

面人

制作技法

张俊显 著

北京工艺美术出版社

面人制作技法

张俊显 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

面人制作技法 / 张俊显著. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.1

ISBN 978-7-80526-628-2

I. 面... II. 张... III. 面塑-技法(美术)

IV. J528.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第139476号

责任编辑: 宋朝晖

图片摄影: 朱欣杰

装帧设计: 印 华

责任印制: 宋朝晖

面人制作技法

MIANREN ZHIZUO JIFA

张俊显 著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 64283627 (总编室)
(010) 64280948 (发行部)
传 真 (010) 64280045/3630
经 销 全国新华书店
制 版 北京宏达恒智印艺有限公司
印 刷 北京恒智彩印有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 5.5
版 次 2007年1月第1版
印 次 2007年1月第1次印刷
印 数 1~5000
书 号 ISBN 978-7-80526-628-2/J·505
定 价 30.00元

序

我喜欢张俊显先生的面塑，因为它既精巧又传神，小小的几团彩面在他手里捏来塑去，就变成了一个个有鲜明性格的面人。面塑属民间艺术，所用材料并不名贵。面塑中如果能传达出作者对生活的独特理解，那就是艺术珍品，是艺术家生命的创作，蕴含着十分丰富的人文精神，是不可多得的艺术。

民间艺术的特点，一是材料随手可得，二是制作工艺简单易学，三是参与创作的人群广泛，四是具有很强的实用价值和欣赏价值，五是内容为群众喜闻乐见。从事民间艺术并且能被评为大师、高级工艺美术师的人不多，张俊显便是其中的佼佼者。

民间艺术传承性较强，因此从艺者人众，但能取得“大师”称号的却较少。要成为大师必须具备三个条件：第一是要有风格独特、技艺精湛的作品，因为大师与工匠的区别是大师要不断创新，自成一家，工匠是不断重复，重在程式化的模仿；第二是要有一定的艺龄和创作经验的积累，大师不只要有艺术天才，还要有对民间艺术的敬业精神和执著追求；第三要有一定的理论水平，把创作经验上升为理论，以便传徒授艺，促进整个行业的发展。这三条，张俊显先生都做到了，而且做得不错。他从艺26年，怀着对面塑这一门已有上千年历史的民间艺术的赤诚之心，认真向老艺人学习，不断开拓新的创作题材，努力充实自己的史地民俗等方面知识，提高自己的文学艺术修养，终于使自己的面塑作品达到了雅俗共赏的艺术高度，得到了社会的认可。

张俊显先生的面塑作品之所以受到群众的认可和收藏界的欢迎，一是具有很高的欣赏价值，一尊小小的面塑摆入书柜，会给厅堂带来一股灵动之气，凡是凝聚了人的精神而高度投入的艺术品，均会闪现智慧的光辉，给人以激励；二是有认知价值，面塑有上千年历史，无论是材质的选配、题材的应用、技艺的提高，均是历代民间工艺美术家们辛勤劳动的结晶。张俊显的每一件精彩的面塑作品，均携带着这些历史信息，散发着充满生活气息的泥土芳香；三是有学术价值和文化品位，民间艺术与人民生活息息相关，反映着人民的喜、怒、哀、乐，不受任何框框限制，最能代表一个民族的基本文化元素，经得住研究。面塑是世代传承的非物质文化遗产，张俊显先生是在当代身居名家荟萃的北京有一定代表性而又获得大师称谓的民间艺术家之一。

面塑俗称面人，新疆吐鲁番阿斯塔那地区曾出土过唐代永徽四年(653年)墓葬中的面制女俑头和半身男俑；宋代清明节有用面制成枣花、佛手、飞燕等用来求吉的习俗；清代有用面制成寿桃祝寿的民俗市象。面塑题材以吉祥内容为主，尤其是塑成“麒麟送子”的面塑去贺满月很受人欢迎，面塑做得越精美，主人越觉有面子。清末民初，面塑已成为一种街头艺术在山东、河北、天津、河

