

王
均
著

面 塑

MIANSU MIANSU MIANSU MIANSU

MIANSU MIANSU MIANSU MIANSU

中国民间工艺
美术技法丛书

天津人民美术出版社

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

面塑

MIANSU MIANSU MIANSU

MIANSU

MIANSU

MIANSU

MIANSU

王 玏 著

责任编辑:赵春堂
版式设计:赵春堂
封面设计:丁采瑛
作品摄影:符德照

天津人民美术出版社

王珣面塑作品选

封面 红楼梦

封底 春江花月夜

高原的风

郊外

麒麟送子

山鬼

渔家乐

乐女

龙女

晨妆

睡莲观音

琵琶行

苗家姐妹

工艺美术远可上溯到人类与猿相揖别,打制粗糙石器而始。中国工艺美术有 8000 余年悠久历史,世代承袭的民间工艺美术作为分支,同具辉煌,在华夏民族文化宝库中弥足珍贵。

民间工艺美术是生产者的艺术,它出自民间,服务于民众,始终把实用和审美融合于一体,带有物质和精神的双重性,非为纯艺术现象。民间工艺美术植根社会最基层,在不同民族、不同地域生生不息,构筑了基础雄厚的大众文化底蕴,并对其它文化艺术产生过深远的影响。从此意义上说,民间工艺美术的市场和拥有的读者群十分广大。

由于民间工艺美术贴近生活,取材方便,价廉物美,加之大多都能手工制作,因而备受欢迎。近年来,伴随物质生活的改善,人们对民间工艺美术品的需求也与日俱增,同时渴望了解掌握一些相关的技能。然而,目前此类技法书出版较少,不无遗憾。有鉴于此,我们特意推出这套《中国民间工艺美术技法丛书》,聊以弥补。

在我们身边,纸、布、草、木、竹、石、毛、面、泥等俯拾即是,均可利用。学会自己动手制作一些民间工艺美术品,既能装点居室,美化生活,又能陶冶情操,自得其乐。另外,一些城乡择业人员,若掌握好一二项技能,组织批量生产,不仅增加经济收入,说不定还会发家致富。本丛书提供的学习资料通俗、翔实、全面,愿能帮助大家打开无师自通的方便之门。

刘建平

王均 1948 年出生于天津市。中国民间文艺家协会会员兼天津分会理事。中国工艺美术学会民间艺术委员会会员。天津美术家协会会员。

自幼学习绘画、雕塑,长期工于人物造型艺术,最终确立专门从事面塑传统民间艺术研究探索,并取得丰硕成果。作品面貌既保持浓厚乡土气息,又发扬中西方艺术之所长,风格清新典雅,独具特色。作品多次在国内及德国、瑞典、香港等国家和地区展出。近年,本人连续三次应邀赴新加坡讲学和举办展览。

目 录

一、面塑概况	1
起源及发展	1
题材、分类及特色	1
二、制作前的准备	2
面团的制作	2
工具	3
三、制作方法	4
人物制作	4
饰物、道具和衬景制作	13
“签举式”面塑制作	17
四、面塑的包装	21
五、面塑的保存	21

一、面塑概况

起源及发展

面塑,俗称“面人”,是在我国流传很广的民间工艺。因其取材容易、制作简便、贴近生活而备受人们青睐。

有关面塑的历史起源有两种说法,一说始于汉代,一说始于明代。两者虽然时间相距一千多年,却客观反映了面塑的生发承续关系,不能截然分隔开来。汉代说,是指当初小麦最早加工成面粉被人食用时,即蒸制了一定的形象。在此意义上,把汉代视作面塑的起步时期并不为过,应属不自觉阶段。明代说,是指面塑逐渐脱离食用,演变成单纯艺术形式独立存在,历史地位正式确立。明代商业比较发达,店铺作坊林立,一些身背工具箱,四处奔波的面塑艺人出现在繁华闹市。为谋生计,他们以此为业,各施才能,以吸引众多观者与买主。如此相互竞争便成了有意识的创作行为,大大激励了面塑技艺的提高。所以,明代面塑欣赏性明显增强,且有独立经济价值。

到了近代,受文人艺术的影响,面塑的内容和形式不断出新,其艺术魅力同样为许多王公贵族所动。他们不惜重金订购,或作贺礼馈赠亲朋,或作陈设摆放自家案头。面塑由街头转向登堂入室,从此身价百倍,整体水平产生质的飞跃,表现手段和表现技巧日臻成熟完善。

题材、分类及特色

面塑产生之初,即把人作为第一表现主题,题材、内容也紧紧围绕着人物形象和人的活动来展开。经过漫长的历史演变,逐步形成了独特的面貌和风格。

从总体上讲,面塑基本分为下述的两大类型:

