

中国

中国民间传统工艺技法系列培训教材

ZHONGGUO MINJIAN MIANSU JIFA

民间

名誉主编 冯骥才

主 编 白庚胜 于法鸣

面塑技法

中国劳动社会保障出版社

中国民间传统工艺技法系列培训教材

中国民间

面塑技法

名誉主编 冯骥才

主编 白砥 于法鸣

张宝琳 黄龙光 编著

 中国劳动保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间面塑技法 / 张宝琳, 黄龙光编著. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2008
中国民间传统工艺技法系列培训教材
ISBN 978-7-5045-7227-1

I. 中… II. ①张… ②黄… III. 面塑-技法(美术)-中国-教材 IV. J528.4
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 195741 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

世界知识印刷厂印刷装订 新华书店经销

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 12.5 印张 167 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定价: 29.00 元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64927085

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64954652

传承国艺新探索（代序）

由中国民间文艺家协会与原劳动和社会保障部培训就业司联合编纂百卷本“中国民间传统工艺技法系列培训教材”的工作于2005年正式提上议事日程，并于2006年正式实施、2008年推出首批成果。

这项工作基于我在2002年提出的一个基本理念：民间文化、包括民间工艺的保护与传承应该有教育的承担。对民间文化的教育保护与传承，应该涵盖学校教育、社会教育、家庭教育三大领域。它们与生产、生活、生命、法律、学术、产业保护传承一道，构成民间文化保护传承的全部内容，并取得国际保护与传承、国家保护与传承、民间保护与传承的方式。

教育保护、传承的具体内涵是：保护、传承民间文化的基因、精神、价值观、技艺、形式；培养民间文化的保护者与传承人；提炼民间文化保护、传承的理论与方法；化育民间文化的享受、审美能力。其目的为：唤起全社会的文化自觉，提供文化创新的土壤与条件，弘扬生生不息的民族精神。

教育保护、传承当然离不开教员、教斋、教材。在中国民间文艺家协会已经拥有数以万计优秀会员、数以千计民间工艺大师、数以百计民间文化杰出传承人，以及不胜枚举的民间文化传习馆、研修班、业余学校的情况下，编写一套具有权威性、体制新、覆盖广、高水平的优秀民间工艺技法教材尤显迫切。

质量是教材的生命。这是因为教材不同于一般的读物，也非资料的汇编。它要集知识性、科学性、系统性、可操作性为一体，具有客观、规范、经典等特点。教材的使命，就是载道、释惑、授业，使学者法理有所本、技艺有所籍、方圆有所据。教材的目的，就是通过教员的诠释，让所教授的内容传承有序，令受业者专业有精进。

编写这套教材的困难在于它全然不像既有的学校教育那样既有始自“三仓”到“三百千”的国学教材传统可供继承，又有比照西学建立起来的文史理工教材系统提供参照，而是要从科目的选定到体例的设计、编写者的遴选等都从现实出发、基于实际的需要平地起高楼。如果说，中国正在进入创新型的社会，那么，从提出理念到实际操作并形成雏形，这套教材都全然原创、开启山林。譬如说，在教材范围上，我们从数以千计的中国民间工艺类别中着眼于代表性、经典性、产业性三个原则，锁定在雕塑、印染、织绣、剪裁、编缝、煅烧、扎结、绘贴等约20个门类上，并于其下选项成册；在教材体例上，我们先叙述渊薮、判清脉络、介绍特点，再从工具而技巧、由技巧而过程微观示范，最后作经典作品之鉴赏，力求达到知识、技艺、审美三结合；在行文风格上，做到图文并茂、示说相依、释析共举，集形象、意蕴、情趣于一体；就编者队伍而言，我们特邀王习三、阎夫立、张宝琳、孔令民等艺高德重的大师主持相关卷本的编写，以确保这套教材的质量与权威性、影响力。

虽不敢言已经“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，但这套教材的确在我国教育史、尤其是在民间工艺传承史上意义特别。这是因为：（1）中国历史一贯重经史、轻工商，而本套教材以民间工艺为主体；（2）中国文化历来尊圣贤、贬民众，而本套教材所褒扬者乃是普通民众及其智慧与知识；（3）中国教育长期以官学为中心，而本套教材主要是以社会教育与家庭教育为本；（4）中国民间工艺传承历来偏重口传心授，具有极强的隐秘性，而此套教材致力于将相传千百年的有关知识、技艺公开化，使任何从学者只要一册在手、勤学苦练，即能身怀绝技；（5）尽管从曹雪芹的《南鹞北鸢考工志》起就曾零星出现

