

山东临沂地区民间泥塑玩具的艺术特色及开发研究

□临沂师范学院美术学院 张咏梅

摘要:临沂地区的民间泥塑玩具不仅具有自己独特的艺术特色,同时和其他民间艺术形式一样,在继承和发展方面面临很多困境。本文就临沂民间泥塑玩具的艺术特色和开发研究做一些有益的探索,目的就是为了让继承和保护这一传统民间手工艺。

关键词:山东临沂;泥塑玩具;艺术特色

中国的泥塑玩具历史悠久,可以追溯到5000—6000年前的新石器时期。泥是民间玩具中使用得最普遍的材料。田间地头,就地取材,及其容易得到。泥塑玩具是劳动人民依据现实生活和传说,自己创作的民间艺术,因此泥塑的艺术笔法简洁、生动有趣,装饰性很强,可供儿童玩耍又可作为摆设,还可以作为商品流通,深受百姓的喜爱。它们完全来自于民间艺人的创造,具有“率真”和“质朴”的品质,历久不衰,流传至今。

一、临沂地区民间泥玩具的分布及艺术特征

国特有的建筑形式。汉阙上的斗拱虽然与木结构建筑的斗拱不完全一样,但在一定程度上接近于实物。从而可以说迟至东汉时代我国的斗拱——出檐技术已臻于完善。

在许多出土的汉墓画像石中,阙往往是神仙界不可或缺的建筑符号,起着渲染、烘托神仙界的作用。四川彭山双河石棺双阙,即雕画了上下两层神仙世界,上层刻有带翼的“天马”、人物和仙界的不死树,下层刻有物人“天马”、朱雀;彭山高家沟石棺六博图,图中有一对仙人悠闲对坐于双阙之上对弈。河南新郑出土的汉画像砖中有许多形制各异的宫阙、楼阁、天门等等,其上大都居有神人神鸟等,描绘出活灵活现的神仙世界。

汉阙上的雕刻,采用乐浮雕、线雕、透雕、减地平雕等多种手法,技术十分高超。绵阳的“杨氏阙”有一副门侍画,画面有一侍女半开门户,露出半边身子倚门向外张望,若有所盼,欲言又止,手法古朴,线条流畅,表现除了含蓄之美。中岳嵩山少室阙壁遍布雕刻图案,内容丰富多采,最令人注目的是马戏图,两匹骏马,四蹄腾空,势如飞驰。前一批马上,少女穿紧身衣裤,作弓形倒立;后一批马上,少女身体后倾,舒展长袖,随风飘舞。构思巧妙,技术精湛。这些都是汉代雕刻艺术的杰作,使人们认识到文化体育活动在当时的的发展。

四、结束语

汉阙是集建筑、雕塑、绘画、思想性为一体的民族艺术,

临沂是一个历史文化积淀悠久的地区,民间泥玩具,历史悠久,因其造型逼真、色彩艳丽,在民间颇具盛名,具有浓厚的民间地方艺术特点。临沂泥塑产地主要分布在河东区褚庄村和苍山县小郭村等地。

(一)河东区褚庄泥塑玩具

河东区九曲镇褚庄以盛产民间泥玩具闻名乡里。据河东汉料记载,褚庄泥塑始于1666年,经历了340多年的历史。不仅制作精细、色彩绚丽,而且题材较多,儿童爱不释手。褚庄泥塑目前的代表人物是程学义,他有很多作品获全国民间艺术大奖,被誉为沂蒙泥塑“第一人”。正是他60多年的泥塑情结,使这一民间文化遗产得以一脉相承。

褚庄泥塑的造型特点:褚庄盛产泥人、泥鸟、泥公鸡、泥马和牛头哨、双音哨。历史上,褚庄曾出产“五丝哨”,以红、黄、蓝、白、黑五色丝线拴挂一枚小陶哨,佩戴在孩子们的胸前,用以祈福消灾辟瘟病。“五丝哨”今已不传,但牛头哨与双音哨却仍然盛行。这些泥哨均设双孔,一深一浅,一粗一

它通过其造型、结构、材质及其所刻画之生动形象的画面,展现出汉代时期人们的审美价值观,并形成了汉代特殊的建筑艺术风格,表现出一种崇尚阳刚之美的大气磅礴的时代精神。汉阙具有深厚的历史文化底蕴,精巧的艺术创作和奇特的造型,是一笔珍贵的文化财富,对我们研究汉代的建筑文化、思想文化、社会文化等方面都有十分重大的价值。

