

中國國粹藝術讀本

罗晓琳 [著]

棉塑

中国文联出版社
http://www.cflpa.com.cn

中國國粹藝術讀本

罗晓琳 [著]

棉塑

中国文联出版社
<http://www.cflph.net.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

棉塑 / 罗晓琳著. — 北京 : 中国文联出版社, 2015. 8

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5190-0223-7

I. ①棉… II. ①罗… III. ①棉花—民间工艺—中国

IV. ①J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 203865 号

棉塑 (中国国粹艺术读本)

著 者: 罗晓琳

出版人: 朱 庆

终审人: 奚耀华

复 审 人: 邓友女

责任编辑: 曹艺凡 邓友女

责任校对: 周渊龙

封面设计: 王 鹏

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-65389682 (咨询) 65067803 (发行) 65389150 (邮购)

传 真: 010-65933115 (总编室), 010-65033859 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

E - mail: clap@clapnet.cn

caoyifan2007@126.com

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

装 订: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000

1/16

字 数: 60 千字

印 张: 11.5

版 次: 2015 年 10 月第 1 版

印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-0223-7

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

010000010

目录

前言..... 002

壹·概述篇

1. 艺术特性和风格..... 008
2. 从艺者所需的艺术准备..... 025

贰·历史篇

1. 图腾崇拜——萌发期的棉塑..... 030
2. 礼仪必备——继发时期的棉塑（一）..... 040
3. 民俗——继发时期的棉塑（二）..... 054
5. 民间艺术——成熟时期的棉塑..... 072

叁·造型篇

1. 巧塑风韵..... 083
2. 施色竞风流..... 095

肆·工艺篇

1. 制作材料	108
2. 制作工具	116
3. 制作流程	121
4. 工艺技巧	132
5. 制作要则	138

伍·名人名作篇

肖 英 历史人物棉塑	149
赵翠仙 袖珍型棉塑	150
赵素珍 虎头鞋	152
曹凤英 井秋红“曹氏香包”	154
丁维桂 敦煌和少数民族棉塑	156
黄肖琴 广西绣球	159
李俊英 山西民俗棉塑	161
王振霞 民间“娃娃王”	162
丁维平 微型“动物园”	165
杨雅琴 山西“摇头狮”	166
李晓雯 乡土福娃娃	168
许月芹 虎头鞋、帽	170
王桂安“鹤”专业户	171
张 宁 山东布老虎	173
单秀梅 新疆“龟兹情”	174
后记	178

中國國粹藝術讀本

罗晓琳 [著]

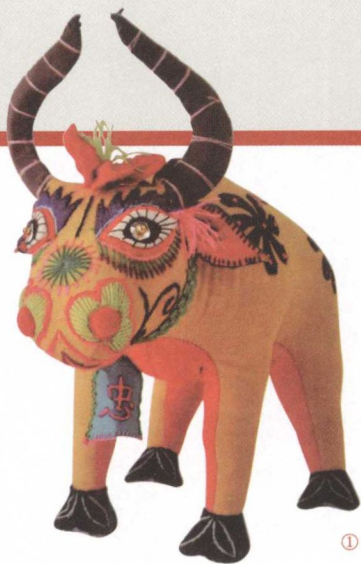
棉塑

中国文联出版社
<http://www.cflph.net.cn>

前言

棉塑,是我国民间女红(gong, 音义与“功”同。妇女纺织、缝纫之事称女红或女工。)手工工艺丛中一朵瑰丽的奇葩。它以棉花、麻、布、绸、绢、缎、化纤等织物为主要原料,施以女红针线技法,经手工缝制、塑造、刺绣、绘染、定型等造型和成胚多道复杂工序集成的软雕塑,辅以不同装饰、服饰于一体塑成,同时配以不同场景立体表现人文景观。棉塑往往