1. “**签举式**”。即早期出现的一种比较简单的面塑形式。面团粘合在细竹棍上,塑造出各种形象。买主举在手中或插于某处,当作玩偶观赏故此得名。这类面塑一般由艺人在街头打摊设点,当众表演制作。他们技术娴熟,动作神奇快速,令人赞叹。塑造的多是历史故事、神话传说、舞台戏剧中的单个人物。形体大约在15cm左右。这类面塑的风格粗犷、古朴,保留了原始面貌,目前在一些地区依然流行,似乎是观看面塑历史的窗口。

2. **近现代发展起来的面塑**。依据面塑材料性能柔软、质地细腻、可塑性强的优势,现代面塑的题材、形式得以开拓,表现力极为增强。表现人物既融进了动作和情节,同时注重衬景物塑造。尤其在刻画人物音容笑貌,体现人物润泽的皮肤质感,突出古典服饰的层次等方面,更加细致、深入、真实。此类面塑作品把一幕幕活剧,一幅幅画卷浓缩于手掌之中,生动有趣,玲珑剔透,充分显示了精巧、典雅的艺术风格。

现代面塑作品,也可分为单独式(单一形象)、单元式(几个形象的组合)、群体式(数个单独式与单元式的整体组合)等。

二、制作前的准备

制作面塑前,首先要学会配制面团,因为面团是面塑的主要雕塑材料,面团制作的好与坏,直接关系作品的成败优劣。对此,要有充分认识和准备。

面团的制作

1. 面团的原料配比。面团的原料成份包括有:精细小麦粉、糯米粉、甘油、石碳酸(苯酚)。比例为:180:70:40:25(克)。

甘油的作用是保湿防干裂。石碳酸的作用是防腐、防虫蛀。加入这两种成份的目的是便于作品的制作及长期保存。注意,石碳酸没有调合进面粉之前,勿直接触及双手,以免造成皮肤损伤。

2. 面团的制作步骤。按比例配好原料,将之盛于容器,先用竹筷搅拌均匀,然后一边逐渐加入净水,一边用手反复揉合。面团的软硬程度,以团成圆形不走样,手指轻按出现浅浅指窝为宜。接下来将面团压成2至3cm厚的圆片形状,放入蒸锅内,水烧开后中火蒸制40分钟左右。待自然冷却,用布包裹住装进塑料袋内。蒸制好的面团,并不能马上使用,需经一段时间的缓释才好,一般是在常温下存放15至20天比较理想。

测定面团最佳状态的方法是,把面团反复揉碾,搓成球形,手指按压只少许反弹,韧性很小。双手拉长,既不断裂,又不回缩。这样的面团手感好,不松散,不粘连,得心应手。

另外,配制面团时请注意,市场出售的面粉品牌不同,质地各异,随时要调整比例。韧性大的,减少糯米粉的用量,反之则适当予以增加。面团蒸制时间长些,也可增加其韧性,短则使之松散。这些都要根据实际情况和制作的需要酌情而定,灵活运用。

3. 彩色面团的制作。面塑的颜色不是待作品完成后涂于表层,而是预先将颜料揉进面团里。特点是色彩在细小部位不会混杂和相互遮盖,饱和度高,透明度强,易于表现服饰的层次和人物皮肤质感等。

制作彩色面团最好用的颜料是油画色和国画色,因这两种颜料多是采用不易退色,又不易与面团中其它成份产生化学反应的矿物质。

制作彩色面团是在制作面塑作品将要开始之时进行。操作方法是,先将缓释好的面团摊成薄片,把颜料涂抹在上面。向内卷成圆筒形,拧成螺旋状,折回再拧,循环数次,最后放在掌心反复揉碾,颜色分布均匀即止。面团的颜料分二三次加入,如一次加入太多,颜料容易沾在手上,再揉进面团时会形成斑块,影响效果。

皮肤色面团一般由朱红、黄、白三种颜料调和而成。根据人物的年龄、身份、民族、性格、性别不同所造成的肤色差异,还可以分别加入深红、棕、黑等颜料。白色的使用特别要慎重。量小,皮肤似蜡样透明,失真,脸部结构含糊不清。量过大,皮肤呈灰质感,无润

泽。务必反复调试,以求最佳效果。

配制好的面团,应该排放在既便于取用,封闭又严的容器里,配制一次一般使用一周左右,封闭得好,随时注意盖紧盖子,还能延长使用时间。所以,面团的配制量要根据作品的需要量和使用时间适当控制,避免不必要的浪费。

