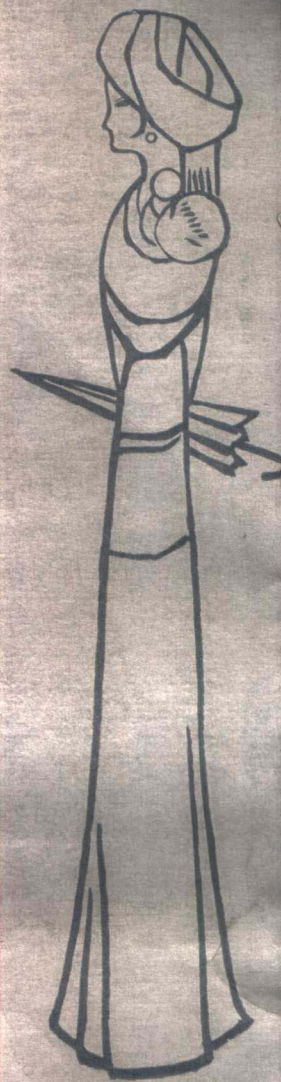

工艺变形人物

张立人
宓风光
徐华铛
柳成荫

GONGYIBIANXINGRENWU

工艺变形人物

(续集)

柳成荫 徐华铛 编绘
寇风光 张立人

轻工业出版社

内 容 提 要

工艺变形人物是我国民族传统艺术中的一朵奇葩,它运用夸张变形的手法,把人的形象升华为艺术的形象,深为广大群众所喜闻乐见。

《工艺变形人物续集》是《工艺变形人物》初集的延伸、发展和提高,无论在工艺变形的技巧上、绘画的水平上还是在内容形式上,都比初集更丰富,更充实。在这本续集中,作者充分发挥了艺术想象的创造力,有意识地摆脱自然的束缚,以强烈的主观精神意愿,使原形夸张变形,创造出一个个具有形式美、理想美的艺术形象,给人以新颖、别致、独特的观感,给客观以美的艺术价值和社会作用。全书有近500个工艺变形人物,大都是作者在艺术创作的实践中精选出来的,特别是本书后面一部分的水泊梁山108个好汉的工艺变形人物,是作者长期以来艺术创作的结晶,他们将人物的创作构思在当时历史情景中的主要情节上进行开掘,并把敦厚结实的“泥人味”和富有弹性的“装饰风”钢笔线巧妙地结合起来,给人以美的艺术享受。除此以外,全书还汲取了其他优秀的工艺变形人物图例,提高了该书的欣赏和参考价值。本书可供大、中美术院校师生、中、小学美术教师,雕塑造型、包装装潢、纺织、丝绸印染、日用器皿、艺术陶瓷等及其他工艺美术行业的设计人员参考;也可供电影、电视、戏剧舞台美术设计人员和美术工作者借鉴。

工艺变形人物 (续集)

柳成荫 徐华铛 编绘
宓风光 张立人

*

轻工业出版社出版

(北京广安门南滨河路25号)

轻工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

*

787×1092毫米¹/₁₆印张, 10⁸/₁₆字数, 224千字

1987年5月 第一版第一次印刷

印数: 1-6,000 定价: 2.35 元

统一书号: 8042·009

编绘者的话

三年前，我们在轻工业出版社出版了《工艺变形人物》一书，田原老师在百忙中为我们那本拙作撰写了前言，他认为书已完但意未尽，希望我们能再出一本，并预祝续集能更加光彩。许多老师和同行也勉励我们，并期望续集能早日问世。现在，这本《工艺变形人物》续集如期诞生了，这是我们向老师们、同行们和广大读者们奉上的又一份考卷。

当第一本《工艺变形人物》出来时，一些人曾对书名定为“变形”提出过异议。一位老师坦率地对我们说，用“变形”两字不妥，他认为变形两字用拉丁文来解释意味着歪曲，表现的对象被歪曲了，这个变形便失败了。我们听了觉得很有道理，想把续集改为《工艺夸饰人物》。而另一位老师却提出了不同的看法，他认为“变形”在我国是从艺术的角度来解释的，变形在艺术上是向美的方面进化，是指有意识地改变（夸大、缩小或其他的变化）所反映的现实中的对象和现象的性质、形状、色彩，以达到使它们具有最大的表现力，对人产生审美感染力的能力。这两种意见我们都是能够接受的。经出版社的意见，为了沿袭第一本的内容，使其更有系统性，我们仍沿用《工艺变形人物》的书名。为和第一本有所区别，我们特在书名下添了“续集”两字。

