

雕形塑意汇心语

泥人张第四代传承人张镊

张镊 著

◎ 文物出版社

雕形塑意汇心语

——泥人张第四代传承人张铝

张 铝 著

文物出版社

封面设计：周小玮

责任印制：张 丽

责任编辑：孙 霞

图书在版编目 (CIP) 数据

雕形塑意汇心语 / 张锷著. —北京：文物出版社，2011. 10

ISBN 978 - 7 - 5010 - 3292 - 1

I. ①雕… II. ①张… III. ①泥人张—研究 IV. ①J314.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 203267 号

雕形塑意汇心语

——泥人张第四代传承人张锷

张 锷 著

*

文物出版社出版发行

(北京东直门内北小街2号楼)

http: //www. wenwu. com

E-mail: web@wenwu. com

北京京都六环印刷厂印刷

新华书店经销

850 × 1168 1/32 印张: 9.5

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5010 - 3292 - 1 定价: 36.00 元

序

本书集录了我从上世纪六十年代至当下在创作实践中运用多样材料与工艺创作的部分小型民间彩塑、大型雕塑作品，以及与之相关的生活采风、艺术交流、学术会议等纪录性图片；同时还将我在创作、教学实践中的体会和感悟，以及对当代民间美术的思考与研究，以文字的形式总结于本书中。

这些在艺术创作、教学、理论上的探索与追求，其源动力均来自我对泥土的不了情，也可以诠释为我对民族、民间艺术的不解情缘。

我出生在“泥人张”这一民间艺术世家，受其艺术的滋养，从小就在玩泥、捏泥、塑泥的童戏中初识了泥塑的乐趣；而家族前辈艺术创作氛围耳濡目染的影响，则开启了我对泥塑挚爱的真情。高中毕业后进入中央工艺美术学院泥塑班学习以及1979年就读该校研究生并留校任教后的艺术历程中，让我无论是学术视野、艺术理念、专业技能、创作水平、理论修养，还是综合素质都得到全面的提升。尤其是在文化观念上，我既深深地崇敬我们先辈的文化创造，又对本土文化和民间艺术有了更深刻的认知，培养了我的中华民族的审美情趣，培育了我对中国民间文化深厚的民族情感，与此同时也更使我增添

了一份责任。这一责任就是要传承、弘扬民族精神薪火，呼唤民众对本土文化的自识、自尊、自爱、自重的自觉认同。

我作为艺术教育、艺术创作的实践者，钟爱自己选择的艺术事业。

在教学上，我注重造型基础与创作基础并重，专业设计与工艺技能并重，专业素质与艺术素质并重的原则。比如我主讲的彩塑课程，通过系统的教学内容，使学生了解掌握课程蕴涵的艺术精神和文化内涵，并由此加强学生对民族艺术的认知度和树立正确的审美价值观；通过对经典作品的赏析解读，使学生体味和把握彩塑的造型规律、形式语言与技艺技巧，从而使学生在设计创作中学会使用极富个性化的创作方法与表现语言。通过个性示范和辅导，挖掘学生在设计创作中的智力潜能，从而出新作、育新人，为当代彩塑艺术的传承与创新发展作了有益的尝试与探索。

在创作上，我时时处处遵循我的研究生导师郑可、何燕明教授和艺术先辈们的谆谆教诲，努力实践着时代赋予泥人张创新发展的使命，不仅在继承彩塑优秀传统的基础上不断融入新的理念，坚持民族性、时代性，自觉拓宽题材、拓展材料、延伸空间，还在创新之路上无尽地求索……为当代民间彩塑艺术的多元发展和民族艺术的伟大复兴努力地实践探索着。

在理论上，我认为艺术理论是艺术实践的理论总结。对此我一直坚持在艺术实践的基础上将对象化的实践问题进行分析、研究与总结，升华为条理清晰并具有理性论述的文字表述。为此我在民间文化、彩塑艺术、雕塑创作、新人评介等多方面撰写了相关文章，其目的就是要将与对象化相关的问题进行理性思考。并协同有识之士采取多样方法共同呼吁，引起社