工具

初学面塑,准备以下几件简单工具即可。

眼科医生做手术用的那种小剪子和小镊子各一把。因其小巧玲珑,易做细活,不生锈。

桃木木梳、竹篦子各一把。齿要光滑、无毛刺。木梳用于滚压大珠串、斗笠、竹篮等饰物和道具。竹篦用于滚压细小珠串等。

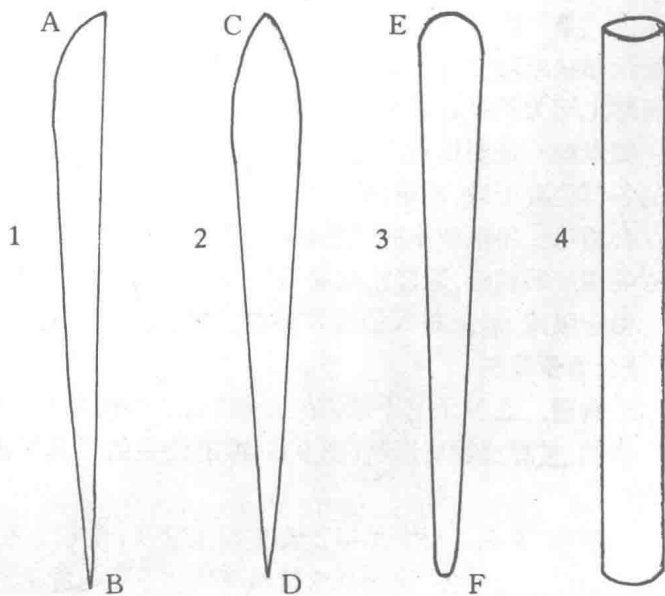
雕塑刀三把。形状如图1中的1、2、3,其中1用1至1.5mm不锈钢片制成,2、3可用竹、骨或有机玻璃材料制成,厚度约2至3mm。雕塑刀最宽处约1.5cm,长度约15cm左右。表面处理要光滑、洁净、细腻。

碾轴一只。形状如图1中4所示。可以用直径约1.5cm长度约10cm左右的有机玻璃棒来制作,也可以用结构紧密的硬质木棒替代。表面处理同样要光滑、洁净、细腻。

制作面塑不需要专门雕塑台,最好的雕塑台是自己的左掌心。制作过程中,较多的是右手的大拇指、食指和中指在左掌来回翻动,时而借助雕塑刀制作细小部位。每个人的手掌大小、手指长短和粗细各不相同,为此,可以根据情况对工具用作调整或改进,只要操作顺手,方便灵活即可。

开始制作面塑前,还须另外准备两种辅助材料:①液体石蜡。涂在手上,防止面团沾手。②胶水。以白色乳胶为好。用于粘接面塑各部分。

图1

1. A:切压衣纹和切出大
拇指时使用。

B:做嘴唇、眼睛、挑眼线、切
发丝等时使用。

2. C:压较长衣纹时使用。

D:压眼角、嘴角、挑鼻孔等
时使用。

3. E:推挤半圆形衣纹时使用。

F:压手和脚腕部使用。

4. 碾压各种带子用。

三、制作方法

前面已经分别介绍了面塑最基本的两种表现形式,即“签举式”面塑和近现代发展演变起来的面塑。就制作工艺而言,前者比较简单些,后者则显得复杂了许多,整体效果趋向于小、巧、精、细,并且增加了新的内容。这里把后者做为重点先作以介绍,然后再对饰物、道具、衬景及“签举式”面塑的制作方法作些研究探讨。

人物制作

由于面塑的颜色是预先揉进面团里,制作开始后不能再将其相互融合,所以,面塑制作采取了分段制作,再顺序组合的方式。制作人物,先塑出头、颈、胸部,接下来做服装,如上衣、裙子、裤子等,最后像人穿衣服那样,从里到外把面人包装起来。这样,既能区别各部分的颜色,又能突出面塑特有的层次感。

(一)、头、颈、胸部制作

1. 头、颈、胸。取肤色面团一块,右手大拇指和食指将其捏成椭圆形(图2),再捏出头、颈部的锥形(图3),然后用较圆滑的雕塑刀压出颈部,余下部分塑成胸部(图4)。

2. 鼻。在脸部中央捏出鼻梁锥形,再用扁圆形雕塑刀逐步挤压,使之突出,同时挤压出眼窝(图5)。用雕塑刀的平面确定鼻子下端位置(图6),拿尖细部分挑出鼻孔,如觉鼻梁过宽,可以用小镊子分二三次夹捏,直到适度为止。

3. 眼睛。在鼻梁上部两侧,用尖细雕塑刀向上挑出上睑,同时出现眼窝(图7)。用雕塑刀调整眼窝大小和深浅,再嵌入极小的如枣核状的白色面团做眼球。拿一小而细黑色面丝贴在眼球上方做睫毛(图8)。下方睫毛一般省略。用一极微小的黑色面粒贴在白眼球上即为黑眼珠。眼球下方轻轻推挤便出现下眼睑。