参考文献:

- [1]韩建华.中国古代城阙的考古学观察[J].中原文物,2005(1):53-61.
- [2]韩剑,等.古代阙门及相关问题[J].考古与文物,2004,(5):58-60.
- [3]陈国生.汉阙的文化意味[J].华夏文化,1996(01):40-41.
- [4]姜生.汉阙考[J].中山大学学报:社会科学版,1997,(1):60-65.
- [5]刘自兵,戴天柱.巴蜀汉阙的历史文化考察[J].达州师范学院高等专科学校学报(社会科学版),2004(6):18-22.
- [6]张博.论汉阙建筑的文化特性及其当代意义[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2008(02):43-46.
- [7]冯一下.四川汉阙的价值[J].四川文物,1984(04):58-59.

细,吹奏时声音一高一低,双声共鸣,十分悦耳。

从这些泥玩具的外形分析:造型着重夸张对象的外部特征,古拙、质朴,其特点表现在它的造型大胆、极富夸张性,造型整体。民间艺人们运用现实主义和浪漫主义相结合的创作方法,突出传神,强调刻画最具代表性的特征,比较典型的如“泥鸡”,重刻画鸡的头部,鸡的两条腿只做一个粗壮的圆柱体,尾巴就更简略了。然后涂上美丽的颜色和花纹,着重刻画颈部和两翼的颜色,用以概括鸡身上的斑纹。这些艺术处理,使泥公鸡变得更加艳丽可爱。

褚庄泥塑的色彩特征:褚庄泥塑都在泥模的外形上涂上白粉做底子,再根据需要涂上用胶调出的大红、翠绿、桃红、黄等颜料,最后用墨来“提神”。做成后的泥塑色彩斑斓、颜色对比强烈,底部纹样符号化,但仍保留着传统的风格,又表现出鲜明的现代感。

由于艺人们长年累月熟练地操作,起描绘手段也极其洒脱,线条的粗细、急缓、轻重等已达到了游刃有余的境界。由于多采用小笔描绘,所以很少出现大面积的色块,褚庄泥塑中的戏曲人物就是一个突出的例子。褚庄泥塑的戏曲人物既保留着传统的风格,显得古拙而质朴,又表现出鲜明的现代感,色彩斑斓、对比强烈。泥人敷彩的主要工序是“开眼”,这道工序非常关键,人物的神态、表情都由开眼而形成的。艺人们借鉴了传统木版年画的特点,采用白粉底,用细细的长线勾勒眉、眼,画嘴用大红点缀,颇似中国古典戏剧人物中的“开脸”,洋溢着强烈的传统风貌。有的背后和底部表露出泥的本色,更显出质朴无华的特点。

(二)苍山县小郭泥塑玩具

小郭泥塑,起源于山东省苍山县兴明乡小郭村,相传源于清朝咸丰年间,有近200多年的历史。小郭泥塑的“祖师”李宗标从艺天津的“泥人张”,后学习无锡惠山泥人艺术之长。目前60多岁的刘福祥老人是小郭泥塑第五代传人的典型代表。他几十年如一日地守着他祖上传下来的泥玩具,并且刻苦钻研,使泥玩具不断创新完善。作品曾获“2003年临沂市首届民间工艺大赛一等奖”。2003年3月2日,小郭泥塑被国家文化部命名为“中国泥塑之乡”的荣誉称号。

小郭泥塑的造型特点:小郭泥塑,题材广泛,多以历史故事、戏曲人物和动物为主。如诸葛亮、李逵、王祥卧鱼、髻娃娃、财神爷、孙悟空、猪八戒、狗、虎、鸡等。

小郭泥塑的造型特征:一是上以夸张见真实。一种叫做“抱花女”的玩具,头部几乎占了身体的一半,四大笔桃红即能分出手和脚。虽未画手,却似手抱莲花,花帽衬出白净的脸蛋,眉宇之间点以抬头红,格外惹人喜爱。小郭泥塑夸张的造型能够从根本上引起观赏者的共鸣。二是俗中见淡雅。小郭泥塑和褚庄泥塑的共同点是在造型的反面特意留土色,传达小郭泥塑亲切、质朴的韵味,赢得了广大人民群众的喜爱。

