

论山东高密民间泥塑玩具的艺术特色和审美特征

文 / 刘淑芳

一、历史沿革

山东高密的民间泥塑玩具主要集中在姜山镇东西的聂家庄和高家庄,因为大多数泥塑艺人姓聂,所以高密泥塑也叫做“聂家庄泥塑”或“聂家庄泥人”。到今天为止,高密聂家庄泥塑已有400多年的历史。相传,在明朝隆庆年间,这里的农民就自己设计用泥土做成一种叫“锅子花”(也称泥墩子)的焰火出售,然后又把装火药的泥坯塑成娃娃型,等到焰火放过以后,再当做玩具或装饰品摆设在家中。后来当地艺人们为了顺应民俗,开始制作泥娃娃、泥老虎。有民谣说道:“聂家庄,朝南门,家家户户捏泥人。”这里泥塑的品种也逐渐增多,有“老虎”、“狮子”、“猴子”、“小狗”、“小猫”、“鸡”、“鸭”等动物,也有“白蛇传”、“孙悟空”、“牛郎织女”、“梁山伯与祝英台”、“刘海戏金蟾”、“八仙”等传奇故事,并且把泥塑涂上各种颜色,显得生动活泼,泥塑不再是焰火的附属品,而发展成为一种独立的手工艺品了。

二、题材内容、制作工艺和彩绘技法

1. 题材内容

山东高密民间泥塑玩具品种繁多,经过本庄民间艺人们世代相传,使其由粗到细,由简单造型到复杂结构的演变,发展成为现在的形、色、声、动俱佳的民间工艺品。其中有会发出叫声的动物题材泥塑玩具,如“大叫虎”、“叫狮”、“叫猴”、“摇猴”、“摇蝉”等;有戏曲、传说故事中的人物形象,如梁山伯与祝英台、白娘子、孙悟空、猪八戒、唐僧、牛郎织女、八仙等;有以陈列、欣赏为主的神态各异的泥娃娃;还有用于民间供奉的文武财神等。

2. 制作工艺

制作工艺对民间泥塑玩具的造型和色彩有着直接的影响。民间泥塑玩具选择材料的工序是十分重要的一个环节,它直接影响到玩具的形状、底色和坚固程度。有的地方泥塑需要晾干,而有的地方在制作过程中还需要高温火烧,因此在泥土的选择和加工方面更是显得重要。就地取材是民间泥玩具的一个特色,俗话说:“一方水土养育一方人。”各

山东高密泥塑——泥娃娃

山东高密泥塑——大叫虎、叫虎

地区泥土由于地理环境的不同呈现出各种物理性质,并且直接导致玩具的地域风格特征。开始制作玩具时,要选取合适的泥土,北方土质干燥,一般来说要取地下两米深的黄土做胚,具有黏性好、较湿润、土质细的特点。下料也是一道极为重要的程序,它关系到玩具成型后的大小、比例和坚固程度等问题。通常将储存在瓷罐中的胶泥取出,于石板之上淋水使之湿润,水的多少是关键。多则懈怠,少则不均。要取一木榔头用力砸泥,使得泥质充分吸收均匀的水分,将气泡赶出,也把泥胚中的间隙砸实。

山东高密民间泥塑玩具都是以模制为主。当地人首先挖泥,将大块的泥团挖出后在日光下曝晒,待泥块干燥后形成碎末状,再用于和泥。在制作泥塑玩具时,待泥土干后反复用筛网进行筛选。经过过滤后的泥土

细腻均匀,为塑造的优质材料,再将这些处理后的泥土放入水中浸泡,目的在于使水分浸透土质,形成真正的黏性胶泥。还有些地区习惯将胶泥装入瓷罐之类的容器中,防止水分蒸发,也是养泥的过程。在瓷缸中密封的胶泥可以储存一段时间,只要密封得好,可以随时取出加工制作。为了以后控制塑形方便,一般都将泥拍成一个立方体,淋上少许水保持其湿润。如果需要大批量制作,则用塑料布严密封装备用的泥体。砸泥的力度是制作玩具形体的关键,如制作体积较大的玩具需要将泥砸软,以求控制胎薄;如制作体态小巧的玩具,则需要砸泥较硬,以便手捏成形。有些时候在捶泥时要放入棉絮,增加泥土的柔韧性,还可以防止泥块干燥后断裂。这道工序要反复进行,砸实后淋水,达到胶泥不留一丝间隙,黏质结合均匀为止。

3. 彩绘技法

民间泥塑玩具的制作工艺中最为精彩的部分是涂色修饰,这是让泥玩具充满灵性的点睛之笔。色彩的搭配和底色的涂制到线条的描绘和烧火焙制的技法,每一种特殊制作技法都造就出风格各异的玩具。从总体上讲,民间泥塑玩具彩绘方法分为白底色纹、黑底色纹、原底色纹和上釉烧制四大类。