做眼球一定要压实,不能高于眼睑,否则眼球外突,眼神缺乏神韵,呈现病态状。眼球的各部位要干净、明确,边沿清晰,眼睛方能清澈、明亮,有神采。

4. 眉毛。用很微小的黑色面粒,搓成极细的面丝。要两端尖细,中间稍粗些。拿雕塑刀尖细一端挑起,轻轻按在眉毛的部位,再整理成略微弯曲形状。

由于眼睛、眉毛是人物传神部位,都很精细,因此粘贴位置一定要准确得当,差之丝毫,便会眉歪眼斜。

5. 嘴唇。在鼻子的下端,贴上一块似小米粒大小的椭圆形红色面粒,从中间横切出一条唇线,整理成嘴唇形状(图9)。再用较尖的工具深压两边嘴角,以形成嘴角处肌肉变化。

6. 额头、下颌。用大拇指和食指捏压额头,使额头占脸部约1/3比例为止。用较平的雕塑刀挤压出稍尖、圆润的形状做下颌。下颌与脖子形成100度角。

图 2

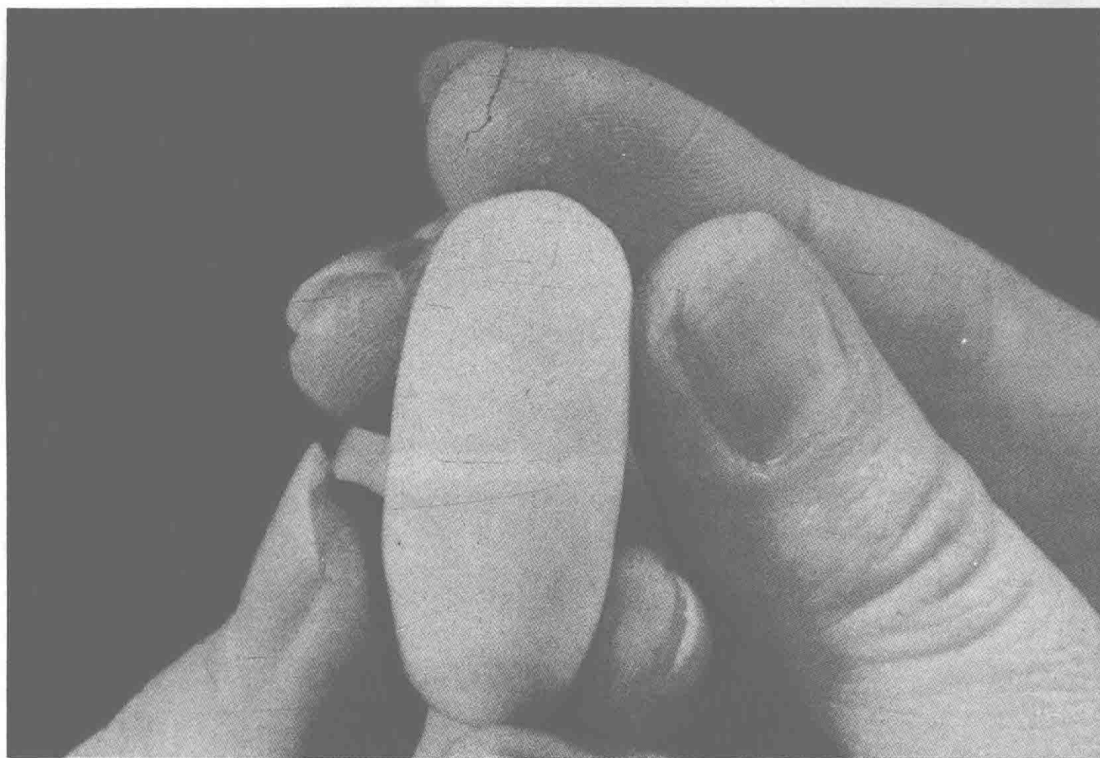

图 3

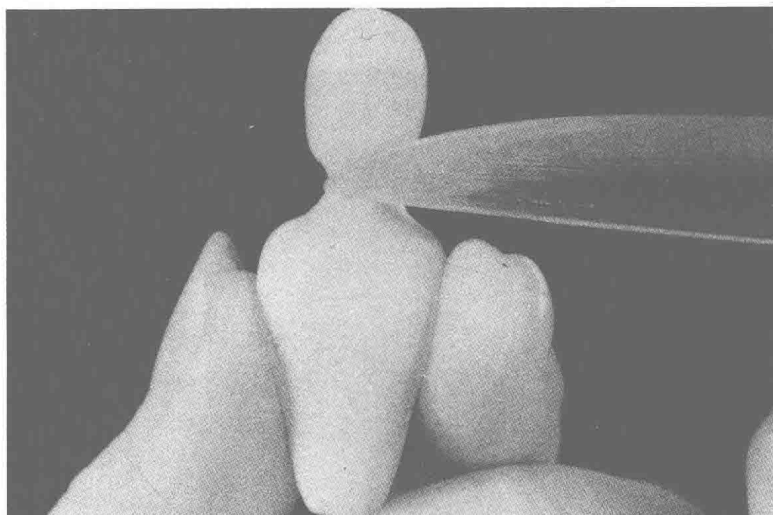

图 4

图 5

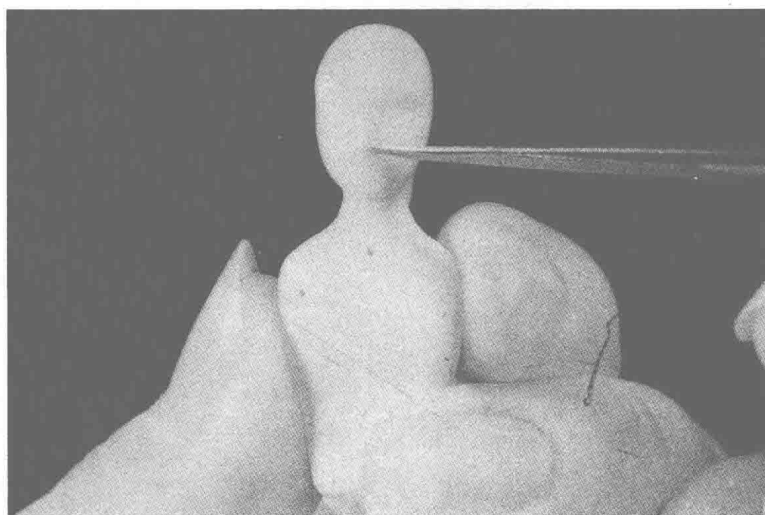
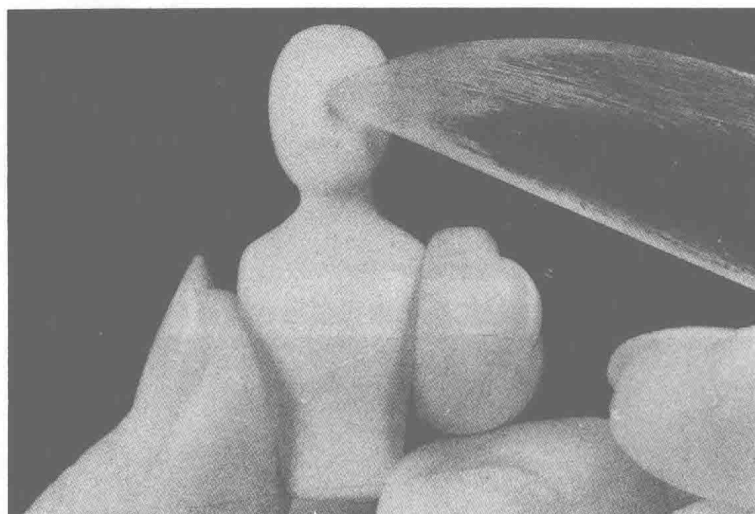

图 6

图 7

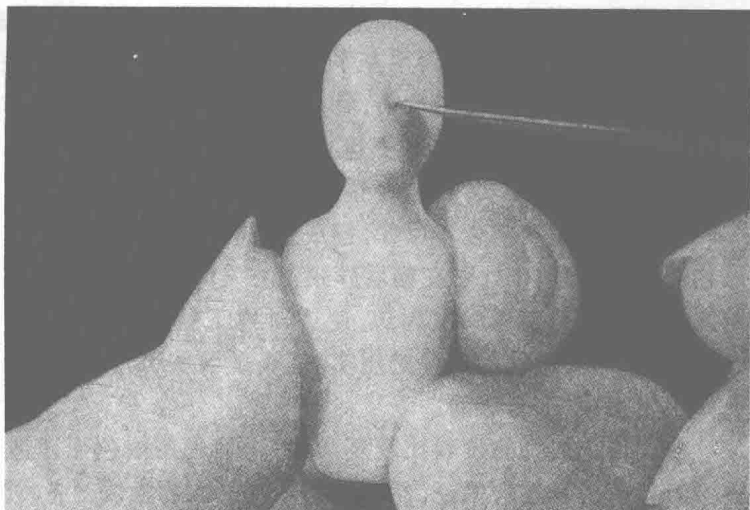

图 8

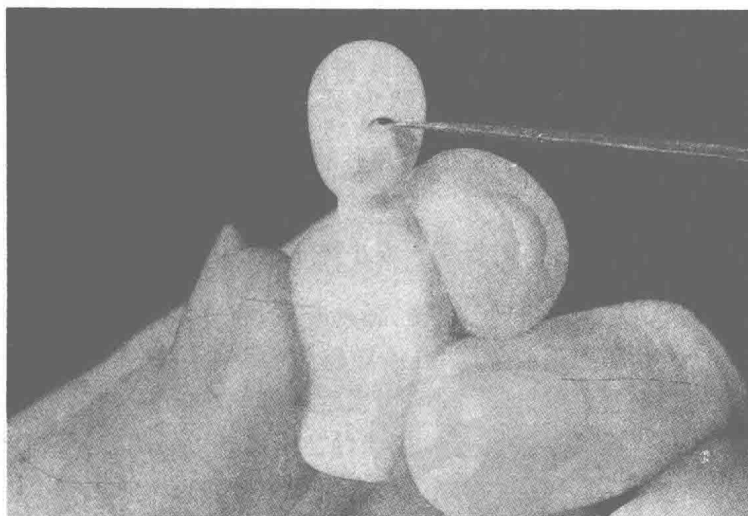
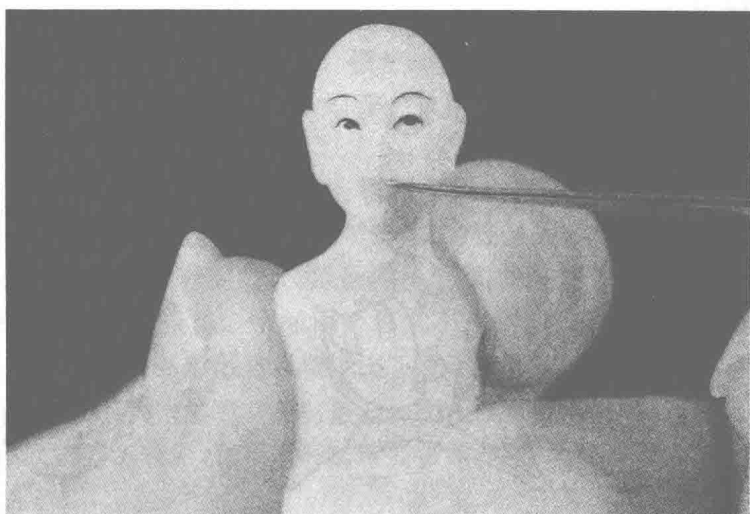