小郭泥塑的色彩特征:小郭泥塑就地取材,先用泥模成型,在泥坯上以白粉做底色,再施以大红、桃红、黄绿、紫等

颜色,然后用墨色勾勒,就制成了喜怒哀乐表情各异的生、旦、净、末、丑的脸谱。用颜色“上妆”时,泥人的背部和底部要微露几点泥土的本色,乍看似不经心,其实颇具匠心。小郭泥塑艺术上色要令是:“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。小郭泥塑用色简洁、鲜亮、艳丽,对比活泼,充分体现了小郭泥塑彩绘艺术的特点。

二、临沂地区民间泥玩具渐渐衰落的原因分析

(一)商业文化的冲击。泥塑的艺术魅力,在于它的造型、它的色彩、它独特的语言及可玩赏性等等。现代工业文明的转型期使原有的农耕文明架构下的一切文化都在迅速的瓦解、消失、涣散、泯灭,涌进来的是承载着商品经济的商业文化,它是要卖钱的,它拒绝永恒,不断的花样翻新,不断地制造商机,所以商业文化是粗鄙化的、快餐式的、一次性的,而且是大肆地冲击我们,使我们很多人对自己所固有的传统和文化失去一种自信心,一种自尊。

(二)泥塑玩具的种类相对比较少,老艺人们的手艺基本都是祖辈传下来,在题材内容、造型、色彩上基本没有创新,人们不再对他们产生新奇感,而且它们大多在偏远的农村市场,在开拓市场方面还存在一定的局限性。现在市场上琳琅满目的电子、毛绒、卡通等玩具随处可见,它冲击了原来比较单一的玩具种类,即使在农村比较小的集市,这种冲击波也非常迅猛。

(三)农民经济观念的转变。随着商品经济的发展,农民赚取金钱的方式也越来越多,很多人不满足于靠泥土来发家致富,尤其是现在的年轻人。这也是泥塑老艺人苦觅传承人而最终徒劳的重要原因。

三、临沂地区民间泥玩具开发及探索

褚庄和小郭同是泥塑之乡,距离也不是很远,不论在题材内容、造型及色彩特征上都有一定的相似性,都有着辉煌的艺术成就,是民间艺术的宝贵遗产。艺术价值是值得肯定的。但同时我们也不难看到,泥塑在传承及开发方面还存在着诸多的问题。褚庄程学义老先生早就想到过带些徒弟,把这手艺传下去,可惜一直未能如愿。小郭村从事泥塑的群众也较前大为减少。小郭泥塑经历了五代传人,前三代艺人相继谢世,第四代传人都在70岁以上,依然钟情于泥塑的仍是这些老艺人,青年人则鲜为问津。如不采取有效措施进行抢救和保护,这门民间艺术将面临着断层和失传。因此我们应该就它的继承及开发进行有益的探索。

(一)首先让民间艺术走进课堂,使泥塑的工艺特色和审美价值成为艺术院校不可缺乏的教学内容。聘请这些民间老艺人手把手的传授,肯定会激发学生的学习兴趣。同时充分发挥学生的创新意识,积极研发新的题材和内容,不断丰富这一古老的艺术形式。

(二)旅游纪念品开发。随着旅游热的升温以及消费水平的提高,如果能够将其开发成具有地方特色的旅游纪念品,不失为一种好的办法。这一宝贵的民间艺术,亟待人们

略论笔墨技法及其关系

□承德民族师范高等专科学校 张成林

摘要:笔墨作为中国书画艺术的语言形式,有着悠久的历史。笔墨相依而生,笔是通过墨而迹化彰显出来的,墨是依赖笔而付诸生命和活力的。技巧的得来是熟能获技,熟能生巧。中国书画强调有笔有墨,两者相辅相成,不可偏废,情至深处,笔亦是墨,墨亦是笔。要运用好笔墨,须有一个不断修炼的漫长过程,就习画者来说,在探索笔墨的同时,还要多读书,如四书五经,诸子百家等,提高自身的人文道德修养,以使驾笔取墨既无手障也无心碍,达到得心应手,笔随心动,意随笔生,形随笔现,神随迹化之浑然天成的自由境界。

