

徐华铛
作品系列

中国彩塑

泥人

中国林业出版社

徐华铛
作品系列

中国彩塑泥人

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国彩塑泥人/徐华铛编著. —北京:中国林业出版社, 2008. 1

徐华铛作品系列

ISBN 978-7-5038-5099-8

I. 中… II. 徐… III. 彩塑: 泥塑—中国—图集 IV. J327-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第154102号

丛书策划 徐小英
责任编辑 徐小英 赵 方
制 作 骐 骥

出 版 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同7号)
网址: www.cfph.com.cn
E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)66162880

发 行 中国林业出版社
制 版 北京捷艺轩彩印制版技术有限公司
印 刷 中国科学院印刷厂
版 次 2008年1月第1版
印 次 2008年1月第1次
开 本 185mm × 245mm
字 数 187千字 照片约380幅
印 张 8.5
印 数 1~5 000册
定 价 68.00元

虎娃 生继兰塑 吕君彩

■ 序

醉里挑灯看剑 柳成荫

新中国成立以来,特别是近半个世纪以来,中国彩塑泥人的创作得到了空前的发展,人杰云涌,流派纷呈,佳作迭现,用“争奇斗妍,灿若锦绣”八个字来形容,是毫不夸张的。华铛君编著的这本《中国彩塑泥人》就较为系统地描绘了中国彩绘泥人特别是这个时期泥人的艺术风貌。

华铛君是我小学的同窗挚友,爱好相同,志向一致。我离开嵊州后,他一直在家乡从事

工艺美术研究工作,三十多年来,他游艺于传统文化世界,耕耘在民间工艺天地,已经编著出版了40余部艺术著作,得到了大江南北同行们的公认与尊重。这一方面得益于嵊州这片文化的沃土,是家乡的艺术熏陶了他;另一方面,他的心头始终悬着一盏灯,一盏弘扬中华民族艺术的明灯,他希望在有生之年把我们这一代的艺术成果留给后世,因此他选择了著书这一途径。华钊君治学严谨,文采斐

然,再加上他的刻苦勤奋,许多出版社都乐意接受他的书稿。现在,他把写就的《中国彩塑泥人》书稿送到我的面前,叫我作序,使我得到先睹为快的机会。书稿科学的安排与精美的画面,令我感动。他以冥冥之志,得昭昭之明,又做出了一件有益于艺林的好事。铸剑现霜刃,磨璞见真玉。在书稿出版之际,我愿撩起这本书的帷幕,和您一起登堂入室,去品味一下中国彩塑泥人的艺术风采,特为序。

“中国工艺美术大师”评委
研究员、高级工艺美术师

柳成荫

2007年5月于无锡民间艺术博物馆

编 著： 徐华铛

摄影及照片提供者：

徐华铛	柳成荫	柳执一	马静娟	余 磊
李仁荣	周永清	生继兰	黄城鑫	王国栋
徐存才	徐积锋	宓风光	张立人	周汉庆
刘 江	潘嘉来	丁令嗣	范 兵	徐 艳

怀抱千金 柳成荫

■ 目 录

序.....柳成荫

一、概述.....1

- (一) 神奇的传说.....1
- (二) 古文献中的泥人风貌.....3
- (三) 明、清时期的泥人世界.....6
- (四) 彩塑泥人的主要流派.....7

二、无锡泥人.....8

- (一) “大阿福”和它的传说.....8
- (二) “手捏戏文”的技艺特色.....12
- (三) 继承传统、开拓创新.....14

三、天津“泥人张”.....28

- (一) “泥人张”创始人张明山.....28
- (二) “泥人张”第二代与第三代.....30
- (三) “泥人张”第四代与新一代.....33

四、嵊州泥人.....38

- (一) 泥人的压缩与拉长.....41
- (二) 泥人的漫塑.....50
- (三) 泥人的微塑.....56
- (四) 泥人的群塑.....59

五、各地泥人巡礼.....67

- (一) 凤翔泥偶.....67
- (二) 浚县泥塑.....67
- (三) 淮阳泥塑.....68
- (四) 玉田泥塑.....68
- (五) 山东彩塑.....69
- (六) 西安泥人哨.....69

- (七) 北京风俗泥玩具.....70
- (八) 台湾泥人.....71
- (九) 四川川剧脸谱.....71
- (十) 北京彩塑脸谱.....72
- (十一) 惠山彩塑脸谱.....72
- 附：中国泥人的主要产地.....73

