

【中国文化研究】

陕津苏三地泥塑艺术的比较分析

巩珊珊¹, 刘勃宏²

(西安文理学院 艺术设计系, 陕西 西安 710065)

[摘要] 泥塑艺术是中国民间艺术的一种, 历经了数千年的历史积淀, 是我们民族文化特色的具体展现。本文分析比较了陕西、天津和江苏三地典型的泥塑艺术, 以期唤起全社会对国内非物质文化遗产的重视和保护, 并积极加以继承和弘扬。

[关键词] 凤翔泥塑; 泥人张; 惠山泥人; 题材; 造型; 色彩

[中图分类号] J052 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1008-4649 (2009) 02-0047-04

泥塑艺术是中国民间艺术的一种, 民间艺人用天然的或廉价的材料, 做出精美小巧的工艺品, 博得民众的喜爱, 从而, 创造出了独具特色的中国民间艺术文化。泥塑艺术具有强烈的视觉冲击效果, 欣赏角度也极为丰富和多样化, 能贴近人们的生活。作为我国一种古老常见的民间艺术, 它以泥土为原料, 以手工捏制成形, 或素或彩, 主要以人物、动物为主。

我国泥塑艺术可上溯到距今四千年至一万年前的新石器时期。自新石器时代之后, 中国泥塑艺术一直没有间断, 发展到汉代已成为重要的艺术品种。两汉以后, 随着道教的兴起和佛教的传入, 以及多神化的奉祀活动, 社会上的道观、佛寺、庙堂兴起, 直接促成了泥塑塑像的需求和泥塑艺术的发展。到了唐代, 泥塑艺术达到了顶峰。泥塑艺术发展到宋代, 不但宗教题材的大型佛像继续繁荣, 小型泥塑玩具也发展起来。有许多人专门从事泥人制作, 作为商品出售。元代之后, 历经明、清、民国, 泥塑艺术品在社会上仍然流传不衰, 尤其是小型泥塑, 既可观赏陈设, 又可以让儿童玩耍, 开发心智。几乎全国各地都有生产, 其中最为著名的产地有陕西凤翔、无锡惠山、天津“泥人张”、山东高密、河南浚县等地。^[1]

陕西省宝鸡市凤翔县纸坊镇六营村是中国泥塑的发祥地之一, 泥塑手工艺从周朝开始流传至今, 有着三千多年的历史。近年来凤翔彩绘泥塑主要分布在城关镇六营村及周边地区。据说, 明朝的时候, 朱元璋军队一部中的第六营兵士屯扎于此, 这个村便命名为“六营”。这些来自江西的兵士有制陶手工艺, 闲暇无事, 受驻地周围影响, 就和土为泥, 捏制各种形态的泥活儿当做玩具, 并且彩绘示人。后军士转为地方居民, 其中部分人重操入伍前的陶瓷制作手工艺, 利用当地粘性很强的板板土, 和泥捏塑泥人, 制模做泥偶彩绘, 然后到各大庙会出售。当地老乡购泥塑置于家中, 用以祈子、护生、辟邪、镇宅、纳福。^[5]在国内外艺术界享有极高的声誉。凤翔泥塑采用传统的手工艺制作, 是当地农民在农闲时创作的民间工艺品, 它色彩对比明显, 形态题材多样,

* [收稿日期] 2009-04-15 退改: 2009-04-23

[作者简介] 1. 巩珊珊 (1982—), 女, 山西省和顺县人, 西安文理学院艺术设计系助教, 设计艺术学硕士。2. 刘勃宏 (1979—), 山东省即墨市人, 西安文理学院艺术设计系助教, 在读硕士研究生。

洋溢着浓郁的乡土特色和生活气息。凤翔泥塑彩绘 1988 年时达到了非常红火时期, 其中以挂虎脸、坐虎、十二生肖、坐狮等造型为特色代表作品。特别是泥塑马、泥塑羊被国家邮票总局选为 2002 年马年和 2003 年羊年生肖邮票主图案, 在全国发行, 为凤翔泥塑走向世界吹响了号角。

