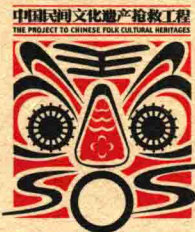


“十二五”国家重点图书出版规划项目



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



总主编·冯骥才



惠山泥人卷

中国民间泥彩塑集成

沈大授·主编 陕西师范大学出版社有限公司

ZHONGGUO MINJIAN NICAI SU JICHENG
HUISHAN NIREN JUAN

中国民间泥彩塑集成
惠山泥人卷



主编

沈大授

陕西师范大学出版社有限公司

图书代号 SK12N0583

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民间泥彩塑集成. 惠山泥人卷 / 沈大授主编. —
西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2012. 9
ISBN 978-7-5613-6326-3

I. ①中… II. ①沈… III. ①惠山泥人—介绍 IV.
①J327

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第135097号

中国民间泥彩塑集成·惠山泥人卷

沈大授 主编

项目运筹 冯晓立 傅功振
责任编辑 王文翠
责任校对 文楠
装帧设计 屈昊
出版发行 陕西师范大学出版总社有限公司
(西安市长安南路199号 邮编 710062)
网 址 www.snupg.com
印 刷 中煤地西安地图制印有限公司
开 本 635mm×965mm 1/8
印 张 39.5
插 页 2
字 数 110千字
版 次 2012年9月第1版
印 次 2012年9月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5613-6326-3
定 价 680.00元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题, 请与本公司营销部联系、调换。

电话: (029) 85307864 传真: (029) 85251046

总主编·冯骥才

THE PROJECT TO RESCUE CHINESE
FOLK CULTURAL HERITAGES

总序





塑捏 绘塑 奇才 贯古今 绝技 传中外

张锴

中国民间泥彩塑植根于中华文化沃土之中,它循系中华文化的优秀文脉,生发繁衍,逐渐形成数量众多、规模宏大、风格迥异的艺术形式。它是世代人民群众精神力量的体现,是高度智慧与卓越创作才能的结晶。

中国民间泥彩塑融入民生、民俗与市井万象,巧妙地把丰富的想象力和生动的表现力糅入生活的源流,使得客观生活融凝于艺术的再创造,将智性理念与塑绘和谐统一的艺术灵性铸定于泥土间,饱含纯真与质朴的本土情结,达到物我合一的审美境界,深受人们的喜爱。

正是由于中国民间泥彩塑生发于华夏民族的文化土壤的根性,于是在其渐进变化中,它的创作理念、创作方法、工艺程序、审美标准和风格形态,都与中国传统文化一脉相承,也与其渐进中的历史环境息息相关。中国民间泥彩塑在各历史时期受当时社会政治、经济文化等诸多因素的影响,形成不同时期的艺术形式的差异性,这种差异性构成了各个时期民间泥彩塑艺术成因的地域性和风格的多样性,从而留下了中国民间泥彩塑有规律性的历史发展轨迹。这正如美国著名人类学家路易斯·亨利·摩根指出的:“我们感到幸运的是,人类进步的事件不依靠特殊人物体现于有形的记录中,这种记录凝结在各种制度和风俗习惯,保存在各种发明和发现中……总的来说,我们承认人类历史的实质与观念的发展有着不可分割的关系。而观念是人民创造出来的,它表现在人民的制度、风俗习惯和各种发现之中。”

历史客观地记录了创造,而创造又都有其历史的联系和它们的继承性,正如新的要替代旧的、过去的传统孕育着新的发展一样,民间泥彩塑就是早慧的华夏先辈追求美、创造美的表现。

泥彩塑的滥觞可以追溯到五千至六千年前的新石器时期,原始的先民在自己的劳动中逐渐将单一的物象复合化,显示了类型化的美,并把不同形象的物品经过加工琢磨变成相同的形象,显示同一性的美,于是他们对物象审美意识与意趣的思维闪光,影响并促成了中国民间泥彩塑艺术的形成。后来,秦汉以前作为“明器”使用的彩俑出现,使这种将古拙质朴的造型与彩绘结合的技巧成为了隋唐以后彩塑发展的基础。而隋唐彩塑又新的外来艺术滋养中产生了新的变化,从朴素到精炼,从质朴到丰富,但又不失以前追求神韵的特点,同时在其艺术实践中又不断地提高和完善了造型与彩绘结合的技巧。宋塑上承晚唐修长纤丽的风格,又形成写实流畅、精美典雅之风,下启元、明、清与风俗的结合,促使小型民间泥彩塑得到发展。