（一）

“续集”是前书的延伸和发展，在这本“续集”中，我们仍以相当的篇幅突出了民间工艺特别是民间泥人那种或墩厚浑圆、或挺拔拉长的团形结构形式，强调了夸张变形的民族传统表现艺术手法。因这不仅是我们实践着的，也是我们所孜孜以求的，对我们的感触也特别的深。我国有着独特的民族风格，有着悠久的历史 and 丰富而卓绝的文化遗产。然而令人遗憾的是我们的许多工艺美术单位却没有对这方面引起足够的重视。

每逢出差的机会，我们总喜欢到工艺美术橱窗、儿童玩具商店去看看，从中获得教益和信息。记得有一次我们到北京开会，在“全国儿童生活用品展销会”的玩具柜边，看到一位儿童哭着要妈妈买玩具。玩具柜里摆满了汽车、卡通动物、娃娃、阿童木和电子玩具等，可这位儿童却一件也不中意。我们看着这一情景，不觉心内一动，其中的一位从自己的皮包里拿出一只泥塑“孙悟空”，孙悟空拿着千钧棒，一只脚踏在云头上，中间用钢丝弹簧相联，当把这只泥塑送给这个孩子时，他立即破涕为笑了，说孙悟空的故事幼儿园的阿姨讲过，并爱不释手地玩赏着。这件事对我们感触很深，儿童天赋有着广泛的爱好和兴趣，然而，在我国现在的玩具设计中，却很少有这带有民间传统工艺色彩的题材，是不是孩子们不喜爱呢？我们看不见得。你看，在街上摆着民间捏面艺人的摊子前，就围着大群的孩子买这买那，可见孩子们是十分喜爱那些富有传统民族特色的玩具的，不管是泥做的、布做的、木做的、甚至是草秸做的，只要题材吸引人，只要能运用夸张变形的艺术手法，儿童们都怀有极大的兴趣。

自从那次北京之行以后，我们就选择了孩子们喜爱的题材，努力去尝试，去设计一些竹制和泥塑玩具，其中象泥塑《武松打虎》便是一件受到孩子喜欢的玩具，也不失为了一件具有民族传统特色的作品。（见第75页）。这件作品是从孩子们的心理状态来挖掘主题，展现儿童的视觉形象的。在运用夸张变形的艺术手法中，我们抓住武松挥起拳头，痛打老虎的一瞬间，着重刻划了武松的面部神态，剑眉、怒目、弓嘴，他意志集中，骑压在老虎头上，紧紧抓住虎头，挥拳痛打。整个造型采用三角形的构图，突出武松的义勇，愤恨的身态，又显得稳重。武松的服饰借鉴了戏曲人物，黑衫，黑帽，黑裤，配以红色的英雄球和银色的英雄镜、洁白的衣领、衣袖，更显得精神抖擞。而老虎的造型则借鉴了陕西凤翔布老虎的造型，土黄调子上的黑纹、圆球般的眼睛，两只耸立的椭圆耳朵，血盆口边的二抹白色，和真老虎既有一些共同之处，却又相距甚远，装饰气味十分浓厚，显得质朴稚拙、有趣可乐。它不仅能使孩子们乐于接受，也能打动大人的心。在本集第20页中，我们又编绘了一幅“武松打虎”的作品，在这幅作品中，武松的脸部完全被童化了，它和儿童的距离更为拉近了，望着画面，好象遥远的童年时代又回到我们的身边。

富有传统民间泥娃娃效果的作品在这本续集的前面一部分是占有一定比例的，其中第4页中的“民族大团结”可称得上是一件代表作。我们以夸张变形的艺术手法，把人和骆驼作了大胆的艺术处理，四个天真稚拙的儿童分别代表维吾尔族、藏族、汉族和朝鲜族，他们喜孜孜地盘腿坐骑在骆驼上，显得那样的亲密无间，憧憬着美好的理想，在他们的中间还拉出一盏民族的大灯笼，灯笼上写着我们祖国国庆的日期，这不仅使作品隽雅别致，生气盎然，有浓厚的民间气息，而且更烘托出我们民族之间的团结。整座作品我们在生动、活泼和富有生活情趣上加功夫，尽量给人有高格调的装饰效果，使其投合儿童的口味。