六、一朵扎根民间的艺术奇葩.....74

- (一) 继承传统风格 勇于推陈出新.....74
- (二) 题材喜闻乐见 形式多姿多彩.....85
- (三) 适应儿童心理 增添泥人亮色.....93
- (四) 加入装饰附件 提高观赏兴趣.....102

七、彩塑泥人的成型与上色.....109

- (一) 泥人的成型.....109
- (二) 泥人的上色.....110

八、彩塑泥人艺术家小传.....120

后记.....130

封面作品照片：姑苏女 柳成荫

兔儿爷
北京风俗泥玩具

一、概述

泥塑是用泥巴捏塑出来的各种形象造型。泥塑表现的题材有人物、禽鸟、走兽、花果及种种附属装饰物,其中以人物造像为主。

泥塑人物造像有两种形式,一种是供案头欣赏的小型泥人,一般高度不超过25厘米;另一种是陈列于寺庙等公共场所的中、大型泥人,大多为宗教造像。本书所讲述的是供案头欣赏的小型泥人,这类泥人均敷上色彩,使“塑”与“彩”结合在一起,因此称为“彩塑泥人”。

中国彩塑泥人既有雕塑的立体感,又有绘画的色彩感,在中华民族传统文化大典中,彩塑泥人有着她极其光彩的一页。

泥人是一门古老、神奇而富有魅力的民间艺术,它的历史悠久而渺远。由于泥人易碎易裂,很难保存,因此要寻觅泥人走过的历史足迹便比较困难。然而,只要我们轻轻地抹去历史风烟,仔细地翻查古籍文献,深入地采访民俗风情,还是能回眸到泥人走过的历史足迹。

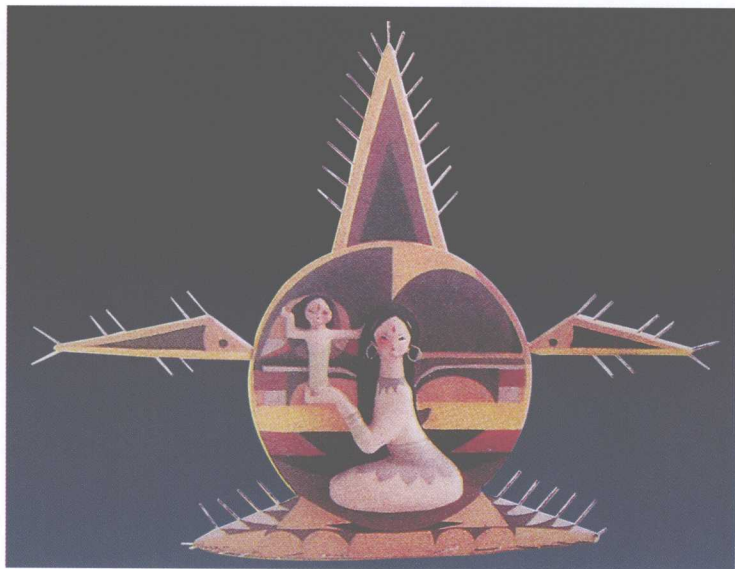
(一) 神奇的传说

1. 女娲用泥巴造人

在上古的神话中,“人”是女娲用黄河里的泥巴捏塑出来的。

传说盘古开天辟地创造宇宙以后,混沌的天地间只有日月山川。不知过去了多少万年,天地哺育的精灵——女娲睁开了眼睛,她用树叶做了衣服穿在身上,用野花做成花环戴在头上,在广漠的天地间到处行走。

一天,她来到波光粼粼的黄河边,照见了自已美丽的身影,便蹲下身来,用河边的泥土依照水中的影子捏塑起来。她把握好的“小泥人”放在地上,小泥人竟活了起来,蹦蹦跳跳地围着她转。寂寞的女娲有了小伙伴,十分高兴,便又捏塑了

