

惠山泥塑艺术 面临的问题及其原因初探

文 / 王 佳

曾经繁荣一时的惠山泥塑艺术如今面临着诸多困难, 主要问题为: 惠山泥塑精品的流失; 有关保护民间艺术法律的缺失以及盲目与旅游结合发展的操作方式, 这些因素都为惠山泥塑的可持续发展埋下了隐患。而隐患背后隐藏的深层次原因在于, 惠山泥塑赖以生存因素消失, 以及保护策略层次性的缺乏。

惠山泥塑作为无锡本地的民间传统工艺, 它的保护继承问题一直受到无锡市政府和有关部门的关注。1978 年在全国性对外开放、文化先行的大背景下, 在泥人艺术大师和广大泥人艺术工作者的共同努力下, “惠山泥人” 的传统工艺得到了有效的保护和继承, 并且还创造了一批符合现代审美需要的新作品。然而, 二十几年后的今天, 惠山泥人却面临着内忧外患。

一、惠山泥塑艺术面临的问题

由于观念问题, 惠山泥塑中最具代表性的泥粗货濒临消失, 尤其是台湾《汉声》杂志社对惠山泥塑精品的大量收藏, 使得无锡惠山泥塑的精品从发源地流失, 加之有关民间艺术法律保护的缺失, 以及没有层次感盲目与旅游结合发展的操作方式, 都为惠山泥塑的可持续发展埋下了隐患。

(一) 泥塑精品的流失为惠山泥塑可持续发展埋下了隐患

1. 对惠山泥塑粗货的误解, 间接造成最具惠山泥塑代表性的作品流失。

惠山泥塑有“粗”、“细”货之分, 目前一般人只认为粗货是用模具的, 细货是手捏的。事实并非如此, 其实在细货的制作过程中也会用到模具。粗货的概念很难准确界定, 通常人们会把品种、材料、制作方法等等条件都去作为划分粗货细货的依据。因此有人把粗泥货当成粗货; 也有人把耍货当成粗货, 甚至还有人把用模具做的惠山泥塑称为粗货, 不用模具做的就是细货。其实这些都是对粗货的误读。事实上, 朴素的惠山传统

艺人就是简单地将手捏戏文(又称捏段镶手)和印段镶手的手捏泥人作为细货, 其余的被称为粗货。

有人认为粗货就是粗俗简单, 是低级的民间艺术, 这又是一种误解。恰恰相反, 惠山的粗泥货风格正是区别于其他地区的泥塑标签, 是最具艺术特色的杰出成就, 是世界民间艺术品中的瑰宝。在传统的粗货作品中, 选用的题材有民间习俗、神话传说、吉祥如意、福禄寿佛等。惠山的泥塑艺人生活在社会的底层, 许多情感与民众息息相通, 因此所创作的作品都反映了民间生活的精神需求, 这也是民间艺术最大的魅力所在。其中阿福、小花囡、渔翁、蚕猫、春牛等作品还有着浓郁的地方特色。

此外, 粗货的艺术风格和特色是独有的。由于多用单片模或双片模印制成型, 陶模迫使创作者在造型上适合脱模而变得圆浑, 并以高浮雕线条来表现作品的起伏轮廓, 这样既适应印坯生产, 又适应彩绘的走笔顺畅, 有相当一部分作品在后背是平平的弧形, 并没有任何造型。因此造型上简练夸张, 比例上头大身短, 形象上浑厚朴实, 稳重端庄, 方盘大脸, 口鼻方正便成为粗货的鲜明艺术特征。

值得注意的是, 有着鲜明艺术风格和地方特色的惠山泥塑粗货的存量和种类, 从明清时期的 200 余种减至民国时期的 50 余种再到现在的几乎绝迹^[1], 这无疑是对泥塑粗货物的误解间接造成的。

2. 台湾汉声杂志社对惠山泥塑大规模的收藏对原产地无锡

来说是一种流失。

由于八年间获得《汉声》杂志的资助,两位资深手艺人的三百余件作品,几乎全数成为汉声杂志的收藏品。当代品相最完整、工艺最精湛、数量最多、质量最好的惠山泥人均为台湾私人收藏者保存^[2],而在无锡当地市街贩卖的泥人,多数是以石膏灌模浇铸的品质低劣的粗货和行货等低价旅游商品。这些低品质的惠山泥塑产品造成市场的混乱和无序竞争,使企业举步维艰,也使惠山泥塑的真品遭受侵害,大大降低了惠山泥人这一无锡经济文化遗产在海内外游客中的美好形象,影响了无锡传统标志性产品的品位。无锡出产的民间泥塑艺术品以淳朴的乡土气息而闻名遐迩,成为我国彩塑艺苑中的一朵奇葩。当惠山泥塑离开了惠山,失去了原产地的文化氛围,惠山泥塑的独特魅力也在无形中减弱了。大量泥塑精品的外流,也使得无锡当地的惠山泥塑的后续发展开始面临困难。