会对民间文化的关注，从而把民间艺术的传承能纳入国家政策保护或国民素质教育体系之中，使其得以代代传承、弘扬与发展。

多年来，我在民间艺术领域无论是从事艺术创作还是理论研究，总是以心在感受、在体味、在感悟；以情在表现、在传承、在传达。力求以最佳的方式传达出民族文化高尚的个性品质，张扬民族精神，颂扬民族精神的力量，弘扬民族精神的魂魄。

总之，它们是我历经心灵体验并经过理性思考后的情感表达，是我发自内心的心语解读，更是我泥土情缘的心路历程的真实再现，借以呈献读者，当以为序。

张铝

2010年12月2日

目 录

CONTENTS

上 编

- 中国“泥人张”彩塑艺术 / 15
- 第一章 “泥人张”彩塑艺术的孕生 / 17
- 第二章 “泥人张”彩塑艺术的繁衍 / 39
- 第三章 “泥人张”彩塑艺术的风格特征 / 98
- 第四章 “泥人张”彩塑艺术的实践 / 114
- 第五章 “泥人张”彩塑艺术的风格转化 / 142

下 编

- 对中国民间文化遗产抢救工程的思考 / 173
- 中国民间美术分类研究刍议 / 181
- 试论王老赏剪纸的艺术美 / 187
- 捏型绝技传中外 塑绘奇才贯古今 / 191
- 惠山彩塑 / 196
- 泥人张 / 207
- 泥人张与生肖彩兔 / 212
- 中国传统彩塑的继承与创新 / 215
- 初论装饰艺术 / 220
- 论装饰雕塑的形与神 / 223

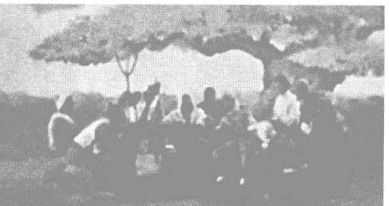
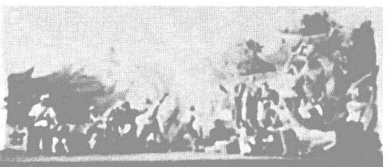
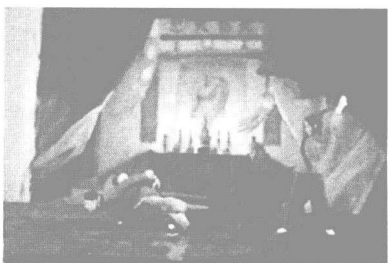
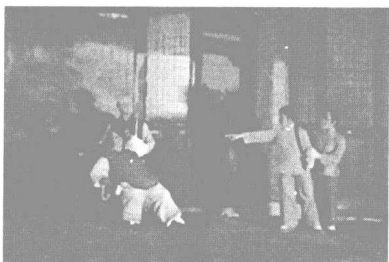
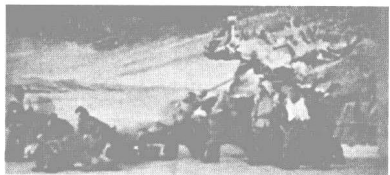

百花园地中的装饰雕塑 / 226
面向 21 世纪的雕塑艺术教育改革 / 229
从民俗学角度看雕塑艺术的民族性 / 233
现代雕塑的回响 / 238
奖杯设计与艺术表现 / 240
杨英凤与龙凤雕塑 / 243
探索与实践 / 246
永恒的美 / 250
探索城市雕塑的艺术实践 / 253
对中国传统雕塑的当代性思考 / 259
艺术家的摇篮 / 263
责任与使命 / 270
我最珍惜的盛事 / 274
心向、心趣、心智 / 276
留住民族的根与魂 / 279
荣誉、责任、使命 / 285
青出于蓝胜于蓝 / 289
谦和平和 张扬弘扬 / 292
后记 / 295