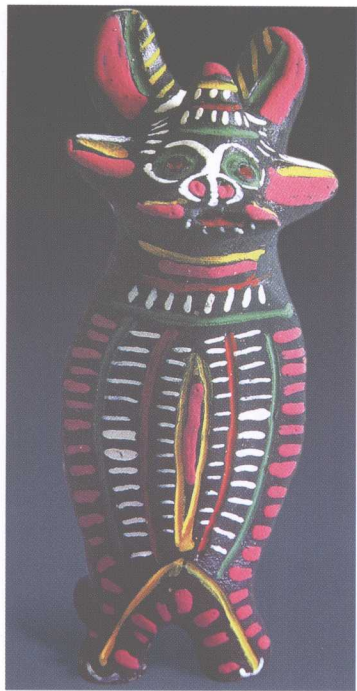
女娲造人 张翎

泥泥狗之一 淮阳泥塑

一个，放在地上又活了。女娲的兴致愈来愈浓，她觉得用手来捏太慢了，便找来一根长长的藤条，沾满水边的泥浆，挥舞起来。点点滴滴的泥浆纷纷扬扬地撒落到地上，都变成了她刚才做的小泥人。女娲越挥越有劲，泥点暴雨般地从藤条上飞出来，散得满地都是。泥点一落到地上，便变成了泥人。他们有笑的，有哀的，有乐的，也有哭的，满地乱跑。他们有男有女，自由结对，组成夫妻，繁衍后代，在大地上传了一代又一代。这就是女娲用泥巴造人的传奇故事，后人们虔诚地尊奉女娲是人类的母亲。

后来，女娲与上古的“人祖”伏羲结了亲，这成亲的地点就在河南的淮阳。传说这里古为“陈国”，是女娲用泥巴造人的地方。当地人们称伏羲为“人祖爷爷”，称女娲为“人祖姑姑”，至今在这里留有太昊伏羲陵，俗称“人祖庙”。每年农历二月初二，当地有规模宏大的“人祖庙会”。庙会期间，集市上有一种叫“泥泥狗”的神奇泥人出售，是当地民间艺人手捏的，都是一些奇形怪状叫不出名字的怪人，好象原始社会林立的“图腾”。老艺人们说，他们的手艺是人祖爷爷和人祖姑姑传下来的。“泥泥狗”成了古代流传至今最古老的泥人。

泥泥狗之二 淮阳泥塑

2. 孙臧用泥人布阵

每个行业都有自己的祖师，泥人的祖师是大军事家孙臧。

战国时期，大学问家、军事家鬼谷子有两个得意的门生，大的叫孙臧，小的叫庞涓。孙臧为人正直善良，办事谨慎认真，继承了老师的学问和军事才干。在研究战术时，他常常用泥巴捏塑成兵将人马进行布阵，因此领悟透彻。庞涓为人聪明多才，有一定的军事才干，但妒贤忌能，他深怕孙臧的才干高过自己，便设计陷害孙臧，使孙臧被挖去膝盖骨成了废人。后来，俩人分别效力于齐国和魏国，并针锋相对地进行了较量。

在马陵道战役中，庞涓摆出了“五雷阵”，向孙臧示威。为了破庞涓的战术，孙臧按常规用泥土捏成了兵将人马，摆成阵势，认真地研究破“五雷阵”的战术。鬼谷子对门生庞涓的做法深痛恶绝，他悄悄来到孙臧的大帐，对孙臧捏塑的兵将人马轻轻地吹了一口气，使这些泥塑的兵将人马竟“活”了起来，它们互相碰撞，越碰越多，一下子聚起了千军万马，在孙臧的指挥下，如千军扫落叶，大破五雷阵，活捉了庞涓。

从此以后，孙臧手捏泥人的故事便流传下来，直到现在，在彩塑泥人的行业里，都尊奉战国时期的大军事家孙臧为泥人的创始人。

（二）古文献中的泥人风貌

泥人的先驱是陶俑，因为陶俑首先是用泥巴塑成的。

陶俑，在宋代以前的墓葬中屡有出现，最为著名的陶俑当数秦代的兵马俑。1974年，在陕西省临潼县秦始皇陵出土，发掘出的陶俑近8000个，组成了秦代军人的森严阵容。陶俑长期封存在地下，又经过烧结，一旦出土，能较为完整地看到全貌，而作为没有烧结过的泥人，保存下来的就成了凤毛麟角，但我们从古文献中，仍可看到古代泥人的风貌。

宋代著名诗人陆游在《老学庵笔记》中专门记述了郾州（今陕西省富县）田氏创作的泥孩儿，姿态各异，名扬天下，“虽京师工效之，莫能及”。捏塑的泥孩儿有一对的，也有五至七个为一组的，“小者二三寸，大者尺余，无绝大者。”他还在《跋嵩山景迁集》中写诗记述当时郾州的泥偶：“莫言无妙丽，土稚动金门。”“土稚”就是泥娃娃，他在诗后加注：“盖郾州善作土偶儿，精巧虽都下莫能及，官禁及贵戚家，争以高价取之。”

