

## 民间美术欣赏系列之九

# 江苏民间美术欣赏

### ——惠山泥人

Appreciation of clay figurine in Hui Hill of Wuxi, Jiangsu Province

屠岷

惠山,又名“惠泉山”,位于太湖之滨,江苏省无锡市境内,以“惠山九峰”“天下第二泉”等胜景名闻天下。然而,比风景更有名的是惠山的“泥人”。惠山泥人的历史起于何时,难以查考。不过,用泥制作儿童形象,古已有之。北宋时鄜州泥孩儿名满天下。南宋时泥孩儿制作以杭州、苏州最为有名。江苏镇江宋代遗址中曾发现苏州艺人包成祖和孙荣制作的五件捏塑陶质泥孩儿。无锡泥人可能受苏州泥塑影响,但地方色彩更加强烈。据文献记载,惠山泥人在明代就引起人们的注意。明代张岱《陶庵梦忆》卷七《愚公谷》载:“无锡去县北五里为铭山。进桥,店在左岸,店精雅,卖泉酒、水坛、花缸、宜兴罐、风炉、盆盎、泥人等货。”可见当时泥人已作为商品出售。清代乾隆年间王春林在惠山开铺自销泥人,产品极其精妙。近人徐珂《清稗类钞·工艺类》载:乾隆南巡时,“命(王春林)作泥孩儿数盘,饰以锦片金叶之类,进御时大称赏,赐金帛甚丰”。可见惠山泥人的技艺在清代已达到了很高的水平。

早期的惠山泥人作品多为简单朴素的大阿福、小花囡、小头子,后来增加刘海、菩萨、文武戏文人物之类,大多是用单片模或双片模模印而成。清咸丰年间(1851-1861)惠山艺人开始不用模子翻印,而采用并发展“捏段镶手”的方法制作泥人,使惠山泥人技术有了较大的提高。从此惠山泥人就有了“粗货”“细货”之分。粗货是指用模印制成的泥人,如小花囡、蚕猫、皮老虎等;主要给儿童玩耍,所以又称“耍货”。细货是指主要以捏塑方法制成的泥人,因制作戏曲人物最多,故又称“手捏戏文”。再后来还出现了神话、传说、历史、宗教人物及风物景象,惠山泥人的题材变得丰富多样。(关于惠山泥人的发展分期,张道一先生1953年撰写的《“惠山泥人展览会”说明》一文中有一较详细的介绍。)

#### 一、惠山泥人的制作工艺

惠山泥人的制作分为“泥塑”和“彩绘”两个主要工



图1 惠山泥人厂的工艺师在手工制作泥人

艺过程。

泥塑。惠山泥人的泥塑制作工艺要运用搓、推、捏、扳、剪、挑、模制等手法。第一道工序是“制泥”。惠山泥人的泥料多取于惠山东北坡山脚下离地面约一公尺以下黑泥,经过滤泥、捶泥、揉泥等制泥工序后,其泥质会变得柔软细腻,具有“搓而不纹、弯而不断、干而不裂”的特性,其可塑性非常适合“捏塑”之用。接着是“打稿”,即设计泥塑的样稿。有经验的工艺师往往根据“腹稿”直接捏塑。第三个步骤是“捏塑”,多以不同的手法或借助简单的泥塑工具进行泥人的塑造成型。特别是被称为“细货”的“手捏戏文”,传统的技艺主要是靠手直接捏制成型,有些部分如头面也使用“脸模”印制;而“粗货”则直接采取“翻模”或“印模”的工艺。(图1)

彩绘。惠山泥人的彩绘工艺比较复杂,通常采用拓、涂、勾、描、点、掸、刷等手法,民间有“三分塑,七分彩”之说。在泥人塑造成型、晾干、整修之后,用白粉打底,接着进行服装或道具的上色、纹样的装饰等,再进行人物的开相(即描画人物五官表情的“开脸”)、头饰的“勾花”和“描发”等,最后还要对泥人“上油”使其色彩光亮,且能防水避汗。“彩绘”工艺还有一些技艺口诀,例如“头色不过四,身色不过三”,等等。

