

临沂泥塑艺术的教育传承与发展研究

——以兰陵小郭泥塑为例

常 云

(临沂大学美术学院 山东 临沂 276000)

【摘 要】泥塑艺术是我国古老而具有代表性的传统民间艺术,临沂的泥塑文化以兰陵小郭泥塑为主要代表,至今已有数百年的历史。它以其独特的造型风格和鲜艳明亮的色彩而倍受人民喜爱,小郭泥塑具有独特的地域艺术性。该文依托相关文献资料,采访和调查了兰陵小郭泥塑的历史渊源和艺术特点及面临的问题,积极探索小郭泥塑的教育传承及发展方向。

【关键词】小郭泥塑;民间艺术;传承和发展研究

Research on educational inheritance and development of clay sculpture art in Linyi

——Taking the clay sculptures of Lanling Xiaoguo as an example

Yun Chang

(College of Fine Arts, Linyi University, Linyi, Shandong 276000)

[Abstract] Clay sculpture art is an ancient and representative traditional folk art in China. The clay sculpture culture in Linyi is mainly represented by the clay sculpture in Lanling Xiaoku, which has a history of hundreds of years. It is loved by the people for its unique styling style and bright and bright colors, and the clay figurines of Xiaoguo have unique regional artistry. Based on relevant literature, this paper interviews and investigates the historical origin, artistic characteristics and problems of the clay sculptures in Lanling, and actively explores the educational inheritance and development direction of the clay sculptures in Lanling.

[Key words] Xiao Guo clay sculpture; Folk art; Inheritance and development research

泥塑又称“彩塑”是中国民间传统而古老的手工艺,在山东临沂地区最具当地艺术风格和特色的泥塑以兰陵县向城镇小郭村为发源地的“小郭泥塑”为主要代表,起源于清代咸丰年间,至今已有二百年的历史,它因具有鲜明的地方特色和题材广泛而受周边人民喜爱,于2006年入选山东省非物质文化遗产保护名录。

1 临沂兰陵小郭泥塑的艺术研究

1.1 历史渊源和由来:

泥塑文化最早可追溯于汉代,两汉以后佛教的兴起和佛教的传入中原各地,当时临沂地区就有各种寺院百余所,僧众多达万余人,形成了一个比较完整的佛寺体系,寺庙中的佛祖和菩萨等造象多用当地的泥土塑造,再施以彩绘,进行艺术加工,富于它生命和社会价值。明清以后当地泥塑艺术发展迅速,作品种类也在不断丰富,由庙堂走入民间百姓,具传清朝咸丰年间祖师爷李宗标师从天津泥人处学艺并汲取众家之长,把手艺带回家乡兰陵小郭村,创造了生动传神、色彩鲜明、题材丰富的小郭泥塑。

1.2 小郭泥塑的题材种类

小郭泥塑题材广泛,现已发展到100多个花样品种,既有人物、神像,又有飞禽走兽,果蔬食品。内

容有戏曲故事和神话故事,后发展到人与动物结合。“如“杨家将”、“孙悟空与猪八戒”、“白蛇传”、“牛郎织女”、“梁祝”、“七品芝麻官”、“三国演义”、“财神”、“观音菩萨”、“罗汉”、“寿星”等;有仕女和各种吉祥娃娃;有各种动物,如老虎、对狮等,还有人和动物在一起的,如骑马人、武松打虎、麒麟送子等。这些作品形象活泼、栩栩如生,富有表现力和艺术感染力,令人赞叹不已爱不释手。

1.3 独特的原材料和制作工艺

小郭泥塑的原料是来自本地兰陵的黄土泥,这种泥有一定的粘度和硬度,挖掘出后经过和泥、做坯、按哨、打孔、脱坯、修光、晾坯、制粉、粉坯、彩绘等几十道工序,逐渐形成了自己独特的艺术风格。通过捏、揉、搓、拉、捶、刻等手工技法进行造型。这种制作方式能够使作品更加细腻、柔软,同时也方便艺人进行各种形态的塑造。

1.4 独特的绘画工艺

俗话说“三分塑七分彩”小郭泥塑主要以桃红和绿色为主调,色彩鲜艳明快、活泼生动、把各种戏曲人物和动物的造型塑造的惟妙惟肖,展现了劳动人民非凡的智慧。它是在做好泥模外型上涂白粉作底色,

再根据需要涂以胶水调出的大红、桃红、翠绿、黄、紫等传统颜料,最后用墨来“提神”。经过这样的绘画处理,充分体现了我国彩绘艺术的特点。泥人的底部和背部大都微露几点泥土的本色,乍看似不经心,其实颇具匠心。那泥土的褐石色做为红绿的中间色出现,更显得瑰丽中见古朴,跳跃中显稳定,不仅产生出一种色彩的装饰效果,而且特别突出了泥人的质感。让作品更具立体感和艺术感染力,增强观赏性。

1.5 独特的设计“会叫的泥塑”