图 9

7. 耳朵。耳朵的位置在面颊两侧眼与唇高度之间,先用食指和大拇指将这一部位轻轻捏起,形成耳朵雏形。再用左手食指和中指托住脑后部,左手大拇指尖按在耳朵前面,右手操雕塑刀从耳后向前推挤,到厚度适当为止。用雕塑刀细致整理耳朵外形轮廓,耳窝用较尖细部分轻轻压出来。也可以采用预先做好耳朵形状,再用胶水粘贴上去的方法,注意把粘接处压实,再进行整理,压出耳窝。

8. 头发。取一黑色小面团,捏成图 10 中所示的片状,A 处贴在额上端的中部;B 处贴在两边鬓角处;C 处贴在脑后脖颈上方发际处,然后按紧压实,如有多余部分可用剪刀剪掉。用雕塑刀整理头发周边,使边对称工整。用较锋利的雕塑刀一丝一丝地压出发丝,特别是与前额相接处务必压实,使头发与头部皮肤紧密结合,效果才能逼真。否则,尤如假发冠顶,十分难看。

古代传统人物的发髻比较复杂些,一般先用黑色面团搓碾出长条形,再用较锋利的雕塑刀切压出发丝的痕迹,然后根据不同的人物的盘绕出各种形状的发髻,现仅举几例:

仕女发髻:形状优美,变化最多,在选取时,既要考虑人物年龄、身份,还尽可能使发型与身体的动势和节奏相呼应,增加韵律和美感。(见图 11.1)

男子发髻:古代男子多戴冠,发髻不常出现,一般在头顶部偏后的位置简单盘转起来,再插一根固定发髻的簪子即可。(见图 11.2)

老人发髻:老人发髻多在头的后部,且常以布包裹,用片状面团做出包裹形状,底下自然垂露一些裹布的边沿即可。(见图 11.3)

儿童发髻:儿童发髻较小,且形式活泼,有时掀起一根小辫子,发髻和辫梢常系红色发带。(见图 11.4)

图 10

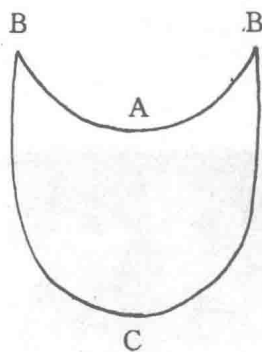

图 11.1

图 11.2

图 11.3

图 11.4

(二)、服装制作

服装的款式丰富多彩、变化万端,难以都详尽说明。现仅以古代仕女服饰装束作主线,简要介绍一些面塑服装的基本制作方法。为能帮助准确掌握和理解,特将服装各部分名称列出(图 12),供作参考。

1. 上衣。一般包括衬衣和外衣两层。用白色或其它浅色面团,捏压成如挂历纸般薄的面片,做成图 13 所示形状,裹住胸腹部,剪掉多余部分。此为第一层,衬衣。再用所需彩色面团,依同样方法做成外衣,多余部分分两次向前折叠,形成衣服褶皱(图 14)。包裹外衣时,领口处露出些里面的白色衬衣,以显示层次感。

2. 土裙。取白色或较浅色面团,双手搓碾成上端稍细、下端稍粗圆柱形(图 15)。右手捏压下端拉展出拖地裙的下摆(图 16),分别用较钝和较锋利的雕塑刀切压出宽窄间的、长短不同的几条衣纹。裙摆处用力捏薄,拿雕塑刀折叠出三五个褶皱,以形成堆积之状。稍加整理,使之能较平稳站立(图 17)。若站立不稳,可考虑插上细竹棍,再插放在有孔木托上,待作品晾干慢慢抽出,粘牢在底座上即可。

