

符号江苏

惠山泥人

张文珺 著

惠山泥人

张文璠 著

图书在版编目(CIP)数据

惠山泥人 / 张文珺著. — 南京: 译林出版社, 2013.12
(符号江苏)

ISBN 978-7-5447-4377-8

I. ①惠… II. ①张… III. ①地方文化—文化史—江苏省 ②惠山泥人—介绍 IV. ①K295.3 ②J327

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第204129号

部分图片来源:《中国工艺美术大师(喻湘涟 王南仙)》袁晓莉 李雪艳 著
江苏美术出版社 2011.2

《符号江苏》丛书

丛书顾问 梁勇

丛书主编 张道一

第一辑书目

昆曲
明孝陵
南京云锦
宜兴紫砂
苏绣
徐州画像石

第二辑书目

惠山泥人
南京城墙
苏州园林
淮扬菜
江苏书法
江苏国画

书名 惠山泥人
作者 张文珺
责任编辑 张远帆
特约编辑 刘池
封面设计 胡荃
版式设计 陆莹 常征
技术编辑 黄晨 韦枫
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
译林出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
电子邮箱 yilin@yilin.com
出版社网址 <http://www.yilin.com>
经销 凤凰出版传媒股份有限公司
印刷 南京爱德印刷有限公司
开本 889毫米×1194毫米 1/16
印张 12.5
版次 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5447-4377-8
定价 90.00元
译林版图书若有印装错误可向出版社调换
(电话: 025-83658316)

文化符号的魅力

邢志军

上世纪五十年代,一首来自江苏的民歌《茉莉花》走上国际舞台,让世界记住了江苏。时至今日,这首优美的乐曲,已演化为中国的文化符号,成为中外文化交流的纽带。许多国际友人就是寻着《茉莉花》的韵味,认识江苏并种下了对江苏特有的情结,这便是文化符号的魅力。

位于中国大陆东部沿海的江苏,是中华文明的重要发源地之一。在这片美丽富饶的土地上,一代代江苏人辛勤耕耘,不仅创造了辉煌古今的物质文明,而且形成了吴越古韵、楚汉雄风、金陵人文、维扬风物的文化特色,可以引为江苏符号的资源不胜枚举。

在江苏众多文化符号中,延续六百多年的昆曲,不仅是中国戏曲的“百戏之祖”,也是世界戏剧的三大源头之一;明孝陵空寂神道上的巨大石像,印证着南京虎踞龙盘

的王者气象；“咫尺之内再造乾坤”的苏州园林，代表了中国风景式园林艺术的最高水平；发端于南京的云锦纹样图案和以精、细、雅、洁蜚声的苏绣，以及宜兴紫砂、惠山泥人、江苏书画、江苏美食、南京城墙、徐州画像石、扬州漆器等等，都是江苏历史文化的名片。

随着中国改革开放的深入推进，开放的江苏与世界的联系日益紧密。江苏需要把更多代表自身特色的文化资源介绍给世界，世界亦需要借助更多的文化符号来感知江苏。由江苏省人民政府新闻办公室策划、凤凰出版传媒集团译林出版社编辑出版的《符号江苏》丛书，以图文并茂的形式，介绍了江苏最具公认度和代表性的特色文化资源，其中不少已列为世界物质和非物质文化遗产。这些经过长期积淀形成的标志性符号，体现着江苏这方水土独有的人文精神和文化基因，展示出江苏文化的源远流长与灿烂多彩。相信捧读《符号江苏》的朋友，无论你是否来过江苏，都会为她悠久的历史、灿烂的文化而心驰神往。

现在，江苏正致力于全面建成更高水平小康社会、开启基本实现现代化新征程。我们期望，通过《符号江苏》这套丛书，让更多的海内外读者朋友认识江苏、了解江苏。同时，我们热忱欢迎世界各地朋友走进江苏，亲身体验这方灵秀水土的无穷魅力，与这里的人们一起分享江苏独特的文化、优美的环境和美好的生活。

(作者系中共江苏省委书记)