不论是生活传神的泥人还是飞禽走兽的泥玩具,背后或底部大都装有芦哨,轻轻一吹,就会发出“唔唔”的声响,深受儿童们的喜爱。有的泥哨还能吹出几个简单而有节奏的音阶,卖者用这种方法招徕生意,也可谓别开生面、独具一格,所以说,小郭泥塑实现了“塑”、“彩”、“声”的巧妙结合。不遵循着固定的形式,而是按照自己的审美观点去创作。小郭泥塑艺术源自临沂地区,作品中常常体现了当地的民俗文化、乡土风情等特色元素,具有浓郁的地方色彩和民族特点。小郭泥塑艺术通过其独特的艺术风格和工艺技巧,成为了临沂文化的重要组成部分,也是中国传统文化的珍贵遗产之一。

2 小郭泥塑的影响力与艺术价值

2.1 小郭泥塑的影响力

小郭泥塑因有鲜明的艺术特色和地域文化,而深受当地及周边省份的广大人民群众喜爱。极盛时,销售区域遍及鲁南苏北、徐州、连云港、安徽等10多个省市,在冬季农闲时节,群众也带上制作工具到天津、南京、丹阳、开封、洛阳、河北等地就地取材捏制销售。1983年,南京工艺美术学院选小郭泥塑作品作为直观教具,1984年北京工艺美术学院和北海团城中心玩具厂选购小郭泥塑200套。2003年3月小郭村被国家文化部评为“中国泥塑之乡”。2004年8月间,临沂市艺术馆馆长王滨,山东工艺美术学院处长唐家路,山东工艺美术学院院长潘鲁生,陪同英国的雷顿先生来专程来小郭村拜访。之后每年都有一些大专院校的教师及民间艺术研究人员来参观、学习、研究。

2.2 小郭泥塑的艺术价值

小郭泥塑之所以能够畅销各地,经久不衰,是与艺人们的苦心钻研,并从现实生活中吸取营养,不断创新、提高分不开的。老艺人常说“做戏剧人物,要看戏台上生旦净末丑的形象和穿戴;做动物,要注意鸡、狗、牛、马的神气”。因此作品并不酷似实物,而是有所美化,有所夸张。小郭泥塑的工艺特色和审美价值成为各大工艺美术学院教授学者不可缺乏的教学内容。

3 小郭泥塑面临的困难和现状

3.1 没有形成规模和品牌化

如今虽然小郭泥塑美名远扬,享有较强的生命力,但不得不承认小郭泥塑面临一个令人担忧的问题,即规模小且经营模式落后,缺乏品牌意识。小郭泥塑的生产仍以家庭小作坊的组织形式为主,生产和经营没有实现产业化和市场化;同时传统的经营方式限制了发展,忽略了品牌塑造以及营销推广等重要管理活动,从而难以利用品牌效应和营销手段实现进一步发展。

3.2 缺乏创新,产品价值低和收益差

传统手艺人对于工艺技术的传承和沿袭大多保守,总是固守“原料、工序和手法的原汁原味”不能擅自改变任一制作环节是其普遍认知和看法,往往导致小郭泥塑几十年如一日而未充分考虑消费者的动态需求变化;另外接班人传承人少,现代年轻人不愿意踏踏实实学习这本手艺,网络与科技的进步让年轻人都去挣快钱,传统手艺学习时间长而效益缺不高,这是普通现象,所以缺乏自主创新和产品再研发能力的人才。

4 小郭泥塑教育的传承和创新

4.1 大力培养传承人

过去小郭泥塑主要是父辈传授给儿子、师傅传授给徒弟的教学模式,未来要吸引具备艺术才华和传统文化素养的人才加入该领域。就必须走进中小学和大学课堂,培养更多的学生从小就对传统文化感兴趣,知道泥塑的制作方法和过程,提高对泥塑文化的喜爱和创新,同时提高教师的教学水平和艺术创作能力。

4.2 建设中小学实践基地

为了让学生更好地掌握小郭泥塑的制作技巧和艺术表现,可以在兰陵小郭村发源地建设相关的实践基地,提供实践教学的场所和设备。同时建立泥塑展厅,把不同题材的作品和发展过程用动漫的形式展出来,动静结合让参观者身临其境。这些实践基地也可以和大中小学共建,也可以与社区、文化机构合作共同创建。现在临沂市政府和相关机构致力于传承和发展小郭泥塑艺术,推动其在当代社会中的创新与传播,使更多的人喜欢和爱好学习这一非物质文化遗产。

4.3 走进大学的课堂

想发展必须与高等教育学校进行深入的线上课程合作。首先,邀请小郭泥塑的传承人和民间艺术家来大学里进行讲座和指导,分享经验和制作过程和技巧,让学生们在实训实践的过程学习传统泥塑的制作工艺,然后结合比赛和展览等形式,同时使小郭泥塑与新时代相结合,在一系列创意性比赛中注入新媒体环境的元素。其次,通过比赛和展览选拔有创意创新想法的大学生进行专项培养和教育教学,利用他们专业性的