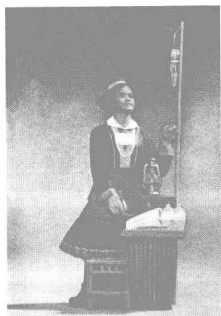

二十世纪六十年代创作的彩塑作品

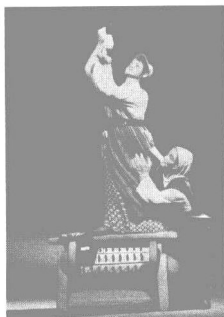

《白毛女故事》彩塑组雕/张钊 何宝森 张云祥等

二十世纪七十年代创作的彩塑作品

《精益求精》（仫佬族）/张辑

《天星落山寨》
（独龙族）/张辑

《凉山新区》

《南海捕鱼》（京族）/张辑

《打靶归来》（布依族）/张辑

《选良种》（白族）/张辑

二十世纪七十年代创作的彩塑作品

《攻关》（拉祜族）/张鋈

《添新羔》（哈尼族）/张鋈

《友谊之歌》
（高山族、汉族）
/张鋈

《老书记》
（么佬族）/张鋈

《换新天》 /张鋈

《深山采药》（瑶族）/张鋈

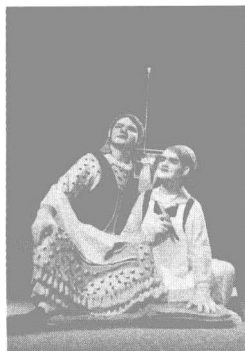
二十世纪七十年代创作的彩塑作品

《我帮爷爷学文化》
(侗族) /张钊

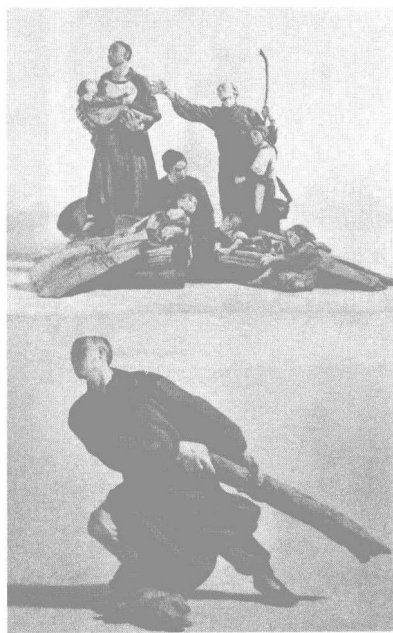
《丰收场上》
(纳西族) /张钊

《喜人心》
(塔塔尔族) /张钊

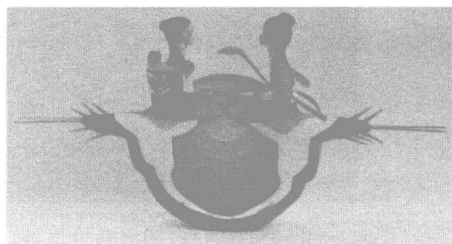

《喜画丰年》(佤族) /张钊

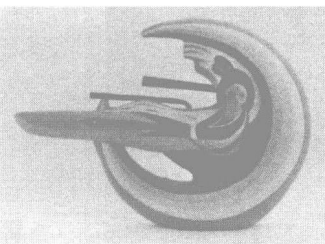

《火烧望海楼》(藏于国家博物馆) /张钊

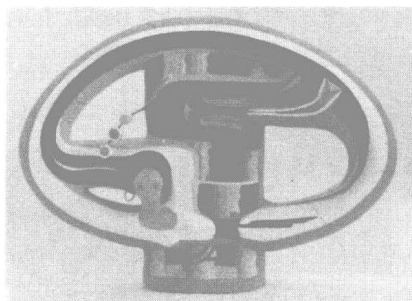
二十世纪八十年代创作的彩塑作品

《牛郎织女》/张铝

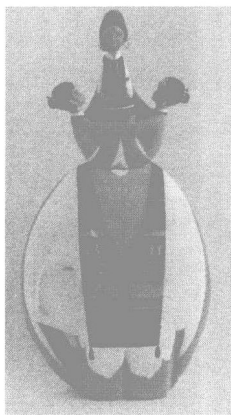
《嫦娥奔月》/张铝

《精卫填海》/张铝

《青山绿水畔》/张铝

《万象更新》/张铝

《生死牌》/张铝

二十世纪八十年代创作的彩塑作品

《二玉寻梅》/张鋐

《读》/张鋐

《白蛇传》/张鋐

《晴雯补裘》/张鋐

(相遇)