惠山泥彩塑作品

总之，无论是原始淳厚质朴的彩陶器物，粗犷古拙的男女奴隶俑，已形成飘逸迢然之风的魏晋南北朝彩塑，融凝外来艺术日臻创新成熟的隋代彩塑，以细腻完整的手法塑造了雍容丰润的唐代彩塑，还是以写实流畅手法表现人物内心情感，刻画人物性格和形象特征的宋代彩塑，以及求索于生活中人的形态与性格，富于典雅装饰之风的元、明、清彩塑，它们创作的时代与创作条件不尽相同，但所追求的艺术目标是一致的，即造型圆满完整、形态优美生动、色彩纯朴明快。

另外，艺术的产生离不开现实的文化环境。民间泥彩塑艺术作为人类历史的文化之果，是与具体的社会物质生活和社会实践分不开的，应依生于特定历史文化的生命系统之中。这些特定历史文化积淀下来的风土、风物、风尚、风俗，也就自然地成为那些丰富多彩的民间泥彩塑的艺术之源。明清以来反映市民文化的小型民间泥彩塑，更是扎根并生发于中国历史文化的优秀传统和特定地域文化所构成的大文化境域，在生活中浸润、渗透，孕育形成了相沿传承至今的极具地域特色的民间泥彩塑品类。这其中有追求巧思妙构，典型性地进行艺术概括与夸张，极具装饰美的江苏惠山泥彩塑；有构想奇特，造型古朴、夸张，色彩以黑色系为基调，并描绘由点、线符号集成的五彩图案，充溢着图腾崇拜的古朴与神秘的河南淮阳泥彩塑；有造型夸张，色彩以白为主调，点饰透明五彩品色的河北玉田刀马战将泥彩塑；有造型单纯，色彩火爆浓烈，点绘吉祥图案的陕西凤翔泥彩塑；有承传明清石窟造像之风的宁夏杨氏泥彩塑；有造型夸张，色



“泥人张”作品

彩艳而不俗的山东泥彩塑；有彰显强烈京味文化特征的北京泥彩塑；有已传承700余年，追求压缩或夸张形体，归纳变化色彩，有意向地塑形轻薄有味、弯转折叠有趣、曲直方圆有度、疏密聚散有序，在静谧中显含蓄、安宁中见丰富的广东大吴泥塑；有造型生动，色彩丰富，形色和谐统一的“泥人张”彩塑等。这些民间泥彩塑，都是经过理性化的创造，使其构图、时态、空间、形貌、动态、色彩更具地域的特定性、典型性。这些民间泥彩塑的作者都以其勤劳和智慧，在艺术实践的不懈追求中，积淀了丰富的经验，自然地形成了特定的审美习惯。这种审美追求与标准必然地反映在艺术创作实践中，于是就形成了具有中国作风、中国气派的优秀艺术传统。

提及“传统”，泥彩塑艺术的“传统”应该包括民族精神、民族审美、民族的价值规律、民族的创作原则与方法。其“传统”更集中地反映为三个方面：（1）相对稳定的艺术理念和审美取向；（2）心理定式和艺术追求；（3）造型的审美特征和方法。这三个方面对中国民间泥彩塑在物质形态化方面的继承与创新起着至关重要的作用。其之所以重要，是因为传统民间



凤翔泥彩塑作品



天津“泥人张”

泥彩塑是艺术先辈们在艺术实践中积累的艺术经验，具有鲜明的民族特征，是人类艺术史中珍贵的财富，而艺术创新的前提是继承这些优秀的艺术传统，在继承的基础上进行创新，这是当代民间泥彩塑的时代使命，是不以人们意志为转移的时代必然。在艺术转换的流程中，那种拒绝式、封闭式的自然继承，对于高度信息化、数字化并高速发展的当代，无疑是不可行的。而拜倒于西方物质化，同时曲解先破后立，无视艺术先辈们优秀的艺术传统，激进地强调加快与世界文化所谓接轨的传承，也会是“自叹江东”。而那种基于本土背景，在继承民间泥彩塑传统的基础上，又科学地、有分析地吸收外来文化的有益养分为我所用，形成当代民间泥彩塑新艺术形态和时代风格的“以我为本，以它为用”的实践程式是应被肯定的；同时也是在全球化诸多现象中应被弘扬的一种文化自觉，是一切民间文艺工作者在本土文化中对自己民族艺术、民族精神认同的自觉，更是警觉强势文化的扩张并抵制其对本土文化艺术消解的文化自觉。