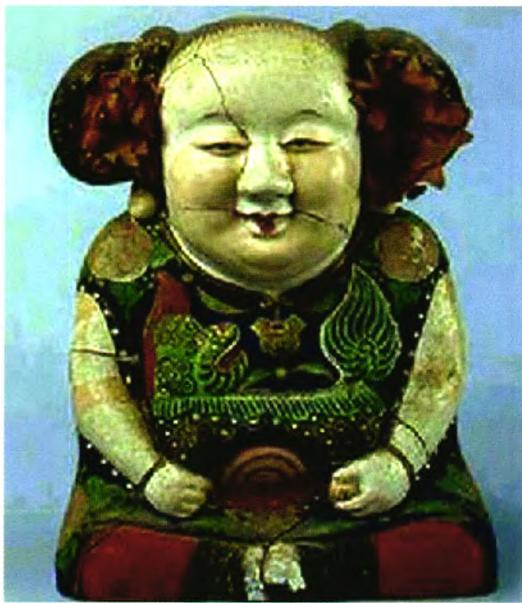


图 2



图 3



图 4



图 5



图 6



图 7



图 8



图 9



图 10

## 二、惠山泥人的作品赏析

### 1. 大阿福

“大阿福”是惠山泥人最具有代表性的作品，甚至可以作为惠山泥人的别称。“大阿福”是缘于民间传说：古时惠山一带，毒蛇猛兽祸害四方。后来天上下来一对神仙，叫做“沙孩儿”，他们法术神奇，微微一笑，山中猛兽长虫即俯首任其吞噬。人们为保平安幸福，就用惠山黏土塑造出“沙孩儿”的形象在家供养镇邪，并称之为“阿福”。从此“阿福”就成了镇灾、辟邪、降福的吉祥物。

图 2 这件《大阿福》作于清代乾隆年间，高 24 厘米，宽 18 厘米，现藏无锡市博物馆。这尊“大阿福”是采用双片模印制的泥人，造型端庄大方，大头圆脸，饱满丰盈，鼻直口方，眉弯目秀；头梳双垂菱形髻，两边各以牡丹花簪首，胸佩“长命锁”，手抱“青狮”，盘膝而坐，笑容可掬。虽然是以模印为主，但造型极其概括完整，用色单纯而强烈，充满浓厚的民间情趣。

惠山泥人后来出现的各种“阿福”，其形式、寓意更加丰富：其一，泥人变成了一对男女，意为“儿女双全之福”；其二，怀中之“物”根据不同的需要而变化，可以是“福”字、“元宝”或“寿桃”，也可以是“龙凤”“如意”，等等；其三，阿福的“神性”逐渐被淡化，取而代之的是更生活化和世俗化的可爱的孩童形象，阿福变成了民间真正的“福娃”。（图 3 至图 10）

### 2. 一团和气（图 11）

“一团和气”成语本意为形容满脸和蔼的表情，后指无原则的和气。无锡市博物馆收藏的早期惠山泥人

“一团和气”，其面部圆润丰满，头部造型与上文提到的“大阿福”相似，因此有人认为是从“大阿福”造型变化而产生的作品，也可能是上述作品同期的、风格相同的作品。这件泥人手持横卷，上书“一团和气”。人物面部圆润丰满，头上结发为“双垂髻”，并饰牡丹花簪首，古时“花”通“华”，象征荣华；身着袍衫，足蹬“双钱靴”，寓意“富贵到底”；胸前佩有“长命锁”，以求平安（图 12 为笔者绘制的《一团和气》结构分析图）。

与“一团和气”样式相同的泥人，其手持横卷上的字，有的写作“和气呈祥”“和气吉祥”“和合致祥”，甚至“恭喜发财”“福寿”等寓意吉祥的文字。还有把横卷改为“金元宝”“玉如意”等宝物。

后来，“一团和气”泥人样式发生变化，把人物身体缩作一团，呈圆形状。在中国绘画中，曾出现这种团形构图的人物画。明宪宗朱见深创作的《一团和气图》（图 13）取材“虎溪三笑”的故事。画中晋代高僧惠远、道士陆修静、儒者陶渊明三人相拥，构成一个圆形，以表示三教求同，一团和气。嵩山少林寺明嘉靖年间的石刻线画《混元三教九流图》（图 14）也是将老子、孔子和释迦组合为一体，意为“为善殊途，咸归于治”的理想。

惠山泥人和苏州桃花坞木版年画《一团和气》（图 15、图 16）出现这种造型样式，与其说是继承了明代文人画的构图形式，不如看作是民间艺人对传统工艺品中的团花纹样及圆形糕饼木模的借鉴。但这种把人缩成圆形的样式，虽然笑容依旧，总令人感到一种束缚与压抑，反映出当时人们的一种心理状态，艺术上也失去



图 11



图 12

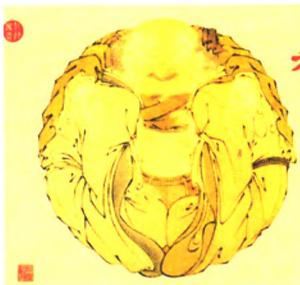


图 13



图 14



图 15



图 16

了民间艺术纯朴自然的本质。

### 3. 小玩意

作为儿童玩具的“耍货”，惠山泥人的玩具种类很多，除了动物之外，更多的是人物玩具，被称为“小玩意”或“小如意”。这些人物形象完全是生活中的人物或者是故事中的小角色，成为旧时儿童喜爱的随身玩偶。

