

泥人张彩塑起源于清道光年间的约一百六十年的历史。它展示了中华文化的优秀血脉，特别是中华民族传统审美艺术的精华。它循序渐进地展示了泥塑艺术在逐渐形成的过程中，通过造型、色彩、构图等技巧，形成了特有的艺术风格。泥塑艺术是植根于民间传统工艺中的一个重要组成部分，它通过各种形式的艺术创作，表达了人民的生活、情感和理想。

CCCTP
Central Compilation & Translation Press

张 锯 ○ 主编

中国民间 泥塑集成 泥人张卷

中国民间
文化遗
抢救工程
THE PROJECT TO RESCUE CHINESE
FOLK CULTURAL HERITAGES

取与成宝市人衍人俗育人要
决就发的地的泥张本泥张更
于既展人天形人的根彩原人彩深
师得泥文津成张原脉塑等张塑入
法益人环的正的生一艺成彩艺地
自于张境地是出地方术因塑术探
然自这才理得现天水孕状况艺的索了解
和身一使环境于泥是养生这的貌就以至
贴的精巧泥以天人一育成些地就应至
近艺术妙人及津张个一的因缘追握
实修的张由这彩港方土素历追握
生炼艺萌此一塑口人壤是史索握
又术生形方艺城泥繁泥民孕泥

THE PROJECT TO RESCUE CHINESE FOLK CULTURAL HERITAGES

中国民间
文化遗产
抢救工程

THE PROJECT TO RESCUE CHINESE
FOLK CULTURAL HERITAGES

图书在版编目 (C I P) 数据

中国民间泥彩塑集成·泥人张卷 / 张锠主编. —北京：
中央编译出版社，2009.9
ISBN 978-7-5117-0019-3

I. 中… II. 张… III. 泥塑—民间工艺—简介—中国
IV. J327

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 162381 号

中国民间泥彩塑集成·泥人张卷

出版人 和 龜
策划编辑 吴颖丽
责任编辑 王忠波
版式设计 任 宇 华彩瑞视
封面设计 子之唐文化+子木
责任印制 尹 瑙
出版发行 中央编译出版社
地 址 北京西单西斜街 36 号 (100032)
电 话 (010) 66509360 (总编室) (010) 66509367 (编辑室)
 (010) 66509364 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)
 (010) 66161011 (团购部) (010) 66130345 (网络销售部)
网 址 <http://www.cctpbook.com>
经 销 全国新华书店
印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
开 本 16 开
字 数 150 千字
印 张 19
版 次 2009 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
定 价 498.00 元

本社常年法律顾问：北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达
凡有印装质量问题，本社负责调换。电话 010-66509618