当然，运用夸张变形的艺术手法塑造出来的形象并不是仅仅面向儿童的，在这本续集中我们设计或编绘了不少适合成年人欣赏的作品，其中“公孙大娘舞剑器”便是一件我们认为较满意的作品，“剑器”是唐代汉民族喜爱的一种武技，宫廷中把这门武技演变为舞蹈了。历史上著名的公孙大娘舞剑器，便是唐代舞蹈大系中的一个主要内容。杜甫有诗描绘了公孙大娘舞剑器中的动人表演：“来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光。”我们设计的这件作品（见62页）融化了杜甫的诗意，再现了公孙大娘舞剑器时的优美形象。整只作品的造型呈“S”形，给人一种运动感。公孙大娘手执两柄剑器，同时朝向右前方，一对秀长的眉目紧紧盯着剑梢，双脚蹲下，上身挺直，显得亭亭玉立。她似乎刚刚进入舞剑的酣然之处，作一瞬间的停顿，来一个亮相的动作，动中有静，力图使其显得多姿多采。在公孙大娘舞蹈服装的色彩上，我们尽量使其典雅富丽，明朗热烈，让整个色彩统一在棕色的调子之中，并间以桔黄、淡黄、红棕和肉体的肤色，达到和谐悦目的效果。我们还用洁白的领圈和腰带、金灿灿的手臂装饰圈，力求达到色彩古雅、光彩照人、经久耐看的目的。整座作品能给人身临唐朝艺苑，从耳聆目睹那富有盛唐风韵的歌舞艺术，从而进入到历史的梦幻之中。

影片《火烧圆明园》艺术地再现了晚清时期波澜壮阔的历史画卷。这个题材曾紧紧地吸引过我们，希望运用夸张变形手法，再现几个主要人物的艺术形象，本书第68页

上,便是我们的尝试。我们以诙谐对比的手法,运用车木形体的造型,删繁就简,把笔墨倾注在脸部表情的刻划上。让慈禧一副贵妃的打扮,为了能取宠于皇上,她一反宫廷后妃的浓装,身着一件淡蓝的旗袍,一双媚眼向咸丰频送秋波。而咸丰则身着淡黄圆纹皇便服,双手反背,孤高自赏,自命不凡。位于八大臣之首的肃顺,身着官服,狡黠而自负的眼睛配着两撇浓黑的八字胡子,显示出刚愎自用目空一切的神态。而在娃娃皇帝同治的身上,我们在童趣上花功夫,让他头戴高翎皇冠,身着皇袍,尊严盛装的皇服,和同治稚气横溢的娃娃脸形成鲜明的对照。

在这本续集中,十二生肖是我们认为变得较为理想的一组人物。我们把十二生肖和一些成语、典故中的人物有机地联系在一起,增添画面的知识性和趣味性,如把东坡理髯和老鼠联结一起,老子和牛联在一起,嫦娥和兔联在一起,叶公和龙联在一起,伯乐和马联在一起,龙女和羊联在一起,二郎神和狗联在一起等。在人物的塑造上,我们充分发挥艺术想象的创造力,有意识地摆脱自然的束缚,以强烈的主观精神色彩,使原形夸张变形,创造出形式美、理想美的艺术形象,力图给人以新颖、别致、独特的观感,给客观以美的艺术价值和社会作用(见第94~99页)。

在我国悠久的民族传统艺术的历史中,宗教艺术中的人物变形是较为突出的,魏晋后,随着佛教的兴盛,艺术表现手法多种多样,敦煌中的飞天,佛教中的金刚、菩萨和罗汉,都给我们留下了宝贵的艺术遗产,这些神奇的传统宗教人物,有的延长躯体求其美姿,有的歪曲五官求其神气,有的突出巨掌以示佛法无边,有的则增多手臂以显神通广大。这种种夸张变形的艺术手法不仅为我们搞工艺美术这一行的人所熟悉,也为一些善男信女们所承认并崇拜,在这本续集中,我们特创制了两组不同艺术形式的罗汉变形人物,一组是倾向于团心结构的泥人造型,一组是以线条描述的夸饰造型,尽管手法不一,但殊途同归,都从自然的提炼为主观的,从繁复的提炼为单纯的,使这些普通“人”的形象升华为艺术的形象(见81~93页)。