目 录

引言 / 〇〇四

第一章 黄土情

第一节 古老的神话 / 〇一〇

第二节 土的世界 / 〇一五

第三节 泥的情怀 / 〇一九

第二章 江南明珠

第一节 古国兴起 / 〇二四

第二节 富甲一方 / 〇二八

第三节 多彩民风 / 〇三三

第四节 “烂泥嬷嬷” / 〇五三

第三章 五彩泥人样巧纤

第一节 降福人间的沙孩儿 / 〇六八

第二节 蚕宝宝的保护神 / 〇八五

第三节 五色春牛喜迎春 / 〇八八

第四节 金榜题名车状元 / 〇九三

第四章 技艺精湛似天工

第一节 生活在戏中，戏在生活中 / 〇九八

第二节 泥坯捏塑生灵现 / 一〇四

第三节 彩绘装奩神态来 / 一一七

第四节 装点陈设品余味 / 一二九

第五章 方寸梨园情韵长

- 第一节 文雅清丽的昆曲戏文 / 一三四
- 第二节 富丽“闹猛”的京剧戏文 / 一五二
- 第三节 多彩多姿的地方戏剧 / 一六三

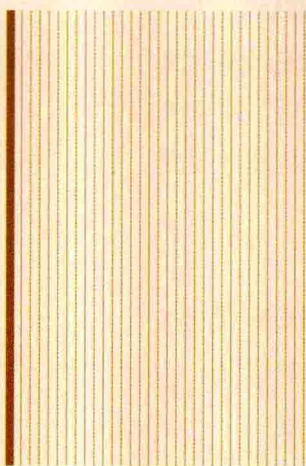
第六章 文明世界的民族艺术

- 第一节 珠联璧合的巨匠 / 一七二
- 第二节 传承与发展 / 一八三

结语 / 一九一

◎ 引言

在我国五千年的历史长河中,涌现出许多精彩纷呈、雅俗共赏的各地民族民间文化,成为孕育中华民族一切文化的母体和源泉。在民间,劳动人民创造了各种各样的艺术形式,经过长期流传,日积月累,得到丰富与提炼,逐渐为广大群众所喜闻乐见。无锡惠山泥人,便是千百种优秀的民间艺术中的一种。

无锡居长江三角洲腹地,拥太湖三万六千顷,西倚峰峦起伏的“江南第一山”——惠山,京杭大运河贯通全城,水乡处处,鱼米丰盛,轻工业素来发达,曾有“小上海”之称。七千多年前即有先民活动,揭开了文明的帷幕。公元前十一世纪末,周太王的长子泰伯、次子仲雍为让王位于三弟季历,借采药之名,从现属陕西的岐山南奔荆蛮,定居无锡梅里(今梅村),并入乡随俗,断发文身,发展生产,一直未返,开创了后来的吴国。

本书介绍的是无锡惠山泥人。泥人,即用泥土制作的人形,是人类最古老的艺术品种之一,从艺术起源的角度看,源于早期人类对自然界及其自身的模仿。千百年来,人们用泥土描绘真实的生活世界,构建美好的精神世界,赋予了泥土生机与灵性。无锡惠山泥人即是远古人类泥人传统在江南地域的延续。值得注意的是,作为民间传统手工艺,惠山泥人与中国其他地方的泥人,如天津的“泥人张”,二者在发展的关系上,有着很大的区别。“泥人张”是一个家族的艺术,惠山泥人是一个群体和地区的艺术,因艺人群聚惠山而得名,鼎盛时曾有一百多户人家从事泥人产业,制作手法也区别于家族式的单一制作工艺,具有更普遍的价值。

惠山泥人有粗、细货之分。粗货以模印为主,有童玩、大阿福、小花囡、如意以及春牛、蚕猫等反映吉祥如意与农耕文化的内容,形象朴拙憨厚,色彩鲜艳富丽,土而不俗;细货以昆曲、京剧的戏曲故事为题材,手捏而成,故称“手捏戏文”,有“以虚拟实、以简代繁”之长,写意而丰满,华美而动人。数百年来,惠山泥人以其浓郁的乡土气息、独特的艺术魅力成为中国民间泥塑艺术中的杰出代表,被誉为“最具东方色调的民间彩塑艺术”。