(离别)

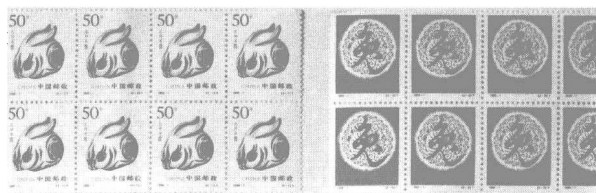
(制衣)

(上路)

《孟姜女故事》(局部)/张鋐

二十世纪九十年代邮票设计

(生肖兔票反黑为白)

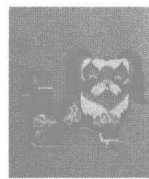
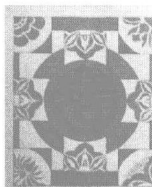
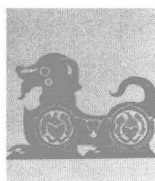
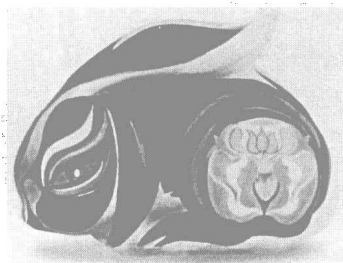
(十二枚生肖兔票)

生肖兔年邮票的
原型设计/张铝

张铝手持生肖兔票原兔造型

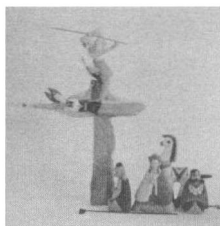
鸡年邮票设计/张铝

狗年邮票设计/张铝

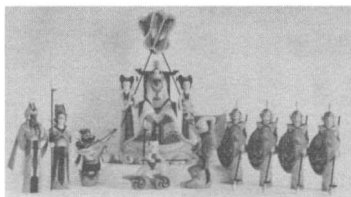
二十世纪九十年代创作的彩塑作品

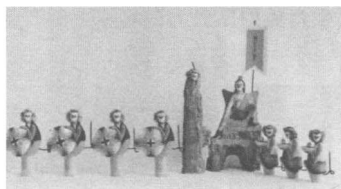
《西游记故事》/张钊

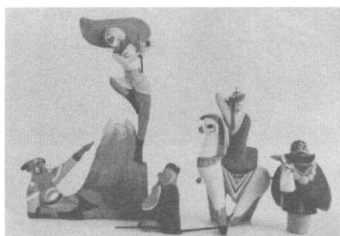
《芭蕉扇》

《闹天宫》

《花果山》

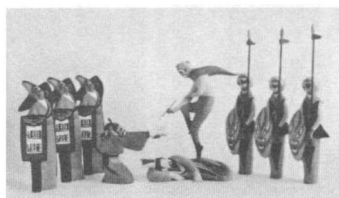
《火焰山》
(左)

《取真经》
(右)

《黑风洞》

《打阎王》

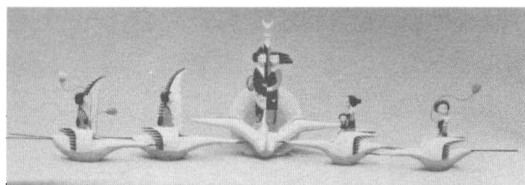

《丝绸之路》/张钊

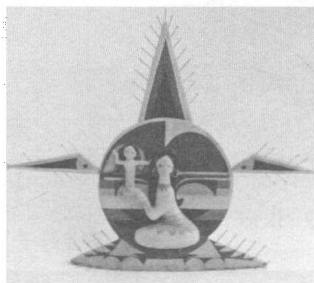
二十世纪九十年代创作的彩塑作品

《钟魁》/张铝

《友谊之歌》/张铝

《女娲造人》/张铝

中国友好观光年吉祥物——《阿福》/张铝

《乾隆与藏传佛教》彩塑
组雕之一/张铝