传统造像工艺品浅识

黄峰

摘要：公共空间庞大数量的雕塑，构成了直观的文化氛围，左右着人们的思维方式。中国传统造像，是集多方人力、物力、心力的综合作品。传统造像工艺品全面进入了市场，需要在新的生产关系中构建新的文化符号。

关键词：写生 摹本 等级 市场

图 1

对于受到西方学院派雕塑教学体系教育的学生而言，创作中国传统题材的造像（雕塑、雕刻）工艺品并非一蹴而就的事情，需要对传统造像有所理解，其中包括：题材、设计思路、制作方法和受众面的审美需求，期望对这些现象的探讨能够引发大家理解和继承传统，适应市场新的需求。

一、西方造像工艺品

相比欧美国家，中国当代的公共场所里，人物塑像非常少见。但是，中国引进西方美术学院的雕塑教学课程以后，培养了大批现代雕塑造型人才，教学大纲的主要内容是人体写生。

写生，是掌握西方造像技能的主要手段。文艺复兴时期，画师和学徒的训练课程肯定会有对着实物和石膏像雕塑写生（绘画和雕塑）的内容，当然学徒还必须学习和模仿画师的造型风格，为完成客户定制的圣像做好准备；大航海时代，欧洲强国寻找新大陆，采集了全世界的动植物以及人种标本，绘制和塑造了大量的写生作品，这些资料现在仍然丰富着漫画、电影产业的创作资料库。对西方雕塑家而言，雕塑史载录了一个肉身人体在历史各个阶段不断成长的足迹，它扮演从神到人，从男到女，从贵到贱，从蛮荒到理性种种角色，而实际上仅仅需要一个人体道具，换句话说，掌握了人体写生的雕塑技能就取得了入行的资格证明。

雕塑写生，是对客观的空间形态做主观的记录，需要牢记精准的解剖，观察卷曲的动态，调整合理的比例，概括扭动的块面和再现生动的肌理。这种理性观察和分析的方法源于科学研究的人文传统，而雕塑创作则是在大量的雕塑写生的基础上，通过逼真的表情、动态、衣纹和道具播放静止的三维电影。

西方雕塑尤其是欧美人像雕塑，塑造的对象包括神、半神人、民族英雄、竞赛运动员、独裁者、冒险家、政治家、思想家、学者、运动领导人、企业家等等，这些塑像充斥在公共建筑、博物馆、私人办公空间与住宅的内外，他们不停地向人们讲述着神话、历史、宗教、以及未来的科幻故事，人们还能够瞻仰很久以前家族祖先的面庞。虽然有些城市、建筑和艺术品历经战火的摧残，不少塑像遭到毁损——这是所有国家都会遇到的历史事件，但是有些残像还是被保留了下来，它们被展示在原处或者博物馆里，被追忆，也被赋以新的含义，它们比完整留存的雕像更能够提醒人们生存环境的可变性。公共空间庞大数量的雕塑，构成了直观的文化氛围，左右着人们的思维方式。生动逼真的家庭摆件，激发人们对宗教信仰、动物生存、矿物标本、影视角色等主流文化内容的兴趣，它们成为人们关心世界的一种方式（图 1）。

一直以来，西方造型艺术家力求再现逼真的视觉效果，缩小了艺术与现实世界的距离。在社交网站中，多数西方雕塑家正在按照电影剧照、动物模型制作工艺精良的写实雕塑，他们的主页展示着舞蹈的女人体、穿着古代披风骑着战马或异兽的肌肉男，以及由高科技零件组合而成的超级英雄。

如今在中国，地方政府、雕塑学会、雕塑院等部门共同组织建设的雕塑公园出现在多个城市，将西方雕塑造像的形式与现代化环境建设结合起来，为人们的休闲文化营造出精致的活动空间，丰富了对外开放的环境形象。但是真正走进千家万户的雕塑摆件，以及可供收藏的雕塑作品，西方题材并不占绝对优势。