本书中将为大家展现的是惠山泥人的文化画卷。作为极具江南特色的民间传统手工艺,惠山泥人同所有民间艺术一样,从来就不是一个

孤立的形式,自然条件、经济因素、民风民情在其发展历程中发挥了重要的作用,因此有必要对惠山泥人“成长”的社会和人文环境作全面的探究,这对于更进一步地认识惠山泥人的发展过程及其艺术成就是很有帮助的。其次,惠山泥人中的“手捏戏文”,可谓中国传统戏剧表演艺术与民间泥塑艺术融合而成的交叉艺术结晶,以戏文人物为表现对象。相比于阿福之类的作品以模印为主,是给孩子们玩具,“手捏戏文”则是专门取悦大人物的了,因而在制作上,无论是捏塑还是彩绘上都更加细致讲究,由此进入了另一种艺术的境界。本书的第四章、第五章将重点介绍手捏戏文。第四章从泥塑艺人的生活环境和看戏体验入手,具体分析手捏戏文在泥坯捏塑和彩绘装銮上为表现戏文情节的工艺手法及技艺特征。第五章结合具体的戏目剧本、角色行当、表演形式引领大家进入一个手捏戏文的“表演”世界,去品味那一出出精彩逗趣或唯美动人的经典剧目,感受戏文泥塑那独特的审美乐趣。第六章为大家介绍一对在惠山泥人业界合作了近四十年的“黄金搭档”,她们是土生土长的惠山人,不但技艺超群,而且艺德高超,几十年来默默坚守,执着追求,为惠山泥人的继承、发展尽心尽力。

美自土中生,美自民间来。惠山泥人土生土长,经历了几百年的发展,有辉煌亦有坎坷,却始终保持着淳朴浓郁的江南民间特色,为这方土地上的人们所钟爱。它是乡土味浓厚的国宝,是中华民族珍贵的文化遗产。让我们以纯净之心,徐徐展开画卷,进入惠山泥人的多彩世界。

第一章 ◎ 黄土情

第一节 ◎ 古老的神话

——唐·李白《上云乐》

散在六合间，蒙蒙若沙尘。

女娲戏黄土，团作愚下人。

——宋《太平御览》卷七八

剧务，力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。」

「俗说天地开辟，未有人民。女娲抟黄土作人，

中国有句俗语：人生百年，从土中来，又回到土中去。如果从人与自然的关系看，它说明了我们民族对于农业的依赖，人与土地的密切关系。土地为万物的负载者，力大无边，力量无穷。《释名·释地》曰：“地，底也，言其底下载万物也。”《说文解字》亦云：“土，地之吐生物者也。”单一个“吐”字，不仅道出土地为万物之母，孕育生命，培植五谷，更说明了在“民以食为天”的农耕时代，农民与土地的感情。生活资源取于泥土，生命延续依赖泥土。一个古代以农立国的民族，农耕社会延续了数千年，对土地的重视和感情之深笃是很明显的。人们世代所居住、耕种、生息的土地称作故土、乡土，生于斯且葬于斯。远走他乡的人总要掬起一把故乡的土。“头顶一片天，脚踏一方

土”，有谁离得开大地母亲，离得开自己脚下的这片土地？人类有着聪颖的智慧和丰富的情感，世世代代，用泥土塑形传神。有趣的是，在中国古老的神话中，人最初是由泥土造就的。

传说自盘古开天辟地创造宇宙之后，混沌的天地间只有日月山川。时间过去了千千万万年，天地哺育的精灵——女娲睁开了眼睛，在天地间到处游历。一天，当女娲沿着黄河滑行，低头看见了自己美丽的身影时，不禁高兴起来。她决定用河床上的泥按照自己的形貌来捏泥人。当女娲把捏好的泥人放到地上时，泥人竟动了起来，成了有生命的人。女娲想让人们遍布广阔的大地，于是一个接着一个地捏泥人，但进度缓慢，终于感到吃力。于是，她拿起了绳子浸在泥浆中，挥洒起来，那些洒落在地上的泥浆，变成了一个个。女娲就这样创造了遍布大地的人类。为了使人类绵延不绝，女娲为人类建立了婚姻制度，让男女互相配合，生儿育女，使人类繁衍至今。