(二)有关保护民间艺术法律的缺失为惠山泥塑的可持续发展埋下了隐患。

中国的老字号“同仁堂”被日本抢先注册,中国延续了数千年的传统节日“端午节”被韩国抢先注册^[3]。现如今,在中国的土地上,在中国人之间还在上演着传统文化品牌的争夺战。北京泥人张和天津泥人张的品牌之争就是一个典型例子。最初是泥人张的后人对“泥人张”品牌的使用权之争,而今主要是对该品牌的地域性之争。案件背后所显示的不仅仅是一个家族的荣誉问题,而是国家对民族民间艺术与知识产权是否重视的问题。民间艺术在发展的过程中,折射出两大隐患:一是缺乏健全的民间艺术法律保护体系。中宣部,中国文联,中国民协长期以来都非常重视知识产权的保护问题。但是,一套法律的颁布需要不断地修改和完善,是一个漫长的过程。文化艺术的实践在飞速发展,而我国的相关法律非常滞后。目前有关民间艺术知识产权保护的法规与飞速发展的文化艺术实践不配套,因此只能借助现有法律,如《著作权》等部分适用条款对现存的法律纠纷能起到一定的保护作用,但是这些法律在适用于保护民间艺术方面存在很多不足,亟需制定一部专门的民间艺术保护法,才能给予民间艺术最有力的法律支撑。二是维权意识与维权能力的薄弱。在网络上搜索“民间艺术侵权”可以找到若干关于各类民间艺术被侵权的案件和呼吁加强民间艺人维权意识与能力的文章,然而民间艺术依旧处于病危的状态。对于民间艺人来说,当务之急是通过各种途径,扩大民间艺术的影响力来争取生存空间。在现实环境下,即使有了维权意识,没有专门的法律做支撑,维权的能力也是很有限的。综上所述,建立专门的保护民间艺术法律刻不容缓。

(三)不分层次盲目与旅游结合的发展方式为惠山泥塑的可持续发展埋下隐患。

20世纪70年代由旅游经济带动的“民间艺术热潮”为民间
万方数据

惠山泥塑 和谐平安 徐存才塑 刘琴彩

工艺品的营销提供了商机。但是,传统民间工艺的兴衰和发展是一个涉及面很广的问题。有社会变革因素,有经济变革因素,还有文化意识变革因素等等,需要以科学的态度综合地加以分析。旅游市场曾经掀起的“民间工艺热”有两种不同的发展趋势:一种是发挥和利用民间工艺与旅游环境关系的地理优势,全面发掘传统民间工艺的各种价值,并和文化教育、文明启蒙结合起来,生产民间工艺的新价值;另一种是“杀鸡取卵”、“唯利是图”为卖民艺而卖民艺,缺乏与城市旅游机制有机的联系。无锡惠山泥塑的销售,更多的是在一种无序、无政府的状态下自由买卖。仅就旅游市场而言,缺乏科学统一的管理,抄袭仿照成风。另外,在旅游景点还卖着低劣、低质、低价的惠山泥塑作品。惠山泥塑背后所蕴含的艺术和文化内涵,也在这种没有层次感的发展方式下消失殆尽,为惠山泥塑未来的发展埋下了隐患。

二、惠山泥塑艺术面临问题的原因

由于对惠山泥塑粗货的误解和台湾汉声杂志社对惠山泥塑大规模的收藏造成最具惠山泥塑代表性的精品流失,加之专门民间艺术法律保护的缺失,以及不分层次,不加区别地盲目与旅游结合的发展方式都为惠山泥塑的可持续发展带来隐患。深入研究三大隐患背后的实质原因对于惠山泥塑的保护与发展具有深远影响。

(一)惠山泥塑赖以生存的要害正在缺失。

惠山泥塑艺术经过四百多年的历史积淀,曾经作为无锡当地民众宗教信仰、民间习俗活动不可分割的一部分,与人们的衣食住行密切相关,有着稳定的推广市场和消费群体。然而,自20世纪90年代以来,中国的社会形势、经济状况都发生了巨大的变化,中国的经济结构也发生了重大变革。欧美、日韩等先进发达

国家的企业、跨国公司接踵而至,前来中国投资办厂,特别是随着世界经济一体化以及科学技术的飞速发展,涌现了许多新材料、新技术、新产品,其中包括大量的娱乐器具、新的艺术观赏品等层出不穷。这一切以极大的冲击力从根本上动摇和改变了惠山泥塑的生存根基。另一方面,新的生活娱乐方式的出现,以及崇尚自由个性化的现代审美观又使传统工艺和民间美术失去了大批销售对象。

随着近几年火车的大提速,动车的出现和沪宁、沪杭高铁的建成,城市与城市之间的距离在人为的缩小。无锡曾经因为发达水运和交通优势就不再那么明显。此外,随着互联网的普及和正在建设的物联网,使这个世界都将成为一个地球村,人们的生活方式也发生了很大的改变。

无锡惠山黑泥因为拥有良好的可塑性和黏性而被用来制作惠山泥塑。独特的惠山黑泥直接影响了惠山泥塑的品质和惠山泥塑的独特风格。惠山泥塑与山东、河南等地的泥塑相比要细腻和光洁,而其他产地的泥塑就显得粗放和豪放。建国后不久,当地就成立了惠山泥人厂,经过勘测,宝善桥一带的黏土质量最好,只需稍微加工就可以制作惠山泥塑。1956年在宝善桥建起了惠山泥人厂的新厂房。上个世纪70年代,泥人厂迁至红光大队(三周巷和二栅下一带),90年代又迁至宪丰村,最后迁至钱桥附近^[4]。

惠山虽大,但是照此发展,惠山黑泥总有挖完的一天,黑泥的质量是否有保障都不得而知,失去了重要的原材料,惠山泥塑又该何去何从?换了原材料的惠山泥塑还是原来那个富有乡土气息的惠山泥塑吗?