在这本集子中,我们除延续了初集中泥人的那种敦厚浑实的风格外,还对表现手法和表现形式作了有益的探索和尝试,并借鉴、编绘了一些有代表性的作品,供大家参考。

在工艺变形人物中运用巧合的手法,能使形象新颖独特,这种手法是通过形象透叠相交后达到另一种特殊的效果。当两种以上的形象透叠后,其间就产生了共有形,共有形的出现能产生出一种新的视觉形态,造成一种变形现象,如第34页中的维吾尔族老人和小孩的脸部重叠在一起,使一个形体产生两个形象。正面看是一位慈祥的维吾尔族老人,而倒过来看,则是一个小孩的形象。同页中的贾宝玉形象也是如此,两个贾宝玉的脸部巧妙地叠合在一起,甲脸型的鼻子是乙脸型的鬓发边沿,而乙脸型的鼻子是甲脸型的鬓发边沿,眼睛是共体部分。第32页中的芭蕾舞演员是一朵牵牛花的形象,演员的上半身是牵牛花的花蕊,扬起的裙子是牵牛花的花瓣,踮起的双腿是牵牛花的花梗,演员的影子成了牵牛花的藤。这种在特定条件下采取相互借用形体轮廓的巧妙构思,能够增强形体的表现力和新鲜感,给人带来美的享受。

在人物变形中,我们还充分调动人体各部分运动的变化来体现人的感情和性格,古人云,“情动于中而形于外”是很有道理的,四肢运动的变化是人物变形的重要手段,

特别是最富于表情的手势变化，都会产生丰富的情感和显示人物的性格，如在舞蹈艺术中，所有的舞蹈语汇严格地说都是以身段和四肢来表示喜怒哀乐的，手舞足蹈的外形，展示人物内心喜悦的基调，垂头丧气的外形，显示了人物精神的压抑、苦痛的基调。第33页中便有一个说明此种问题的例子，我们用三种简易的动作，就体现了人物的喜、怒、哀。在这本续集中表现的例子是很多的，特别是后半部分的梁山人物中，大家可以从细细体味。

在这本“续集”中，我们也编绘了少量的几何形体的变形人物，将人物形体外轮廓的各个部位概括为各种形状的几何形，如规则和不规则的三角形、方形、菱形、圆形、半圆以及四边形等，因为用这种几何形作为造型要素而不拘细节地构成灵活多变的形态，具有别致的装饰效果，如第34页中两幅自行车运动员的造型，不仅干脆、洗炼，具有装饰性的美，而且还满有生活的情趣呢。

在变形人物前加上工艺两个字是意味着要受到制作材料上的制约。如何巧妙地利用制作材料来体现变形人物的个性，也是一门值得研究的学问。这里，我们也作了一些努力和探索。在第39页“边疆的传说”中，我们用松树干作雕琢，塑造了一对在爱情上互相倾爱、致死不渝的恋人的形象，用青松来象征他们爱情之花永远常青是有一定的意义的。在第27页中的竹节古代仕女人物的造型中，我们以挺拔纤细的竹枝来体现古代仕女的体形也可以说是恰到好处的。在第39页中，我们用坚硬的石块来塑造登山队员的形象，也有一定的寓意，它不仅体现了登山的实质，而且更给人一种一往无前坚韧不拔的气概，把登山运动中的力、节奏、韵律的美，形象地表现出来了。

