

苏州大学

硕士学位论文

留住最后的朴素与纯真——唐山玉田泥玩具的现状和未来

姓名：刘东

申请学位级别：硕士

专业：设计艺术学

指导教师：诸葛铠

20080301

留住最后的朴素与纯真

——唐山玉田泥玩具的现状和未来

中文提要

玉田泥塑俗称玉田泥人，是一种半塑半画、以画为主的小型泥彩塑，也叫泥玩具。是供儿童游戏把玩的器具，民间俗称“耍货”。

唐山玉田县的戴家屯、西高桥一带，是远近驰名的泥人之乡。这里的男女老少都是质朴、勤奋、聪慧的民间泥塑能手。一堆平常的泥土，一到他们手里就变成造型生动、形象逼真、色彩鲜艳、栩栩如生的人、禽、虫、兽。从玉田泥人坯模造型与秦汉时期的陶俑相似来看，它的历史相当久远。在清光绪年间，以戴家屯刘凯为代表的泥玩具艺人就已盛名远扬。中华人民共和国成立以后，在人们政府支持和帮助下，泥人艺术得到了继承。七十年代末和八十年代初是玉田泥人最为繁荣兴旺的时期，各种泥制品种类齐全、花样繁多、五彩缤纷。其中有儿童玩具、戏曲人物、飞禽走兽、草虫小品等。儿童玩具有代表性的作品是不倒翁、泥娃娃、泥公鸡等。泥玩具属北方民间美术中格调较清新、气质较柔雅的一路。雅拙有趣、憨态可鞠，惹人喜爱。

玉田泥玩具中的造型，多来自于人们的生活和生产活动有关的物象，涵盖社会生活的方方面面，融汇于百姓的生产劳作、人生礼仪活动当中。其形态是造型的具象与抽象，纹饰的写实与象征，色彩的对比与调和，理想性与现实性的完美统一，同时也融入了丰富的民俗文化。

关键词：玉田 泥玩具 民风民俗 形态 功能

作 者：刘 东

指导老师：诸葛铠

Retain the Final Pure and Simple

Present and Future of Tangshan Yutian Mud Toys

Abstracts

Yutian clay sculpture commonly called as Yutian clay figurine, it is kind of half sculpture half drawing, specializing in drawing small-scale clay painted sculpture, calling the clay toy too. It is an utensil which the children can play with, commonly called as playing with "the goods among the people".

The Daijiayun and Xigaoqiao of Yutian county of Tangshan area is famous township of a clay figurine far and near. Men and women, old and young here are mostly simple, diligent, bright folk clay sculpture expert. A pile of usual earth can become model vivid, image lifelike, bright in luster, lifelike people, birds, worm, beast through their hand. Because the pottery figurine in the period of Qin Dynasty and Han Dynasty is similar to Yutian clay figurine mold model, its history is quite remote. In the Guang Xu Year of Qing Dynasty, the toy actor of clay has already sneered sound in generation Liu Kai in the Daijiayun as representative. After the People's Republic of China is established, under the people's government supports and helps, clay figurine art has been inherited. It was the period that the clay figurine of Yutian is most glorious at the end of the seventies and beginning of the eighties, with shapes, colors any colorful. Kinds of among them there are toys for children, opera personage, birds and beasts, grass worm essay, etc. Clay toy is initiated in peasant sideline production, it is simple and lucid and lively, and belongs to the North style fresh, markings gentle are refined one in the folk arts. It is plain and clumsy. The silly appearance can be brought up, making people like.

The models in the clay toy in Yutian, comes from objects related to people's life and activity in production. It contains every aspect of social life, merges in the time of the etiquette, years old activity and common people's production working, the model shape is alike and abstract, the symbol of decorations or realistical paint, contrast and mediation of color, and the perfect unity of the ideal and the reality.

Key words: Yutian Clay toy Folkways Shape Function.

Supervised by: Kai Zhuge

Written by: Dong Liu

苏州大学学位论文独创性声明及使用授权的声明

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

研究生签名：刘东 日期：2008.3.19

学位论文使用授权声明

苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论文合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权苏州大学学位办办理。

研究生签名：刘东 日期：2008.3.19

导师 签名：褚菊珍 日期：_____

序 言

一、课题研究目的

近年来,随着非物质文化遗产保护的升温,世界的目光对古老的民间艺术越来越关注。更多的中国人也开始关注我们身边正在消失和已经消失的艺术瑰宝。中国人越来越迫切需要了解自己民族的民间艺术,越来越多的人意识到保护和传承这些带有民族和历史烙印的艺术是多么重要。

中国乡土玩具,历史源远流长,数千年来,一直在民间流传、发展和演变,不同的地区因其当地的地理环境、人文环境、风俗习惯的不同而形成了各地区的不同风格。如:淮阳“泥泥狗”;河南浚县“泥咕咕”;山东“高密泥玩具”;无锡“大阿福”;北京“兔儿爷”,这些地区在长期相对稳定的状态下都形成了自己的地区风格,显示出丰富、深厚的文化底蕴。作为一个土生土长的河北人,通过对河北民间艺术的搜集和研究后发现,河北北部唐山的玉田与保定的新城白沟是河北泥玩具规模较大的两大产地,世代相传至今已有上百年的历史,并形成了华北平原泥玩具的独特风格。半塑半画、以画为主的小型泥彩塑,造型是具象与抽象的统一;纹饰兼有写实与象征的特点;色彩以白色做底,付以红、黄、绿、黑等颜色,是对比与调和的完美结合。白沟泥人时至今日几乎绝迹,然而玉田泥玩具在长期的农耕社会,自给自足的经济条件下延续至今,显示着顽强的生命力。玉田泥人都是经过艺人们的手工制作完成,所以世界上没有两个完全相同的泥人。在揣摩泥土时艺人把自己的情志、希望和祝愿也融入其中,经过捏泥胎、翻模、压模、上色等几道工序最后成为一件成品,这时的泥人就不再仅仅是个简单的泥人了,那是艺人们的一份心,一份情…。但是极度市场化的社会带来了致命性的问题,由于泥玩具的民间性,其存在的基础有日渐狭窄的趋向,面对机械化生产和模块化产品的冲击,其生存遇到前所未有的危机。怎样使传统艺术融入不断变化的时代就成了保护和传承要首先突破的坚冰。写这篇论文的目的有二:一是从题材、制作、观念、民生、民俗和社会功能等方面使更多人了解玉田泥玩具;二是通过对新时代艺术品及玩具的相关分析试图为玉田泥玩具未来的发展指出方向。吕胜中先生把民间艺术的传承人叫做“艺术的母亲”。是啊,象玉田泥玩具这样以整个玉田地区上百年的文化为背景的艺术,又有多少可敬的“母亲”还在为它默默付出自己的心血!其中的每一件作品或每一个纹饰,甚至是纹饰中的每一个弧线,无不蕴

涵着丰富的感情和文化内涵。在民间文化急速消失的今天,我觉得有责任沿着尚存的一些痕迹去追寻古老的根脉,等所有的弥留被历史的尘埃所湮埋之时,希望留给世人的不只是一捧泥土。

二、课题研究现状

玉田泥玩具是我国民间泥塑的重要组成部分,在全国的泥玩具中占有自己的一席之地。唐山玉田泥塑从艺术成就上不输陕西凤翔泥塑,但是从各种媒体上却很少看到关于玉田泥塑的介绍和报道,导致玉田泥塑的知名度远远无法和陕西凤翔泥塑相提并论。搜集资料过程中发现,杨学芹所著的《唐山民间美术概论》和张廷风编写的《河北民俗文化》是能够找到的寥寥无几的文献资料中最具代表性的系统论著。《河北民俗文化》一书用一个小节介绍了玉田泥塑,其重点侧重于民俗文化 with 泥塑成因的关系,极少涉及其工艺制作;《唐山民间美术概论》中虽然把玉田泥塑作为唐山民间美术重点来阐述,但缺乏时代感,没有结合时代特征来对泥塑的生存现状进行探讨,只有一些教科书式的描写,缺少真情实景。能够参考的学术论文中,臧贵中、侯富成的《玉田泥塑古今谈》(侧重描写玉田泥塑的历史和发展)和臧术权的《泥土的音响与韵致——谈玉田民间泥玩具艺术》(重点介绍玉田泥玩具中的泥笛)也都存在描述不全面的问题;人民教育出版社出版的《中国民间美术全集》(吕品田主编)、《乡土艺术》(王宇文主编)、《中国民间玩具》(李寸松主编)等专著均涉及到了玉田泥玩具,可惜笔墨不多;近几年来《装饰》(2004年第11期)、《民俗》画刊(2000年第2期)、《河北画报》(2005年第7期)、《群苑艺友》(2006年第17期)、《唐山劳动日报》((2005年7月24日)等也有关于玉田泥玩具的文章发表,但多以图片为主。