当下有着悠久历史和优秀传统的民间泥彩塑艺术迎来了新的发展机遇，在国家大力推进对民间文化遗产抢救与保护的大背景下，在当代经济趋向一体化与多元化的格局中，弘扬民族民间传统文化，从民族民间文化中汲取营养，丰富并提高自身艺术品位，对民间泥彩塑艺术从理论上进行研究并给予实践指导，同时在继承的基础上，创新于更能体现和保持根基性的民族之魂，让其在当代多元化艺术的缤纷世界中进行交流与对话，使之立于当代文化艺术之林，这便是编辑“中国民间泥彩塑集成”的目的所在。

THE PROJECT TO RESCUE CHINESE FOLK CULTURAL HERITAGES

“中国民间泥彩塑集成”是中国民间文化遗产抢救工程中的专题项目之一。该项目将实地调查、收集、整理、分析、研究所取得的第一手资料编辑组稿成册，在编辑中不仅着眼于民间泥彩塑作品的推介，还将系统、全面地从自然环境、村落形态、历史人文、地域生活、民俗方式到家居作坊、工具材料、工艺流程、店铺销售、艺人传记、口诀趣闻等方面多角度、多层次、立体地呈现各地区民间泥彩塑演进、流变中的状貌。

综上所述，中国民间泥彩塑艺术承传、融合了中华民族的多种传统文化，其工艺本身及艺术作品，就是一部沉甸甸的历史。因此，它是中华民族绚丽的民间艺术瑰宝，是活态的非物质文化遗产，继承并弘扬中国民间泥彩塑艺术是当代民间文艺工艺工作者义不容辞的责任和使命。

就此让我们肩负责任与使命，不断地探索、实践于中国民间泥彩塑的艺术园圃之中，使其花果满园，芳香四溢。





惠山泥彩塑作品

惠山泥人卷序

张道一



惠山泥人卷

目录

中国民间泥彩塑集成
THE PROJECT TO RESCUE CHINESE
FOLK CULTURAL HERITAGES

◎惠山泥人卷序

序一 追寻惠山泥人的传统

张道一

零零壹

序二 泥土的芳馨 手工艺的传奇

沈大授

零壹壹

◎惠山泥人彩塑概要

惠山泥人产生的背景

零贰贰

惠山泥人的起源

零贰肆

惠山泥人的繁衍和发展

零叁零

惠山泥人与民间习俗

零叁贰

惠山泥人的分类与品种

零伍伍

惠山泥人的艺术特征

零陆零

◎著名艺人与代表作

零柒陆

清代

零柒陆

民国

零玖壹

新中国成立初期

壹贰零

惠山泥人传承谱系图表

壹捌肆

惠山泥人获奖和收藏情况

壹捌伍

◎制作的习俗与工艺

制作习俗

壹捌陆

制作工艺

壹捌陆

技艺要诀

壹捌捌

粗货制作工艺分解图

壹玖零

细货制作工艺流程图

壹玖贰

壹玖肆

◎材料与工具

材料

贰贰陆

工具

贰贰陆

贰贰捌

◎惠山泥人的销售

新中国成立前惠山泥人的销售

贰叁贰

新中国成立后惠山泥人的销售

贰叁叁

贰叁陆

◎与惠山泥人有关的民歌、民间俗语与传说

民歌

贰叁捌

民间俗语

贰叁玖

传说

贰叁玖

贰肆零

◎惠山泥人作品欣赏

贰伍壹

◎后记

贰玖壹

序一 追寻惠山泥人的传统

初到江南，除了流连于那青山碧水和小桥人家的美景外，还会被一种形态憨厚的泥娃娃——“大阿福”所吸引。“大阿福”是无锡惠山有名的“土宜”，江浙人都把它当做惠山泥人的代名词。当地方言称泥塑为“赖泥嬷嬷”，“嬷嬷”原意是菩萨，为什么把泥人当菩萨呢？或许是因为靠做泥人养活了惠山一条街，是手艺人生活来源；再者所捏的泥人虽不是救苦救难的菩萨，但也是行善积德的好人，都有着菩萨般的心肠。惠山一条街上大都是泥人店，前铺后家，有的招牌还写着“耍货”，标明了泥人的性质，是儿童的玩具；街中心有一处“耍货公所”，原是行业公会，我见到时已无人管理，只剩下一所空房子了。