为增加该集的容量，我们还选入了一些民间工艺中的夸饰人物，如富有浓郁乡土气息的山东民间剪纸，那浓厚的情韵体现了创制者的审美标准和对周围事物的朴素感情，堪称工艺变形人物中的一朵奇葩。这些用刀剪塑造的人物，差不多是正面的，头部和躯干基本上是对称的，所有的动态（甚至表情）几乎靠四肢来表现，在生动中透出风趣。如第56页中那个“锯大缸”的老头，挑着他的工具担子，正面而立，两腿却在打弯。同页中那个娇憨的赶脚小伙子，一手扶胸，一手扬鞭，我们从那鞭子的波线弯曲上，可以看出他的动势。其他如货郎担和戏曲中的马伕，人物的塑造都是极为生动自然，毫不矫揉造作，粗中有细，静中有动，显得简炼、粗犷、有的还带有一点稚趣。这些“大巧若拙”的民间剪纸者是常年耕耘在土地上的农民群众。在过去的岁月里，不论生活多么艰苦，命运多么不济，但是他们总是那么善良和乐观，这在这些剪纸艺术上充分得到了反映，我们从中是可以获得不少教益的。其它如无锡的大阿福，车木变形人物等，都来自民间，具有异曲同工之妙。

“日用品工艺化，工艺品实用化”是工艺美术发展的方向，为了扩大工艺品的实用范围，我们在这本集子里也插入了少量的内容，如第26页中的“儿童头形杯”，揭开儿童的头部盖，里面是一只杯形容器，既可放物品，又可以当茶具用，又如第69页中，我们把戏曲脸谱人物的胡须巧妙地用作梳子，这种造型在江苏常州的篦梳艺术中也可以看到，人们在使用中可以得到艺术上的享受。

(二)

“续集”的后半部分，我们搞了水浒一百零八将，对于这个题材，许多名家都搞过，明代的陈老莲，当代的戴敦邦堪称画水浒人物的圣手，我们赞叹不已。以前，我们曾搞过一些夸张变形强烈的水浒彩塑泥人，几年来断断续续地构画了一些稿子，由于泥塑的易碎性给我们造成的局限，使我们一味地在翻模上考虑，追求团心结构的形式感，使人物造型分叉不大，开拓不出，流于单调。然而许多朋友看了我们的泥人稿后，却认为很有新意，鼓励我们放开手脚把它画出来。我们跃然一试，现终于成形。

在水浒一百零八将的总体风格上，我们尽力保持泥人敦厚结实的味道，造型力求整体、概括、成块而又有变化。为加强人物的装饰味，我们放弃了诱人的粗犷意笔线条，而采用匀称而富有弹性的钢笔线。外轮廓舍去衣褶的起伏，用简易的长线条表示，并用装饰线表示衣纹，使形体有向外扩张的膨胀感，让这些英雄人物那股内在的力量感有所反映。五官我们有意不点睛，只构个框，这个程式化的表现手法，加强了人物的装饰效果。在人物的形态上，我们让其放开手脚，灵动起来，以区别于前人画水浒人物的风格。

在表现一个个的具体人物时，我们颇费了一番周折。我们主要在人物历史时期的主要情景上进行考虑，衣着、开相及道具的配备亦围绕着主要情景进行。在人物的气质上，我们赋予大多数人物具有一点儿“霸气”。比如宋江，他统帅了梁山众英雄，是个敢作敢为的人，我们就选取了他夺信杀惜的情景，这也是宋江走上梁山的转折点。李应，我们加给他一把插在地上的剑，表示他对祝家的不满；杨雄，从一手抓剑，一手抓僧衣的形象上，人们便会联想到是他老婆潘巧云的不贞，使这位好汉杀人挺而走险上梁山。张横，那横气十足，逼要银两的神态，也与他的性格较为吻合；李忠，我们让他钢叉绕颈在卖艺卖药，说明他倒底也是一条好汉，不是江湖骗子。

在艺术形象的创造上，人们常有这样的看法：表现家喻户晓的形象，要比陌生的形象难得多，因为前者太“面熟”，稍一不慎，就会“不象”，损害原有形象的光泽。刘熙载的《艺概》，提出了“避熟”的原则，即写诗歌要避开人家熟悉的内容。这是正确的。老面孔，炒“冷饭”，缺少新意，这种“熟”应当“避”。由于我们中华民族文化精品中，有许多长时期来为人们熟悉的人物和题材，我们就要敢于“碰熟”，并从“熟”中发掘出人们所“不熟”的新的内涵。武松、鲁智深、林冲、李逵、时迁等都是家喻户晓的人物，我们力图从“熟”中杀出一条新路。武松，出身城市贫民，悍勇中蕴有机警，杀潘金莲，斗西门庆，血染鸳鸯楼，都可见性格之一斑。我们让他着头陀装，挂佛珠，挎戒刀，一付行者打扮。他手托酒碗，一方面表现他的豪气，另一方面想让人们联想到他过去曾连饮十八碗上景阳冈打虎的英雄事迹。鲁智深，坚毅勇敢，粗鲁中见沉稳，透出其出身军营、颇有见识的性格。水浒中鲁智深的“戏”很多，但我们选中了这“髻”式造型，外表极之粗，动态极之稳，气质上有风度，以区别于一味蛮打的李逵。林冲，我们仍取其以风雪上梁山的情景，他杀了陆谦，绝了后路，从忍气吞声中自我解放了，在表情上我们用豁出去的味道，他的披风处理成圆形，既整体，又敦厚，还有鼓起来的风

