

在粘土玩偶设计中融入中国民间泥塑艺术元素

【摘要】 粘土玩偶、中国民间泥塑是两个截然不同的手工泥塑类别,却又有着许多共通点,中国民间泥塑艺术元素运用于粘土玩偶设计是传统艺术与现代潮玩的结合。赋予时尚的粘土玩偶以鲜明的传统文化特色,研究目的仍然在于赋予年轻人喜爱的艺术玩偶更多的个性特色。

【关键词】 粘土玩偶 中国民间泥塑 艺术元素

一、什么是粘土玩偶?

1、粘土材料的兴起

当下我们常会听到一个有趣而时尚的词——DIY,其实就是“自己做”的英文缩写,DIY是城市人休闲娱乐、追求个性生活方式的产物。随着时尚DIY的风行,各种DIY的材料也应运而生。粘土就是其中之一,粘土的种类繁多,比如有树脂粘土、聚合性粘土(软陶)、超轻粘土、纸粘土等等。这些材料在原料上大部分都是工业生产、加工中的副产品,被人们无意中发现,粘土具有工业原料的一些特性,但是粘土的另一部分特性和它的加工方式更适合于儿童、个人或小作坊的手工作。

2、粘土玩偶

笔者在本文中谈及的粘土玩偶主要是指用各种类型的粘土材料手工制作的个性艺术玩偶,粘土玩偶不同于儿童玩具中的玩偶,其制作、消费群体以成年人为主,偏重于表现个性元素与艺术内涵,甚至可以成为一个时期艺术潮流的标志形象,结合了年轻人流行文化的粘土玩偶在我们当下的文化生活中正扮演着时尚“潮玩”的一份子。但是粘土玩偶又不等同于所谓的“搪胶公仔”,虽然在材质上粘土与搪胶有相类似的成分,比如树脂,但是二者的性态还是有很大区别,二者制作生产玩偶的方式也有很大不同。搪胶制作的玩偶适宜于工业生产,而粘土玩偶更多地是依赖于手工制作。

粘土玩偶的主要特点归纳如下:

(1)粘土玩偶在制作上以手工制作为主,制作流程基本可以在家庭或小作坊、个人工作室完成;

(2)粘土玩偶可以是个人的DIY作品也可以是个性定做、也可以根据商业订单的具体要求进行个体以及小批量的制作;

(3)粘土玩偶在造型、形象设计上具有鲜明的个性特征。

认识了时尚、现代的粘土玩偶,接下来我们却要了解富有传统色彩的中国民间泥塑。中国民间泥塑是中国古老的传统艺术,源起

于中国原始社会并留传至今。

二、有代表性的中国民间泥塑

中国民间泥塑历史悠久、风格多样,其中最具代表性的有:

1、凤翔泥塑

凤翔地处陕西,如悠扬古老的秦腔,凤翔泥塑在造型、色彩等视觉元素上处处体现着本土艺术的古老与真挚。凤翔泥塑包括壁饰、动物、人物、立体泥兽,风格纯真、热烈。凤翔泥塑造型圆润丰满,色彩鲜艳热烈,以大红、翠绿、明黄等纯色为主,再用墨线加以勾勒,色调鲜艳但统一的恰到好处。如图1是凤翔泥塑的代表性作品:“泥坐虎”,其造型夸张,彩绘纹饰具有强烈的寓意,充分体现了凤翔的民俗文化。

图1泥坐虎[1]

2、淮阳、浚县泥塑

淮阳地处河南中部,古称“陈州”,传说是伏羲氏与神农氏的故乡。这里的泥塑风格神秘,保留了原始社会的艺术特征,可称为“艺稚寿高”。[2]淮阳泥塑最著名的就是“泥泥狗”,“泥泥狗”以捏塑为主,造型奇特,其彩绘图饰具有原始图腾的元素,例如“人面猴”、还有反映了生殖崇拜的“双头兽”等。在色彩运用方面,淮阳泥塑一般以黑色为底色,以红、白、绿、黄绘彩,符合中国“周易八卦”的四象说艺术观。

浚县泥塑以俗称“泥咕咕”的小型民间泥塑为代表,其表现题材以三国水浒、瓦岗军人物以及动物、飞禽为主。“泥咕咕”可以吹出不同声音。在色彩上也是在黑色底子上用大红、大绿等鲜艳的色彩绘制,极富装饰性。

