

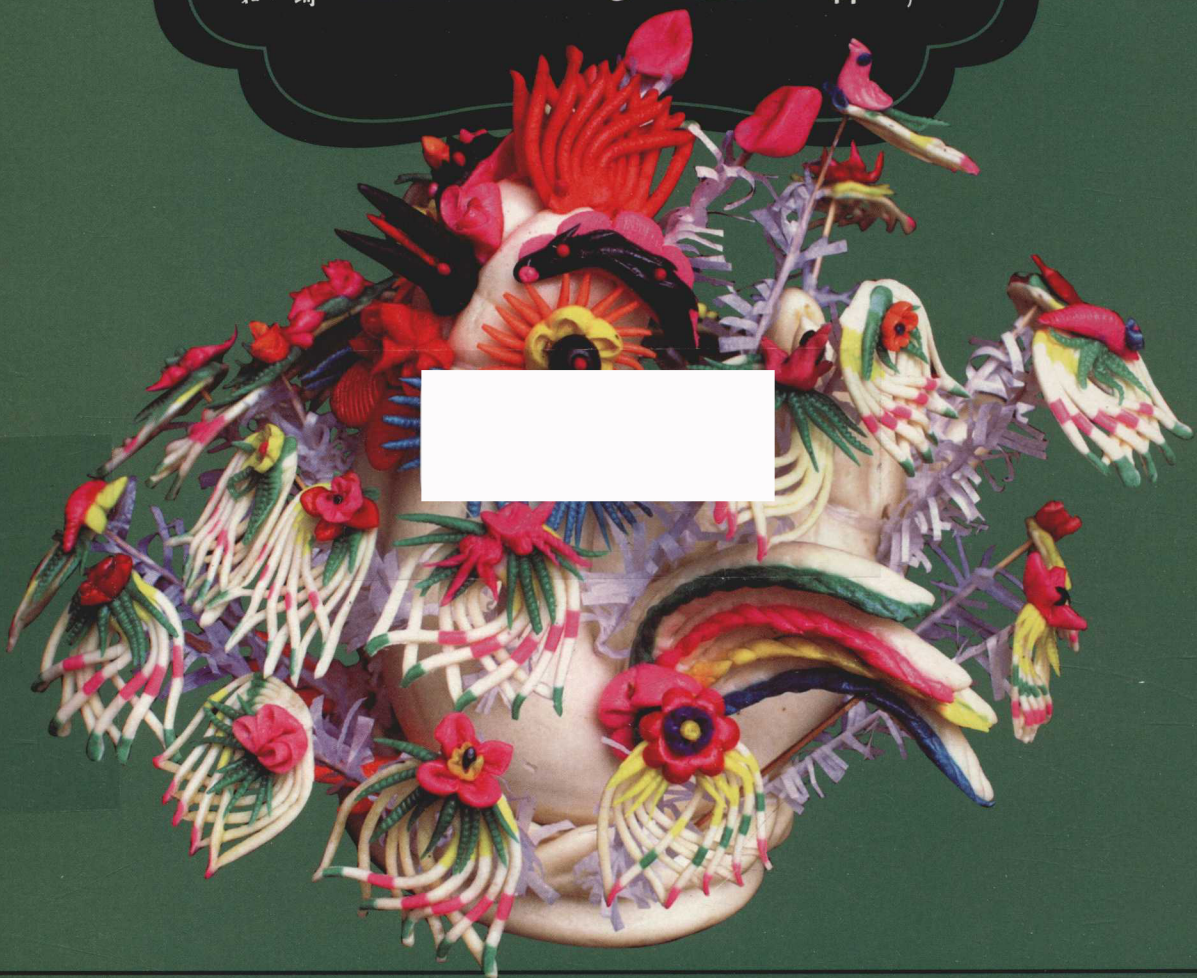
图说中国非物质文化遗产

中国最美
第二辑

面面花塑

主编◎王海霞
本册编著◎曾文琦

长江出版传媒
湖北美术出版社

图说中国
非物质文化遗产

中国最美

第二辑

面面 塑花

主编 王海霞
本册编著 曾文琦

长江出版传媒
湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 龔黎

文字编辑 / 韩荣刚

整体设计 / 向冰

龔黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

面花面塑 / 曾文琦编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2014

(图说中国非物质文化遗产 中国最美 第二辑)

ISBN 978-7-5394-7272-0

I. ①面…

II. ①曾…

III. ①面塑—装饰雕塑—介绍—中国

IV. ①TS972.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 272583 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