3. 腰裙。取所需颜色的面团,用双手捏压,也可用碾轴碾压成厚度 0.5 至 1mm 薄片,下沿要薄一些,再剪成图 18 所示形状。剪过后,下沿再捏得更薄一些,增强腰裙轻柔效果。

腰裙罩在土裙外边,上端沿土裙的上边沿一边折叠,一边粘贴,围绕一周再用手指和雕塑刀折叠、挑起,形成腰裙下摆褶皱,最后整理成轻松自然的效果(图 19)。

裙子做好以后,将上端与原已做好的胸部下端对接,胶水粘牢,人物的整体形成。注意身体姿态稍呈弯曲,避免呆板、僵直。要掌握好重心,保持平衡(图 20)。

此时用白色小面团搓碾成条状,拿碾轴压成薄带,给裙子加上裙腰。用所需面团搓碾成细带子缠绕裙子和裙腰之间,再用锋利的雕塑刀在中间切出一条细痕,看似两条更细的带子,同时也起到压实的作用。

4. 衣袖。粗略分成窄袖、水袖、敞袖三种类型。

A. 窄袖(图 21)。取所需颜色的面团,搓碾成圆柱形状,左手大拇指、食指和中指围捏住,右手拿钝圆工具在面柱一端挤压出袖口,边沿尽量薄些。按照衣纹走向,用较锋利雕塑刀有规律地、但又富变化地切压出衣袖上的纹路。做好一面,再做另一面。注意用左手食指和中指并拢成平面,轻轻托住已切压好的衣纹,避免被挤平。

B. 水袖(图 22)。与窄袖相比,水袖长出很多,袖口宽大,捏得很薄。还要做出一个较长斜面,用雕塑刀拨出袖口褶皱,再向袖子上方延伸,切压出较长衣纹。如果上肢弯曲,转折处和手的下部要压些较短衣纹出现。水袖一般长一些,方显得飘逸自如。

C. 敞袖(图 23)。下半部很宽大,袖口处更宽大,尽量捏得很薄,用雕塑刀拨出褶皱,3 至 4 个即可,不宜太多,以免显得细碎杂乱。褶皱间距离大小有别,以求变化。袖口内,下半部分从外面看得到的地方,用圆弧形雕塑刀切压出 2 至 3 条衣纹,做出袖内褶皱效果。敞袖很宽大,衣纹也相应加长,力求连贯、流畅,最好一次压成。如果没做好,尽量沿第一次痕迹继续做下去。衣纹走向、长短、宽窄、深浅,既要协调一致,又要有所变化。

做好袖子,将上端剪成与肩同宽的半圆形,用胶水粘牢,缝隙抹平。若难消除痕迹,可用毛笔涂上些净水,再用力抹平,即可奏效。装上袖子,实际是为面人安上了胳膊。

服装是塑造面人外部形象的关键。掌握了基础制作方法,还需用心研究各个时代、各个民族、各个地方的服装特点。充分发挥自己的想象力和创造力,灵活运用,综合美化,为面人设计出更多、更新的服装,赋予其鲜明的人物个性,增强作品活力。