3、北京泥塑

北京泥塑较著名的有“北京泥塑脸谱”、

“泥塑刀马人”、“泥塑兔儿爷”。“北京泥塑脸谱”与“泥塑刀马人”吸收了戏曲人物、戏剧表演的元素,人物造型虽然“谱式化”,却十分传神,而北京兔儿爷在很多以老北京古城为背景的电视剧比如《四世同堂》中我们都可看到,它诙谐的形象也令人捧腹而一见难忘。

4、天津“泥人张”彩塑

“泥人张”彩塑的创始人是从小就随父学习泥塑的张长林先生。“泥人张”彩塑用色清新素雅,吸收了传统绘画、雕塑、戏曲等艺术元素,并受到天津海河文化和宫廷美术影响,形成了独有的文人气息的写实风格。

以上是笔者认为的四个最具代表性的中国民间泥塑,其他中国民间泥塑比如广东大吴泥塑、无锡惠山泥塑、高密聂家庄泥塑等不在此一一介绍了。

归纳中国民间泥塑的造型原则有以下几点:夸张形象特征、拟人化、适合形、程式化。

归纳中国民间泥塑的制作方法,以手工捏塑为主辅以模塑和彩绘。

三、在粘土玩偶造型设计中融入中国民间泥塑艺术元素

1、粘土玩偶与中国民间泥塑的共通点

(1)在造型设计上的共通点

二者具备相同的设计准则。正如前文介绍,粘土玩偶造型设计要求个性化、艺术化,而中国民间泥塑在造型上也具有夸张的艺术风格、较强的地区特征与民俗个性,虽然在造型上已经形成一定程式,但是其程式是具有鲜明风格的程式,装饰性与艺术性都具有浓郁的“东方色彩”,粘土玩偶的造型设计恰恰也需要夸张、需要个性,当然个性的营造是多角度的,如果将二者联系起来看,其造型设计准则具备要求作品个性化、艺术化的共通点。

相同的基础造型。二者都以几何基础造型为主。如图2很多中国民间泥塑都是以概括的几何形为主要造型,而很多个性粘土玩偶更是以简化的几何形为基础造型进行变化设计。

图2(左、中图为笔者创作并制作的粘土玩偶 右图为中国无锡惠山泥塑 作者 柳成荫)

(2)在制作方法上的共通点

中国民间泥塑的主要制作方法已在前面归纳,那么粘土玩偶是如何制作的呢?这当然需要根据粘土的类型来确定,但大部分粘

土都可以用于手工捏塑,同时也可以辅以模具,另外树脂粘土以及聚合性粘土(软陶)都是可以加入手绘的,因此在制作方法上二者是有相似性的。当然中国民间泥塑的材质具有特殊性,比如浚县泥塑就是用的当地黄胶泥,而风翔泥塑是在泥料中加入纸浆倒模后加以彩绘,笔者认为这些又正是现代材料无法替代与营造的“原汁原味”。

(3)在色彩运用上的共通点

粘土有的生产出来就具有丰富的色彩比如我们俗称“软陶”的聚合性粘土,已经达到64色,而有的则为无色或半透明,需要人工调色或着色,比如树脂粘土,但是粘土玩偶的设计与制作对于色彩的运用是遵循了色调用快统一的基本用法则的,和造型设计一样也需要适当的艺术化甚至夸张处理,在原则上二者用色是具有“鲜明统一”的共通点的。

2. 如何在粘土玩偶设计中融入中国民间泥塑艺术元素

笔者认为对于中国民间泥塑艺术元素的利用应该包括“形”、“神”两个方面,中国民间泥塑之所以流传至今不仅仅因其特殊的艺术性,也包括每个地区泥塑使用的特殊材质、特殊捏塑方式以及特殊的文化背景,粘土玩偶在材质上是使用的工业副产品,那么除材质之外,粘土玩偶设计的造型、平面图形、色彩这三个视觉要素成为主要的切入点。而对中国民间泥塑艺术元素的融入应该是灵活多样的,且不应只流于表面,更应体现其“神”。具体分析如下:

3. 在粘土玩偶的造型设计中融入中国民间泥塑的造型元素

如前文提到粘土玩偶是“潮玩”之一,笔者认为在造型设计上不适于将中国民间泥塑的造型原封不动的“完全照搬”。笔者通过采集、设计、制作,认为可以取其基本造型进行提炼,配合现代设计元素,形成既现代又透露出传统风味的粘土玩偶造型。如图3

图3(左图为笔者学生以湖南地方戏曲人物为参照元素的粘土习作右图来源:<http://www.fimo-art.com/bbs/>(作者不详))