制版: 甲子工作室

印刷: 武汉三川印务有限公司

开本: 787mm×970mm 1/16

印张: 5

版次: 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

目录

CONTENTS

001 序 王文章

002 一、面花、面塑的起源、发展与演变

003 二、面花、面塑的种类与分布

004 三、面花、面塑的制作工具与工艺流程

004 (一) 面花工艺流程

005 (二) 面塑工艺流程

006 四、面花、面塑的保护与传承

008 五、面花、面塑作品欣赏

076 后记 王海霞

序

王文章

中国艺术研究院院长

中国非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的精粹性、珍贵性和保护的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

一、面花、面塑的起源、发展与演变

我国饮食文化源远流长，其中的面花、面塑艺术就是具有代表性的品类，朴实并带有浓厚的民间色彩。面花民间俗称“面羊”、“羊羔馍”、“花馍”、“面人”等，它们作为我国传统民俗观念的载体，广泛存在于民俗活动中，尤其是在北方黄河流域的城乡地区的岁时节令、人生礼仪中应用广泛。面塑是以面为原料，以捏、塑、揉、压等手法创作的艺术品，相对于面花则观赏性更强。

面花、面塑的起源与中国面食的发展息息相关。中国主食在先秦时期主要是粒食，到了汉代，麦类作物在北方广泛种植，而此时，石圆磨的改进和西域面食制作方法的传入，使中国主食形式发生了很大的改变，面类食品在这个时期快速发展，并开始出现在民间祭祀活动中，《中国大百科全书·轻工卷》中说“汉代迎神赛会上的傩舞便以面团塑成鬼怪头部形象”。面花、面塑艺术的萌芽时期则是在魏晋南北朝，此时面食种类日趋丰富，北魏贾思勰在《齐民要术》中记载了面食的制作情况，当时名曰“饼法”，书中记录了数十种饼类制作的方法。隋唐是面花、面塑艺术的形成时期，五代孙光宪在《北梦琐言》卷四中记载：（唐崔待中）“宴诸司以面及茺菹之类，染作颜色，用象豚肩、羊膾、脍炙之属，皆逼真也”。唐代封演著《封氏闻见记》中记载：“玄宗朝，海内殷贍，送葬者或当衢设祭，张施帷幙，有假花、假果、粉人、面兽之属。”以面塑代替了传统祭祀、殉葬等仪式中使用的祭祀品，如木俑、陶俑等。新疆吐鲁番阿斯塔那地区出土的唐永徽四年的墓葬品中，有一组用面制的女俑头和半身男俑，是迄今为止发现的最古老的面塑实物。可见，唐代的面食开始向祭祀、装饰功能发展，真正意义上的面花、面塑产生了。到了宋代，面花、面塑的发展更为兴盛，开始与百姓的日常生活息息相关。《梦粱录》中曾记载面花、面塑出现在春节、中秋、端午以及结婚祝寿的喜庆日子，在民俗活动中也常将面花、面塑作为祭祀、献神的贡品。明、清时期面花在民间民俗中已十分流行，一部分面塑逐渐脱离食用功能，演变成具有观赏性的工艺品，一些面塑艺人身背工具箱奔走于城乡集市。近代各地区民俗中的面花，保持了独特的地方特色，面人艺术深受民间姊妹艺术的影响，内容和形式不断推陈出新，题材越来越丰富，与岁时节令密不可分，如清明节的寒燕面塑、七月十五的面羊儿等。面塑及面人作品，则主要用于收藏和观赏。