山东高密泥塑玩具造型敦厚优美,尤其注重彩绘,这让泥塑玩具充满了灵性。民间艺人们首先在塑形完整的玩具上均匀涂敷滑石粉的溶解物,完全罩住泥土本色。上色的过程十分讲究:在品色里放入适量的鱼眼胶溶解,并且将碗放入一个大铁锅中,铁锅里加少许水,加热。等到碗内色料的温度达到一个恒温时开始上色。上色的步骤一般是先上大红色,再上绿色、黄色、黑色。上色的面积是先大后小,先广后狭,先粗后细。一些需要仔细描绘的部位,如眼、鼻、口、舌等,都是利用小笔仔细描摹,力求细致入微。服饰或装饰图案的色彩等到脸部结束后再来描绘。所有部位的色彩涂完之后,将玩具放在阴凉处晾干。山东高密泥塑玩具在彩绘时,民间艺人们喜欢运用退晕的笔法:用笔蘸满清水,笔尖点施一丝色料,上色时依

靠手腕力量和速度轻轻划过表面,形成优美果断线条的同时,清水会随着色料的点晕,在画面上形成一种过渡非常自然顺畅的艺术效果。

三、艺术特色

1. 造型实用性强、简练夸张

民间泥塑造型主要是依附于民俗活动的,它的产生和发展必然会受到实用价值的制约。民间艺人们从民俗实用性出发进行泥塑玩具造型,作为儿童或者是成人的手中把玩之物,其特点体现在首先是非常注重手感效果。泥塑造型表面需要保持光洁润滑,能给人很好的触觉感和心理感受。山东高密泥塑玩具中最著名的品种“大叫虎”,胎体内装有竹哨或苇哨,前后挤压泥虎两部分中的空气时,哨子也会发出声响,很能吸引孩子们的注意力。许多品种的泥塑玩具,除了让人们能够手握把玩之外,还可以放在室内作为民间工艺品陈列和观赏。“舍其形而求其神”是民间美术作品典型的造型手段,泥塑玩具也不例外。它表现为突出主体,省略细节,即抓住对象主要特征,省去次要的细枝末节。高密泥塑玩具“大叫虎”,造型十分特殊,突出虎头造型,简练而传神,嘴巴的部分占了整个脸部大部分比例,双眼特别突出有神,增添了威严感。聂家庄泥塑造型夸张古朴、粗犷豪放。

2. 设色华贵富丽、表现力强

高密民间泥塑玩具首先是用滑石粉溶解而成白底色,在塑形完整的玩具上均匀地涂敷,设色雍容华贵,除了选用大红、深绿、黄、蓝等颜色之外,还喜欢用桃红、玫瑰、深紫,并辅助用金色和银色。而后在彩绘的时候使用退晕的笔法,用毛笔蘸清水和颜色,一笔涂过,色彩深浅过渡非常自然。在泥塑人物和动物的脸颊上都轻轻涂抹桃红色,形成健康的形象,加上金色和银色的装饰纹样,显得非常华贵富丽。

3. 自然质朴、随意遣性

在民间泥塑玩具造型中,所使用的工具、材料以及造型的方式都遵循一定的程式化规律,这种规定又约定俗成地被民族群体所公认,并且一代一代流传下来。程式化的造型特征主要表现为世代相传的集体表象方式的传承、与民俗文化相依并存的程式化和大同小异的造型方法等。山东高密聂家庄泥塑在造型及纹样绘制方面,都形成了自己特定的套路,具有明显的“程式化”倾向和“符号化”特征。在泥塑玩具整体艺术造型与装饰上,没有蓄意雕琢的痕迹,显得天然质朴。并且向民间剪纸靠拢,大胆夸张,注重写意神似,力求简约概括,在全国泥塑中别具一格。所塑事物,有静有动,并能逗趣、

发声。不少作品动静结合,形声俱备,稚拙中透精巧,憨朴中显灵秀,栩栩如生,活灵活现。

四、审美特征

1. 对完美生活的向往和追求

中国人深受循环宇宙观人生观所形成的对事物与圆满完整的理想化审美心理的影响,讲究造型的完美性,即在造型上崇尚完美。所说的完美,“完”就是圆满、完整的意思,“美”就是美好、美满的意思;民间泥塑玩具在造型中非常注重完整与完美的和谐统一。在众多的泥塑造型中,几乎看不到残缺的泥塑形象。这些单个塑造的泥玩具,无论是泥娃娃形象或是一些动物形象,都被塑造得浑厚、敦实,造型饱满,蕴涵着一种张力美。在民间泥塑玩具中,家禽家畜预示着喜庆丰收;娃娃、葫芦、莲花等象征多子多福;吉祥图案寓意着驱邪避灾等。这些主题形象也都象征着人们对更为美好生活的向往和追求。