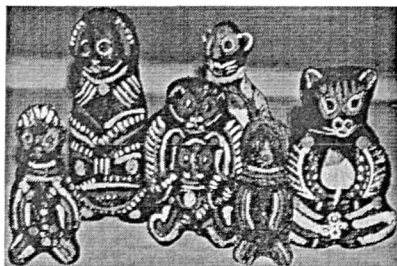
三、课题研究方法

本人通过对相关文献资料的调查研究,结合玉田实地考察,从自然条件和社会条件两方面分析了玉田泥玩具的生产和发展,把重点放在了泥玩具的形态特征上;从泥玩具的题材、制作、观念、民生、民俗和社会功能等方面分析了玉田泥玩具独特的风格特点及其成因。

第一章 历史悠久：玉田泥玩具探源

玉田泥玩具指的是小型的民间泥塑——小泥人。是供儿童游戏把玩的器具，民间俗称“耍货”。它不像大泥塑那样体积庞大，气势恢弘，但是它轻巧易拿，方便流通，趣味性强，深受广大百姓喜爱，所以玉田泥人在当地极为普遍且发展速度也很快。

中国民间玩具的渊源甚久，可以追溯到原始社会。在距今 6000~10000 年的新石器时期西安半坡村仰韶文化遗址中发现了为数众多的儿童坟墓，随葬的石球和陶球被

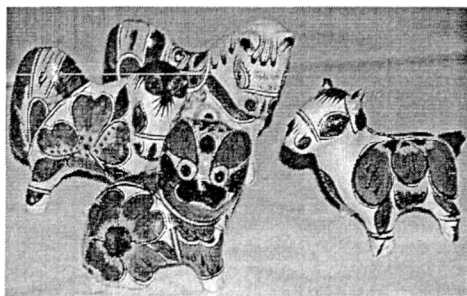

(图 1、2) 淮阳“泥泥狗”

认为是儿童生前的游戏器具。类似的球类玩具在大溪岭文化遗址、屈家岭文化遗址和龙山文化遗址中都有发现。经考古学家鉴定，半坡村儿童墓葬出土的陶球、石球都是当时狩猎的重要工具——投打弹丸。这些游戏器具被看作是中国民间玩具的雏形。中国民间玩具又经数代的发展演变，各个地区因其地理环境、人文环境、风俗习惯的不同而形成了不同地区的不同风格。像人们常听到、看到的淮阳“泥泥狗”（图 1、2），是在庙会上出售的奇形怪状叫不出名字的奇鸟怪兽，使人感到好象见到了原始社会的“图腾”；陕西凤翔泥塑

以“座虎”、“挂虎”为代表，纹饰优美，颇有古意，造型壮美，意在辟邪（图 3、4）；河南浚县“泥咕咕”（图

5），手捏战马为多，简练雄伟，鸟形“泥咕咕”据说是海螺军号之变形；山东高密泥玩具，当地称为“高密三宝”（泥塑、扑灰画、剪纸）之一（图 6），“叫虎”为其代

(图 3、4) 凤翔泥塑

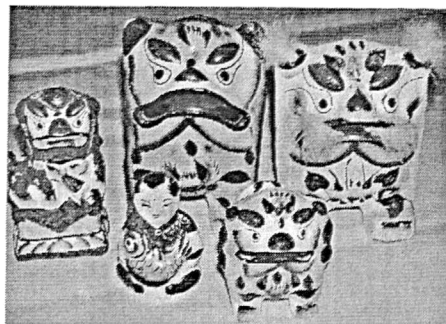
表，体分两节，皮纸连腰间，中空有哨，拉合能响；无锡泥人，泥娃“大阿福”（图 7、8），传说使民安居，带来幸

¹ 董季群，《中国传统民间工艺》，北京：中央编译出版社，2004 年 09 月，p79

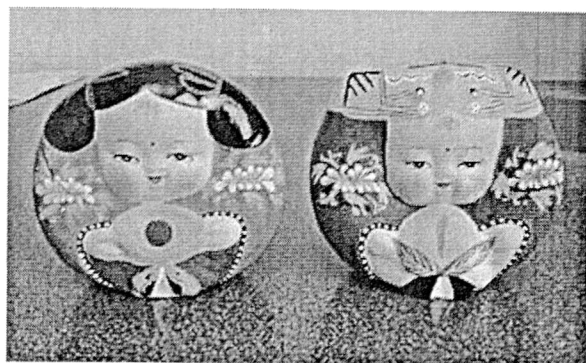
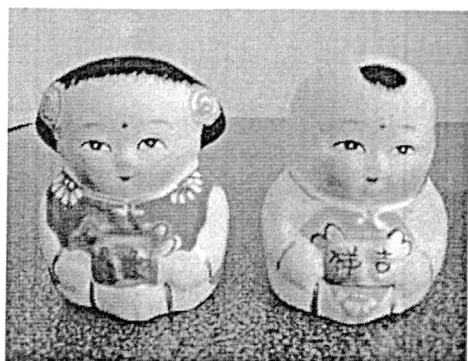
福；北京泥玩，更是形式多样，北京的“兔儿爷”、“黄胖”等诸多小玩意，京味甚浓（图9）。这些地区在长期相对稳定的状态下形成了自己的地区风格，显示出丰富、深厚的文化底蕴。

（图5）河南浚县“泥咕咕”

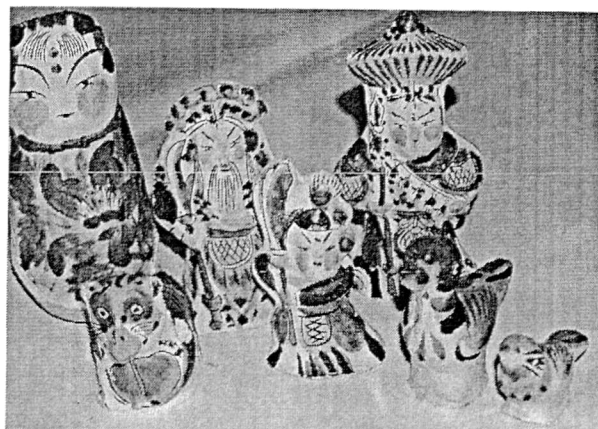
（图6）高密泥玩具

（图7、8）无锡“大阿福”

（图9）北京“兔儿爷”

（图10）玉田泥玩具

玉田泥玩具（图 10）是我国民间玩具的重要组成部分。河北北部唐山的玉田与保定的新城白沟是河北泥玩具规模较大的两大产地，世代相传至今已有上百年的历史，并形成了华北平原泥玩具的独特风格。白沟泥人延至今日几乎绝迹，然而玉田泥玩具在长期的农耕社会，自给自足的经济条件下延续至今，显示出顽强的生命力。因为泥玩具的产生和发展并不是孤立或单独存在的现象，泥玩具的诞生与人类生产劳动和社会的发展与进步保持着紧密的联系，是不可分割的。玉田泥玩具的诞生有自己独特的自然条件——特质的泥土，清朝末期的时代契机，有心灵手巧的艺人，加之当地对精神食粮的需求，从而使泥玩具有自己庞大的销售市场，又迎合了当地人们祈福、纳祥的民俗心理，更给人们带来了经济上的实惠。所以，玉田泥玩具从古至今显示出顽强的生命力。

（一）自然条件

唐山玉田县是的“中国民间艺术之乡”，民间艺术的主要代表是玉田泥玩具，因为这里有制作泥玩具的先决条件——泥土。全县土地资源大致有四种样式，北部丘陵区为褐土；中部平原区为草甸褐土、潮土；西南、南部低洼区为脱沼泽化潮土，土质粘重，多有姜砂障碍层，地下水位高，部分耕地有季节性积水；土壤的多样性导致土地资源质地不一。还乡河沿岸轻度盐碱区，沿河一公里内为褐土化潮土。在当时工农业比较落后的情况下，人们还不能有效的均衡土地的 PH 值，所以当时土地的显著的特征就是，不利于农作物的生长。尤其是还乡河沿岸土地泥质属于褐土化潮土，里面含有有机物、全氮、碱解氮、速磷、速钾，质地松软，晒干后的泥土无裂缝，虽不利于农作物的生长但却给泥玩具的制作创造了得天独厚的条件。

泥玩具是小农经济的产物，而小农经济的特点是“一头黄牛二亩地，老婆孩子热炕头”的自给自足式经济，种瓜得瓜，种豆得豆，风调雨顺，丰衣足食便成了农村家庭的殷切希望。而玉田经济正是一种典型的以农耕为主，以农民为主体，以农村为主导的社会经济，男耕女织的传统生活方式，由于封建经济基础未变，民俗稳定，泥玩具也获得了平稳发展。它是由劳动人民所创造，又为劳动人民所享用的大众艺术。因其材料易得、成本低廉、易于制作、适应面广，在当时各个地区普遍受到欢迎。它可