中国民间文化遗产抢救工程

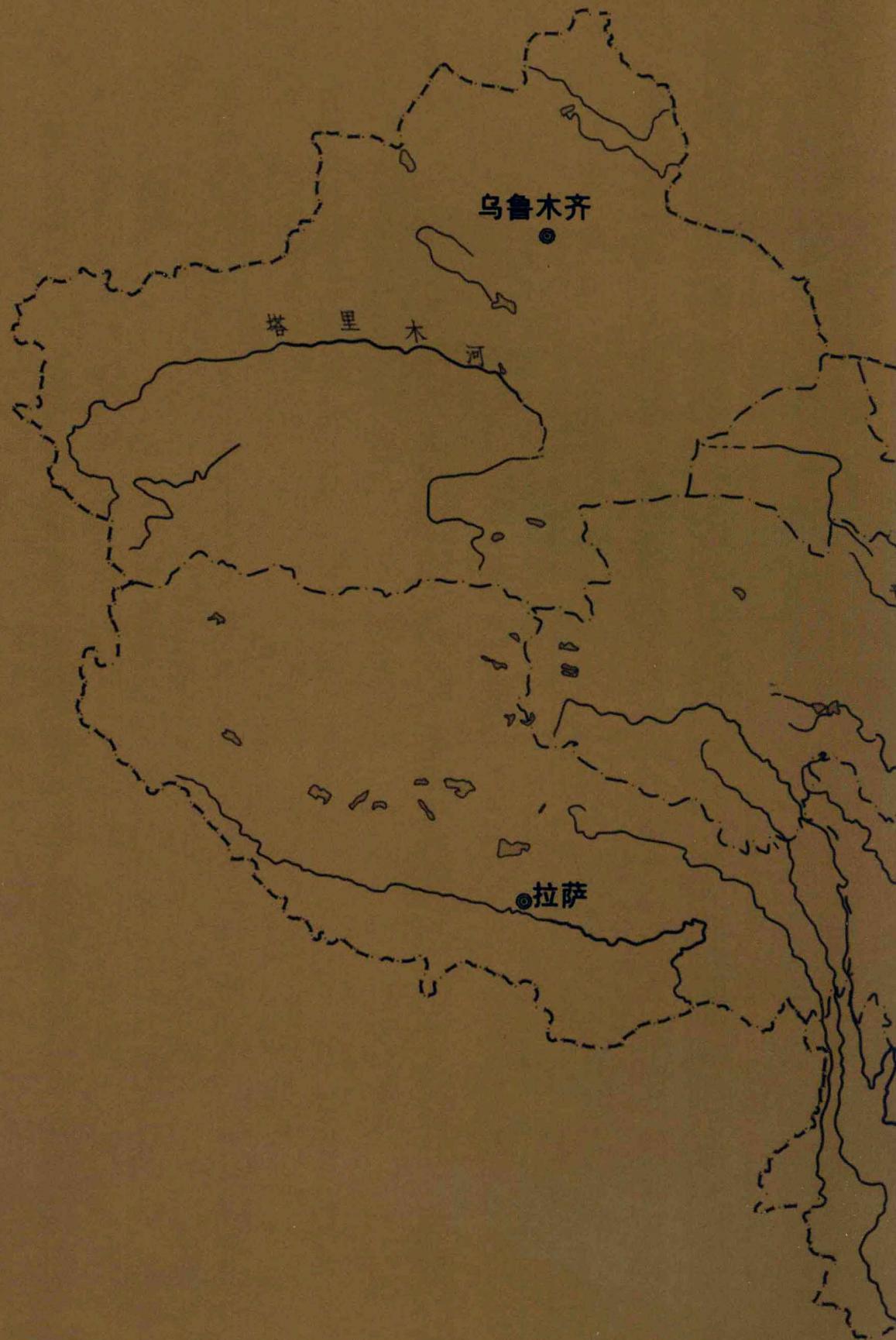
THE PROJECT TO RESCUE CHINESE FOLK CULTURAL HERITAGES

《中国民间泥彩塑集成》 总主编：冯骥才

系国家社科基金特别委托项目中国民间文化遗产抢救工程系列成果之一

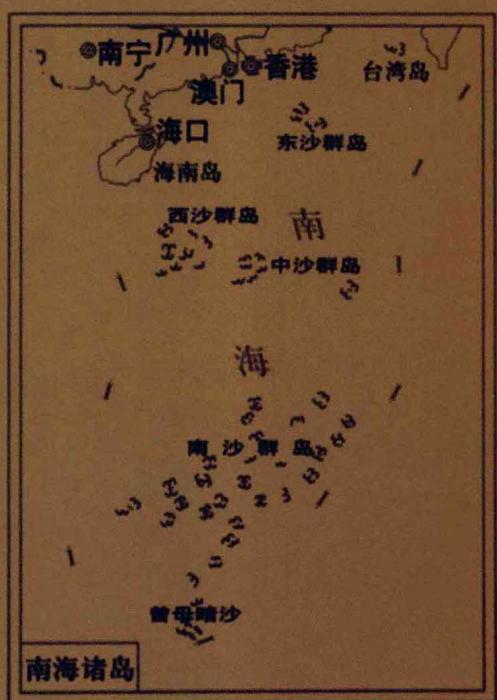
中国民间泥彩塑集成

中国民间泥彩塑集成

泥人张 卷

主编 / 张 锡

中国民间泥彩塑集成·泥人张卷

《中国民间泥彩塑集成》总编委会

顾问：何燕明

总主编：冯骥才

副总主编：白庚胜 罗杨 向云驹

执行总主编：张 锯

编 委：(按姓氏笔画为序)