过个别民间工艺制作读本，但像本套教材这样规模极大、覆盖面极广、集合力极强、系统性极彰的民间工艺范本在我国出现尚属首次。

因为有了它，中国民间工艺传承将发生结构性的变化，中国民间文化遗产的保护、传承、转型、创新、开发也将迈入一个新的历史阶段；因为有了它，我们将不必过多地为民间工艺乃至民间文化担忧“人亡艺绝”“人去歌息”。

我期待着：由于这套教材的编写，使中国民间文化濒临危机的颓势有所遏止，使我们民族的优秀文化遗产作教育传承变为可能，使中华文明在新世纪的生发与振兴获得坚实的根基。

我也真诚地期待着：因为这套教材的问世，让那些空前关注“国技”与“国艺”存亡的人士得到些许慰藉，让那些有志于以民间工艺为生命者“直挂云帆济沧海”，让那些由于城市化而失去土地的农民、由于就业危机而觅职艰难的青青子衿、由于生存竞争残酷而困守于门户的残疾朋友等等，习得一技之长、增强生存能力。

这一切，正是我的民间文化教育传承理念能引起于法鸣司长共鸣、并实际组织中国劳动社会保障出版社予以支持的原因所在。在此过程中，该社王玉君社长、王洪玉主任及中国民间文艺家协会刘晓路先生、吴薇女士等所付出的心血不言而喻。

总之，以这套教材的出版为标志，在不长的时间内，将有几万万中国的农民、市民、青年从中国的东部、西部、北部、南部、中部加入到民间工艺，乃至民间文化传承的队伍中来，其势如破竹，无论什么样的思想障碍都压抑不了他们，无论是技术的还是资金的、市场的困难都阻挡不住他们前进的步伐。他们传承，他们创造，他们将托起中华文明伟大复兴的太阳，让中国文化的精粹全球共享。

白庚胜

2008年6月22日

于北京潘家园寓所

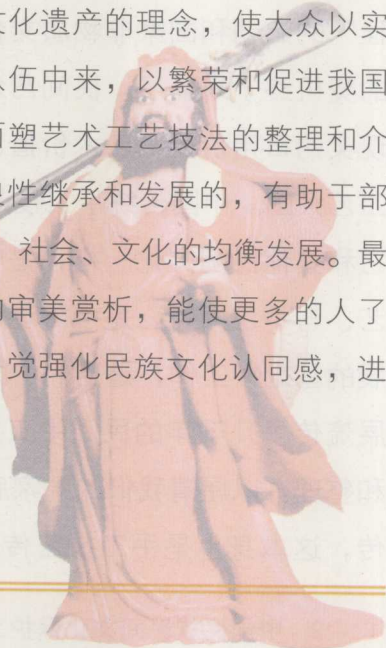
【前言】

优秀的民间文艺是民族传统文化的根基，民间艺术则是民间文化的重要内容。它紧紧围绕民众日常的生产生活，是民众几千年来喜闻乐见的艺术形式。但是，“由于我们自己的观念和体制等各方面的原因，长期以来，民间手工技艺的保护、传承没有得到应有的重视，研究基础较差，甚至家底不清。特别是在工业化的冲击下，许多珍贵的传统手工艺已经湮灭失传，有更多则处于濒危状态。”^①当前，随着全球化的加速，中国社会正处于一个经济、社会、文化转型期，很多传统的民间文化不可避免地面临着逐渐消亡的命运，其传承和发展受到严峻的挑战。如果再不采取措施，势将造成难以弥补的损失。随着“中国民族民间文化保护工程”的启动和国家非物质文化遗产保护工作的全面展开，民间文化发展的契机终于来临了。民间艺术不仅具有历史价值和学术价值，而且具有现实的日用价值、艺术价值、人文价值和经济价值。中国是传统的民间工艺大国。中国传统手工技艺凝聚着中国人的智慧、创造力和敬业精神。它和其他民间文化一样，是中华文明的根基和命脉。保护手工艺、传承手工艺、与手工艺同行，是中国现代化建设的需要，也是中国科学文化事业发展的基础性工作，是当代中国人的历史责任。^②为了及时抢救、继承和发展流传了几千年的民间手工技艺文化，我们必须对它们进行相应的搜集和整理，以厘清我们的“家底”。对整理出来的成果进行及时的出版、宣传，这本身也是手工技艺传承的新方式之一。