天津泥人张是清朝道光年间发展起来的一种民间泥塑艺术, 自张明山先生创始, 历经四代流传, 至今已有 180 年历史。泥人张彩塑具有鲜明的现实主义艺术特色, 真实地刻画出人物性格、体态, 形神兼备。期间, 经过创始、发展、繁荣、濒危、再发展等几个时期, 几经波折, 泥人张彩塑艺术逐步走向成熟, 被民间、宫廷、乃至世界认可, 令人万分喜爱。^[1]

泥人张彩塑, 把传统的捏泥人提高到泥塑艺术的水平, 又装饰以色彩、道具, 形成了独特的风格。它是继元代泥塑工匠刘元之后, 我国又一个泥塑艺术的高峰, 其作品艺术精美, 影响远及世界各地, 在我国民间美术史上占有重要的地位。

与北方泥人张形成对照和呼应的是江苏无锡的惠山泥人。惠山泥人产生的时间很早, 现在已无从可知其确切时间了。

无锡位于江苏省东南部, 公元前 202 年置县, 1295 年升为州。无锡泥人的生产和销售都集中在无锡惠山附近, 故无锡泥人又称“惠山泥人”。

蜚声中外的惠山泥人, 始于南朝, 盛于明代, 距今已有千余年历史。清代开始出现专业化的惠山泥人手工作坊, 惠山镇五里长街、上下河塘开设了数十家泥人店、两百多家泥人作坊, 形成有名的“泥人街”。20 世纪初, 惠山镇的泥人店不少于 120 家, 这一状况一直延续至今。^[1]

作为进入第一批国家级非物质文化遗产代表作名录的凤翔泥塑、泥人张、惠山泥人, 它们无论在造型、题材样式上, 还是在色彩上, 都有着各自的特点和共同之处, 在高科技迅猛发展的今天, 是人们追求返璞归真的精神理念的具体写照, 同时也是当今人们追求时尚、凸现个性的一种体现。

1. 三地泥塑艺术在题材上的异同

1.1 凤翔泥塑的题材。

在凤翔泥塑中, 戏文故事占有重要的位置, 它对凤翔泥塑的影响, 主要表现在题材上。如《水浒传》中除暴安良的鲁智深、李逵等。

在凤翔泥塑中, 以十二生肖为题材的作品也较多, 风格独具。十二生肖又叫十二属相, 陕西民间称之为十二相, 它根源于我国古代天文学中的计时概念以及对空间划分的方位概念。它与十二地支(十二时辰)相配, 成为一种传统的纪时方法。十二生肖来源于生肖纪年法, 即用十二种动物与十二地支相配以纪年, 每一种动物代表一年, 循环往复。它们依次为: 子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。^[6]泥塑中的鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪等这些与人们朝夕相处的动物形态, 都有吉祥的美好寓意。

在凤翔泥塑中, 五毒形象也是重要的表现题材。五毒即蟾蜍、蛇、蝎子、蜈蚣、壁虎, 是古丝绸之路文化遗存的一个重要特征。在凤翔泥塑中, 五毒多以挂片形式表现。

1.2 泥人张的题材。

泥人张彩塑创作题材广泛, 或反映民间习俗, 或取材于民间故事、舞台戏剧, 或直接取材于《水浒》、《红楼梦》、《三国演义》等古典文学名著。

此外还取材于民间故事中的人物、小说戏曲中的角色, 也有表现劳动人民现实生活中瞬间的形象(包括正面人物、反面人物), 具有浓厚的生活趣味性。

泥人张泥塑艺人的每一代在题材选择上特点都有所不同。第一代张明山侧重于肖像人物, 取材多是民

间故事、古典名著,风格趋向静中求动和静中求变。第二代张华堂主要以民间故事作为题材。第三代张景祜处于两个时期,建国前和建国后。建国前还是延续老的风格,建国以后经过考察和采风,吸收了更多的地方特点,泥人张的题材和材料也逐渐拓宽了,艺术取向更趋向于科学和严谨,作品也更有感染力。第四代传人张锴的彩塑及装饰雕塑,在继承泥人张彩塑艺术传统的基础上,又吸收民间及现代雕塑、钢塑、面塑等姊妹艺术营养,在艺术的探索与实践逐渐形成造型夸张简洁、色彩单纯明快、形色统一的现代装饰风格。^[4]