图 12

图 13

图 14

图 15

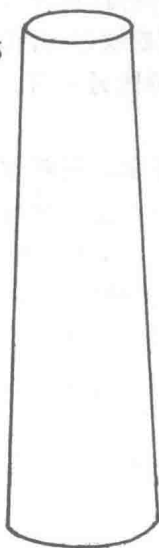

图 16

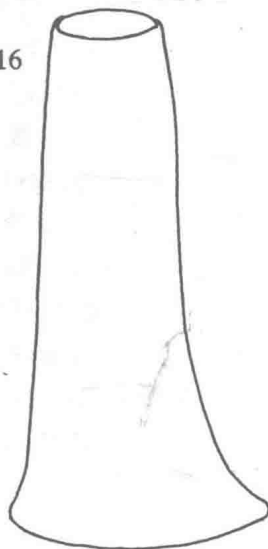

图 17

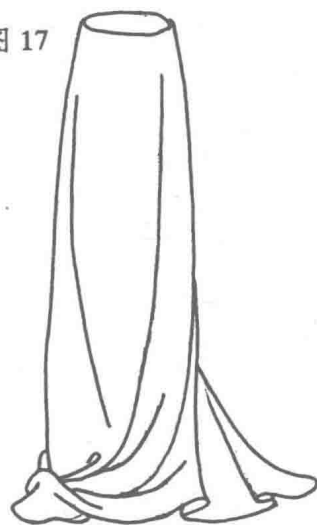

图 18

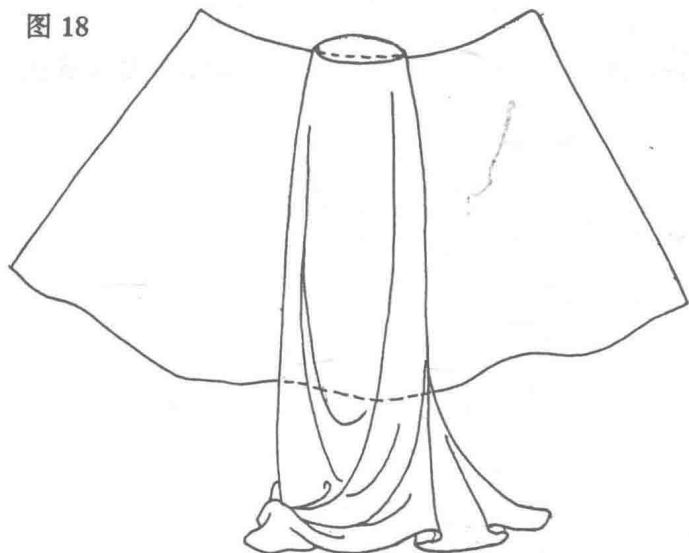

图 19

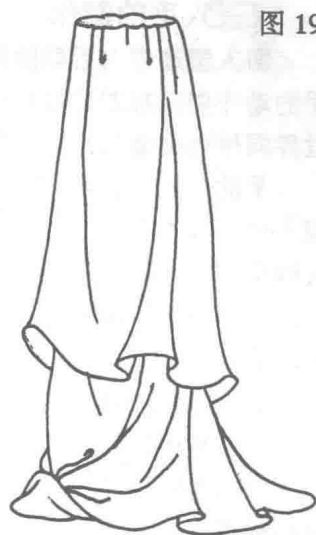

图 21

图 22

图 20

图 23

(三)、手的制作

面人塑造进入后期阶段,便是手的制作。表现人物的思想情感、性格以及某些情节,手的动作姿态起着比较重要的辅助作用。这和戏剧舞台上的表演效果相似,人物的内心世界同样也会通过指尖流露出来。

手的一般做法是:取皮肤颜色面团,搓碾成适合做面人手臂的圆柱形,按比例将一端捏平至手掌大小,用食指和大拇指揉捏出手腕的部位。用雕塑刀在手掌一侧切出面人的大拇指,拿剪子剪去与手掌间的多余部分,使之分离。手掌部分用雕塑刀均匀压出4等份,拿剪子剪开,作为4个手指,再用食指和大拇指轻轻揉碾5指,使之圆润。根据需要的手势,用雕塑刀拨出手指弯度和动态(以上参见图24)。腕部用较圆滑的雕塑刀再修整一次,确定其形状。轻推手掌或手背,使腕部弯曲成所需姿态为止,剪去腕以上多余部分。最后将腕部伸入袖口内粘接牢固,结合部位让袖口遮盖住。

不同性别、不同年龄、不同职业的人物,手的特征有很大差异,塑造时一定区别对待,细心刻画。

年轻女子手指纤细圆润,指关节和腕部线条柔合,弯曲处不要出现明显折痕(图25为一组仕女手姿)。

文人的手较女子的手稍微粗壮些,关节虽然明显,但勿过分突出。

武士的手骨骼健壮、肌肉分明、关节清晰。塑造时拿雕塑刀用力压出肌肉形状,骨骼用力推挤,甚至用镊子捏起,使之突出。指节压出明显折痕。指尖做得粗壮些,显示力量。

儿童的手较短、较圆,指头的粗细变化不大。应强调手的动作特点,表现纯真和稚趣。

所有人物掌心肌肉都可用“人”字纹表现,区别各类人物时要注意纹路深浅、长短变化。

塑造面人的工序多,比较零乱,这就要求胸中装着整体,即人体结构比例要准确,切忌顾此失彼,造成各部分不协调、不舒服。待逐渐熟练掌握各种特征后,再运用合理的夸张手法,营造鲜明强烈的艺术感染力。

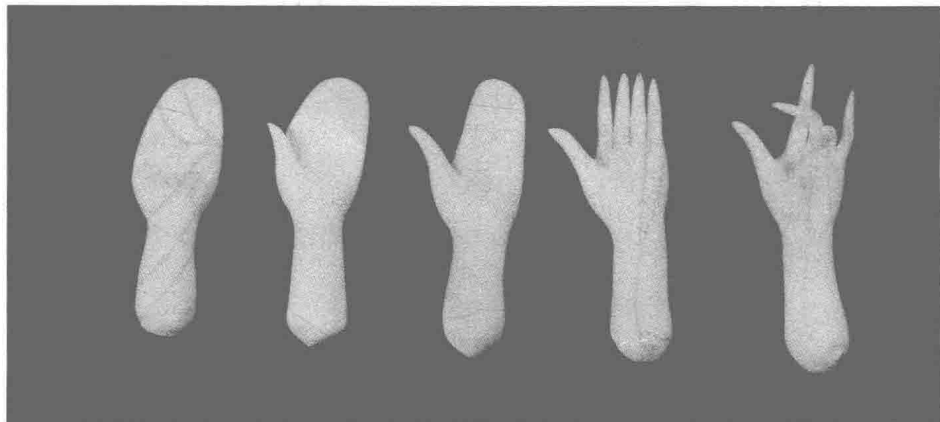

图 24