南、上海等地流传，技艺也越来越成熟。新中国成立后，面塑艺人受到党和国家的重视，以汤子博(面人汤)、郎绍安(面人郎)为代表的京派民间艺人登上了艺术殿堂。他们的作品在美术馆展览，被博物馆收藏，以反映生活百态的民族民间艺术品而且享誉国内外。改革开放后，面人艺术得到了长足发展，在北京形成了高水平的创作群体，成为京味民间造型艺术的典型，群星灿烂，争妍斗奇，佳作不断出现，为社会所注视。张俊显先生是新时期涌现出来的面人大师之一，他不但在艺术上创新，而且在理论上不断探讨，写出了这本《面人制作技法》，我读后倍觉振奋。这本书既有理论水平，又有指导操作的实践意义，语言也很平实，有些话，看来直白朴素，但意义很深，如“男体如同宽口高脚杯，女体如同细腰葫芦”。如果我们各个门类的民间艺术家均动起手来，把自己的心得写成书，是一件多么好的事啊！我佩服张俊显先生的钻研精神，祝他的面塑艺术更上一层楼，给这个世界留下更多的面塑精品。

学会捏面人，是一件不算太难的事。所以有人把民间艺术列入“俗”的行列，不入大雅之堂。实际上大俗即是大雅，最容易做的事，反而是最难做的事。这正如跑步，两岁孩子就会跑，要真想跑出个世界冠军，打破纪录，那是几十年才能出一位的杰出者了。跑步和走路是一切运动的基础，民间艺术是一个民族文化遗产和发展的社会基础。把面人捏好是件非常难的事，因为它是一种个性极强的艺术创作。难的是如何突破千人一面；难的是在这小小的艺术造型中表达出更多的语言；难的是在每一件作品中包含更丰富的思想和知识；难的是在科学传承中得到合理的利用和发展。我崇敬民间艺术家，因为他们在维护我们的精神家园，保护我们民族的传统文化基因和对外交流中所发挥的不可替代的作用。希望社会上对民间艺术家给予更多的关注，也希望广大民间艺术家能向张俊显先生学习，把心里想到的用艺术造型表现出来，把自己创作的经验上升为理论并用文字记录下来，以满足更多群众热爱中国民间艺术和学习民间艺术的需要，这是我们这一代人的历史责任。我喜欢张俊显先生的面塑作品，更喜欢《面人制作技法》这本书，也希望大家喜欢。我衷心祝贺《面人制作技法》一书的出版，我认为这是为加强非物质文化遗产保护，所做的一件实事。

特写些感想以为序。

2006年7月8日晨

赵书：北京市文史馆馆员、北京民间文艺家协会主席。

作者简介

张俊显，1953年生于北京，大专学历，高级工艺美术师、北京民间工艺大师、北京民间玩具大师。从小喜爱美术，从事面塑艺术20余年，曾拜黄俊山、王燕、何晓铮为师。在继承传统民间面塑艺术基础上，大胆创新，逐步形成了自己的风格，作品受到了专家的好评和广大面塑爱好者的喜爱。其精彩技艺在电视台、报纸杂志等新闻媒体上均有报道，被《中国当代工艺美术名人辞典》、《中国当代艺术名人录》、《中国民间工艺美术家名典》、《世界名人辞海》载录。1995年被联合国教科文组织、中国民间文艺家协会授予“民间工艺美术家”称号。2003年被北京市经济委员会、北京工美行业协会授予“民间工艺大师”称号。先后到澳大利亚、荷兰、卡塔尔、阿联酋等国和中国台湾、香港等地区进行文化交流。