供孩子们娱乐把玩，也可装饰美化生活，又蕴含着民俗的社会深层心理。

（二）发展历史

清光绪年间，以戴家屯刘凯为代表的泥玩具艺人就已闻名乡里。素以泥笛艺人著称的刘凯（1870年～1961年），在这个村庄靠捏泥笛和画庙养家糊口。为使泥土发出响声，他把泥巴拽成“银锭”，选好一顶端，扎两个“鼻眼”直穿两侧，口吹顶部便发出音响，以此来表达老百姓追求生活富裕的愿望。最典型的代表有：马蹄形、荷包形、线板形、桃形、饺子形银锭和类似古建筑屋脊兽的陶笛及十二生肖等泥玩具。其银锭陶笛与新石器时代的陶哨、陶埙十分相似。足见玉田泥玩具之古韵。新中国成立后，在人民政府支持和帮助下，泥人艺术得到继承。刘凯之子刘俊祥（1909～1973）在继承父业的传统泥塑做法基础上，勇于创新。1956年他带领儿子刘广田（1947—）和邻村吴玉成（1935—）在实践中大胆想象，他们根据现实生活捏出多种姿态各异的泥胎，晒干后，在胎上翻制印模，然后再放入灶堂用火烧到一定程度，即成陶模。用模子复制的泥塑其特点是：空心薄壁，可装苇笛，用嘴对准吹气口，即可发出咕咕的音响。从而，占玉田泥玩具绝大部分的音响泥玩具达到了制作快、晒干快、销售快，种类逐渐增加到300多种。他们的影响，从街坊邻里波及至邻村西高桥。²

邻村西高桥也开始了大规模的生产泥人，那时戴家屯，西高桥村以制作泥人为业者遍及家家户户，技艺父传子承，男女老幼一齐动手，“孩子们拽泥，老太太削鼻儿，男子汉压模，小媳妇拿笔。”刘俊祥、刘广田、吴玉成等都是彩塑高手。七十年代末和八十年代初是玉田泥人最为繁荣兴旺的时期，各种泥制品种类齐全、花样繁多、五彩缤纷。每逢集日，人们挑着担子，肩背箩筐，手推单轮车，载着泥人向临近的古镇鸦鸿桥集市汇集。

鸦鸿桥镇是冀东古老的集镇，传统集日已有500多年历史，素有“京东第一大集”之美誉。位于玉田县城东南17公里的还乡河畔，地处京、津、唐三角中心地带，为泥人的流通提供了便利的交通条件。据说集市上卖泥人的摊子可达一百多个，其中泥玩具的摊位家家相连形成泥人一条街。来往北京、天津、东北等各地商贩络绎不绝，争相购买。每五天一集，当地歌谣唱出了当时做泥人的盛况：“夜里削苇鼻儿，白天

² 黄进，贺为民，《民间艺术欣赏》，南京：南京师范大学出版社，1988，p53

画泥人儿。泥人一上集儿，回来米进门儿。闲日下庄喊：破烂换泥人。”几句歌谣唱出了当时玉田人在传统农耕时代自给自足的自然经济条件下以捏泥人、卖泥人为主的生活方式。其形式是父传子，子传孙的家庭作业式。

玉田泥玩具有浪漫的芳姿、民族的风格，散发着浓浓的乡土气息。1981年，玉田泥玩具参加了中国美术馆举办的民间美术展览会，当年中国美术馆、中国工艺美术学会的李寸松、河北省群艺馆的王宇文先生先后专访泥玩具之乡。1982年，泥玩具作为中日友好邦交的使者赴日本参加展览。1985年法中友协吉莱姆先生购买了二百多件泥玩具。1987年，泥玩具艺人刘广田、吴玉成参加河北省民间美术技术表演赛，其泥玩具作品在国内外均有收藏。1993年玉田县被中华人民共和国文化部命名为“中国民间艺术之乡”。

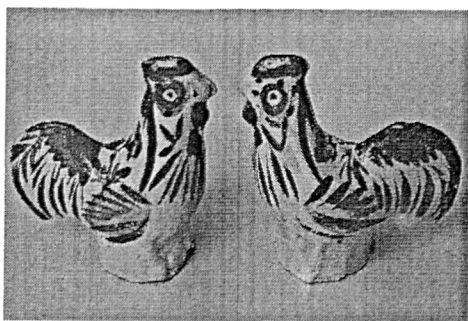
第二章 玉田泥玩具种类

玉田县戴家屯、西高桥等村是泥玩具的主要产地。这里的男女老少多是质朴、勤奋、聪慧的民间泥塑能手，一堆平常的泥土，一到他们手里就会变成造型生动、形象逼真、色彩鲜艳、栩栩如生的人、禽、虫、兽。据考证玉田泥玩具产生已有二三百年的历史，中华人民共和国成立以后，在人民政府支持和帮助下，泥人艺术得到了继承。文革以前和八十年代初是玉田泥人最为繁荣兴旺的时代，各种泥制品造型简洁，色彩鲜艳，以朴素大方、喜庆欢乐为主要特征。种类齐全、花样繁多、五彩缤纷。当地歌谣有：“小妹妹，小弟弟，一人抱一大公鸡，红冠子绿膀子，壮壮实实泥做的。”泥人题材极为广泛，归宗别类，基本上可分为儿童玩具、戏曲人物、飞禽走兽、虫草小品等四大类别。儿童玩具“耍货”代表性的作品有不倒翁、泥娃娃、泥公鸡等，物美价廉，乡土风味很浓；戏曲人物不但有生、旦、净、末、丑等各种行当的人物造型，而且还创造了“三国演义”、“封神演义”、“西游记”、“白蛇传”和其他古典小说与传统戏曲的造型，活灵活现，妙趣横生；飞禽走兽中，从象征吉祥的孔雀到珍贵的丹凤，从森林中的猛虎、豹子到可爱的大熊猫、狸猫、花狗等，应有尽有，千姿百态；虫草小品有蝈蝈、鸣蝉、老鼠、乌龟等，憨态可鞠，惹人喜爱。其中又以泥娃娃和戏出最为典型。泥娃娃有“吉庆有余”：男女童一对，一抱鸡一抱鱼，或一骑鸡一骑鱼，又有“麒麟送子”、“招财进宝”、“五谷丰登”等，大一点的约有三十厘米左右高、小的十几厘米高。戏出是指取材于戏剧人物的泥人，有单人、双人、三人三种形式，单人大的近四十厘米，小的十厘米左右。双人的如“梁祝”、“天仙配”、“孟良焦赞”、“关羽周仓”、“苏三起解”、“小放牛”等等；三人的有“劈山救母”、“白蛇传”、“三进宫”、“桃园三结义”等。人物多取自河北梆子剧目，无论两人或三人都出自一个模子，形成“连体式”，人物之间不留空隙，便于翻模而且保证了泥胎的强度。单个的泥人表现题材更丰富：“八仙人”一套八个单人，“西游记”一套四个单人，“三国演义”、“水浒”每套多达十几至数十个单人。

玉田泥塑按其用途可分为两类：一是供孩童玩耍的泥玩具，民间俗称“耍货”；另一类玉田泥塑是案几陈设品。

（一）儿童玩具

玉田泥玩具中的“耍货”造型花样繁多，动物、不倒翁娃娃，故事小品。以苇哨作响，以皮筋牵动使动物能跑、跳，以兔皮作鼓，摇起来有声，情趣盎然。“耍货”半塑半画、以画为主，高约 10 厘米，也是模制彩绘，品种极多，男女老少、生旦净

（图 11/12）大公鸡

（图 13）新媳妇回娘家

末，应有尽有；古今的神话传说、历史人物、农工商学兵，无所不包。艺人们全凭自己对生活的理解和认识，得心应手的塑造出这些小泥人。就其

时代而言，有传统样式也有现代样式，其传统品有“孙悟空”、“花老虎”、“大公鸡”（图 11、12）、“关公”、“秦琼”、“麒麟送子”等等；现代式样有“新媳妇回娘家”（图 13）、“小孩骑自行车”、“儿童骑摩托车”等等，造型单纯奇妙，稚拙有趣，色彩鲜艳醒目。

不倒翁作为一种为人熟知的民间玩具，在全国各地都很流行，北方地区又称其为“扳不倒”，形似醉汉或寿星，底部半圆形，中空底实，上轻下重，按捺之后在重力作用下旋转不倒，是哄逗儿童的好玩艺儿。不倒翁花样繁多、材料多样，最常见的是纸身、泥底，用纸浆灌模或用废纸黏糊成形，再用泥土捏制一个半圆的底座，二者粘合之后，表面糊白纸、施彩绘。要领在于底部的表面必须光华圆润，底部的中心必须沉重。利用重力的作用打倒后会自行起立，且前仰后合，甚是喜人；也有用木头做底部的不倒翁，底部中心固定着铁块或石子；又有用小葫芦挖净内瓤做成的

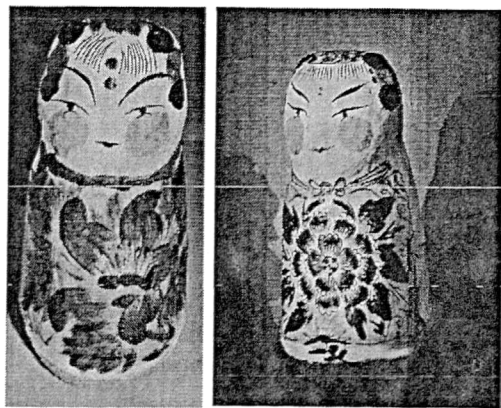
“葫芦翁”，表面施彩绘、内部灌铅；用鸡蛋壳、旧乒乓球也可以作成小不倒翁。不倒翁的造型除寿星、老头之外，还有多种，如“七品芝麻官”是依据京剧舞台上的小花脸绘制面部、头上安乌纱帽、或安帽翅，怀抱一枚大铜钱，旋转摇动时帽翅颤动、滑稽可笑。