以民间百姓美好生活向往的内容为题材,集历史、文化、传统、民族风情、民俗于一体,以工艺独特,民族、民俗风情清新朴拙为主要特色。

在春暖花开的时节,乡村里的街口巷尾,小孩子多玩闹的地方,每天都会飘来“卖棉人,棉鸡——”的叫卖声和棉塑玩具鼓的“卜啾啾”声,那是棉塑艺人挑着货郎担,载着一片浓浓乡情,到孩子们聚集的地方摆摊销货来了。五颜六色的小棉塑玩具齐整整地排列在货架上,周围站满了观看的大人小孩,偶尔有一个两个攒有零花钱的儿童买上几个,货主便趁着人多兴浓,手脚麻利的缝制几件,手捏口唱,观望的人群中荡起一片喝彩声。粘缝这些玩具时,艺人的那种灵巧,那种悠闲,足够人回味萦怀的了。

一个棉塑只需一把棉花，几根剥了皮的高粱杆和少许的胶水。这是在最早棉塑的形态，用低廉成本制作简便，先把几根高粱杆芯扎成骨架，将蓬起的棉花轻轻缠于骨架上，塑出不同形状。然后用品色染色，一件棉塑动物或人物就做成了。所以艺人们常常是现做、现卖，边表演、边出售。棉塑玩具中有鸡、麻雀、喜鹊、燕子、鹤等飞禽，长不过三五寸，高不过六七寸。人物主要有《西游记》中精灵的孙猴子、憨厚的沙和尚，傻乎乎的猪八戒及慈善的唐僧，一个个栩栩如生，令人爱不释手。随着朝代更替、历史发展，文明程度提

- ① 春牛·山西黎城
- ② 布娃娃的历史照片
- ③ 连生贵子·甘肃庆阳

①

②

③

升，民族、民俗风情变化，高度的审美能力和卓越的创造才能，棉塑不仅仅“就地取材”，“因材施艺”。更是在衣、食、住、行、用生活需要和审美需要而创造发展服装及其配件，在他们当中产生、流传、发展得丰富多彩、精美别致。

棉塑是造型艺术的一种，属立体造型的软雕塑。它的主体造型为立体人体或物，是用棉花塑造而成的，然后穿衣戴帽装饰，成为一件在空间中创造视觉、触觉可感的立体形象艺术品。由于棉塑的制作者主要为女性，因此，棉塑也是中国女红工艺的一朵奇葩。棉塑，与其说是用针线塑造的立体艺术品，不如说，是一首中国女性自吟自唱的生命赞歌，更是一组寓言故事，表达女性隐约的情思和柔美的意趣。为了满足劳动人民的需要，棉塑以民间百姓美好生活向往的内容为题材，集壮美和朴素于一身，散发着创造者内在的善良、质朴、率真、热情等精神风貌和审美情趣。

④

当一件成功的棉塑作品，进入您的眼帘时，它那瞬间定格的神情与呼之欲出的动态，具象得展现出震撼人心的独特艺术魅力。塑是最根本的艺术手段，而衣裙鞋帽则需手工缝制，配饰挂件、相关道具也得选择制作。这不仅要有—手高超的剪裁缝纫手艺，还得掌握各种刺绣针法，同时也得具备绘画技巧与印染工艺，用以描绘人物的五官、衣着纹饰，使其栩栩如生。因而，棉塑是综合数种民间工艺技法和造型手段来完成作品的。其制作过程繁杂细微，工艺要求很高，因每完成一件作品费神、耗力、熬时，所以从业者人数较少。有史料可供考证的知名人物，更是寥若晨星。要梳理一部清晰的棉塑发展史，其难度可想而知。

