

泥塑密码

——解码中华千年艺术的多维文化基因

马少辉

河北省保定市曲阳马若特雕塑艺术有限公司 河北 保定 073100

【摘要】：泥塑作为中华民族最古老的艺术形式之一，历经数千年传承演变，已超越单纯手工技艺范畴，成为承载人文精神、艺术思想、美学理念、科学智慧与哲学思辨的综合性文化载体。本文从人文精神、艺术思想、美学思想、科学原理、哲学内涵五个维度，系统解读泥塑艺术的文化密码，剖析其在反映民间生活、寄托情感信仰、追求艺术极致、蕴含实践智慧、承载哲学思考等方面的核心价值。研究旨在为泥塑艺术的当代传承与创新提供理论参考，助力这一古老艺术在现代社会持续焕发生机，彰显中华优秀传统文化的深厚底蕴与时代魅力。

【关键词】：泥塑；文化密码；人文精神；艺术思想；美学价值；科学智慧；哲学内涵

DOI:10.12417/2982-3846.25.03.012

作者：马少辉（艺名：马若特）

1 引言

泥塑，这一古老而质朴的艺术形式，承载着中华民族数千年的文化记忆。它不仅仅是用泥土塑造形象，更是在人文精神、艺术思想、美学思想以及科学与哲学层面上交织而成的复杂文化密码。解读这一密码，我们能够深入挖掘其内在价值，领略它在人类文明进程中的独特意义。

2 人文精神：泥塑中的生命礼赞与情感寄托

2.1 民间生活的映照

泥塑在民间生根发芽，它是普通百姓生活的生动映照。从乡村集市上的泥人玩具到庙宇中的宗教塑像，都蕴含着浓厚的生活气息。民间艺人以他们敏锐的观察力和丰富的生活经验，将日常所见所闻融入到泥塑作品中。比如，表现农家劳作场景的泥塑组合，展现了农民在田间辛勤耕耘、播种、收割的画面，这些作品传达出对劳动人民的赞美，体现了人们对生活的热爱和对辛勤付出的尊重。

2.2 情感与信仰的载体

泥塑还是情感和信仰的重要载体。在传统民俗中，泥娃娃常常被赋予了求子、祈福等特殊含义。人们通过制作和供奉这些泥塑，表达内心深处的愿望和对美好生活的向往。在宗教领

域，寺庙里的泥塑佛像则是信徒们信仰的寄托。这些佛像庄严肃穆、慈悲祥和的面容，以及优美的姿态，不仅仅是艺术形象，更承载着人们对神灵的敬畏和对解脱苦难、获得幸福的精神追求。它们在漫长的岁月中，慰藉着无数人的心灵，成为连接凡人与神圣世界的情感纽带。

3 艺术思想：塑形与传神的完美结合

3.1 以形写神的追求

泥塑艺术强调以形写神，通过对形态的塑造来传达对象的精神气质。在塑造人物形象时，艺人不仅仅关注人物的外貌特征，更注重捕捉其内在的神韵。例如，在塑造一位智者形象时，会通过其微微上扬的嘴角、深邃而明亮的眼神、从容的姿态等细节，展现出智慧和豁达的气质。即使是在表现神话故事中的神灵鬼怪，也会赋予它们符合其性格特征的神态，让观众能够感受到其独特的魅力。这种对神韵的追求，使得泥塑作品具有了超越表象的艺术感染力。

3.2 夸张与变形的手法

为了更好地突出主题和表达情感，泥塑常运用夸张与变形的艺术手法。在民间泥玩具中，这种手法尤为常见。比如，为了表现儿童的可爱和天真，会将他们的头部比例放大，身体部分简化，五官的刻画也更加生动活泼，使整个形象充满童趣。在一些具有象征意义的泥塑作品中，如代表力量的力士形象，会夸张其肌肉的发达程度，以凸显其强大的力量感。这种夸张与变形并非随意为之，而是基于对艺术表现力的深刻理解和对观众审美心理的准确把握。

4 美学思想：质朴与华丽的和谐共生

4.1 质朴之美

泥塑的美学价值首先体现在其质朴之美上。泥土作为最基本的材料，本身就带有一种天然的亲和力和质朴感。未经修饰的泥土质感，让观众感受到大自然的原始力量。这种质朴之美在一些民间传统泥塑中表现得淋漓尽致，它们没有过多的色彩和华丽的装饰，仅仅依靠泥土本身的形态和简单的纹理，就传达出一种宁静、醇厚的美感。这种质朴之美与中国传统文化中崇尚自然、返璞归真的审美观念相契合，使观众在欣赏作品时能够获得心灵的宁静和慰藉。