玉田泥玩具中的不倒翁，下用半圆泥团，上用纸浆石膏胎造型，上轻下重，摇而不倒。其不同于玉田其他的泥玩具，它不是全部用泥做的，上半部分是用纸糊成的，也需先捏泥胎，即先在娃娃泥胎上分别糊几层纸，第一层纸与泥胎之间用细纱土，而不是用浆糊，防止糊完的纸壳与泥胎粘的太牢固不容易将其分离。糊出头部与胸部，待之干后再脱下来；下半部分用粘泥做成凸面朝下的半圆形的泥碗，作为底座。将上下两部分粘合在一起，内部是中空的凉干后刷上泥浆，看上去就像是完全泥做的一样。不倒翁常作成娃娃状，头上戏髻、两颊绯红，衣着涂作大红大绿，摇摇摆摆，憨态可掬。

艺人用成熟精妙之笔刻画出神态各异的“不倒翁”，主要有“七品芝麻官”、“不倒娃娃”（图14）、“财神献宝”、“连年有余”、“观音菩萨”、“弥勒佛”等。玉田不倒翁中的“女娃”造型（图15、16），弯如月牙似的眉毛，纤细的双眼，挑逗的丹唇，带有皮影人的神态，自然晕开的粉红两腮，又饱含京剧人物的韵味。胸前有一朵盛开的鲜花，不仅有杨柳青年画的粉艳之美，还形成了美妙典雅的彩塑风格。艺人常用丰富的想象和夸张、对比绚丽的色彩抒发内心世界，总是试图用美丽的理想去代替那不足的真实。儿童对不倒翁尤其喜爱，手里拿着不倒翁，嘴里还唱着：“这边倒，那边倒，倒来倒去没倒了，鸡蛋脸，没有腰，眯着眼睛咧嘴笑。扳一下，等着瞧，动摇西摆正中好。说奥妙，道奥妙，底重上轻心牢靠。”

（图14）不倒娃娃

（图15、16）女娃

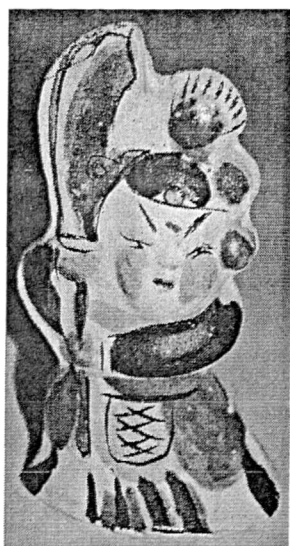
前面提到玉田泥玩具中有一种叫做泥笛的泥制音响玩具。这种泥笛的泥腹内镶苇鼻儿，有的在顶端扎两个“鼻眼”直穿两侧深孔，口吹顶部或背部等处小孔，泥笛便发出奇妙悦耳的音响。这种泥笛可发声的特性尤其受孩子们的喜欢。

泥笛，同样以历史人物、神话故事、田园动物等为题材，用泥土捏塑形象，经彩绘后成为泥坝，供人把玩，泥笛的造型一般为椭形体，单纯简练，外观色彩强烈而协调。其代表作有“八仙过海”、“麒麟送子”、“大公鸡”等。所以大多数玉田泥笛与普通泥玩具在外表上看是基本一样的，只是泥笛泥腹内镶有苇鼻儿。苇鼻儿是一小段的芦苇杆，内插牛皮纸，就是在苇杆里用牛皮纸做舌头。玉田不光制作泥玩具的泥土丰富，还有丰富的制作苇鼻儿的芦苇材料。玉田县南部地势低洼，盛产芦苇。据清光绪《玉田县志》记载，早在清光绪年间，兰河下游，渠河头一带，就曾“禾苇半焉”。随着自然繁衍，面积逐年扩大，丰富的芦苇资源给苇鼻儿制作提供了丰富的原材料。这也是玉田泥笛在泥玩具中占主流的主要原因，其制作工艺与普通泥玩具大致相同，就是在泥人打开模子封底的那一步，在底部镶了一个苇鼻儿，藏在泥人中空部分，从外面看上去只是多了一个苇杆粗细的小圆孔。制作泥笛的工具较简单，几根圆、扁竹签，几个大小不等的竹筒和用来按印纹样的陶模。先用手捏成大体形状后，再用竹签压出眼、鼻、口等细部，上色基本与其他泥玩具相同，主要是最后在头部和背上用竹签扎出吹孔。腔的大小，泥的薄厚，吹孔的位置、方向都会影响哨音的优劣。还有最简单的泥笛，就是简单的一块长条形泥巴，旧时称“银锭”。也有马蹄形、荷包形、线板形、桃形、饺子形银锭，在中间处用高粱顶端最细的那段秸杆扎出一个透气的小孔，这就是不用装苇鼻儿的简便泥笛。

这种“泥叫叫”在孩子们玩耍的时候可以当哨子吹，“咕咕咕”的哨声伴着孩子们的笑声响遍村庄和田野（所以民间也叫泥哨）。这种悦耳动听的音响效果，给孩子们带来了无穷的乐趣，当地的歌谣唱到，“小弟弟，真淘气，妹妹耳边吹鸡笛，喔喔喔！喔喔喔！天亮了，快快起。”

现在的泥笛不多见了，但是泥人的背后一般也扎出个小孔，但是现在的孔是为了透气，是为了泥玩具自然风干时干的快些，而不是用来吹响用的。

（二）案几陈设品

（图 17）耍大刀

另一类玉田泥塑是案几陈设品，多为神话故事历史演义、戏曲故事中的人物造型，如：“唐僧取经”、“猪八戒背媳妇”、“孙悟空”、“王母娘娘”、“玉皇大帝”、“托塔李天王”、“牛魔王”、“三节棍”、“耍大刀”（图 17）、“沙和尚”、“哪吒”、“二郎神”、“马王”、“太岁神”、“麻姑献寿”、“八仙人”、“贵妃醉酒”、“福禄寿三星”等。还有一类是神灵偶像，包括祖宗神、宗教神和神化了的

历史人物，如“土地公公”、“观音菩萨”、“太上老君”、“如来佛”、“财神爷”（图

（图 19）关公

（图 18）财神

第三章 玉田泥玩具的民俗特征

玉田泥玩具中的造型，多来自于人们的生活和生产活动有关的物象，有的是远古的图腾，有的是吉祥标志，代表着不同的理念、情感、意愿，涵盖社会生活上的方方面面，融汇于百姓的生产劳作、人生礼仪与岁时活动中。其中融入了丰富的民俗文化。主要表现在以下几个方面：

（一）祭奠神灵

古代有祭祀的风俗，祭尊神灵圣贤或是祖宗，在玉田当地就有拜神祭祖的风俗习惯。其中最普遍的是每年腊月二十三要祭灶君，别处一般是张贴灶神画像，多是年画形式，然而玉田这里年画都是从外地贩运过来的，相对比较稀少，而泥人却是盛产，因此玉田的乡村为了图方便，便在祭灶君时用当地的泥人代替，家家户户都从集市上买个灶君、灶母回来，放在锅灶旁边正对风匣的墙洞上。两边配联为“上天言好事，下界保平安”，下联也有写成“回宫降吉祥”的。中间是灶君夫妇泥神像，神像旁边往往再放两匹泥马作为坐骑。祭灶时要陈设供品，供品中突出的是糖瓜。取意灶君吃了，嘴就会被粘住，这样上天后就只会说三道四了。³

玉田泥人中有一种“刀马人”，是专供室内陈设的大型泥人，高近40厘米，左右相向，和灶王爷一样，是用泥塑代替传统图画的典型事例。造型来自民间木版印“门神”，都是骑骏马，手持兵器，陈设在堂屋迎门条案上方座钟或中堂字画的两侧。按民间传说，这种刀马人也有“辟邪”、“保家镇宅”的功能，其造型雅拙有趣，题材吉祥，色彩喜庆，别有情趣。

（二）祈福避邪

泥塑中的猪、狗、马、牛、羊、兔、鸡这些与人们朝夕相处的动物形态，都有吉祥美好的寓意，在民俗中都有用场。这些泥塑根植于本土的民俗观念，其社会功能涉及祈福纳吉、伦理教化和驱邪消灾。如，狮子，老虎在民俗活动中有着重要位置，它

³ 张廷凤《河北民俗文化》，石家庄：河北美术出版社，2003，p137

们有镇宅、护幼、祈子、增寿、驱邪消灾、招财纳福、祥和平安等诸多功能取向。色彩为黑、白、红、黄、绿五行正色，纹饰也是吉祥富贵的四季花（莲花、海棠、石榴、牡丹）。常见的还有憨厚质朴的小泥牛，身上绘有牡丹花，既有春天的信息也有富贵的寓意。冬去春来，万物复苏之时，春货中的泥牛、泥羊、泥马有“鞭春”，“劝农”之征兆，当地农谚“牛马年好耕田”。虽然不是真的牛年或是马年但还是可以买个泥牛、泥马回家，寓意这一年有个好收成。⁴