①、② 中国民族民间文化保护工程国家中心编. 中国民族民间文化保护工程普查工作手册. 北京：文化艺术出版社，2005，114

中国面塑，是一门拥有近两千多年历史的古老而独特的传统民间艺术。广义上的面塑几乎遍及中国大江南北、城市乡村。人们一代代都在从小吃面塑、玩赏面塑中长大。由于民间面塑具有“薄如纱、细如丝”、快捷、活泼、玲珑、丰富等特点，深得各地、各族人民的喜爱。

本书从介绍面塑的一般常识入手，简要介绍、梳理面塑的起源、发展、特点和功能等，并以图文并茂的形式重点讲解面塑艺术的实际创作手法和技法，最后选取一些著名面塑艺术家的代表作品进行赏析。通过阅读本书，人们可以增长有关面塑历史文化特点、功能以及赏析等方面的知识。对于对面塑创作感兴趣的读者来说，本书还是一本有关面塑艺术学习、创作等实践操作的入门参考书。编写本书的目的，首先是为了使民众加强对民间艺术的热爱，重新评价传统文化的地位和价值，并在多元文化旗帜下在全社会树立保护非物质文化遗产的理念，使大众以实际行动自觉加入到保护非物质文化遗产的队伍中来，以繁荣和促进我国民间文化艺术的多元发展；其次，对民间面塑艺术工艺技法的整理和介绍，是有利于面塑艺术的研究、推广以及良性继承和发展的，有助于部分解决当前的社会就业问题，同时促进经济、社会、文化的均衡发展。最后，通过对一些传统和当代面塑代表作品的审美赏析，能使更多的人了解和热爱中华民族古老优美的面塑艺术，自觉强化民族文化认同感，进而增强民族凝聚力，培养爱国主义精神。

【 目录 】

第一章 面塑艺术概述 /1

第一节 面塑的起源和发展 /3

第二节 面塑艺术的特点 /5

- (一) 创作要求一次完成 /5
- (二) 形象逼真、造型生动活泼、色彩鲜艳润眼 /5
- (三) 精细程度、大小尺寸按要求进行 /5
- (四) 内涵丰富, 和谐悦目 /6
- (五) 易于保存, 可作艺术品收藏 /6
- (六) 形式多样, 不拘一格 /6

第三节 面塑的社会文化功能 /7

- (一) 艺术审美功能 /7
- (二) 民间信仰功能 /8
- (三) 礼仪民俗功能 /10
- (四) 民族文化遗产和教育功能 /11

第四节 面塑主要代表人物及其艺术传承 /12

第二章 面塑的基础技艺 /15

第一节 入门知识 /17

(一) 学习面塑艺术需要准备的一些工具和材料 /17

1. 基本工具 /18
2. 材料 /21
3. 面塑面团制作方法 /22
4. 面团配色 /23

(二) 面塑基本技法 /24

第二节 常用的传统图案和造型 /40

第三节 基础造型训练——动物 /42

第四节 精品制作——人物 /74

第五节 面塑作品创作 /110

(一) 如何提高面塑作品创作的水平和能力 /110

1. 要具备一定的文史知识 /110
2. 要有一定的美术基础 /112
3. 要有丰富的生活实践 /114
4. 要有丰富的情感和独立的人格 /115

(二) 面塑创作中的设计构图 /116

1. 构图基本原理和知识的借鉴 /116
2. 相关文化知识积淀基础上的艺术构图 /117
3. 生活实践积累基础上的设计构图 /118

(三) 面塑工艺技法的主要特点 /119

1. 各个部分有规律地叠加 /119
2. 各种技法手法的综合应用 /120
3. 反复训练, 熟能生巧 /121

第三章 面塑作品赏析 /123

第一节 如何赏析面塑作品 /125

- (一) 作品题材新颖别致 /125
- (二) 作品构图完满和谐 /126
- (三) 作品造型独具匠心 /127
- (四) 作品材质的突破与创新 /127
- (五) 作品色彩合理搭配 /128
- (六) 作品意境妙曼脱俗 /129