于志海 王锦强 王瑶安 冯骥才 白庚胜 向云驹

刘铁梁 刘笑海 朱建平 李晓阳 沈大授 陈向军

张 锯 张宏岳 杨继国 罗 杨 郑一民 赵 书

赵健磊 夏挽群 梁位亨 倪宝诚 崔 锦 傅功振

简向东 潘鲁生

《中国民间泥彩塑集成·泥人张卷》工作委员会

主任：张 锯 崔 锦

副主任：赵健磊 张宏岳

委员：张 锯 崔 锦 张宏岳 赵健磊 傅长圣 郑于鹤

刘玉庭 肖建国 喻建辉

《中国民间泥彩塑集成·泥人张卷》编委会

主编：张 锯

副主编：赵健磊 张宏岳

委员：张 锯 崔 锦 张宏岳 赵健磊

摄影：许 涠 张 建

装帧设计：任 宇 华彩瑞视

总序

捏型绝技传中外 塑绘奇才贯古今

张 锡

零零贰

“泥人张”卷序

技近乎道

赵健磊

零零捌

“泥人张”彩塑总概

“泥人张”彩塑产生的背景

零壹肆

“泥人张”彩塑的繁衍与发展

零壹陆

“泥人张”彩塑艺术家族传承谱系

零贰陆

“泥人张”彩塑的风物背景与地域心理

零贰捌

风物情怀

零贰捌

风俗教化

零贰玖

“泥人张”彩塑的艺术特征

零叁零

立足民间、题材多样

零叁零

以善为美、以形写神

零叁零

小中见大、内容丰富

零叁壹

以线为形、以线为美

零叁贰

随类赋色、和谐统一

零叁叁

气韵生动、意境深远

零叁叁

“泥人张”彩塑的现状

零叁叁

代表作

“泥人张”第一代

零叁捌

“泥人张”第二代

零伍柒

“泥人张”第三代

零捌陆

“泥人张”第四代

壹壹捌

“泥人张”第五代

壹伍陆

“泥人张”弟子

壹陆肆

题材与分类

取材于人物肖像题材

貳陆零

取材于中国古典文学和民间故事题材

貳陆零

取材于民生、民俗题材

貳陆壹

取材于吉祥、吉庆题材

貳陆壹

制作的习俗与工艺

塑造

貳陆肆

彩绘

貳陆陆

材料与工具

材料

貳柒零

工具

貳柒壹

销售与艺人

新中国成立前“泥人张”彩塑作品的经销

貳柒肆

新中国成立后“泥人张”彩塑作品的经销

貳柒陆

“泥人张”的主要传播与销售区域图

貳捌貳

“泥人张”口诀与故事·传说

塑诀与绘诀

貳捌陆

故事与传说

貳玖零

后记

貳玖叁

目
录

总

序

捏型绝技传中外 塑绘奇才贯古今

张 锡

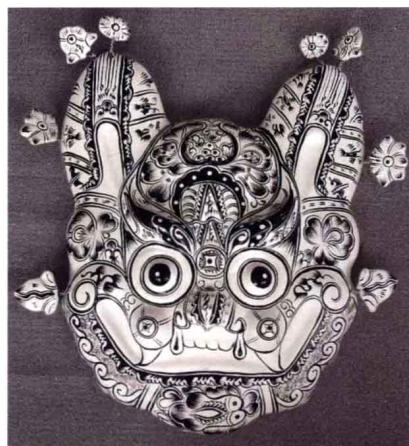
中国民间泥彩塑植根于中华文化沃土之中，它循系中华文化的优秀文脉，生发繁衍，逐渐形成数量众多、规模宏大、风格迥异的艺术形式。它是世世代代人民群众精神力量的体现，是高度智慧与卓越创作才能的结晶。

中国民间泥彩塑融入民生、民俗与市井百象，还饱含纯真与质朴的本土情结，巧妙地将生活的源流，糅入丰富的想象力和生动的表现力，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，达到物我合一的审美境界，而深受人们的喜爱。

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历史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·摩尔根指出的：“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，正如新的要代替旧的、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至五六千年前的新石器时期。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形象，显现同一性的美，于是他们对物象审美意识与意趣的思维闪光，影响并开拓了中国民间泥彩

陕西凤翔泥彩塑《线描挂片》 胡深

河南淮阳泥彩塑《牛面兽》 许述章

河南浚县泥彩塑《彩马》 王学锋

江苏惠山泥彩塑《十五贯》 喻湘莲 王南仙

塑艺术的形成。后来，秦汉以前作为“明器”使用的彩俑出现，使这种古拙质朴的塑造与彩绘结合的技巧，奠定了隋唐以后彩塑发展的基础。而隋唐彩塑又在新的外来艺术营养的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塑造与彩绘结合的技巧。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。

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，民间泥彩塑艺术，作为人类历史的文化之果，应依生于那一特定历史文化的生命系统之中，又是与人的社会物质生活、人的社会实践分不开的。艺术的产生离不开现实的文化环境，尤其明、清以来反映市民文化的小型民间泥彩塑更是扎根并生发在中国历史文化的优秀传统和那一特定地域文化所构成的大文化境域之中，于是浸润、渗透在生活中，并养育了一方人的风土、风物、风尚、风俗，也就自然地成为创生那些丰富多彩的民间泥彩塑的艺术之源，孕育形成了相延传承至今的那些极具地域特色的民间泥彩塑品类。这其中有着追求巧思妙构，艺术地进行典型性的夸张与概括，形成极具装饰美的江苏惠山泥彩塑；有构想奇特、造型古朴、色彩以黑色系为基调，并描绘由点、线符号集成五彩图