提到泥猴，取自传统名著《西游记》，就是弼马温，百姓相信放在牲畜槽桩边可保牲畜平安、兴旺。而猴子抱桃、八仙祝寿、福禄寿三星、麒麟送子、娃娃骑鹿等则反映祈子、增寿的主题。“福如东海，寿比南山”、“八仙过海”等题材，均有求仙祈寿的寓意。另外，民间又有“忠义成神，孝悌成仙”之说。⁵对于民间百姓来说，在民俗活动中祈寿似乎更加实际。给孩子庆祝生日时，亲戚朋友送给孩子娃娃骑鹿等表示祝愿；给老年人祝寿是最常见的祈寿活动，整个家族子孙都会到齐，这时老人会把八仙祝寿、福禄寿三星等送给儿孙，意为让自己福寿来庇护子孙，使家族繁盛。泥人上面多带“寿”字，寿字本身也有许多装饰变化，长字形的叫“长寿”，圆子行的叫“团寿”。另外也有多字表意的图案，像福禄寿合体字等。

（三）节日庙会

玉田泥玩具有产地集中，批量大的特点。玉田县每年春季的周公庙会，四月八庙会还有六月十三庙会都是泥人销售的最好时节，销售品种因时因地制宜。每个时期的庙会中人们需要不同的泥人，每个村镇也是有不同喜好的泥人。庙会一般设在寺庙里和寺庙附近的空地上，在节日或规定的日子举办。有的只在每年春节期间举办。庙会期间，泥玩具艺人们带着自家的泥人，到庙会上进行买卖。正月十六，人们赶头香，图吉利，泥人清早上市，以财神、药王、寿星为主。正月里狮子、老虎比较受欢迎，老虎、狮子有红红火火、心想事成之意。而在平常没有年节时，最受欢迎的当属那些猫呀、狗呀带哨的泥鼻儿和不倒翁之类孩子最喜爱的玩意儿。

⁴ 杨学芹，《唐山民间美术概论》，北京：北京工艺美术出版社，1990年2月，p86

⁵ 梁平，《生存恐慌：最后的老手艺》，海口：南海出版社，2000年，p177

（四）陪葬用品

泥人在民俗中作为陪葬品出现是民间百姓墓葬中常见的。世界上很多国家的人们都相信陪葬品可以陪伴自己进入另一个世界，中国人尤其相信这种说法，人、动物、金银珠宝陪葬的风俗习惯在我国有相当长的历史。皇帝的墓葬中可以见到陪葬牛马、奇珍异宝，可普通百姓没有相应的经济实力，但其也同样拥有追求丰富来生美好愿望的权力，所以民间的陪葬品往往以泥人、陶俑来代替。玉田泥塑中的陪葬用品除童男、童女外，最常见的还有狗、羊、牛、鸡等。

第四章 玉田泥玩具的形态特征

（一）题材多元化

古老的玉田人在慢长的古代农耕社会，生活在还乡河的两岸，辛勤耕作，人们生活的内容和方式基本上是一成不变的，形成了一个相对独立的领域，但是审美是存在共性的。他们和所有其他地域的劳动者一样，热爱自然，珍视自然品质的存在和情趣，所以玉田泥玩具善于从平凡的乡村生活中挖掘心意，既有时代感，又融进独特的乡土气息，题材广泛，花样繁多。新中国成立以后在人民政府支持和帮助下，泥人艺术得到很好的继承和发展。50年代后，造型达300多种，从泥玩具的制作到销售达到最为繁荣兴旺的时期。但在文革期间遭到摧残，流传下来的老泥模子被毁，严禁艺人做泥人。1979年后玉田泥玩具重获新生，到1982年恢复到230多种，还出现了一批新的题材。

总结玉田泥玩具的题材大致可以分4类：一是来源于戏曲人物，如“杨家将”、“西厢记”中的人物；二是来源于古代神话，如“八仙过海”、“天女散花”、“麻姑献寿”、“哪吒闹海”、“麒麟送子”等；三是来源于飞禽走兽，如小孔雀、大公鸡、狮子狗、花老虎、小黑驴等；四是来源于现实生活，取材于民间表演，如地秧歌、高跷、小车会、旱船、庙会等等。

（二）具象与抽象

玉田泥玩具从造型上看，古拙、质朴、形象生动。艺人们心灵手巧，加上丰厚的制作经验使得泥人具既具有形象的具象性又具备大胆夸张、任意取舍、略貌取神的抽象性。泥人造型简洁，选取生活中具有典型意义的事物，刻画出精到的形象。作品不论大小均无复杂的枝杈形状，尽量使造型集中在特定的体积之内，省略不必要的细节，用简洁的手法概括出形象的外貌。外形轮廓注重线条的流畅与优美，多用柔软圆滑的弧线，忌用直线。线条光滑，不做深雕重刻，决无斧凿痕迹。形成了饱满圆润的造型风格，而且充分的考虑到其形式、制作技巧等因素，与物品的实际用途有机结合。玩

具多重手感的要求而为团块造型，即将虎的腿、尾等处理得很短小，孩子们玩耍时不易损坏。在造型上形成了一种憨态可掬、稚拙可爱的审美趣味。

（三）写实与象征

由于玉田泥人造型比较简单，显示艺人功底的地方全都在着色上。好的艺人做的泥人不光色彩艳丽，泥人身上的装饰图案也丰富多彩。日常生活中熟悉的花草、果蔬、玉米谷子，还有古代传下来的花边、纹样都能往上画，他们想什么就画什么，随心所欲，变化无穷。这些装饰看似简单，实际上蕴含着艺人们熟练的技巧和精心的构思，也反应了劳动人民朴素的审美情趣和对生活的细致观察。前面提到玉田泥玩具不倒翁中有一尊“女娃”，前胸一朵写实的百合花，细看那花瓣上的纹理，叶子上的脉络，花心中的花蕊都清晰可见；再如“七品芝麻官”，胸口怀抱一枚大铜钱，图案刻画细腻宛如一枚真正的铜钱挂在胸前，显得即真实又喜庆。

（四）理想性与现实性

玩具的造型，一方面有现实的感性特征，另一方面则富有创造者主观形态的理想品质。在玩具制造的世界中，人们始终是“王者”，而来自现实世界的素材是他们随意调遣和支配的“臣民”，从而形成了一个自由随意的审美境界。但是玩具的创造又始终受着客观现实世界的制约，脱离不了客观世界的自然素材和根深蒂固的哲学基础。

1 集体意识的高度凝聚

玉田泥玩具这种源于生活的艺术形式，并不是自然实物的简单模仿，而是在人们精心制作中赋予了丰富的文化内涵的，是集体意识的结晶。用“以象寓意，以象构象”来造型，而不是百分百依据客观的自然形态来造型。没有情志是不能动人的，也就不可能产生感染力，情志是感染力产生的根源。

2 现实环境的灵感火花

泥人的制作有的是按旧时流传下来的样子做，有的则是按着自己的意愿做的，人们没有规定的流程和严格的套路，他们的眼睛就是尺度，怎么好看就怎么做。没捏之

前样子已经想得差不多了,然后在捏的过程中也随心改变,有时想好的和捏成的也会有出入。他们看见天空飞只鸟就会灵机一动信手捏来,鸟有细致的羽毛,飞翔的翅膀,小巧的爪子,尖尖的嘴巴,但是到了人们捏它时由于受到泥巴这种材料的限制,或是个人的喜好,心情的改变,尖嘴巴往往变成一个小突起,常常把翅膀合拢来方便孩子们把玩,爪子改变成一个圆形的底座以便鸟儿站立,精细的羽毛画出来几根,“取这个意思就行”在整个做的过程中,泥人的样子随着作者的思想不断的发生变化,最后才成为一件灵动的泥玩具,所以说玉田泥玩具凝结了民间艺人珍贵的灵感火花。

（五）田泥玩具的色彩特征

玉田泥玩具无论何种形式或题材,全部用大白粉打底,用食品色实施彩绘。玉田泥玩具的色彩极为鲜艳醒目,注重大块面的渲染,并适当保留空白,泥人的面部、泥鸡的头部、底座部分均露出白粉底色,最下边留出泥土本色,从不刻意追求绝对的齐整,随意的处理正好容易让人看出这是用泥做的,更增添玩具的泥土气息。上色方式具有明显的国画写意特征,潇洒大气;最后勾墨线时又近乎国画工笔的细腻流畅。颜色以大红、深绿、浅绿、浅黄、深紫等原色为主,而几乎见不到灰暗、清淡、优雅的复色。上色后用墨线勾勒纹饰、开脸儿。色块的笔触潇洒自如,墨线自然生动,具有沁人心脾的自然味道。