主要获奖作品：

“十八罗汉”在首届工美杯展览上获铜奖。

“四大天王之一——风调雨顺”在第二届工美杯展览中获银奖。

“十二生肖”在2004年北京旅游商品设计大赛上获优秀奖。

“老寿星”、“钟馗”、“关公”、“财神”在2005年北京旅游商品设计大奖赛中获优秀奖。

目录

第一章 概述 /1

- 一、面塑的渊源 / 2
- 二、面塑的特点 / 2
- 三、面塑的种类 / 3

第二章 面塑的基本技法和配色 /5

- 一、工具用品 / 6
- 二、面塑材料的配制 / 8
- 三、基本技法 / 10
- 四、色彩知识 / 10
- 五、颜色的应用 / 11

第三章 艺用人体结构知识 /13

- 一、艺用人体结构 / 14
- 二、人物的头部 / 17
- 三、人物的脸型 / 19
- 四、仕女的头饰 / 21

第四章 制作实例 /23

- 一、神气的小狗 / 24
- 二、骄傲的大公鸡 / 26
- 三、可爱的娃娃 / 27
- 四、美丽的仕女 / 33
- 五、福如东海老寿星 / 41

第五章 作品欣赏 /47

第一章

概述

- 一、面塑的渊源
- 二、面塑的特点
- 三、面塑的种类

一、面塑的渊源

面塑是中国独具特色的民间传统艺术,至今已有上千年的历史。它是广大劳动人民在生活中摸索创造出的一种民间艺术,流传于全国各地。山东菏泽、掖县,山西的定襄、繁峙的面塑都与当地民俗活动紧密相连。婚、丧、寿、喜,春节、三月三、五月端阳、七月十五、中秋节等,人们为了庆贺或祭奠,用面做一些喜饽饽、寿桃、花、鱼等各家互送,相互祝贺。为了增进食欲和美化生活,民间艺术家又将其捏制成一些具有吉祥、祝福、喜庆寓意的面塑食品,如柿子(事事如意)、石榴(多子多福)、寿桃、鱼、羊、鸟等,上锅蒸熟后再点上颜色,既可欣赏,又可食用。

随着人们审美需求的不断提高,民间艺人不断开拓创新,面塑艺术水平逐步提高。形式上从原始的祭奠供品逐步形成品种多样的面食饽饽,题材上从水果、蔬菜、小动物逐步向人物面塑发展。面塑在技法、造型和色彩上都有了显著提高,如用烫面塑出了“三娘教子”、“小放牛”、“井台会”等戏曲人物。在20世纪60年代初,北京故宫博物院曾展出过末代皇帝溥仪玩过的戏剧人物的面塑,从技艺上看已经是比较成熟了。

二、面塑的特点

1. 原材料价廉易得

面塑,顾名思义就是用面粉来塑造形象的一种雕塑工艺,主要原材料就是我们生活中的必需品——面粉,寻找起来十分方便且价格便宜,这也是面塑的一大特点。

2. 操作方便

制作面塑的工具主要是用废弃材料自己加工而成的,民间艺人身背小木箱及板凳,走街串巷,十分方便。

3. 可塑性强

(1) 面粉在加工磨制时很细,在和成面塑材料后既很细腻又有韧性,不反弹并有一定的拉扯力,所以在塑造人物时可以把面部表情刻画得淋漓尽致,特别生动,在做人物服饰时质感十分华贵细腻,薄处可透光。

(2) 在半个核桃壳中可做出极小的微型面塑。

(3) 面塑材料还可以仿效象牙、珊瑚、翠玉等材料的质地,这是其他雕塑不能相比的。

4. 色彩鲜艳

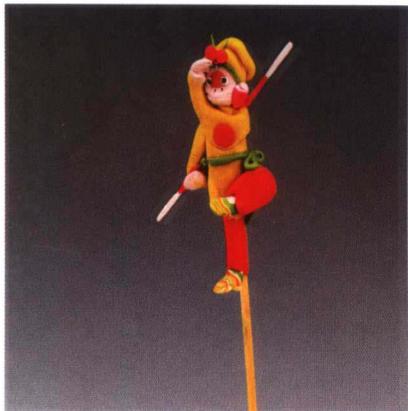
面塑的颜色是将颜料调入到面中调配成的。加入颜料后的面团可以像绘画配色一样,随心所欲地进行调配,十分便利且不易褪色。面塑使用的颜料品种极为广泛,如国画色、水粉色、广告色、宣传色、荧光色、油画色、水彩色等均可,这使面塑作品色彩更加丰富。

三、面塑的种类

面塑一般以圆雕写实为主，以变形、卡通式为辅，表现形式有圆雕、浮雕、微雕等。面塑的种类可大致分为六种：

1. 传统举棍式

经常见到的有孙悟空、猪八戒、米老鼠、唐老鸭等。其特点是造型生动逼真，将面塑对象高度概括，进行夸张，以最简练的手法一气呵成，十几分钟就能完成一件作品。

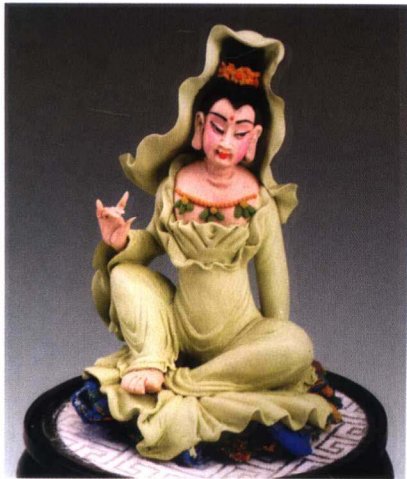
2. 吊线式

传统面塑艺术中表现形式之一，如人们常见的有“老渔翁钓鱼”、“鹦鹉”、“小鸟”、“十二生肖”等。由于面塑用线绳垂吊着，所以作品有漂浮的动感。

3. 圆雕式

把棍上的面塑发展到了托板上，使面塑作品提升了档次，人体比例更加合理，面部表情刻画生动，服饰考究，色彩艳丽，作品更加传神、细腻精致。

4. 微雕式

在圆雕的基础上将作品缩小至微型，我们常见的多在半个核桃壳内（将核桃果实取出，外壳经加工修整后上色，做成仿旧硬木家具的颜色）做出如“十八罗汉”、“八仙过海”、“西游记”、“红楼梦”等面塑人物。好的微雕面塑虽然尺寸极小，但不失人物的生动细致，真正达到了惟妙惟肖的意境。