狮子 山东郎庄

山东聊城

山西面塑

二、面花、面塑的种类与分布

童子 山东郎庄

童子 山东郎庄

鸡馍 陕西澄城

面花、面塑流行于我国以面食为主食的北方，黄河流域的甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、山东以及东北等地，多用夸张的造型，大胆的色彩对比，呈现古朴、粗犷、豪放的风格。在陕西，关中、渭南地区的面花制作精致，花样繁多；合阳、澄城一带的面花则体积较大，给人以厚重感。一般分为三种类型：一是简洁生动的贴花型，装饰性的面花和作为底座的大馒头连成一体，如“娃娃馍”、“贴花馄饨”；二是夸张性强的弯体型，选取花鸟虫鱼或水果蔬菜的特征，妙在似与不似之间，如端午节的“艾馍馍”；三是富丽堂皇的插花型，呈立体状，有的甚至做成几层，如“老虎馄饨”、“插花馄饨”、“娃女子”等。山西面花以蒸为主，同时还采用焙、油炸等手法制作。山西面花因不同的地域特色和文化习惯呈现不同的特点，有的用色鲜明、大方，地方特色鲜明，有的则用素面，只少量用色彩进行装饰，整体风格粗犷、朴实、简练，富有稚拙美感，比如绛州花馍，塑造别致，尤以“走兽花馍”最为出色。山东郎庄面塑在当地俗称“面老虎”，作品种类繁多，有花卉、水果、昆虫、水族、家畜、戏曲人物、神话人物等种类。郎庄面塑具有鲜明的艺术特色，作品均为半浮雕式，造型浑圆饱满、简练传神，用色独具特色，常涂以大块面的红、黄、绿、蓝等色，间以多变的线条和钴蓝、白粉点出的小花。甘肃合水面塑艺术始于周代，距今已有三千多年历史，种类繁多，内容丰富，造型美观，简洁明快，着色素淡清雅，具有周祖农耕文化遗风。在河南动物造型的面花个个造型夸张，色彩鲜艳，妙趣盎然。在河南的西部还有一种“窝窝花”，捏制的都是小动物、人物和戏人等，捏好后上彩，吊在麦秸绑的草塔上，在庙会上求神赐福用。

面塑在长江流域大多风格细致、精巧，用色较为淡雅，以上海、杭州、扬州面塑最为有名。面人则以山东、江苏、北京、浙江、上海为主要产地。我国近现代出现了许多著名的面人艺师，如北京汤子博（“面人汤”）、曹仪策、郎绍安，上海赵阔明。这些艺术家为面花、面塑的传承与发展做出了巨大贡献。

三、面花、面塑的制作工具与工艺流程

面花、面塑都是以面为原料，制作工具主要是剪刀、镊子、梳子、针等，还有一些民间艺人会依据自己的使用习惯自制工具。

从使用功能看，面花多用作食用，面塑则多用于收藏，功能的不同使得面花、面塑在制作方法上也有一定的区别。面花制作多用面粉（小麦面、大麦面等）、生粉等为原料，制作过程包括和面、揉面、捏塑、蒸制、点染描绘、组合等步骤。在和好面后经过搓、捏、扭、剪、压等技法造型，不同的地区根据各自的喜好在捏塑面花时配上红豆、黑豆、红枣、核桃等。制作面塑多用糯米粉、面粉、甘油、蜂蜜等，有时需要根据季节加入适量的防腐剂，在面揉均匀后加入品黄、品红、品蓝、黑等颜料进行调色，糅合成各种颜色的面团。捏面人则是通过“一印、二捏、三镶、四滚”的步骤制成各种形象。

（一）面花工艺流程

制作工具

剪

压

修饰加工

制作配件

上锅蒸熟

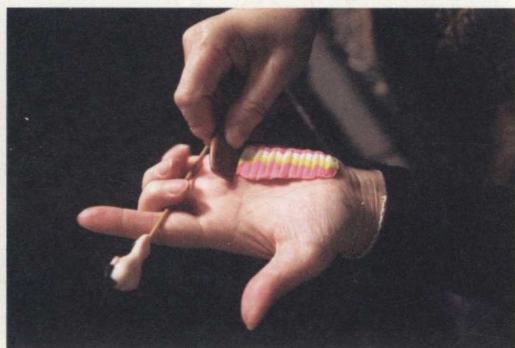
(二) 面塑工艺流程

制作工具

描头脸

压

捏

剪

按

染脸

四、面花、面塑的保护与传承

面花、面塑艺术是中国传统农耕文化中劳动者情感的真实表达，在各种民间习俗中，面花、面塑不仅仅是食品、工艺品，更重要的是作为一种民俗生活的载体，被广泛应用于各种岁时节令和人生礼仪中，体现人们对生存和繁衍的向往，寄托着人们对生活的美好憧憬，也反映了当地的风俗习惯、精神风貌。面花、面塑传承下来的是一种民间技艺，也是广大劳动人民的情感、观念和审美意识。在新的社会环境下，人们生活方式、思想观念的转变和传统信仰的淡化，使面塑、面花的传承受到极大的影响。那些游走在城乡的挑担面人艺人，已经渐行渐远，现在的孩子已很难听到游贩的吆喝声，这也反映了当下传统农耕文化传承发展的困境。