惠山泥塑是依托惠山祠堂群的发展而演化过来的。惠山泥塑本身就会融入祠堂文化的内涵。要发展惠山泥塑,就需要挖掘惠山祠堂文化的内涵。但是令人遗憾的是,一开始政府并没有重视,同时关于惠山祠堂文化内涵的学术研究文章也非常罕见。目前关于惠山祠堂的研究资料只有龚炳锡老人口述的采访资料和《惠山祠堂》杂志部分篇幅的涉及,大部分是关于祠堂的介绍。有关文化内涵以及未来祠堂发展的资料少之又少。手工技艺和艺术的最大差别在于是否具有深刻的文化内涵。失去了文化内涵的惠山泥塑也只是普通的手工艺品。这对惠山泥塑的可持续发展是非常不利的。惠山泥塑赖以生存的要素正在丧失是造成惠山泥塑三大隐患的根本原因,然而在惠山泥塑保护和发展的过程中,缺乏层次性是另外一个重要原因。

(二) 惠山泥塑的发展缺乏层次性的建构。

“层次感”在艺术市场操作中是颇为重要的观念,却容易忽略其操作策略,对传统工艺品的精粗,也应该要以不同的操作方式进行归纳,才能获得预期的良好效果。我们不能将所有的传统民间工艺品简略地放在“工艺品”层次流通,具有增值价值的精品等级更加接近艺术品收藏的观念^[5]。

万方数据

惠山泥塑要发展,在操作方式上必须要见出层次性,这样才能满足不同的供需关系。在操作层面,主要是两大层次:首当其冲的是解决惠山泥塑的升级问题。所谓升级问题指的是把惠山泥塑从手工艺层面升级到艺术层面。升级的关键在文化内涵的挖掘。升级最大的意义在于把惠山泥塑纳入艺术收藏的范畴。简言之,惠山泥塑要实现可持续发展,就必须具有双重定位,即学术和市场双重定位。这样惠山泥塑作为民间艺术的一个类别可以和古代艺术、当代艺术、古文物等一起成为艺术市场的组成部分。一旦惠山泥塑进入艺术消费的视野中,单从经济学的角度看,惠山泥塑就能有高出现在的价值。

第二个层面,除了探讨技艺的独特性和传承性以外,推广和传播惠山泥塑艺术也势在必行。在现代化转型的背景下,如何推广和传播惠山泥塑艺术应成为我们的重点课题。推广和传播的最大意义是教育社会大众在高科技和新型事物大行其道的当代,也要重视民族传统文化,学会欣赏和认同。同时也可以尝试让社会大众能接触和使用这些文化产品。这样民间艺术就具备了服务生活的功能。现在世界各大博物馆都设有“博物馆商店”贩卖各自博物馆典藏品的文物复制或衍生商品,创收的同时也成功达到了推广和传播的目的。

值得注意的是,手工艺有古今之分,内涵和含义在当今社会环境的认知也不尽相同,对他们的操作策略也有不同的侧重。从结合艺术收藏的商品化,到博物馆营造“活的传统”在城市中开拓的知识经济,再透过政府和社会各界的传承,开发出独具特色的文化品牌。这样的文化产品不再粗制滥造,又可以有效避免知识产权的纠纷。一旦区域文化品牌形成并具规模和效益,文化创意产品才有创意的源泉。

总之,不论是古代的还是当代的民间艺术,都应该围绕文化核心成为集体的无形资产,发挥其产能创造经济价值,实现其可持续发展。

注释:

[1]沈大授.惠山泥韵[M].长春:时代文艺出版社,2004.14页

[2]台湾汉声杂志于2003年11月出版由张道一教授主编的《中国泥塑—惠山泥人》专辑,包括《论述篇·图录篇》、《传承篇》、《工序篇·留住手工艺篇》等共三大册,进行了详尽的学术研究,为今后的收藏奠定了坚实的基础。

[3]楚歌.不仅守望传统,更是守护文化——“泥人张”案件背后关于民间艺术知识产权保护的思考[J].雕塑,2008(02)

[4]沈大授.惠山泥韵[M].长春:时代文艺出版社,2004.23页

[5]胡懿勋.传统手工艺的活化策略艺术价值与文化的效益[J].设计艺术,2009(05)

作者简介:王佳,上海大学美术学院硕士研究生