(1)在粘土玩偶的平面图形元素设计中融入中国民间泥塑的彩绘图形元素

粘土玩偶与中国民间泥塑一样也分为平面与三维设计两个部分,比如玩偶的五官可以处理成平面、玩偶身体和衣服上的图形纹饰都是平面的,中国民间泥塑很多也是用彩绘图形纹饰来完成的,可以将这些富有寓意、象征性的纹饰用于粘土玩偶的平面图形设计中。比如平台玩偶的设计可以大量使用民间泥塑的纹饰图形,在融合了中国民间泥塑艺术的元素同时也赋予了时尚的粘土玩偶更多个性。

(2)在粘土玩偶的色彩设计上融入中国民间泥塑的色彩元素

粘土玩偶在色彩设计上可以融入中国民间泥塑色彩元素,中国民间泥塑在色彩运

用上具有中国传统文化特色,包括五行色彩、戏曲戏剧的舞台色彩,其色彩的寓意性与现代设计中色彩设计的象征性有着直接联系。当然粘土玩偶是时尚的艺术品,其色彩设计也必须考虑到现代人的审美需要与倾向,在色彩的设计上一样需要现代与传统共融的色彩元素。

在粘土玩偶设计中融入中国民间泥塑艺术元素是笔者挖掘传统文化元素并将其反映在现代的个性艺术玩偶的设计中的课题研究,笔者认为设计作品的民族特色也是作品个性的体现,赋予粘土玩偶中国传统文化色彩,让时尚潮玩更加个性更加现代同时又更加“传统”,是用更加大众的材料在更大范围去普及和宣传中国的传统文化,也是对中国民间泥塑艺术元素的重新诠释。

注释

- [1] 图片来源《中国民间泥塑技法》主编 白庚胜于法鸣 名誉主编 冯骥才 中国劳动社会保障出版社
- [2] 见《中国民间泥塑技法》主编 白庚胜于法鸣 名誉主编 冯骥才 中国劳动社会保障出版社

参考文献

- [1] 《中国民间泥塑技法》主编 白庚胜于法鸣 名誉主编 冯骥才 中国劳动社会保障出版社

作者简介

杜靛,湖北美术学院设计系平面设计专业硕士研究生,任教于湖北孝感学院美术与设计学院讲师,专业研究方向 视觉传达设计、软陶设计与制作,孝感地区民间艺术研究及其在视觉传达设计中的应用。李松林,湖北美术学院美术学系油画方向本科生任教于湖北孝感学院美术与设计学院,讲师,专业研究方向:油画技法研究 设计基础教学研究。

(上接93页)

第四,表现西北少数民族题材的国画人物画获得了发展。当时提倡新国画,“社会主义的新国画,要在无产阶级世界观的指导下,积极反映伟大的社会主义革命和社会主义建设,满腔热情地塑造工农兵的英雄形象,必须对旧有的中国画形式加以改造和发展,才能创造出与革命的政治内容相适应的尽可能完美的艺术形式。”[5]为使国画人物画更加逼真的反映人物形象,在渲染、着色等方面大胆借鉴了西画的手法,在宣纸上尝试表现光影效果;在色彩上,也加强了冷暖对比,使人物形象尽可能的突出。对西北少数民族题材的国画人物画的发展有一定的推动作用。

总之,“文化大革命”时期西北少数民族题材绘画未曾获得更大的发展,50、60年代蓬勃发展起来的这一题材绘画受到了严重的干扰和限制,大部分致力于民族题材绘画的艺术家搁笔和被批斗,西北少数民族题材绘画的进一步探索之路被阻断,创新也就无从谈起。“然而,物极必反,中国当代美术也有此而出现转机,随之而来的是一个以矫枉姿态为开端的美术发展高潮,‘文化大革命’美术则成为换取这一高潮的巨大代价。”[6]西北少数民族题材绘画将再一次迎来了它的“春天”。

注释

- [1] 田卫戈 西北记忆——西北师大美术专业历史回顾[M].北京 高等教育出版社,2008年1月版,第15页
- [2] 梅墨生 中国当代名作典藏——朱乃正[C].济南:山东美术出版社,2000年12月版,第26页
- [3] 常书鸿 怀念和心愿[J].甘肃文艺,1977年第5期,第27页
- [4] 艾里 哈萨卡画家阿曼[J].新疆艺术,1981年第2期,第56—57页
- [5] 广东省中国画创作组 在反复实践中大胆创新[N].人民日报,1972年8月22日。
- [6] 王琦 中国当代美术[C].北京:当代中国出版社出版,1996年5月版,第25页。

作者简介

徐鸿平,广西师范学院艺术学院讲师,主要从事美术史和民族美术研究。