑:张秀军