1.3 惠山泥人的题材。

惠山泥人分“粗货”与“细货”两类。“粗货”大多以喜庆吉祥题材为表现内容,如大阿福、老寿星、渔翁等,寄托着民间祈求祥瑞、辟邪纳福、丰衣足食的美好愿望,其造型粗犷简洁,色彩明快,写意生动,形神兼备。“细货”即手捏泥人,这类作品主要取材于传统的戏曲人物、神话传说、民风民俗,人物塑像栩栩如生,生动传神,色彩色调秀丽明隽。^[2]

1.4 小结。

凤翔泥塑题材虽分为戏文故事、十二生肖和五毒三类,但其中还是以十二生肖为主要题材,在动物中又以“虎”最为典型;“泥人张”和惠山泥人,从字面上就显而易见,主要是以人物为主要题材,最为著名的代表作是“蒋门神”和“蟠桃会”。另外,惠山的“大阿福”也是极具代表性的题材之一。

2. 三地泥塑艺术在造型上的异同

2.1 凤翔泥塑的造型。

凤翔泥塑的造型是指对泥塑作品的整体造型进行区分,从中体现其寓意。主要分为人物、动物、动物和人物的结合三类。其造型运用适形造型、夸张变形及平面化处理的手法使泥塑作品以适应饱满、对称、均衡等美的要求,强调象征和隐喻,洋溢着浑厚、遒劲、朴拙的情趣和超乎自然的美学意境,体现出祝福、祈愿的善良愿望。

2.2 泥人张的造型。

泥人张造型比较准确,塑法娴熟有力,充分体现了泥塑艺人高度的写实能力,具有鲜明的现实主义艺术特色,能真实地刻画出人物性格、体态,追求解剖结构,夸张合理,取舍得当,用色敷彩,匠心独特,形成了独特的风格,主要以人物为主,达到了形神兼备,令人爱赏不已。

泥人张的作品还有一大特点是塑与绘的巧妙结合。先塑型后绘色。在泥塑过程中塑大体为关键——先将人物大的形体动态塑出,才有大的感觉,然后刻画衣纹表现质感,又不伤其骨骼。在绘色上多采取的是中国绘画中的工笔手法,使作品增添光感和色感。塑型与绘色这两者巧妙的结合,展示给人们的是真实而有活力的生命,使人们在一般中看见美,在枝节、片段中看到无限。泥人张善于在泥塑中运用绘画技巧,使泥塑单纯雅致,富于装饰趣味,作品透出一种明快清新的气息。^[4]

2.3 惠山泥人的造型。

惠山泥人系用惠山地区地面一米以下的土为材料,经多道工序制作而成,传统工艺极为复杂,有搓、揉、挑、捏、印、拍、剪、色、压、贴、镶、划、扳、插、推、揩、糊、装等技艺。作为彩塑,彩绘技艺在整个泥人的工艺制作中占有较大的比重,因而有“三分塑七分彩”之说。与泥人张一样,同是以人物造型最为著名,其“手捏戏文”和“大阿福”名满天下,广为人知,被视为最富有东方色彩的民间彩塑。^[3]

2.4 小结。

陕西凤翔泥塑与江苏惠山泥人在造型的写实性上都比不过天津“泥人张”,凤翔泥塑和惠山泥人都通过夸张,变形的造型寄托着民间祈求祥瑞、辟邪纳福、丰衣足食的美好愿望。

3. 陕津苏三地泥塑艺术在色彩上的异同

3.1 凤翔泥塑的色彩。

凤翔泥塑色彩善于原色的运用,其中青(蓝),赤(红),黄,黑,白等色彩的强烈对比是最为常见的色彩搭配,有很强的装饰性,这正是五色为正色的传统观念的反映,而这种传统意识在中国色彩史上沿用