围猎(清) 苏州泥人

别母(清) 苏州泥人

据古籍记载,宋代杭州也是泥孩儿盛行的地方,泥人制作集中于当时的“砖街巷”,以至这条巷后来改名为“孩儿巷”。人们将泥娃娃称为“罗睺罗”,据民间传说,罗睺罗是佛祖释迦牟尼在“迦毗罗卫国”为王太子时亲生的儿子,成年后随父出家,修成正果,成为十八罗汉之一。农历七月初七这天,孩童们多穿半臂荷叶短袖衫,一手持泥巴塑成的罗睺罗小时的形象,一手持荷叶,上街游行

嬉玩。泥娃罗睺罗的造型为短袖持荷花的童子,彩绘后用线描出形态,颈项饰有金珠,小的一寸高(约33毫米),大的三五寸,十分精巧,成为当时杭州一道诱人的风景。据古籍《得树楼杂钞》记述,农历七月初七的前几天,孩儿巷到处是买卖泥娃之人。现在的杭州孩儿巷虽不再捏塑泥孩儿,但这里住着的居民却都知道自己祖上玩过泥巴、塑过泥娃的那段历史。

宋孟元老著述的《东京梦华录》中,还有泥孩罗睺罗“惟苏州者极巧,为天下第一,今木渎袁家所制益异众工”的记载,那么,木渎袁家为何人呢?笔者翻阅了《苏州府志》找到了答案:“袁遇昌,吴县木渎人,以塑婴孩传名。”袁氏塑制的泥孩形象较为写实,“其齿眉发与衣襦襞绩,势如活动。”

元灭宋后,江南各业艺人纷纷外迁,泥人制作从此星散于各地。元代民间泥塑依然盛行,当时的词人管道昇在《我侬词》中说

得具体而俏皮：“把一块泥，捻一个你，塑一个我，将咱俩个一齐打破，再捻一个你，再塑一个我，我泥中有你，你泥中有我……”

在中国的泥人历史上，苏州也有一席之地。苏州泥人有“捏像”和“泥玩具”两种，以前都集中在虎丘山一带，所以又称“虎丘泥人”。据清顾禄著的《桐桥依棹录》说，宋时苏州“专作泥美人、泥婴孩及人物故事，其他如泥神、泥佛、泥鬼、泥花、泥树、泥果、泥禽、泥兽、泥虫、泥鳞……等都作”。其中最为著名的是捏像，也称“塑真”、“捏相”。苏州捏像在清代康熙、乾隆年间盛极一时，技艺高超者捏像，眼不观手，面朝对方端详一下，掌握面部特征，便用一泥巴藏袖内，边捏边谈，只一会儿功夫便捏成。乾隆三十四年（1769年），涿州常浑撰写的《兰舫笔记》中便有记述：“少焉而像成矣，出视之，即其人也，其有皱纹疤痕，分毫无差，惟须发另着焉。”当时的苏州捏像分两种，一种是捏好头型后，再加须发敷色彩，然后是配躯体四肢，手足能够活动，冬夏衣服可随意更换；另一种是把像塑成后不配身躯，也不敷彩，须发也直接用泥巴捏出，这种捏像多为案头的陈设品。苏州泥人除满足本地需求外，还供应

外地。《红楼梦》第六十七回中便有薛蟠从苏州带回“一出出的泥人儿”的描述。清代末期，苏州捏像逐渐凋零，现已失传。

赏荷（清） 苏州泥人

（三）明清时期的泥人世界

泥人成本低，化工少，是老百姓喜闻乐见的表现形式，它往往和节令、礼仪、风俗联系在一起。兴起于明末清初的无锡“泥春牛”，就是在这样的前提下形成的。“泥春牛”用泥土捏塑而成，象征春耕开始，寒气消除，万象更新。从“泥春牛”又引发出无锡“大阿福”，继而又孕育出举世闻名的“惠山泥人”。