二、中国传统造像工艺品

中国传统造像，是集多方人力、物力、心力的综合作品，比如，制作一件宗教神像，除了精选优秀的参照摹本，还需满足出资人的私人诉求和审美品位、体现监工与设计画师的专业水平，最后才给工匠展现能工巧技的机会，而且在作品就要完工时，可能还要增加某位重要人士对经文教义的个性化理解，当然作品的引申含义（有时候会有）需要趋同于政治风向。传统造像，除了民间仿制的古玩小品，主要来自于官方定制的墓葬、宗教造像和皇室摆件。这些官方定制内容并非服务于市场，却占用了社会上下阶层的各种优秀资源。其设计者不是自由市场

图 2

竞争的职业艺术家，而是封建体制的建立者，为了将设计意图准确传达给底层阶级——工匠，钦定画师的粉本和仿古件的图纸，便成为限定题材、造型以及工艺的最好途径，当然监管成本往往大于制作成本，有名望的画师往往比雕刻师的地位高出许多。传统的造型纹样、摹本，以及工匠对自己的态度也这样延续下来。

传统工艺作坊，师徒传承制度建立的依据正是中国文明发源的核心——以血缘关系构建的家族统治系统。外姓的学徒一般从十三岁进入师门，要拜师为父成为这个家族的一员以后，才能开始学习这门工艺，但很可能学到的内容并不系统，而只是流水线上的一部分技能。在今天的景德镇陶瓷作坊里，流水线上的分工依然很明确。传统造像中身体和相貌往往是由徒弟和师父分开完成的。这里的分工出于几种原因：1，对等级的控制，控制完成重要部分的许可权使得徒弟对独立完成工程信心不足，不敢擅自另立门户，避免与师父形成竞争；2，便于加快生产效率，分工会使得精细的人物面部雕刻从较繁重的身体制作工作量中脱离，面部或重点部位就成了“艺术品”，在专人娴熟的实践中日趋准确精细，而繁重却次要的身体部分，其匠心程度往往无法比拟。在古代拴马石的人物与动物面部，不难欣赏到艺术家们精细的观察力与高超的塑造能力，这些五官精妙传神，嬉笑怒骂各成文章，反映出世俗艺术中相当高的艺术成就，但是其坐姿和站姿中的躯干、手臂和腿脚仅以圆柱和方盒等基本形态表现，相比面部造型，其比例和形状都不够准确，显得较为粗糙，这部分工作既说明传统造型创作中的主次有序，也暗示出作坊工作工匠不同的作用和位置（图 2）。

另一种观点则认为，中国传统造像并非将对象和创造者自身完全分开，其作品往往是将对象的客观特征按照主观需要进行改编，或者说将主观关照投射到对象的表现形式上的结果。传统造像可以由心理需要、装饰功能出发，选择性地强调或减弱对象的某些特征，嫁接或者拼接多种素材，在时空上，并非尊重瞬间观察到的某一固定场所的写生结果，而是再现了主体的认知和体验。这也解释了中国传统造像中人物或动物的面相刻画都较身体塑造更为具体、生动，投入的工时明显偏多的原因。

传统造像的设计方主要来自于上层建筑，但其中大多包含劝善戒恶、趋吉避凶等内容，对社会的发展起到了一部分稳定的作用。无论是狞厉的饕餮纹青铜器还是踩绣球的萌版狮子，封建王朝在不断更替，但总是会出现同样的主题：一方面必须出现凶猛的异兽震慑民众，一方面需要天堂的非凡景物安抚人心，显然，传统造像工艺绝大多数都出色地完成了这些任务。

今天，传统造像工艺品全面进入了市场，需要在新的生产关系中构建新的文化符号。

三、中国传统造像工艺品市场

从学院毕业的学生应该了解，并非掌握主题教学课程中老师教的主题设定、收集资料、造型研究以及制作工艺等系统的方法和熟练的技术就可以取得市场成功，传统造像与当代造像，都得回应来自市场的多种需求：文化脚本的更新程度、符号造型的辨识度、材料的品质、作者的知名度、创新性，因为，市场里的工艺品需要流通。

这是一个比较尴尬的局面：一方面，高清数码相机、4k、8k 屏幕、3D 打印机带来了更加逼真炫目的视觉效果，另一方面，这些高清精确的电子机器仍讲着古老的故事，这也正是工艺品市场的面貌。市场上大多仍是仿古件，极致的工艺可与精密机械加工的产品媲美，客户比清代皇帝更加挑剔玉石、红木的品质，并以此估量着转手的利润。国家倡导新型文创产品，结果却是多了一些大眼睛高鼻子的萌物、过度健身的肌肉饕餮和英俊飘逸的三国人物、堆砌得毫无意义的甲骨文、古币以及云中雀、水煮鱼等符号杂烩在一起的摆件（图 3）。