第二节 郎绍安面塑作品赏析 /130

- (一) 《吕布》 /130
- (二) 《霸王别姬》 /132
- (三) 《厂甸归来》 /134

第三节 张宝琳面塑作品赏析 /136

- (一) 《中国历代文化名人群像》——立体的史诗 /136
- (二) 观音百态图 /144
- (三) 核桃人物系列 /150
- (四) 仿翡翠佛像 /157
- (五) 民族大家庭 /160
- (六) 其他人物作品 /166
- (七) 东方维纳斯——笑面佛 /181
- (八) 仿象牙人物组图 /183

后记 /185

第一章

面塑艺术概述

第一节 面塑的起源和发展

手工技艺是人类的基本活动之一。它和社会生产、日常生活有紧密的联系。面塑是中国民间手工技艺中很有特色的一个艺术门类。面塑即面人，也叫“做面塑”“捏面人”，其主要原料是面粉和糯米粉，在其中加进各种颜料进行充分混合后，便可通过艺术家灵巧的双手，捏出各种古今人物、飞禽走兽。被老北京俗称为“江米人”的面塑，是一种家喻户晓、群众喜闻乐见的传统民间艺术。面塑的起源与古代面食制作有着紧密的联系。古代手巧的家庭主妇在制作面食时常为孩子们捏个小面鱼、小面鸡等。直至今日，很多地方民间仍流传着每逢节庆喜庆日用面粉做巧饽饽、枣花、月糕、面鱼的风俗。在农村集市或城镇，尤其是在各种庙会上，人们经常会看到卖艺的面塑艺人，仅几分钟的工夫，花、鸟、虫、鱼、猪八戒、孙悟空等新鲜艳丽的一面人就在他们的手中“出世”。这一传统民间艺术无疑给许多人的生活平添了不少乐趣。

面塑艺术在我国的历史源远流长。从文献资料来看，早在汉代就有了面塑的记载。当时的迎神赛会行傩舞时使用面塑成鬼怪的头部。从考古发掘看，汉代古墓中发现有用面塑造的陪葬供品。新疆吐鲁番阿斯塔那地区出土的唐代永徽四年（公元653年）墓葬中发现的面制女俑头和面制半身男俑，可以说是距今所知最早的面塑人物。宋代《梦粱录》中曾记载说，人们在当时把面塑用在春节、中秋、端午以及结婚、祝寿等喜庆日子。我们吃的馒头一词也可能和面塑有关。宋代高承《事物纪原》一书称，诸葛武侯征孟获时，有人说蛮人多邪术，需用人头祭神，并可借阴兵相助。诸葛武侯即用面和牛、羊、猪肉做成人头形状祭神，从此始有“馒（蛮）头”之说。宋代《东京梦华录》一书中也记载说，民间在年节及红白喜事上用面做花、鸟、

鱼、虫、人物等祭祀。面塑艺术起源于民间、流传于民间、发展于民间。陕西、山西、河南、河北、山东和甘肃等地的广大农村，至今在逢年过节时仍有面塑“花馍”的习俗。“花馍”造型主要有龙凤、花、鸟、鱼、虫、狮子、小动物等。在陕西、河北等地，至今把面塑称做“面花”和“年馍”。从年三十到正月十五，乡村中到处可见互送礼馍的欢快场面。在陕西关中东部，妇女们几乎人人都是制作礼馍的高手，其中尤以年长妇女技艺更为高超。

民间面塑常常作为仪礼、岁时等民俗节日馈赠、祭祀、装饰的信物或标志，是一种由风俗习惯积淀而成的极富代表性的地方文化。旧社会的面塑艺术活动都是面塑艺人挑担提盒走街串巷，“做于街头，成于瞬间”。由于面塑源于民间，并和人民群众的生产生活息息相关，所以传统民间面塑往往仅被当做一种面食，供自己或送与亲朋好友食用、把玩，难登大雅之堂。如今，面塑作为

艺术以其绝美的身姿倍受世人青睐，是因为其中注入了传统文化，面塑艺人的巨大热情、智慧和才思，使它成为了一种出于俗而脱于俗的朴素艺术。也正是由于世代所谓“艺术高雅殿堂”的冷落和忽视，面塑的创作一直扎根于广阔、丰腴、厚重的民间文化土壤，长期呼吸和汲取民间纯净的空气和水分，这使它有条件自由地按照自身规律生存和发展。正因为有了纯净秀美、富有乡土气息的民间特色，面塑才得以在今天的雅俗文化对流中以其独特、完整的形象傲立于民间传统艺术之林。“民族的就是世界的。”在多元文化成为文化艺术发展主流的今天，传统面塑这门民间手工艺还漂洋过海，担当起中外文化艺术交流的重任，使中外各个民族能有机会欣赏到它永恒的魅力，感受到它所蕴涵的生生不息的民族精神。