关键词:笔法;墨法;笔墨关系

笔墨作为中国书画艺术的语言形式,历经千年延续发展至今,有着悠久的历史。笔墨技法在中国书画界及评论界是耳熟能详的,谈及者颇多,这是因为习画者必过此关之故。大凡书画名家,对笔墨技法都有很深的研究,或者说很有体会,甚至在某些方面已经有了个人的面貌和独到的见解,已独创了“自家功夫”。

一、关于笔墨技法

笔墨在中国书画艺术中具有广泛的含义,但就技法层面讲,笔墨相依而生,笔是通过墨而迹化彰显出来的,墨是依赖笔而付诸生命和活力的,在运用中二者不能分开。其技法亦是如此。理论上,技是技,法是法。技者,技巧、技能、技术、绝技,本领是也。法者,方法、法度、标准、规律是也。法是解决思想、说话、行动等问题的门路、程序,技是在掌握了方法、门路和程序的基础上通过刻苦训练而获得的,不是光说不练的产物,是非下一番苦工不可的。技巧的得来是熟能获技,熟能生巧。故此,后学者不要只见名家大笔一挥惊世骇俗,不知背后寒来暑往废画三千;只羡慕人家说古论今引经据典,不想人家是在床前灯下的废寝忘食寒窗苦读。

二、笔法

的重新审视与抢救。

(三)政府部门加大保护、宣传和投资力度。政府有关部门加大认识,不仅把泥塑玩具作为具有独特审美情趣或独特审美价值的民间艺术来对待,而且也要把它当作一种文化来对待,并且进行有益的投资,加大扶持力度。

临沂是一个充满生机、经济、文化产业都在飞速发展的城市。近几年来,临沂市充分利用沂蒙文化资源、文化活动和节会活动频繁,形成了“春有诸葛亮,秋有王羲之”的节会

何谓笔法?顾名思义即用笔之法。从简单层面上讲,它包括落笔、行笔和收笔。就是说,要充分利用笔毫柔软而富有弹性之功能,运锋铺毫使首尾得以相顾、上下得以贯通、起收得以畅达,笔毫在顺逆相交、疾涩相盼、轻重相间的情况下能够得心应手、随心所欲,此即用笔之法。理解并掌握用笔之法是进入书画艺术殿堂之门径,亦是直接影响书画艺术成就高下的重要因素。故此,古今书画家多强调笔法的重要性,并且他们本人在笔法上都有扎实的功夫和精湛的技艺。

笔法从表象上可归纳出三十几种不同的表现形式,从笔锋上讲有中锋、侧锋、藏锋、露锋、顺锋、逆锋、裹锋、散锋、滚锋、捺锋等;从笔的提按上讲有点笔、卧笔、顿笔、挫笔、驻笔、簇笔、剔笔、斫笔、擗笔等;从笔的形态方向速度上讲有方笔、圆笔、掠笔、顺笔、转笔、折笔、皴笔、擦笔、撇笔等等。这些笔法是由于运笔的方向、力度、速度的变化以及笔中含墨量的多少等综合因素所产生的终极效果。练习单一效果并不难,只要你掌握要领,多加习练,即可获得。

三、墨法

何为墨法,即用墨之法。从简单的层面上讲,就是要充分利用墨自身的特性,通过笔的调试,水的晕化,纸的渲染,达到淋漓酣畅、干湿得度、墨韵混熔、迹化神现的目的,此即用墨之法。如果说笔法是进入艺术殿堂的门径,那么墨法就是进入书画艺术殿堂的敲门砖,同时更是构筑艺术成就的重要组成部分。大凡古今有成就的书画家都是笔精墨妙、法而不群、独树一帜的典范。

古代早有“笔以立其质,墨以分其阴阳”、“运墨五色具”及“五墨”、“六彩”等说法。墨法与笔法一样从表象上可归纳出许多种不同的表现形式,从墨中含水量的多少可分为焦、浓、重、淡、清;从画笔载墨量的多少可分为淋、滴、润、涸、枯;从墨质上可分为新、宿、退、埃、腐;从用笔上可分为调、蘸、破、晕、积;从用水上可分为碰、撞、冲、烘、染等;从其

格局,以节会为契机,发掘和利用沂蒙民间历史名人文化,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。相信我们一定能把临沂的泥塑玩具市场做得更大更广。

参考文献:

[1]冯骥才,《年画手记》,宁夏人民出版社,2007年7月。