今天，传统工艺大师成了非物质文化遗产传承人，他们头上有光环，足下有高徒，是传统造像行业的中坚力量，成为文化旅游的宣传目标，但是对大多数民众而言，他们的作品“水分很深”，价格

图 3

图 4

神秘，难以企及，这是为什么？

部分原因已在上文提到过，走大师路线的工艺师不惜重工打造精细的巨作，以期博得国家的重视，将工艺品打造成奢侈品，将自己打造成品牌，以获得更高的价值，所谓“十年不开张，开张吃十年”，这样的想法至今仍盛行。过去，手工艺人可能摆脱了农业生产，但其手工艺是市场需求的“民艺”产品，因而起码的生活可以得到保障，在此基础上再去琢磨精品符合光宗耀祖的主流思想，同样，高端产品与衍生产品同时并进有助于面对今天复杂多变的市场（图 4）。

还有一个与市场明显发生冲突的问题就是产品同质化。为了追求利益，抄袭已经成为传统造像工艺行业最普遍的风气，一件得到欣赏的新品进入市场以后，其他工匠们普遍的心态是，“这有什么了不起，我也能做出来。”封建社会中，民间工艺对宫廷工艺的模仿一直是中国工艺史中无法避开的章节，甚至推动了工艺史的发展，但是在现今的雕刻品市场，工业化手段的批量模仿造成了行业只有材料贵，工价不值钱的现状，彼此都将越做越难。

第三个原因是民众获得的美术教育的程度不够高。工业化大生产、城市城镇化建设彻底改变了人们的生产关系，在不同的职业分工、相同的利益驱动下面对自由选择的社会责任、个人独特性的重视程度要高过以往任何时代，对工艺品的要求也变得日趋个性化，但是在部分小学，美术课仍然是可以被更换的副课，校外的美术高考班成了无法获得理想高考成绩的学生拿到高等教育文凭的后备方案，但是这些校外的同质化课程无法真正培养人类独立观察与思考的审美能力。因而，在市场上，这些民众对待工艺品的态度只能不停地纠结材料是否真实。这当然又助长了只有材料贵，工价不值钱的僵局。

第四个原因产生于行业内部新老成员之间的竞争。在传统生产关系中，保障老成员的家族与行业地位，对保障农耕文化背景下的社会稳定、国家秩序至关重要，很多传统道德都以尊老为核心，而现在的年轻人相信创新和遵守规则更加适应今天的市场竞争环境。在工艺品生产行业，老成员适应新的销售规则时比较缓慢，比如有些玉雕工作室觉得直播销售不会比老客户更加可靠，老成员相信代表着更多尊重的大师头衔理应得到更多的利益，而当新的更加优化的规则注入行业时，昔日奢侈的商品能够得以量产而变得低廉，市场要求对生产成本的解释就会受到障碍。

补记：

通过对雕刻工艺品市场长期的观察，外观专利保护正在逐渐被手工艺人重视，但是将奢侈品转为民众生活品的生产理念，还处于初级阶段，少部分年轻的雕刻师已经开始转向价格适中的工艺品生产，依靠不断创新的设计和对成本的控制，在近三年雕刻行情低谷中保持着销售额持续增长的良好态势，这是值得重视的现象。

工艺美术行业对于外观专利的重视程度也在逐年增强，作为工艺品类生产大省，江苏省对外观专利的申报力度很大。近五年，在苏州，具有一定的造型能力的各大美院毕业的学生，学习了玉雕技能，并且逐渐接替了传统玉雕工作室设计师的职位，为这个行业带来了一股新鲜空气。大家对专利也给予了更多的投入。

对专利的普遍尊重将成为基于传统的创新型造像工艺品市场的规则之一。

参考文献

[1] 熊嫕 . 器以藏礼 : 中国古代设计制度研究 . 南京 : 东南大学出版社 , 2016.

[2] 黄宗贤 , 吴永强 . 中西美术比较十书 - 中西雕塑比较 . 石家庄 : 河北美术出版社 ,2003.

（黄峰，苏州工艺美术职业技术学院讲师）