第五章 玉田泥玩具的传承与创新

在越来越物质化的今天，朴实的玉田泥塑濒临失传，但还是有一批民间艺术家为保护和传承这门古老的艺术而奋斗着。

（一）传承

1 玉田泥人王工作室（图 20、21、22）

继承民间传统、发展民间工艺、增加生活情趣。在继承传统工艺的基础上，融入现代气息，适应现代生活，进行大胆开拓创新，为发扬家乡民族文化献出一份力量，为繁荣艺术创作出一份贡献，是玉田泥人王工作室的创办宗旨。

工作室于 2005 年 10 月 1 日正式成立。一直遵循“继承传统，融入现代”的制作理念，以“展示民俗，点缀生活”为宗旨，大胆创新，不断开发适应现代生活的“原生态”新形象。

随着泥土在城市中的渐渐隐去，越来越难看到原生态的泥土了。他们的产品坚持真正土里巴叽的“土货”，继承了民间“原生态”表象形式。产品保持以手工绘制为主，最大限度的保留古老泥玩具形态逼真、粗犷夸张，简练概括、威武可爱，优美自然的特点，人手使力的痕迹时而会残留在泥人上，甚至还能看到指纹……无论哪一品种，都有一种浓郁的黄土气息，有一种温暖的质感。

在山东省日照市召开的“中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会第 22 届年会”，评出了首届中国民间工艺美术“乡土奖”，玉田泥人王工作室泥塑作品《公鸡》获得了铜奖。

（图 20、21、22）玉田泥人王工作室作品

2 泥塑传承的推动者

“这么好的东西，不能让它消失！”这是我在玉田论坛上看到的一篇关于保护和继承玉田泥塑内容文章的标题，作者是一个学舞蹈出身的32岁女性，名叫仇春艳。面对家乡本土文化的陷落，她发出了呼吁的声音：这么好的东西，不能让它消失！

她在文章中讲述了她和玉田泥塑的故事：

爱上泥塑，她没能说出一个“正当的”理由。为了让心灵有一个休憩的地方，她以每月300元的价格租了一处民房，里面摆满了书，作为自己独有的“窝”。那天，读书之余她趴在桌上思考，目光和桌上的一个泥塑“搬不倒儿”相对。刹那间，她想起了儿时用废品换泥人儿的情景，幼年的纯真与梦想都在这种对视中涌上心头，她似乎领悟到了泥塑的美之所在。于是她做出一个决定：尽自己的努力，留住这份纯真和古朴。

从那时开始她全身心去了解玉田泥塑。在家上网搜索，到县文化馆背下所有资料。了解得越深入，就越为这种民间的传统、气质和风情所痴迷，也更坚定了她走下去的决心。为了留住泥塑的那份朴实与神韵，她学习泥塑技法，收购民间泥塑，为保护和传承玉田泥塑贡献着自己微薄的力量。

然而，真正行动起来是困难的。家人、朋友都难以理解她。于是她只能一个人去奋斗。由于泥塑卖不了钱，好多艺人早就收了手。她要做的第一件事，就是让这些艺人再动起来。在玉田县杨家套乡高桥村，她挨家挨户地去拜访，学习泥塑技法，还为他们提供画笔、颜料和素材，并承诺买下做出的所有泥人。艺人们有些手生，做出的泥人不尽如人意，收回很多残品。“回家后我就全砸了，但这毕竟是个开始”。很快，经过艺人们的努力，泥塑又恢复了以前的水平，且已有五六家恢复了生产。泥人儿让她四处奔波尽管确立了目标，但具体应该怎么迈步，心里真是没底。联系艺人的同时，她不断到各大美术院校请教专家。最终，专家们给了她一个建议：泥人儿源于民间，只有民间艺人才能画出那种朴实与神韵。不能改变古老做法，如果变精了、细了，还不如找专业画师来画，流水线作业，但那样就全糟了，失去了古朴和浓郁的乡土气息，泥人儿就没了灵性。

她到唐山市区、北京、石家庄等地，以赠送的方式“摸底”，得到的反馈很让她鼓舞，“很多人都喜欢泥塑，有人买就会有人做，到时不仅村民们能富裕起来，还能

把泥塑文化更好地传承下去。”

经过几次网上交谈，我不由的对她产生敬佩之情，我无论如何不能具备如她一般的勇气，爱一件东西就彻彻底底的爱，无怨无悔的付出时间、精力和金钱。

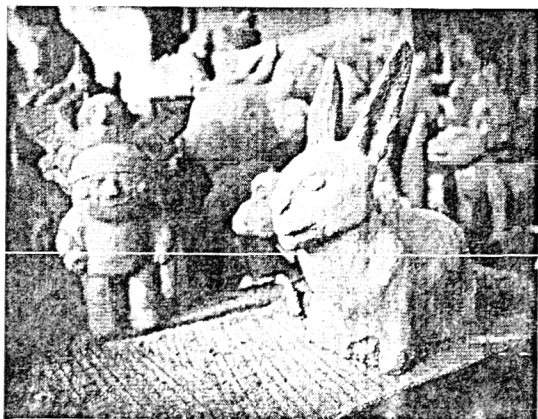
最后她说，关于泥塑有太多的设想，她想让玉田泥塑成为全国乃至世界非物质文化遗产，她想让玉田泥塑印上邮票，她还想在家乡广场上立个巨大的“搬不倒儿”，让它成为玉田甚至唐山的象征。

如今的她依然为泥塑奔波着，一个人的力量虽然小，但随着电视、报纸、论坛等媒体对她的关注和报道，已经有许许多多的人作出响应，准备或已经加入到保护玉田泥塑的行列中来了。

3 珍贵的原创民间艺人

刘广田是玉田最早进行泥塑制作的民间艺人世家的后代，现在还在坚持进行泥塑创作，他的作品曾多次参加河北省和全国的民间工艺美术展览，还获得过大奖。他做的泥人刻画细微、简朴而稚拙，颇受农民的喜爱，成为河北省知名的民间泥塑艺人。

刘家做泥玩具创制了泥模技法。他们先按自己的设想捏出一个泥胎来，用它翻印出一个泥模（图 23），将泥模入火焙烧，便可多次使用，制出一个个样式相同的泥玩具。泥玩具上以白粉打底，然后施以彩绘（图 24）。上色后用墨线勾勒出衣服的纹饰，还要开脸儿，最后罩以清漆，一件活泼可爱又有些土里土气的泥玩具就诞生了。刘广田表示，不管面临什么困难，他决不会让刘家祖上传下的传统手艺失传。

（图 23）泥胎

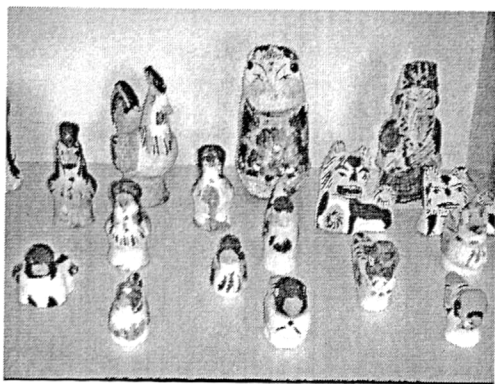

(图 24) 彩绘

4 玉田泥玩具与现代教育

玉田县实验小学在多年前就开办了泥塑兴趣小组，培养孩子们动手能力和审美意识的同时也传承了本地古老的民间艺术。

他们训练的就是玉田传统泥塑，孩子们的作品包含着最质朴、纯真的感情，泥玩具的造型更大胆、神态更活泼。从这些作品身上我们仿佛能够看到玉田泥玩具的美好未来。(图 25、26)。

(图 25、26) 玉田县实验小学作品

(二) 创新之路

仇春艳在玉田泥塑的创新之路迈出了勇敢的第一步，为了解决销售环节中泥人易碎的问题。仇春艳多次拜访老艺人，最终研究出一种工艺，将泥人瓷化。

题材方面，为了让泥人儿的内涵更清晰地展现出来，仇春艳创意出“寻访儿时的

梦”和“恋乡”等系列泥塑产品。她说，“谁都有儿时和故乡，一个泥人儿就可能牵动人们内心深处最纯的东西，那种感觉实在是太珍贵了。就这一点来说，泥塑的卖点非常大。”为了给自己的泥塑配一套“衣服”，她买来 3000 多元钱的茶叶盒拿回家研究。接着跑遍数个城市，寻找与泥人儿气质相符的包装图案。最终，她看中了一种印满百家姓的灰色调纸张，用它做了泥塑包装盒的封皮，在盒子内部，她别出心裁地用小草帘垫底，让泥塑的古朴风韵发挥得淋漓尽致。在论坛中她还表示，希望家乡关心民间艺术的朋友帮助出谋划策，使玉田泥塑早日以崭新的面貌走向世界。

第六章 玉田泥玩具在新经济下的生存

（一）社会观念的普遍转型

玉田泥玩具是在中国文化大背景下，由玉田当地劳动人民根据自身生存的需要创造和发展的。我们应该清醒的认识到，它必然要随着时代的发展而不断的变化，但是在世界经济一体化和现代化进程快速发展的今天，由于泥玩具生存空间的限制，其存在基础有日渐狭窄的趋向，因而其生存也遇到前所未有的危机。