4.2 华丽之美

与质朴之美相对应的是，泥塑也可以展现出华丽之美。在一些宗教或宫廷相关的泥塑作品中，色彩和装饰的运用达到了极高的水平。通过精美的彩绘、贴金等工艺，泥塑作品变得金碧辉煌、绚丽多彩。这些华丽的元素不仅增加了作品的视觉冲击力，更体现了特定文化背景下人们对美的极致追求。华丽之美与质朴之美并非相互对立，而是在泥塑艺术中和谐共生。民间泥人简洁的造型与质朴的色彩为华丽的宗教或宫廷泥塑提供了深厚的文化根基，而后者则在前者的基础上进一步拓展了泥塑的美学边界。

材质：陶

5 科学：泥塑制作中的材料与工艺智慧

5.1 材料的选择与处理

泥塑材料的选择和处理蕴含着丰富的科学知识。不同地区的泥土有着不同的质地和特性，艺人需要根据作品的要求选择合适的泥土。例如，有的泥土粘性较强，适合塑造精细的部分；有的泥土质地较粗，但可塑性好，适合制作大型作品。在选择好泥土后，还需要对其进行加工处理，如筛选、晾晒、揉合等步骤，以去除杂质，调整泥土的湿度和粘性，使其达到最佳的塑形状态。这一系列过程需要艺人对泥土材料的科学性质有深入了解和丰富的实践经验。

5.2 烧制与保存工艺

对于一些需要烧制的泥塑作品，烧制工艺则是关键。烧制温度、时间、气氛等因素都会影响作品的质量和最终效果。合适的烧制工艺可以使泥塑变得坚硬、耐用，同时还能呈现出独特的色彩和质感。在保存方面，泥塑作品需要考虑环境因素对其的影响，如湿度、温度、光照等。科学的保存方法可以延长泥塑作品的寿命，使其艺术价值得以长久保存。这些材料和工艺背后的科学原理，是泥塑艺术得以传承和发展的重要保障。

6 哲学：泥塑背后的宇宙观与人生观

6.1 天人合一的宇宙观

泥塑艺术体现了中国传统的天人合一宇宙观。在泥塑的创作过程中，艺人将自己对自然、宇宙的理解融入其中。泥土作为自然的产物，被赋予了生命和情感，成为人与自然沟通的媒介。作品中的形象无论是人物、动物还是神灵，都与自然环境相互关联、相互依存。例如，在一些表现神话故事的泥塑场景中，神灵与天地万物和谐共处，体现了宇宙间万物一体的哲学观念。这种天人合一的思想贯穿于泥塑艺术的始终，使作品具有了深厚的文化底蕴和哲学内涵。

6.2 生死轮回与人生价值的思考

泥塑作品还常常涉及到对生死轮回和人生价值的哲学思考。在宗教题材的泥塑中，如佛教的六道轮回图，通过生动的形象展示了生命的轮回过程，引发人们对生死和因果报应的思

考。而在一些反映民间生活的泥塑中，从生老病死的人生阶段到人们在不同境遇下的生活态度，都在一定程度上体现了对人生价值的探索。这些作品让观众在欣赏的同时，也能对生命的意义和人生的价值进行反思，从而获得精神上的启迪。

7 结论

泥塑作为一种综合性的艺术形式，其密码涵盖了人文精神、艺术思想、美学思想、科学与哲学等多个维度。它是民间生活的艺术化呈现，是情感与信仰的寄托；它追求以形写神、运用夸张变形的手法展现独特的艺术魅力；其美学价值体现在质朴与华丽的完美融合；在制作过程中蕴含着材料与工艺的科学智慧；更重要的是，它背后隐藏着深刻的宇宙观和人生观。通过对泥塑密码的解读，我们能够更好地传承和弘扬这一古老艺术，让其在现代社会中继续闪耀着智慧的光芒，为人类的精神世界提供滋养和慰藉。

参考文献：

- [1] 于庆成《于庆成雕塑艺术》天津美院出版社 2005.05.
- [2] 万兆泉《广州百年风情》广东民间博物馆 2001.09.01.
- [3] 唐勇力《厚德载物》江西美术出版社 2010.01.
- [4] 叶朗《中国美学通史》江苏人民出版社 2014.01.
- [5] 杨絮飞《汉画像石造型艺术》河南大学出版社 2010.07.
- [6] 小野泽精一《气的思想》上海书店出版社 2023.04.