思考题：

1. 面塑艺术有着怎样的起源？
2. 面塑艺术经历了怎样的发展历程？

第二节 面塑艺术的特点

我国民间面塑按其使用功能可分为两类：一类是可以食用的面塑，另一类是专供收藏的面塑。食用的面塑通常用澄粉、生粉等制成；而收藏的面塑则用精面粉、糯米粉、盐、香油、防腐剂及蜡油等制成。制作面塑，和面是关键。面塑和面与制作面点和面不同，前者需要考虑面团在可塑性、防腐性等方面的要求。就捏制风格来说，黄河流域的面塑古朴、粗犷、豪放、深厚；长江流域的面塑却细致、优美、精巧。简要地说，面塑的制作特点是“一印、二捏、三镶、四滚”，还有“文的胸、武的肚、老人的背脊、美女的腰”之说。与其他民间艺术门类相比，面塑具有以下特点：

（一）创作要求一次完成

创作面塑作品不像制作其他工艺品，需要较长的时间、多种工序综合交替才能完成。面塑具有一经风干就不易成型的特点，因此创作面塑作品要求快速捏揉成型，一次完成。

（二）形象逼真、造型生动活泼、色彩鲜艳润眼

优秀的面塑作品往往以其逼真的形象、生动活泼的造型和鲜艳润眼的色彩等视觉感官效应吸引广大中外宾客。其人物神态和动作、面部表情和眼神，形神兼备、活脱可人，令人赞不绝口。在形象、造型和色彩的选择上，人们可以根据不同的人物性格进行合理创作。

（三）精细程度、大小尺寸按要求进行

面塑创作可根据不同的场合需要，制作出或大或小、或精或粗的作品。小的可以放置在核桃壳里，大的可做1~2米及以上的巨型作品。面塑作品时而精巧细腻，时而粗犷奔放，任艺术家的想象空间和创造能力尽情发挥。

(四) 内涵丰富, 和谐悦目

面塑艺术是中国传统民间文化土壤孕育出的一朵艺术奇葩, 它往往取材于中国历史、民俗、文学以及信仰世界里的经典主题, 既有孔子、孟子、关公、杨贵妃等历史文化名人以及传说中的八仙、七仙女、钟馗等仙人道士, 也有古典小说中的孙悟空、猪八戒等取经人物, 更有佛祖、达摩祖师、观音菩萨等宗教世界里的人物。围绕他们的一段段或沉重或轻盈的历史浮沉, 一个个美丽、经典的故事随着面塑造型引人遐想万千, 并以它特有的艺术感染力吸引着人们。由于很多面塑作品的题材取自历史文化典故, 所以, 面塑制作者应该具备一定的文史知识。

(五) 易于保存, 可作艺术品收藏

传统面塑作为一种食品或纯粹的街头玩艺不易长时间保存, 更谈不上艺术收藏。现在由于工艺技术, 特别是面塑原料的配方技术日趋完善、成熟, 面塑可以保存几十年不变形、不变色、不生虫、不长霉。而且, 随

着当代文化多元主义、民族经济基础的加强, 面塑艺术被越来越多的中外人士所认识和喜爱, 中外许多收藏家将优秀面塑作品当做艺术品加以收藏。

(六) 形式多样, 不拘一格

面塑的表现形式多种多样, 有插棍式、吊线式、浮雕式、整雕式、微雕式、仿效式, 等等。总之, 作为一种生命力极强的传统造型艺术, 面塑已经扎根于民间生活文化空间, 成为各地民俗风情的一种特有表现方式。它几乎无时不在, 无时不有。无论作为一种食品文化, 还是一种艺术形态, 面塑都有其自身独特的生存发展程式体系。其艺术造型理念和方法、民俗信仰、生活意识及其衍变、历史人文思想及其实践、审美艺术象征内涵、市场价值和社会效应的挖掘推广等, 都亟待开发。

思考题:

1. 面塑艺术总体上有哪些特点? 为什么?
2. 民间面塑在南、北方地域范围内有何区别性特点? 为什么?