1、古老趣味的淡化

玉田泥玩具的发展原动力是对民族和生活的热爱，是对文化和宗教意识在生活中形成的民风民俗需要的形象化表现，然而经过多年的变革和文化经济等方面的影响，特别是近几十年来，在城市生活方式和工业生产的冲击下，玉田农村发生了翻天覆地的变化。生活方式的改变，使得过去在劳动者自给自足的生活中发挥着重要作用的泥玩具也产生了相应的变化。泥玩具的种类逐渐减少，使用的范围也逐渐缩小，以至于和现代生活出现了严重的脱节。回想以前温馨的场景，特别是在春节的时候，货郎们挑着箩筐或是推着载满玩具的小车子，出现在大街小巷。当货郎们当当地敲着小锣，嘴里喊着“破烂的换泥人”，孩子们便蜂涌而来，包围着小车子。拿着平时收藏的旧塑料鞋、旧牙膏皮、尼龙袋或是用一分钱、一个空酒瓶、一些废铜、旧铁、破布，就可以换到一只五彩缤纷的花公鸡，带哨子的、不带哨的。于是满脸欢快地又玩又吹，幸福洋溢，使旁边看的娃娃们直眼馋，孩子们拿着玩具蹦着、跳着、吹着，这些感人地欢快场景已经不复存在了，孩子们手中再也不是古朴地泥玩具，取而代之地是那些机械化大生产地花花绿绿的塑料玩具。玉田泥玩具这种全部手工制作的艺术作品已经不能吸引孩子的注意，但仔细想来在制作每一个泥玩具的过程中，从捏制到敷彩，艺人们都是用心去做，付出了真挚、善良和朴实的情感。比起那些标准化生产的、没有任何瑕疵的工业化产品来，这些泥玩具更能让人感受到一份真正的人情和温暖。然而残酷的现实是，孩子们不再稀罕那些常常掉土渣儿的泥人了。论坛中的中年朋友说：

“回想起小时候街上那些手艺人和蔼、慈祥的笑容，还有卖货郎那咚咚的锣鼓声，这一切都在岁月的长河中越来越模糊，越来越遥远。”泥玩具的作者是生活在乡村的。当本地区受到现代文化、经济迅速发展的冲击之后，民间艺人在对自身价值认识不足的情况下，很有可能改变乡土艺术的稚拙、粗犷风格而追求专业艺术的真、细等特点。虽然大多数手工作品仍然出自民间艺人之手，但是一些传统的观念、意识或制作的初衷在当今的经济社会却被淡化了。

2、题材、内容的改变

玉田人民长期处于生产力相对低下，民俗、民风相对封闭的状态，所以泥玩具的变异非常缓慢，基本保持着传统的生命崇拜和吉庆祥瑞及表现伦理道德的内容。随着社会制度的巨大变革和外来文化的不断冲击、渗透，以往的民风民俗已不再适应新的文化、政治制度和生活的要求，泥玩具作品要适应社会新的要求就必须随着民风、民俗的转变而转变，其中有人之间的相互流动引起的民俗、民风的转变，因移民、交通、外出谋职等原因，不断发生地域之间的交流，题材上形成了吸收与开放兼有的态势。一种是携家带口移民，带有逃荒性质，俗谓“被逼无奈闯关东”；一种是家在本本地，但大半生在外地做生意，俗称“住地场”。新的民风、民俗从而表现新的内容和题材，解放后随着劳动人民地位的提高，与新生活有关的形象开始出现在泥玩具的作品当中，如有艺人把农耕、拖拉机、汽车、摩托、赶集、闹新春等反映日常生产生活内容融入泥玩具的造型，使泥玩具的内容和内涵发生了新变化。随着科学技术的发展和文化程度的提高，作品中的原始宗教意识逐渐的减弱、逐渐隐变，已经转化为吉庆祥瑞的符号，但是它的生命、生殖崇拜的内涵已经潜藏在乡民和艺人的潜意识中。历史的发展可改变作品的某些形式内容，但难以改变它的存在和表现吉祥的本质。追求生命，追求吉祥的心态是人人皆有的，而且代代相传。艺人精心制作和保存下来的祖辈图样，仍然会成为今天艺人创作的参照，而不会完全消失，至于把自然形态转化为审美情趣的方法将会一直传承下去。

3、玩具样式的变异

商品经济的飞速发展，改变着城乡人民的审美意识和审美心态，使得泥玩具面临

淘汰和被代替的危险。原来艺人手中的泥玩具现在多数被轻工业制品所代替，泥玩具无从销售，使得一些艺人逐渐丢弃了多年的手艺而从事其他行业，现存的泥玩具也明显带有民间手工制品向商品经济影响下的纪念品、装饰品转变的特征。这些作品已经脱离了民间原有的民俗需要，已从传统的样式、图式、民俗寓意中脱离出来，成为现代社会中供人们观赏的独立民间艺术品、纪念品了。现代格式化，标准化的东西越来越多，现在人们使用的物件缺少了手工制作的不确定性，也缺少了灵动和个性。

（二）经济模式的变化

自从清代末期的玉田县以村庄为单位开始捏制小泥人起，泥人就在这里扎下了根，又经过多年与当地民风、民俗相结合的丰富完善，泥人的制作销售成了玉田农村的主要经济模式。作为人们谋生的手艺，在农村中起着举足轻重的作用，而且这种手工工艺多少年来并没有太大的改进，仍然保持着原来的方法和工具，并且是由口相传，手把手，有的是只可意会不可言传的。师傅带徒弟，子承父业，婆领媳做的方式，流传至今，所以泥玩具具有不可重复性、无规则性、自由创作性和神秘性，这些特点使它在很大程度上拥有了难得的艺术性。乡土泥玩具旧时常见，人们看惯了，不大上心，然而当前现代化、工业化、乡村城镇化以及媒体、科技对生活方式的影响、时尚流行等都对我们传承已久的固有民间手工艺进行了根本性的冲击。现在的玉田农村耕地虽然减少（1949年在耕地1293000亩，人均3.39亩。到1988年耕地减少，人均1.85亩），但是现在的科学种田使家家的收成却逐年增长，农民一向是对土地情有独钟，年产增长了，就很少有人再去琢磨以前那“邪门歪道”（指捏泥人卖泥人）了，家家盖起了新瓦房，耕地实现了机械化，就连水泥路都通到了家门口。⁶村民不再去赶庙会拜祖求神了，孩子们也丢弃了原来的泥玩具忙着接受现代新奇的玩具了。艺人们的后代也不再学习泥人的捏制了，而是转向了其他副业，从而使传统手艺后继无人。就全国范围来说，一部分民间艺术处于濒危，正在消亡，这是我们都看到的；而另一部分依然活着的民间艺术是怎样的呢？那些摆在各个旅游景点的小摊上的艳丽又奇特的布挂、面具、泥人，那些画在各个民俗村屋梁柱上的怪异的图案，以及竖在那里的匪夷所思的图腾柱、旗幡与神像，谁会知道这些民间艺术是真是伪呢，反正有点特

⁶ 彭吉象《中国艺术学》高等教育出版社1997，p113

点就行，特点成了旅游的最大卖点，由于手工业的商业化程度很低，如果以保护为由搞开发，终究会使它成为高不可攀的工艺品，或是成为俗不可耐的旅游纪念品。不和生活发生关系的东西就只能成为空壳，没有了朴素的精神内涵和文化寓意，它就脱离了生活脱离了大众，价值也就改变了。

手工艺作为一门实用的技术，但在人们寻根的过程中，它的地位不可代替，价值呈现着明显上升的趋势。表现在市场上，就是对传统手工艺趋之若鹜。人们更多感兴趣的，不是它最终生产出来的产品，而是传统手工艺生产的过程，换句话说，是传统手工艺中所蕴含的文化价值。一切手工劳动与手工行当的存在，不只是一种社会生产力、生活水平、民俗景观的体现和构成，而是一种文化与情感的形态与内涵，就像它们的消失一样，不仅是物的改变，物理进化的结果，它将会带来更大的消失层面，那就是精神与意识的消亡！

全球化、网络化、数字化、一体化和简洁化使人们的文化界线愈发模糊，文化的魅力是个性的存在，我们对古老的民间文化的热恋，只是一种在现实之上的怀念心态，一种诗人的悲剧情怀。其实现在的泥玩具与专业美术的创作和艺术玩具商品之间真的是一种完全对立的状态吗？其实也不尽然，它们之间是种相互渗透、相互依存、相互影响、相互转化的关系。一方面，现代艺术设计，现代玩具品种将继续不断地从民间玩具中摄取营养，无论是创作手法、表现形式还是作品中渗透的民族情感和民族精神，都将为新设计、新的艺术创作提供积极的经验和有益的启示；另一方面，泥制玩具作为现代人文生活中的一项重要内容，将显示出愈来愈大的发展空间。形式的借鉴、营养的吸收和基因的传承。作为文化遗产传统的民间艺术形式，我们更多的是在情感上挽留它。民间传统文化的挽留是一个大的概念，它不是腾出一间房子，也不是建立一个民俗村，而是现代社会留给传统文化的一个宽敞位置。⁷