① 布老虎·陕西洛川

② 猪，安玉秀

③ 老虎与绣球

④ 八卦辟邪青蛙，信慧珍

⑤ 蓝黑布鸡·陕西陇县

⑥ 布老虎·山西

① 草原牧人，丁维桂

② 飞马藤龙·灯饰制作成型

③ 轻薄行歌过·颠狂社舞呈——描绘当时民俗活动盛况

④ 绣花鞋徐州·马大脚

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。棉塑源远流长，博大精深，蕴含着人类独特的文化记忆和民族情感，是中华文明的重要组成部分。其手工技艺及制品体现了人们对美的理解和对美好生活的追求，蕴含着人的智慧与创造力。毕竟棉塑是一项独特的艺术，好多技艺绝活是母女、婆媳闺苑、闺房、闺秀的闺技艺，还须认真挖掘整理。棉塑所用的图案中所包含的纹样符号大多都是中华民族传统吉祥物，其构成方式具有明显的中国民间文化特色，表达了棉塑的深层文化内涵，蕴含着人们追求美好生活，祈求平安、幸福的吉祥观念。是中国传统社会吉祥祈福文化的缩影。同时也映射出一个民族的审美情趣、文化风貌、民族观念以及美学观念等。因此，本书对棉塑的研究有助于传播和继承民间传统文化，保护和传承棉塑工艺，对丰富和完善中国民间美术以及民俗研究将起到积极作用。本书的写作，本着探索的精神，想起到一个抛砖引玉的作用，以期引起更多的喜爱棉

塑艺术的人士去较为全面的了解、关注和支持该艺术；面对现代生活的急速变革，如何传承、创新和发展棉塑，更需要有识之士的积极参与和努力实践。

2008 北京奥运
江苏徐州 Makarlan

壹·概述篇

1. 艺术特性和风格

(1) 乡土朴拙风

中国女性在农耕文明的境遇中生活，面对复杂多变的社会环境和大自然的神秘莫测，最初表现塑造出的作品总是蕴涵种种祈盼和寄托，对生命和生殖图腾崇拜，当时神话传说、迷信思想、社会生活以及民俗最原始纯朴的展现，内容非常丰富。棉塑大小差异很大，没有统一的标准和规范，有半立体浮雕效果的、有材料简易混合的、粗糙造型的，因需要而有所不同，

它始终与民众的日常生活和各种民俗世象保持着紧密的联系。有表现劳动生产的,有描绘社会风俗,有神话故事等,应用于民间习俗中的娱乐、庆赏和祭祀,她们的每个作品,都是生活和精神的复合体。集实用性、观赏性、礼仪性于一身。

棉塑艺术在整体上呈现出来具有鲜明的乡土朴拙风格,具有代表性的独特面貌,它不同于一般的艺术特色或创作个性,它是通过棉塑艺术品表现出来的相对稳定,更为内在地反映出棉塑艺术家个人的审美理想、精神气质等内在特性的外部印记。而同时具备装饰原创性,乡土朴拙独特面貌,兼备象征主义和浪漫主义风格,这不仅是棉塑继承了中国女红文化的原生态文化意蕴,而且是棉塑作品在塑造过程中充满了创造的需要。棉塑属立体造型的软雕塑,用棉花塑造的主体造型立体人型,创作的每个形象造型都是独一无二的,然后穿衣戴帽装饰,成为一件在空间中创造视觉、触觉可感的立体形象艺术品。塑是最基本的艺术手段,而衣裙鞋帽则需手工针线缝制,配饰挂件、

① 虎王鱼“太阳”字鹿针包

② 抓髻娃娃·陕西洛川

③ 枕娃·陕西

相关道具也得选择制作。这不仅要有一手高超的剪裁缝纫手艺，还得掌握各种刺绣针法，同时也得具备绘画技巧与印染工艺，用以描绘人物的五官、衣着纹饰，使其栩栩如生。因而，棉塑是综合数种民间工艺技法和造型手段来完成作品的。比如“卓玛”，就是沐浴着草原的风，草原的雨，还有和草原上的羊群生活在一起的藏民姑娘淳朴善良、勤劳的原生态造型。“卓玛”它的意思是“度母”，一个很美丽的女神。是度脱和拯救苦难众生的一位女神，同时也是藏传佛教诸宗派崇奉的女性本尊神。因此21位度母在藏族地区被广大信徒或百姓普遍敬拜，有着极大的吸引力。冬穿精制的羊皮袍，这种皮袍的特色是，宽大肥长，耐磨保暖，白天束带为衣，夜晚可解带当被。她以质朴的眼神，产生一种让人难以忘怀的稚拙，使人向往并真切感受到淳朴厚实的民俗风情。卓玛造型的浓郁乡土特色，有如开放于山野的鲜花，散放着醇厚的芳香，充满着生命活力。