图 17 是无锡市博物馆收藏的一件“小玩意”，这件作品人物角色不详，或许本身就没有名字。他就像过去邻院的一位幼童，正护膝蹲坐，头微微向上倾斜，面带嬉笑，似乎正在聆听大人讲一个有趣的故事。也许听故事的还不止他一人，笔者推测此作品的原状应该是多个人物造型的泥人构成的一组套件。《小玩意》的面部开相，承袭了“阿福”的特征，依然圆润丰满，俨然是大户人家童年幸福的孩子。不过其面部的表情刻画得更

为细致有趣，一大一小两只眼睛，上翘的嘴角，再加上双下巴、小酒窝，一改“阿福标准像”的开脸模式，显得更加朴实可爱、生动自然。特别是身体蹲坐的姿态，护膝的双手，寥寥几笔就已经十分传神。《小玩意》的着色淡雅，衣着上的纹饰也仅作简单的点画，意到为止。整个泥人的艺术处理简洁统一，立体浑厚，充满了江南的文人气息，很像是古画中的顽皮童子。

当然，在惠山泥人中也有民间气息更浓的人物玩偶，如无锡市博物馆收藏的两件“小如意”（图 18）就是典型批量翻模的“粗货”。但是其面部的开相生动，着色大胆，身体没有太多细节的变化，适合随身携带和把玩，更具民间儿童玩具的特征。

### 4. 庆顶珠

《庆顶珠》，又名《打渔杀家》（图 19 为《庆顶珠》旧



图 17



图 18

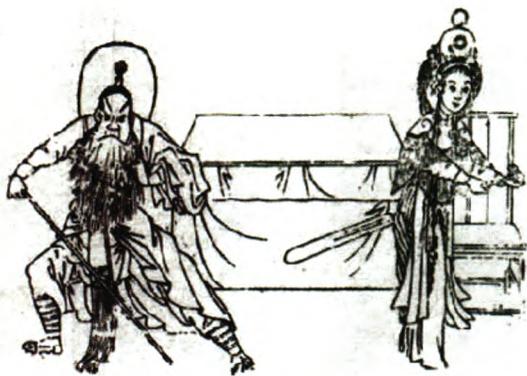


图 19



图 20



图 21

版戏木版年画本插图)。清末民初,几乎所有有名的京剧老生和花旦都会演这出戏,包括梅兰芳先生和王少亭先生都合作演出过(图 20 为梅兰芳、王少亭《打渔杀家》剧照)。

惠山泥人捏塑《庆顶珠》(图 21)是今存多件清末民初“手捏戏文”作品中的一件。作品表现的是萧恩带女儿萧桂花在江边打渔的情景。萧恩头顶宝珠作马步状,似在嘱咐女儿划稳船,准备下网。女儿全神贯注地持桨看着船头。整个造型简洁传神,清新素雅。特别是在色彩的处理上,很见造诣,如萧桂花的面色被大胆地处理成粉青色,与萧恩的红脸形成鲜明的对比。二人的不同面色又与泥塑中的服装、道具的色彩形成既统一又有变化的色调。此外,作品人物的“开相”也非常精致与传神,特别是萧氏女儿的面容勾画,完全是江南美少女的清丽形象。虽不如天津泥人张彩塑写实,但惠山捏塑戏文因其概括性、写意性的表现手法,成为独树一帜的室内观赏性艺术品。

### 5. 韩湘子

“韩湘子”是民间传说的八仙之一。八仙是我国民间艺术乃至文人艺术的传统表现题材(图 22 为“韩湘子”线描,图 23 为“韩湘子”剪纸)。

相传韩湘子为唐代文学家韩愈的从侄,生性狂放,浪迹江湖,后经吕洞宾引度,得道成仙。现藏无锡市博物馆的这件惠山泥人《韩湘子》(图 24),表现了韩湘子年轻时骑牛吹笛、怡然自得的情形。其实在我们看来,泥人“韩湘子”更像是昆剧《小放牛》中的一个“吹笛牧童”,并非什么神仙奇人。中国民间艺术的特征之一,就是常常把所谓的神仙世俗化,以此消除“神”与“人”的差异,表明“神”不在别处,就在人们的生活之中。

惠山泥人《韩湘子》造型独特,韩湘子横坐牛背,牛头向前,人面向后,充满张力;春牛圆腹肥臀、四肢健壮、牛首夸张,其造型颇有汉代陶塑的风格。春牛睁大眼睛,抬头仰角,止步不前,似乎在倾听美妙的笛音。这些细节的匠心独运,体现了惠山泥塑艺人独特的设计