2. 对古代神话故事和神话人物的怀念

神话的象征性在于作品自身对主题想象性的概括和后世借神话故事讽喻现实。在民间泥塑玩具中有很多表现远古神话传说的题材,那些神奇而美妙的故事演化出许多怪诞不经而又极富想象力的可爱可敬的形象,将人们引向那个古老而遥远的年代。从社会学角度看,神话是原始人类借助想象征服自然和把自然加以形象化的产物。从思维形式看,神话包含着原始人的宗教信仰、哲学、科学、审美多种意识因素,是各种意识形态的结合体。创世神话和英雄神话是中国神话的主题,诸如盘古开天、女娲造人、后羿射日、八仙过海、大禹治水这些脍炙人口、可歌可泣的故事和形象常常在民间泥塑玩具中得以再现。中国无穷的神话故事和神话传说,也成为民间泥塑最好的创作题材。挑战王权的“孙悟空大闹天宫”、“哪吒闹海”,动人而悲伤的爱情故事“许仙和白娘子”、“梁山伯与祝英台”,表现正义清廉的“海瑞罢官”等,都是我们经常看到的民间泥塑玩具形象。这些以人们耳熟能详的神话故事和神话传说为题材,表现了人们对沿袭历史传统,对这些神话人物和神话故事的怀念以及对除了表现“爱情、正义、挑战权威”这些主题之外的更为美好的生活的追求。

3. 对于超越大自然神力的希冀

因为中国人长期处在农业社会,造就了比较保守、墨守成规的性格。农业民族居有定所,耕种需有定时,因此最怕骚动,最怕变化。一旦战争兴起,不但征兵、征粮,流离失所而且不得耕种,影响民生。所以追求和平与安定、攘灾纳吉就成为民间泥塑玩具

的一个重要主题。这种精神追求广泛而深刻地渗透到民众的日常生活中,也渗透到泥塑玩具的艺术创造之中,成为慰藉精神、改善命运、向往美好的重要途径。而山东高密聂家庄泥塑是以传统题材为主流,寓意吉祥、迎财纳福的主体塑造最常见。对于自然中的难解之谜和生活中的许多苦难,常使人们产生许多幻想,《观音菩萨》《八仙庆寿》《武财神关羽》等作品就是希望有一种超自然的神力来帮助自己实现美好生活。这些民间艺术家的创作目的在于建立自己的理想世界,在于为生活创造美好形象,他们各自有着不同的生活经历和人生艰辛,但是对于生活都充满了热情。在民间泥塑中,很少出现伤痕和眼泪,体现着劳动艺术家对生活充满着信心和满腔的热情。

民间泥塑玩具艺术,是在我们民族文化传统基础上提炼出来并传承至今的。它的骨子、血液里、肌体上没有混入异族的血型 and 细胞。而在现代文化中,像这样纯净血缘的艺术已经不多见了。中国美术从原始缔造以来,屡经外来艺术的影响,即使很多民间艺术也不能幸免。相比之下,民间泥塑玩具就显得比较纯正,更富有乡土韵味。我们庆幸民间泥塑玩具在艺术的长河中没有被湮灭、消亡。而且在时代发展迅猛的今天,仍存在其传承延续的空间。随着时间的推移和时代的需要,它又超出玩具的范畴,成为“文物”的一种。随着人们生活水平的提高,欣赏艺术、认识祖国文化,已成为人们精神文化领域不可缺少的一部分,因而这就需要发扬“民间泥塑文化”的双重性——既是玩具又是文物,使民间美术不断发扬光大。具有原始艺术特征和浓厚的文化内涵的民间泥塑玩具,不仅是我国民间艺术的瑰宝,也是研究我国远古时代图腾文化的“活化石”。研究其历史渊源及造型、色彩特征,无疑为如何继承和发展民族文化、民族艺术这一课题,提供了重要的学术价值和审美意义。

参考文献:

1. 潘鲁生. 论中国民间美术. 北京工艺美术出版社, 1990
2. 张晓凌. 中国原始艺术精神. 重庆出版社, 1992
3. 张道一. 造物艺术论. 福建美术出版社, 1988
4. 左汉中. 中国民间美术造型. 湖南美术出版社, 2006
5. 王连海. 玩具之旅. 中国旅游出版社, 2006
6. 任新风. 中国民间玩具的基本概念. 贵州民族学院学报, 2001. 3

刘淑芳 中原油田文化体育活动管理中心美术师