⁷ 左汉中，《中国民间美术造型（修订本）》，长沙：湖南美术出版社，2006年03月，p17

结 论

玉田泥人生产已有二百余年的历史,其产地主要分布在戴家屯、西高丘等几个村。1993 年中华人民共和国文化部命名玉田县为“中国民间艺术之乡(民间泥塑)”。戴家屯、西高丘是两个近邻村落,其地势平坦,土质属褐土化潮土。因泥土粘柔、细腻,晒干不裂而得天独厚。由此,先民赋予泥土以生命的音响与色彩,创造出享有无穷魅力的玉田泥人。处于盛期的上个世纪 50 年代,泥人造型达 300 余种。唐山玉田泥塑从年代和艺术成就上不会输给陕西凤翔泥塑,但是从各种媒体上却很少看到关于玉田泥塑的介绍和报道,导致玉田泥塑的知名度远远无法和陕西凤翔泥塑相提并论。搜集资料过程中发现关于玉田泥塑的制作和发展系统性文章几乎没有,通过和玉田论坛的许多关心民间艺术的朋友交流后更是感到,作为一个土生土长的河北人,有责任为推广和继承我们河北的宝贵民间艺术做点什么。

本文正是本着推广和继承唐山玉田泥塑的中心思想,结合对唐山玉田泥塑未来发展方向的创想,从介绍起源、历史、地理条件入手,结合当地民俗展开分析,力求展现这门古老艺术客观、原生态的一面。

中国民间玩具经数代的发展演变,各个地区因其地理环境、人文环境、风俗习惯的不同而形成了不同地区的不同风格。河北北部唐山的玉田与保定的新城白沟是河北泥玩具规模较大的两大产地,世代相传至今已有上百年的历史,并形成了华北平原泥玩具的独特风格。白沟泥人延至今日几乎绝迹,然而玉田泥玩具在长期的农耕社会,自给子足的经济条件下延续至今,显示着万千的生命力。因为玩具的产生和发展并不是孤立或单独存在的现象,玩具的诞生与人类生产劳动和社会的发展与进步保持着紧密的联系,是不可分割的。玉田泥玩具具有自己独特的自然条件——特质的泥土,所以玉田泥玩具的形成和发展离不开当地独特的自然条件和时代的契机。

玉田泥玩具是在中国文化大背景下,由当地劳动人民根据自身生存的需要创造和发展的。它必然随着时代的发展而不断的变化,但是在世界经济一体化和现代化进程快速发展的今天,由于泥玩具形态存在的限制,其存在的基础有日渐狭窄的趋向,因而其生存也遇到前所未有的危机。民间传统文化的挽留是一个大的概念,它不是腾出一间房子,也不是建立一个民俗村,而是现代社会留给传统文化的一个宽敞位置。

注 释

- 1 董季群,《中国传统民间工艺》,北京:中央编译出版社,2004年09月,p79
- 2 黄进,贺为民,《民间艺术欣赏》,南京:南京师范大学出版社,1988,p53
- 3 张廷风《河北民俗文化》,石家庄:河北美术出版社,2003,p137
- 4 杨学芹,《唐山民间美术概论》,北京:北京工艺美术出版社,1990年2月,p86
- 5 梁平,《生存恐慌·最后的老手艺》,海口:南海出版社,2000年,p177
- 6 彭吉象《中国艺术学》高等教育出版社 1997,p113
- 7 左汉中,《中国民间美术造型(修订本)》,长沙:湖南美术出版社,2006年03月,p17

参考文献

1. 潘鲁生,《民艺学论纲》,北京:北京工艺美术出版社,1998年1月
2. 吕品田,《中国民间美术观念》,长沙:湖南美术出版社,2007年05月
3. 徐维,徐林唏,《中国传统吉祥寓意图案(一)》,天津:天津杨柳青画社,2004年01月
4. 周明礼,《中国传统泥塑》,人民美术出版社 2005、5
5. 靳之林,《中国民间美术——人文中国书系》,北京:社会科学文献出版社,2004年08月
6. 郑军,《民间吉祥图案》,北京:北京工艺美术出版社,2005年06月
7. 德西迪《艺术的涵义-西方和东方艺术》学林出版社 1985
8. 姜哲,《中国民间美术解读》,成都:地质出版社,2005年10月
9. 唐家路,《民间艺术的文化生态论》,北京:清华大学出版社,1994年
10. 李伟,邵伶俐《河北剪纸艺术及其历史文化研究》,河北美术出版社,2006、3
11. 臧贵中,侯富成,《玉田泥塑古今谈》,河北文化,2002、1
12. 臧术权,《泥土的音响与韵致——谈玉田民间泥玩具艺术》,群苑艺友,1994
13. 李村松,《中国民间玩具》,家具与室内装饰,2007、2
14. 李村松,《“蜻蜓点水”话玩具》,硕士论文,东北林业大学,2003
15. 潘鲁生,《论中国民间玩具的审美形式特征》,中国民间美术全集,1993、11
16. 王宇文,《乡土艺术》,家具与室内装饰,2006、10
17. 唐家路,《民间美术的生活——实用功能》,中国民间文化艺术论文集,2003、10
18. 尤红,《民间美术的生长环境》,中国艺术学研究,2002、1
19. 庞薰琴,《巩固民间美术工艺的成就》,庞薰琴工艺美术文集,1986、6
20. 顾方松,《论民间工艺美术》,中国民间美术研究,1987、10
21. 郎绍君,《质朴天真活力——试论民间美术的审美性格》,中国民间美术研究,1987、10
22. 龙圣明,《也谈民间美术的“自生自灭”和长存久荣》,室内设计,2006、2
23. 钟敬文,《民俗学概论》,上海:上海文艺出版社,1998年12月

24. 徐 炼,《民间美术中的象征性形象》,家具与室内装饰,2001、2
25. 王树村,《民间美术与民俗》,西北林学院学报 2002、2
26. 顾 森,《民间美术拾遗》,木材工业,2001、5
27. 王琥,《装饰与民间艺术》,重庆:重庆出版社,2003年03月
28. 王有宗,《民间工艺传统与当代工艺美术创新》,陕西民间美术研究,1988、4
29. 周明礼,《中国传统泥塑》,人民美术出版社 2005、5
30. 鲁杰,《中国传统建筑艺术大观 泥塑卷》,四川人民出版社 2000、2
31. 柳宗悦,《日本手工艺》,桂林:广西师范大学出版社,2006年11月

攻读学位期间发表的学术论文

- [1] 刘东. 文字设计中多种表现形式的探索. 教学研究, 2007: 36-40
- [2] 刘东. 浅谈标志设计的民族特征. 当代视觉艺术文集, 2005: 77-80
- [3] 刘东. 论当代书装. 河北企业, 2006: 67-71
- [4] 刘东. 现代包装设计中民族文化的体现. 科技创业, 2006: 70-72

后 记

作为一个土生土长的河北人,长期以来对河北的艺术与民俗关心太少,很是惭愧。几年前看了一部描写冯骥才老师的记录片,感触很深,被冯老师全身心投入保护民间艺术的决心所感动。从那时起开始关心和收集河北民间艺术相关的资料 and 知识。

写论文之前考虑了很多题目,最后的决心也来自媒体的报道——《燕赵都市报》上刊登的一片报道吸引了我,题目叫做《仇春艳——为保卫玉田泥塑而战》。这时突然得到灵感,唐山玉田泥塑从年代和艺术成就上不会输给陕西凤翔泥塑,但是从各种媒体上却很少看到关于玉田泥塑的介绍和报道,导致玉田泥塑的知名度远远无法和陕西凤翔泥塑相提并论。

借助在玉田论坛上认识的朋友的热情帮助,在唐山进行了为期一周的考察,这次的考察是我第一次与民间艺术面对面的接触,网上的图片突然变成了鲜活的立体造型,那些色彩像动画影片一样一笔一笔出现在眼前,玉田的老艺术家们朴素的民风 and 执着的精神打动了我。与导师诸葛铠教授交流后终于决定要撰写一篇全面介绍玉田泥塑的论文。

开始动笔后发现,对于我这样一个学习工艺美术出身的家伙来说想写一篇高水平的民间美术论文真的很困难。通过与诸葛铠教授的几次见面长谈和无数次电话求教终于茅塞顿开,使我受益非浅。从民间艺术的基础知识开始进行了一次恶补,感谢诸葛铠教授的悉心指导,使我这个半路出家的外行,开始真正涉足了原来陌生的“民间艺术”。

这次成功的完成了论文,只是我对民间艺术关注与研究的一个好的开始。这篇论文已经燃起我对民间艺术的无限热情,我相信日后我还会不断的攀登、跋涉,在这条研究和保护民间艺术的道路上越走越远。

最后,还要感谢我学院领导对我这次深造的支持 and 帮助,感谢苏州大学艺术学院所有老师的教导 and 帮助,谢谢!

由于本人能力水平所限,文中诸多不妥乃至错误之处还望老师及同仁们大力斧正!