- ① 2003年8月卓玛获首届甘肃省民间工艺美术“百合花奖”银奖，丁维桂
- ② 舞狮，罗晓琳

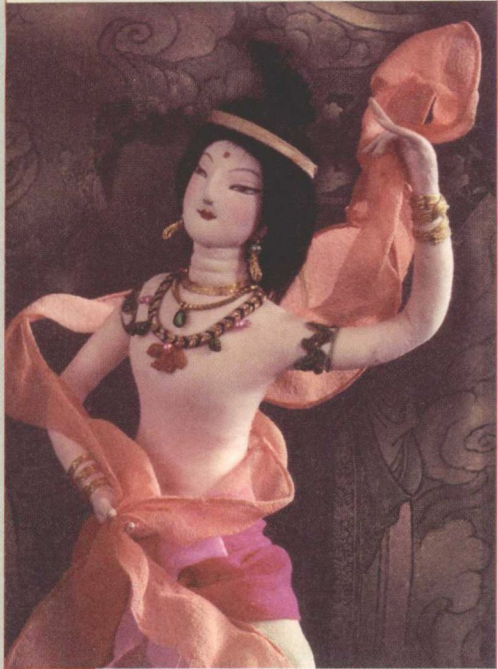
棉塑最初原始古朴的审美意象，来源于自然构造，纯手工立体或平面结合图像质朴平实，具有亲和柔软、稚拙古朴、礼俗混同的特点。棉塑的选用材料多为软性材料，构型简单质朴，成型作品外观俊美，似轻柔而又庄重，淳朴，经摔，经折，爱好者可依兴趣使原作变化姿态，使之符合自己的审美情趣。塑造者把民间乡里故事和自己所受传统教化，现实生活中向往和感受到的美，经过她们的手反映出俊俏灵动的形象，既有象征寓意，又表现出拙中见巧的民间乡土气息以及民族想象力。这是古代女性细腻温顺的生理特征和酷爱艺术的心理追求，以及对造物心仪的表达和结晶。

（2）装饰写意风

朝代更迭，人事沧桑，社会面貌和意识形态都发生了巨大变化，人们更开放、更多元，兼容并蓄，推陈出新。棉塑在继承传统工艺的同时，又在做工和用料上更多元更丰富更精细，纹饰图案的造像、绣缝方

①

- ① 龟兹乐舞，丁维柱、罗晓琳
- ② 鱼·五毒，刘卫红
- ③ 敦煌飞天，丁维柱 罗晓琳

面求真求变，平凡中见神奇，技巧中见精神。精工细作表现古典主义气质，具象又有写实的功底，开放、创新思想，具有复杂的细节设计，富有新意。形状特征是小体积、精工手段多样，绣纹和织纹结合，艺术底蕴深厚，整体营造丰富的装饰写意的风格，成为多彩多姿棉塑艺术的独特风格。题材更多元广泛，装饰艺术手法更丰富多样化，从质料上更精细化，如当今科技发展在棉塑材料上丰富应用，是过去始料未及的。从工艺上更讲究，提高了审美品位。

西域（新疆库车）龟兹石窟中的飞天形象。从造型上其艺术特点为：头有圆光，脸型椭圆，身材粗短，上身裸露，肩披大巾，腰缠长裙，在面容、舞动姿态、色彩线描上以及造型绘制过程等方面都与其他地域有所不同。她的形象是佛教中乾闥婆和紧那罗的化身。乾闥婆，意译为天歌神；紧那罗，意译为天乐神。原是古印度神话中的娱乐神和歌舞神，是一对夫妻，后被佛教吸命名天龙八部众神之一。乾闥婆的任务是在佛国里散发香气，为佛献花、供宝，栖身于花丛，飞翔于天宫。紧那罗的任务是在佛国里奏乐、歌舞，但不能飞翔于云霄。后来，乾闥婆和紧那罗相混合，男女