知识素养和创意性的设计理念来对小郭泥塑注入新的生命动力。同时开设《民间美术》和《手工艺制作与设计》等课程,来设计出更多的富含小郭泥塑文化的文创,服饰,饰品,以及与其他优秀的民间工艺如印染、刺绣、布艺、木雕、剪纸等相结合,多元素的设计理念和表现手段为小郭泥塑本身增添宣传力量和发展空间。现在我们临沂大学的学生们通过学习以上课程,创意出很多有新意的泥塑作品和其它手工艺作品,已在校内展出并参加了临沂市手造艺术节,受到社会上很多人的喜爱,未来我们将举办“山东民间美术非遗文化高校巡回展”把山东各地的民间美术和非遗文化进行宣传和推广。

4.4 建立奖项机制

建议临沂市政府设立“沂蒙工匠”的评选赛试,通过对泥塑作品的征集和评选,制定不同的奖项和奖励,以此鼓励不同年龄段的学生参与传统民间文化和泥塑文化的学习和比赛,来提高专业知识技能和创作能力,推动小郭泥塑的发展和人才选拔。根据学生的实际表现,提供相关的奖励和激励措施,鼓励他们在小郭泥塑艺术领域发展中取得突出成就和为人才培养和辈输做准备。

4.5 互网络和短视频平台推广

短视频平台的宣传,利用短视频本身的影响力,参与其中,做出自己的账号,在平台内发布自己制作的过程,制作的成品,以及每一件小郭泥塑所承载的故事。同时在短视频平台还可以利用直播的形式进行市场化的运作,既可以传播小郭泥塑文化,提升自身的影响力,更好的融入市场。现在是网络时代要会利用互网络平台打通天、地、人网三方相结合的新模式新思路,让小郭泥塑不仅在国内有销量,更要走向世界,让更多的人知道和喜欢它,让它在未来能创造辉煌奇迹!

5 小郭泥塑的发展与文化保护

5.1 创新教学方法和科技手段

除了传统的讲授和演示教学外,还可以引入一些现代教学方法,如实践探索、团队合作和项目学习等。利用现代科技手段,如互联网、虚拟现实等,为学生提供更广阔的学习资源和展示平台。可以建立小郭泥塑艺术的在线学习平台,提供教学视频、学习资料和互动交流的功能,让学生在虚拟环境中学习和实践小郭泥塑技艺。

5.2 跨学科融合和文化传播

将小郭泥塑艺术与其他学科相结合,开展跨学科的教学活动。例如,可以与美术、历史、地理等学科进行合作,探索小郭泥塑艺术在各个领域的应用和表达方式,拓宽学生的知识面和思维视野。在传授小郭

泥塑传统技法和经验的同时,注重培养学生的创新意识和创作能力。通过将小郭泥塑传统与现代教育相结合,可以激发学生对传统文化的兴趣和热爱,提高他们的艺术修养和综合能力。同时,也能够使小郭泥塑艺术更好地适应当代社会的需求,为其传承和发展注入新的活力和创造力。

5.3 文化项目建设和培训传承人才

通过建设相关的文化项目,如小郭泥塑艺术展览、比赛、交流活动等,提升小郭泥塑艺术的认知度和影响力。这些项目可以吸引更多人参与和关注,促进小郭泥塑艺术的传播和发展。加强对小郭泥塑艺术传承人才的培养和支持。可以设立专门的培训班或学院,传授小郭泥塑的技法 and 艺术理念,培养更多专业的小郭泥塑艺术家和传承人。同时,要注重传统技艺的学徒制传承,通过师徒传承的方式,确保小郭泥塑艺术的传统技法不断传承下去。

5.4 加强国际交流与合作

通过组织国内外泥塑艺术家的交流活动,促进跨国文化的交流与合作。通过国际艺术节让泥塑作品和传人去国外参展和交流,这样可以拓宽小郭泥塑艺术的国际视野,提高其在国际舞台上的影响力。平台上,我们可以组织各种活动,如展览、讲座、工作坊等,以吸引更多人了解和参与小郭泥塑艺术的传承和发展。我们还可以邀请民间艺术家到学校和社区教授泥塑技巧,开展培训计划,为有兴趣学习泥塑技巧的人提供支持和指导,共同推动小郭泥塑艺术的传承和发展。

通过以上措施,可以加强小郭泥塑艺术的保护和传承工作,推动相关项目的发展,进一步提升小郭泥塑艺术在社会中的地位和影响力,让小郭泥塑具有永恒的艺术生命力和价值,是我们当代人的使命和责任。

参考文献:

- [1] 谢崇桥.濒危传统手工艺的界定及等级划分[J].民族艺术,2017(6):67-74.
- [2] 徐贲丽.手工技艺的生产性保护:回归生活还是走向艺术[J].民族艺术,2017(3):53-60.
- [3] 邓国祥.艺术传承语境中的民间美术——从高校美术教育说起[J].时代教育,2013(21):180-181.

注:该文系2022年度山东省艺术科学重点项目“临沂泥塑艺术教育传承与发展研究”(立项号:L2022Y10170162)。

作者简介:

常云(1973.7-),女,汉,江苏连云港,毕业于山东大学艺术学院,研究生,美术教育专业,研究方向:中国画。