药王庙会 陕西大荔

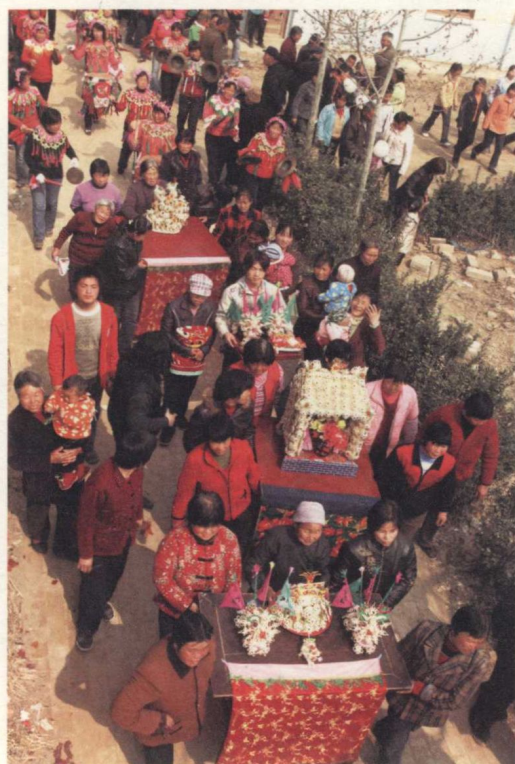
武帝庙会 陕西澄城 摄影：王伟民

岚城庙会 山西岚县

丧俗——祭拜 陕西澄城 摄影：王炜民

药王庙会 陕西大荔

岚城庙会 山西岚县

五、面花、面塑作品欣赏

作品名称：冰糖葫芦

作者：冯海瑞

规格：12cm × 16.5cm

创作时间：2009 年

地区：北京

“老北京民俗系列”是冯海瑞面塑作品的几大题材之一。本作品中塑造的冰糖葫芦是京津地区传统小吃，兴盛于民国时期。每至冬季，小贩扛着或挑着插满冰糖葫芦的稻草桩子出现在街头巷角，吆喝叫卖，吸引老少妇孺前来购买。作品中卖糖葫芦的为一老者，头戴瓜皮小帽，身穿青色布衫，足登敞口布鞋，手拿一支糖葫芦递给身边一扎辫小孩。人物刻画精细传神，对糖葫芦、扁担等物的塑造也十分逼真，体现了深厚的塑造功力。

作品为冯海瑞“老北京民俗系列”之一，捏塑的是老北京街头卖盆糕的场景。盆糕是老北京人在冬季最常吃的一种小吃。作品中，小贩一手叉腰，一手放置耳边作吆喝状，一小脚老妇听闻叫卖声喜笑颜开，牵孙女前来购买盆糕；小女孩头戴虎头帽，身穿花衣，欢呼雀跃。整件作品刻画生动，民俗风味浓厚。

作品名称：盆糕

作者：冯海瑞

规格：13cm×17cm

创作时间：2009 年

地区：北京

作品名称：五虎将

作者：冯海瑞

规格：8cm × 32cm

创作时间：2005 年

地区：北京

“五虎将”是《三国演义》中蜀国关羽、张飞、赵云、马超、黄忠五位猛将。作品中红脸者为关羽，一手捋须，一手持青龙偃月刀。黑色花脸者为张飞，虬髯如戟，手持丈八蛇矛。马超、赵云、黄忠皆为俊扮，即不勾花脸。白须发者为黄忠，手持大刀。头戴盔者为马超，左右挂白绸垂于胸前，身着白硬靠。头戴夫子盔者为赵云，身着白硬靠，手拿长枪。本作品应用了面塑搓、镶、贴的手法，既有立体感，又不乏线条的流畅感。

作品名称：风调雨顺

作者：冯海瑞

规格：19cm × 36cm

创作时间：1990 年

地区：北京

《风调雨顺》表现的是佛教四大护法天神，俗称“四大金刚”，分别为东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王、北方多闻天王。东方持国天王是主乐神，手持琵琶，身为白色，“持国”意为保佑众生，护持国土。南方增长天王手持宝剑，保护佛法不受侵犯，身为青色，“增长”意为让众生增长善根，护持佛法。西方广目天王为群龙领袖，身缠蛟龙，教育人们笃信佛法，身为红色，“广目”意为净天眼，观察世界，护持人民。北方多闻天王右手持宝伞，左手握神鼠，身为绿色，“多闻”意为以福德名震四方，护持人民财富。作者将四大天王塑造成人间武士的形象，四个盔甲面人道劲威严，怒目圆睁，额盔、甲冑、衣袍、武器均饰以金、银粉，显出硬朗的质感，接近舞台效果。作品除了雕塑艺术的质感外，作者还增加了绘画艺术的线条感。在色彩表现上，多用红、黄、青、绿诸色，色彩对比强烈，艳丽又不失沉稳。