无锡惠山泥人起源于明，盛行于清，至今已有400多年的历史。翻开著名散文学家张岱(1597~1679年)著述的《陶庵梦忆》，就有明代晚期惠山泥人在精雅店铺出售颇获买者好评的记载。清乾隆年间，乾隆皇帝南巡到无锡惠山，看到名艺人王春林制作的泥人，颇感兴趣，便命他塑了几盘泥孩，装饰上锦片、金箔，带到北京故宫，和内宫后妃们一起细细赏玩(见《清稗类钞》)。据说，这几盘泥孩在清光绪年间还存放在北京颐和园佛香阁内，庚子之乱时，被八国联军劫去。惠山泥人全盛时期，惠山街道上的大小泥人作坊有40多家，著名艺人有王春林、周阿生、丁阿金、陈杏芳、王锡康等30余人。每年入秋以后，江苏北部的农民乘着农闲，

纷纷来惠山采购泥人，2000余人次的泥人经销大军，驾驭着七八百条运输船，船上满载着米、豆、花生、棉花之类的产品，农民们

手中缺乏现钱，便用“以货换货”的方式来换取泥人。然后，沿着运河把一船船的泥人销往各地，至来年春耕开始后才返家。部分高档泥人则随着来无锡经营蚕丝米面的各地商贾作为礼品、藏品或纪念品运往远方，惠山泥人由此远销浙江、山东等省，相当一部分流入上海、杭州、汉口等城市。

惠山泥人的前期作品，主要是儿童玩具，如车老虎、大花猫、大阿福等，后来开始捏塑戏剧人物，这便是无锡惠山的特色泥人“手捏戏文”。

手捏戏文的产生与昆腔、徽班和京戏在无锡的流传有关。明万历年间，昆腔流行于无锡城乡，惠山艺人对此深感兴趣，便开始用泥巴来捏塑戏曲人物。清代后期，徽班和京戏盛行，丰富了手捏戏文的内容，戏中的形象成了人们津津乐道的话题，这给泥塑艺人极大的启迪，他们一面反复观看演出，一面和演员们交朋友，从而使手中的泥人塑得生动传神。

清代是惠山泥人兴盛期，有以捏塑戏剧人物闻名的丁阿金，有擅长塑制神仙宗教故事的周阿生，当时流传两句话：“要戏文，找阿金；要神仙，找阿生”。

清代彩塑在北方的代表是天津的“泥人张”。泥人张彩塑

搜山打车(清) 丁阿金

綠衣少女(清) 张明山

流派的创始人叫张明山,清道光六年(1826年)出生于天津一个民间艺人之家,他从小随父亲捏制陶器和各种泥塑,在泥巴造型上有很好的感悟天赋,13岁起便能独立从事彩塑泥人创作,18岁便名重艺坛。

张明山喜欢捏塑戏曲人物形象,经常在看戏时携带泥巴,观察演员的动作和表情,抓住生动瞬间捏塑成形,回家后进行修整敷色。在长期的艺术生涯中,张明山形成了人物形象真实生动,形体结构写实准确,神态刻画明朗的特点。他一生创作了上万件作品,为“泥人张”彩塑艺人奠定了坚实的基础,“泥人张”历经五代,不断发展壮大,成为中国彩塑泥人中一个重要的流派。

(四) 彩塑泥人的主要流派

中国彩塑泥人的产地较广,江苏、浙江、山东、天津、北京、河北、河南、甘肃、山西、陕西、广东、福建等地均有出产。一方水土,养一方人,各地的泥人创作者们吸收了当地的风俗民情,凭着自己的审美情趣,使创作出的泥人都有其独特的艺术风格。陕西的风翔泥偶和西安泥哨,河南浚县的泥咕咕和淮阳泥狗狗,北京的风俗泥玩具,河北的玉田戏曲泥人和白沟河泥娃娃,山东的高密泥人和掖县泥玩具以及江苏苏州的虎丘捏像,广东潮州的泥娃娃,台湾的案头泥人等,无不特色鲜明,风味浓郁。其中最具有代表性的是江苏无锡、天津和浙江嵊州,在长期的艺术生涯中,形成了自己的流派。无锡泥人淳朴秀润、深厚简练;天津泥人写实传神、趣美得休;嵊州泥人精巧雅致,夸饰得度。这些在本书的后几章都将一一给予阐述。

二、无锡泥人

无锡泥人以市区惠山脚下的惠山泥人最为正宗,这里,家家擅长塑捏,户户能敷彩绘。数百年来,代代相传又代代发展,目前已进入出神入化的境界。惠山泥人的品种主要有两大类,一类是“粗货”,一类是“细货”。粗货是反映民间风情的胖娃娃和寓意吉祥喜庆的压模泥制品,形体丰满,色彩鲜明,制作简洁,适宜批量生产,是无锡惠山泥人的大路货。细货是以戏曲人物形象为题材的手捏泥制品,俗称“手捏戏文”,造型生动,具有观赏性,是无锡惠山泥人中的精品。