了几千年之久。色彩对比鲜明,体现出很强的传统色彩装饰韵味。凤翔泥塑的色彩是有讲究和有规矩的,不可胡来。比如,上色的次序必须先上大红、桃红,再上黄。调色的分量也严格,冬夏用量不同。色彩全部使用五行色:白、青、黑、红、黄,以象征金、木、水、火、土。对这五种颜色,六营村人在艺术实践中有自己的理解。按胡新民的说法:红为“心”,如泥塑中的钟馗(代表正气、正义);黑为“力”(重量,力量),如泥塑中石;白有“大”的意思,如泥塑中的天与地;绿为“生”,如泥塑中的草木,生命兴旺;黄为“熟”,如泥塑中的果实,黄也有大联合的作用。^[5]很明显,整个含义是反映自然界生生不息的规律和人们扬善、抑恶、颂美的心愿。这五种颜色合理搭配,可产生纯正、响亮、饱和、鲜明、艳丽的审美效果。这样的彩塑作品放置在乡村灰暗的农舍,自然会增添几分光彩和喜气。

3.2 泥人张的色彩。

泥人张的纯土制泥人,在做好后,要放在阴凉处风干,不能在阳光下晒干,风干一般需要30天左右,纯土制的泥人就可以作为艺术品出售了,保持了泥土的本色。而泥人张的彩塑作品在捏制完毕后,要放入窑内烧制,烧制后再用颜料上色。

有关专家在总结泥人张的色彩运用时指出,泥人张将色、彩赋予了新的内容,色是客观的存在,而彩是主观对色的调动和组合,泥人张的作品带有丰富的主观意向性。泥人张彩塑注重对市井生活的描写,并用朴素的色彩(灰调子),使人觉得作品真实、感人。用粗疏的线条将人物衣服的质感表现出来,再施上淡淡的石青色,使我们从这件作品中看到生命的活力。^[3]

3.3 惠山泥人的色彩。

惠山彩塑常用的色彩有大红、绿、金黄、青等原色,对比强烈,主次分明。如果说泥人张的作品清新雅致,那么惠山泥人则鲜艳艳丽。惠山泥人还有一特点就是注重配色,“红要红得鲜,绿要绿得娇,白要白得净”,才能使人看了爽朗愉快。“红搭绿,一块玉”,指红色与绿色相间使用,色彩效果很好。“红搭紫,一堆死”指红与紫并用,很难产生好的色彩效果,十分难看。“远看颜色近看花”,这是彩绘的总要求,既有大的色彩效果,又能细看;局部不能影响整体;纹样与底色须相互衬托,使之更美。^[4]

3.4 小结。

在色彩上,凤翔泥塑和惠山泥人都使用对比强烈、浓艳鲜亮的原色,体现出很强的传统色彩装饰韵味;而天津泥人张则用色淡雅、朴素,与现实生活紧密结合,真实感人。

4、结论

民间泥塑作品的塑型与色彩是美术造型的基础语言,具有鲜明的审美特征。在几千年的发展进程中,保持着相对的独立和稳定。陕西凤翔泥塑、天津泥人张,江苏惠山泥人其题材、形式、风格与审美标准均饱含着中国民间的艺术审美精神符号。在历史意义上,它们是传统民间艺术的万川之源;在造型艺术意义上,它们与原始造型、色彩观念直线相连,其内涵和寓意远远超过了一般的审美功能,显现出中华民族鲜明的文化特征和独特的审美趣味。^[6]无论是作为艺术工作者,还是作为高校艺术教育工作者,我们都有责任、有义务汲取中国民间泥塑的艺术特质,使之在继承发扬中华民族文化传统和构建和谐社会中再放光辉。

[参考文献]

- [1] 张道一. 美在民间 [M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 1998.
- [2] 胡胜. 中国刺绣: 永远鲜活的女性艺术 [J]. 齐鲁艺苑 (山东艺术学院学报), 2004, (3).
- [3] 王琰. 装饰与民间艺术 [M]. 重庆: 重庆出版社, 2003.
- [4] 左汉中. 中国民间美术造型 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006.
- [5] 林通雁, 杨学芹. 陕西民间美术大系·石雕泥塑 [M]. 西安: 陕西人民美术出版社, 2004.
- [6] 靳之林. 中国民间美术 [M]. 北京: 五洲传播出版社, 2004.

[责任编辑 张君宽]