陕西凤翔泥彩塑《古装戏剧人物》 杜银

江苏惠山泥彩塑《阿福》 喻湘莲 王南仙

广东大吴泥彩塑《花鼓》 吴潘强

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，色彩艳而不俗的山东高密泥彩塑；有彰显强烈京味文化特征的北京泥彩塑；有已传承700余年，追求压缩夸张型体，归纳变化色彩，有意向地塑其型轻薄有味，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彩塑；有造型生动，色彩丰富，型色和谐统一的“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、型体、动态、色彩等更具地域的特定性、典型性。这些民间泥

河南浚县泥彩塑《狮面兽》 王兰田

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反映在艺术的创作实践中，于是就形成了中国作风、中国气派的民族风格，形成了优秀的艺术传统。

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”更集中地反映在三个方面：(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、封闭式的自然传承，对于高度信息化、数字化并高速发展的当代，无疑是不能成立的事实。那种拜倒于西方物质化，同时倡导那种已对先破后立给予曲解，并无视艺术先辈们优秀的艺术传统，而又激进地强调加快与世界文化的所谓接轨的传承，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，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”的实践程式是应肯定的，同时也是在全球化诸多现象中应该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而捍卫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面临了新的发展机遇，在国家大力推进对民间文化遗产抢救与保护的大背景和当代经济趋向一体化与多元文化的格局中，弘扬民族民间的本土文化，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泥彩塑艺术实践以指导，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，让其在当代多元文化艺术的缤纷世界中进行交流与对话，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。

“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。它将对该项目的实地调查、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、流变中的面貌。

同时“中国民间泥彩塑集成”将分为“泥人张卷”、“惠山卷”、“淮阳卷”、“凤翔卷”、“山东卷”、“北京卷”、“河北卷”、“广东卷”、“宁夏卷”。这些卷册既独立成卷，又采取统一版式、封面、装帧等平面设计的风格要素，以及图文并茂的形式，使其多卷成集地、全面诠释活态的民间泥彩塑艺术。

综上所述，中国民间泥彩塑艺术，承传、综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。

河南淮阳泥彩塑《人祖猴》 许述章

“泥人张”彩塑《刘海戏金蟾》 张明山

北京泥彩塑《兔爷》 双起翔

『泥人张』卷序

中国民间泥彩塑集成 · 泥人张卷

「泥人张」卷序

技近乎道

赵健磊

在丰富绚丽的民间艺术世界、形形色色的民间艺术风格和多种多样的民间艺术流派中，“泥人张”彩塑艺术的几代传人，以其坚实的艺术实践，运用独特的艺术语言，形成了“泥人张”彩塑所独有的艺术特色和风貌。“泥人张”彩塑艺术影响之广，在中国雕塑史上是不多见的。其成因与其艺术思想、美学取向、情感气质、精神内涵乃至表现题材、媒介材料和艺术技巧等多重复杂因素是分不开的。在“泥人张”彩塑艺术的发展流变中，我们能看出“泥人张”自身不断地遵循着“艺术当随时代”的原则，结合自身的造型手法、审美取向，在作品题材、艺术风格等方面不断拓展。

“泥人张”彩塑艺术作为积淀深厚、独具风采的中国民间美术代表形式，是民众创造并享受的文化，是集体智慧的结晶，充分体现了对绚烂生命的真情颂扬，对美好生活的无比向往，对幸福、信念和希望的热情追求，对吉祥、正义、真善美的真诚歌颂。在“泥人张”的作品中，人们既可以看到传统的吉祥图案，也可以看到有趣的动物、植物，还可以看到历史传说中的英雄好汉，看到熟悉亲切的戏曲和神话故事。因此可以说，“泥人张”彩塑艺术是属于劳动群众自己阶层的，真实表现并服务于他们生活意象的，集审美欣赏与知识传播功用于一体的，充满本土气息，在人民群众中广泛流传的大众艺术。

任何的艺术形式都不是无源之水，“泥人张”彩塑诞生之前，中国的雕塑艺术形式就有着塑绘结合的传统，自红山女神始，历经汉唐俑塑、宋元造像、明清

《少女》张明山