这是中国上古神话中关于人类起源的描述。在人类的蒙昧时期，出于对自然界极其有限的了解，初民们对许多自然现象还无法解释，而随着思维的发展，为满足其求知欲和好奇心，人们在现象的基础上加上自身的想象，创造出开天辟地、万物由来的“推原”神话。马克思说神话是“在人民幻想中经过不自觉的艺术方式所加工过的自然界和社会形态”，“是历史上人类童年的产物，它们作为永不复返的阶段而显出永久的魅力”，也可以说神话是我们的先民对其所接触的自然现象、社会现象，幻想出来的具有艺术意味的解释和描述的集体口头创作。如威廉·巴斯科姆所言，“其间的主要角色一般不是人类，却又是具有人类的本性。他们是动物、神祇或高尚的英雄”，讲的是“世界、人类、死亡的起源，或是鸟兽的习性、地理特征以及大自然的现象”。由于当时物质生产能力比较低，先民们的认识与科学结论相差甚远。同时，与现代人不同，他们的哲学思考是通过本能直觉和丰富想象来完成的。冯天瑜先生推想：“先民在劳动时，身上常常会产生汗泥，用手一搓，便出现泥条，这就容易使人产生‘人类由泥土造成’的错觉，更重要的是，在氏族社会后期，当人类由‘蒙昧时代’进入‘野蛮时代’之际（如中国的仰韶文化阶段），开始学会

用土坯烧制陶器。泥土既然可以制作各种形状的器物，人们当然就会联想到用泥土造人。”

有关女娲造人的记载，最早见于成书于战国时期的《山海经·大荒西经》和《楚辞·天问》中。《大荒西经》云：“有神十人，名曰女娲之肠，化为神，处栗广之野，横道而处。”这说的是栗广之野有十个神人，他们都是女娲之肠所化生的。在《楚辞·天问》中，伟大诗人屈原提出了这样的质疑：“女娲有体，孰制匠之？”

战国时屈原的《天问》是《楚辞》中体裁特异的诗篇，以提问质疑的形式出现。诗人大胆对古代历史和神话传说的人和事提出了一百七十多个问题。关于女娲神话，诗人问道：女娲做了别人的身体，她的身体又是谁做的呢？问得出奇，叫人无从回答。东汉王逸注《楚辞·天问》说：“传言女娲人头蛇身，一日七十化，其体如此”，意思是说，女娲人头蛇身，一天化育、化生、孕育多次。许慎《说文解字》：“媧，古之神圣女，化万物者也。”王逸没有回答屈原的提问，却对女娲的形躯和神通进行了描述，是根据当时的民间传说。王逸的儿子王延寿在《文选·鲁灵光殿赋》中说：“伏羲鳞身，女娲蛇躯。”鲁灵光殿，是西汉景帝与程姬所生的儿子后被封为鲁恭王的刘馥所建，为中国古代东鲁最宏伟富丽之建筑，岿然屹立数百年，明清已荡然不存，徒见一片瓦砾场。据《汉书·景十三王传》载，汉景帝前元二年（前一五五年），刘馥被立为淮阳王，第二年徙王鲁，“好治宫室，遂因鲁僖基兆而营焉”。灵光殿是他所营造的最主要的宫殿。王延寿在《鲁灵光殿赋》中描写了鲁国灵光殿雄伟壮丽的景象，其中有一段详细描绘了其殿的壁画内容：“图画天地，品类群生。杂物奇怪，山海神灵，写载其状，托之丹青，千变万化，事各繆形，随色象类，曲得其情。上纪开辟，遂古之初。五龙比翼，人皇九头。伏羲鳞身，女娲蛇躯。鸿荒朴略，厥状睢盱。焕炳可观，黄帝唐虞。轩冕以庸，衣裳有殊。下及三后，淫妃乱主。忠臣孝子，烈士贞女。贤愚成败，靡不载叙。恶以戒世，善以示后。”从《鲁灵光殿赋》的序及描写来看，这座宫殿不是日常起居的宫殿，而应是当时鲁国的宗庙。宗庙是权力的象征，其壁画往往是神灵、祖灵、英雄故事、历史传说和道德规训图的形象表现。汉初艺术家根据当