感，与此时此地的情景是相合的。时迁，这位绰号为“鼓上蚤”的梁上君子，我们刻划他盗甲得手后，模拟老鼠爬动时的声音，来迷惑徐宁，他弓背内缩，给人以“偷”的情趣。

对乐和、杜迁和蔡福的刻划运用了夸张的手法，铁叫子乐和的笛子被放大了，摸着天杜迁与铁臂膊蔡福，都在手臂上发挥，杜迁的手臂长而细，昂首待摸；蔡福的臂膊粗而壮、强健有力，都非同一般。美髯公朱全是位重感情的人，他是被吴用算计除去小衙内而逼上梁山的。上梁山后，他对杀害小衙内的李逵耿耿于怀，因此，对朱全的表现我们采取了现在的情景。

阮氏三勇也各有特色，立地太岁阮小二，老成持重，造型意在“立地”；阮小五见多识广，一副精明强干的模样；阮小七坦率急躁，则突出其雄健倔强，一副与人相斗的表情。

梁山好汉中仅有的三位女性，我们运用了对比手法来塑造。她们既有个性又有共性，武勇超人是她们的共性。她们的个性又各具风采：顾大嫂粗豪爽朗，义勇泼辣，我们特意把她的眉毛画得清新而上挑，显示出阳刚之气。她双手搭在胸前，手中还拿出一把刀，从容不迫，具有说干就干的“大虫”气质。并借助她的披风，使造型敦厚、稳重而又威势。母夜叉孙二娘市井出身开“黑店”，我们抓住她牙咬杀人刀，手提冷水，擦擦手将要开膛取心的动作，妩媚中见粗野，突出她的敢作敢为。地主阶级出身的扈三娘，英武中带矜持，并有一股闺秀气质。我们利用披风的整体与上抛的捆人索的“碎”形成对比。原彩塑上的披风绘成群青色，以示“一丈青”，虽不免索强，但也能让人接受。

水泊梁山的英雄好汉都是身怀绝技的，在塑造形象上我们参考了武术套路中的造型，如摩云金翅鹰鹏，采用鹰拳中的一个亮相，绵毛虎燕顺、跳涧虎陈达，则选取了“虎形拳”里的两个动作来造型，白花蛇杨春选的是“蛇拳”的动作。在这基础上我们进行了夸张变形的艺术处理，并不是凭空编造的。

在武将铠甲的处理上，我们钦佩陈老莲那整体、稳重的味道，有雕塑造型的体积感和重量感，这里我们也作了借鉴。

总之，我们想以新的面貌再现水浒一百零八将，在“泥人味”和“装饰风”的有机结合上作一个尝试，但由于在修养、技艺、水平等各方面都欠缺，不免流于平俗。倘这本集子能成为工艺美术同行们案头上的翻阅小资料，给大家有所启迪，有所借鉴的话，我们便心满意足了。

在编绘本书的过程中，著名美术家华三川、邓柯、徐德胜等同志仔细地看阅了图稿，给予热情的鼓励和支持。工艺美术家柳家奎同志又在百忙中审看了全部图稿，对全书作出了鉴定。正因为有以上这些专家、老师们的全力协助，才使这本书籍能顺利地出版，借此机会，特表示我们深切的敬意和由衷的感谢。

目 录

- 一 编绘者的话
- 二 工艺变形人物之一..... (1)
- 三、工艺变形人物之二——梁山好汉108将人物图谱 (103)

工艺变形人物之一