大阿福(清乾隆年间) 无锡泥人

(一) “大阿福”和它的传说

泥人“大阿福”是一个具有中国民族特色的儿童形象,造型概括洗炼,脸部祥瑞可爱,装饰味浓郁,是“粗货”中的典型代表。提起“大阿福”,这里流传着一个动人的传说。

很久以前,无锡惠山脚下住着一对老夫妇,靠在太湖边张网捕鱼为生。

一天夜晚,老俩口在梦中见到有位神仙飘然而至,笑嘻嘻地对他们说:“你们在太湖边张网捕鱼处,网住了一个可爱的小孩,快去把他捞上来。”说罢便款款离去。

次日凌晨,老俩口将信将疑地来到张网的湖边,果然听到网中有喊“爷爷、奶奶”的声音。老俩口赶紧拉起来,网内有只大沙球,声音是从沙球内发出来的。他俩赶紧用小锹轻轻地把沙球拨开,跳出了一个活泼可爱的小孩,面如满月,体态丰盈,头扎菱角小辫,身穿皂底白星滚边彩衫,下穿朱红短裤,手中捧着一只青色瑞兽。小孩来到老俩口身边,甜甜地喊着“爷爷!奶奶!”老俩口喜得合不拢嘴。由于小孩子是从沙球里出来的,老俩口就给他取名为“沙孩儿”。

在爷爷、奶奶的精心呵护下,沙孩儿长成了一个英俊、淳厚的胖小子。白天,他骑着青色的瑞兽奔跃练武;夜晚,依偎在爷爷、奶奶身边读书写字,一家三口过着幸福的生活。

隆冬季节,惠山忽然出现了一只体壮如牛的怪兽,头上双角狰狞,张着血盆大口,专门吞吃小孩。由于怪兽发出“念、念、念”的刺耳叫声,人们便称它为“年”。新春将临,由于“年”的扰乱,惠山脚下百姓人心惶惶,没有一点春的气氛。

大阿福（清末） 无锡泥人

爷爷和奶奶每天夜里都把门关得严严的，生怕“年”来吃沙孩儿。可是沙孩儿毫不畏惧，决心要与“年”争个高低。在一个新春来临的前夜，沙孩儿悄悄骑着瑞兽，跃上万里星空，与“年”进行了一场激烈的大搏斗。在瑞兽喷出的道道青光中，沙孩儿举起强有力的手臂，抓住“年”的双角猛烈捶打，彻底地征服了“年”。人们从门缝里看到垂头丧气的“年”，纷纷开门互致庆贺，并用鞭炮声迎来了新春的黎明。

为能永远避过“年”的危害，大家把春节的前夜称“过年”。为了感谢沙孩儿征服“年”的恩情，家家户户都来请沙孩儿去作客，由于邀请的人家太多，沙孩儿招架不了。大家想了个办法，请惠山艺人用泥巴依沙孩儿的形象捏塑出来，送给各家供养，一来答谢沙孩儿为民除害，二来用他的形象来辟邪纳福。从此，人们不再称“沙孩儿”，而改称“大阿福”。大阿福渐渐成为无锡惠山泥人的传统艺术品，名气越来越大。

在无锡泥人研究所内，珍藏着一件清乾隆年间制作的“大阿福”彩塑，给人憨厚祥和的美感：他盘膝而坐，双臂下垂，身穿五福衣

衫，头梳菱形发髻，面型饱满，眉弯目秀，鼻直唇翘，双耳垂肩，怀抱一只张口吐舌的狮子。据民间习俗，只有降服了强者，“福”才能降到人间，这个孩子已稳稳当当地降服了怀中的“百兽之王”狮子，福已降临人间。

“大阿福”受到人们广泛持久的欢迎，它代代相传又代代完善。至清代末期，大阿福的造型更为圆浑可爱，色彩更为明朗鲜亮，胸前增添了象征吉祥如意的金锁，淳朴中蕴含秀润，将“福”虔诚地奉献给大家。

抱吉(鸡)阿福 柳成荫

团阿福 柳成荫

旺旺阿福 柳成荫