图 22



图 23

图 24 惠山泥人《韩湘子》无锡市博物馆藏

创意和高超的表现技巧。

### 三、惠山泥人的艺术特色

惠山泥人与我国其他地区,如西北地区的泥娃、泥虎,京津地区的泥人、泥塑完全不同。作为具有江南民俗文化特色的传统工艺美术,惠山泥人艺术风格独特、表现形式多样、文化个性突出。其艺术特色概括如下:

#### 1. 手握指塑

惠山泥人的表现手法是以泥塑型,再加上彩绘描画。泥塑部分主要是为泥人塑造空间形态,大多采用“手握塑型”的方法。这种用手直接控制的方法既能够快速成型,也可以避免太多使用工具而过分雕琢。为了给后面的“彩绘”工序留有余地,惠山泥人的泥塑造型一般都比较简练、概括、浑厚,有的甚至没有什么空间细节。这很像今天流行的“平台玩具”,惠山泥人的塑型仅仅是构建了一个立体的“画面”或“画布”空间。

#### 2. 赋彩绘形

与泥塑造型不同的是,惠山泥人的色彩表现非常丰富、整体统一,讲究用“赋彩”与“绘形”相互配合的方法对色彩进行处理。在“绘形”中“画”的比重很大,是通过描画来表现角色需要的某些细节,如人物的“开相”,服装、道具、纹饰的表现,等等。特别是纹饰的描画受江南地区丝绸刺绣、木版年画的影响而显得非常精细,经久耐看;“赋彩”中“彩”的成分也很浓,讲究泥人的配色构成和色彩气氛,特别是冷暖色调的协调配合,使色彩既在对比中见“丰富”,又在统一中求“雅致”。

#### 3. 叙事表情

除了对艺术形式的装饰性审美追求之外,惠山泥人的表现内容也非常讲究叙事性,特别是“手握戏文”常常是中国传统文化的另一种民间表达方式。在文字并不普及的过去,“小泥人”就是一种直观有效的故事“读本”,它通过普通民众在日常生活中对其观赏、把玩的重复性过程,在人与人之间对戏文(故事)内容进行叙事性传达。由于“小泥人”过去多为孩童喜爱的物件,所以更具文化教育的社会学意义。除了“手握戏文”,作为玩具的“耍货”,大多具有丰富的吉祥如意,既可以观赏、把玩,也可以祈福、保平安。到了年节,喜气洋洋、雅俗共赏的惠山泥人还是人们钟爱的节日礼物。

泥人、泥偶是人类最早的造型艺术之一,同时也是非常广泛的文化存在,从现存的新石器时代的陶偶中就可以看到,用泥做“人”当然先于陶偶的出现。事实上泥塑正是史前人类自我意识发端的一个最有力的文化物证。惠山泥人之所以能够在江南的民间广泛存在,经久不衰,完全是因为这片土地中的深厚文化底蕴所给予的滋养。惠山泥人的艺术风格既写实又夸张,重视对情致雅趣的表现;既有简洁单纯的一面,也有细腻丰富之处,表现了江南水乡民间艺人精湛的技艺水平。

#### 参考文献:

- [1]张道一.造物的艺术论[M].福州:福建美术出版社,1989.
- [2]缪良云.中国衣经[M].上海:上海文化出版社,2000.
- [3]吴山.中国工艺美术大辞典[M].南京:江苏美术出版社,1989.

·简讯·

## 深圳市罗湖区尝试新的美术教师培训模式

2013年1月15日至16日,深圳市罗湖区美术教师继续教育培训在布心中学、松泉中学、锦田小学三所学校同时进行。授课教师全部由区内“美术教师工作室”主持人担任。本次培训旨在进一步提高骨干教师综合素养,提高教师专业技能,促进教师的专业成长,并在各个层面为教师们搭建交流平台和展示舞台;同时采取全新的培训模式,90多位中小学美术教师通过选课的方式,分别进入水印木刻藏书票、陶艺和水墨画三个培训班学习。

为了保障课程的高效性,培训课程由我区骨干教师王婧、郭维李和李倩茜共同设计并分别实施。这种以美术教师工作室为平台、以骨干教师向全区辐射的培训模式在我区还是首次尝试。三所学校开设的课程精彩纷呈,深受参训老师欢迎。三位执教老师悉心讲解、分段示范,不仅带领大家学习和切磋技法,并以新的创意思维进行美术作品的创作引导。经过两天的紧张学习、体验、交流,每位参训教师都收获满满。他们以一件件创意十足的陶艺、一幅幅酣畅淋漓的水墨画、一张张精美的水印木刻藏书票,展示了本次培训的成果。

(王婧、郭维李 报道)