5. 仿效式

在面团中调入几种颜色，就可以仿制出珊瑚、松石、翡翠、象牙等工艺品的效果。仿效不单单是仿效颜色、纹理，重要的是仿效质感，好的仿效作品有以假乱真的效果。

6. 浮雕式

是近年来创新的一种面塑形式，多以卡通形式来表现。造型生动，色彩艳丽，制作快捷，便于现场表演和互动交流。比较容易学习掌握，适合初学者学习。

第二章

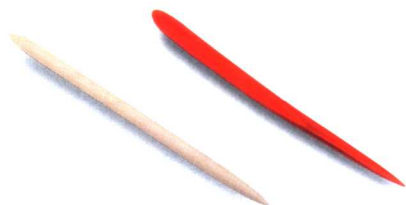
面塑的基本技法和配色

- 一、工具用品
- 二、面塑材料的配制
- 三、基本技法
- 四、色彩知识
- 五、颜色的应用

一、工具用品

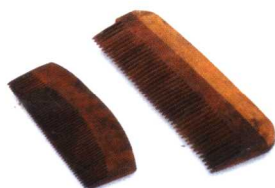
塑刀：又称拨子，用有机玻璃、牛角、塑料板、不锈钢等材料制成。一头扁平，一头尖长，长10~17厘米，宽1~2厘米。用于面塑的挑、切、拨、压、小滚、刮等操作。

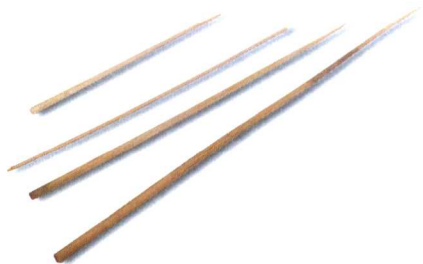
滚子：一头粗，一头细，长10~13厘米。有两种形状，一种像厚的塑刀，一种是圆棍状。主要用于为压窝滚压、做衣纹、整形等。

剪刀：要小巧玲珑，剪尖尖且薄，刀刃要锋利。主要用于裁剪纸片、面片和小竹棍。

木梳：分为粗齿和细齿两种。木梳在面塑工艺中多用来压花纹、花边，压手形状、滚珠子等。

竹棍：一是在传统举棍式面塑中作支撑用，二是用在圆雕面塑中的支撑，又称手棍，也叫面塑竹签。细小的竹棍还可做支撑架，如孙悟空的金箍棒、老寿星的拐杖等。

镊子：有些细小的东西需要用镊子来操作。

毛笔：用来蘸水和乳胶的工具。面在空气中常出现“干皮”现象。为了不使面塑翘皮破裂，就需要在局部刷一点水来滋润。在面塑人物完成后，还需要用毛笔来染色。

蜡油：在面塑操作中，为防止面黏手，可以在手上抹些蜡油。把蜡与食用油按1:3的比例放在小铁勺中上火融化，完全融化后倒入容器中，冷却后备用。

刻刀：在面塑中削、劈、刻竹签，也可以修饰一些小木件。

锥子：用来钻孔。

固线：细铜丝或铁丝，主要用于做骨架及装饰。

金银粉：做装饰用。

花纹印章：做装饰用。

棉花：用于制作人物的须眉。

彩色亮粉：做装饰用。

乳胶：面塑之间的连接，小饰品的装饰，成品与底座的黏接，作品破损时进行黏合修补。

广告色：用于面的配色。

二、面塑材料的配制

面塑材料的制作方法各有不同，最关键的问题是一不能开裂，二不能发霉，三要可塑性强，用起来得心应手。

1. 本色面的配制方法

原料：富强粉 350 克、糯米粉 150 克、水 300 克、蜂蜜 100 克、苯钾酸钠（防腐剂）50 克，盐、甘油少量。

步骤一：将富强粉、糯米粉放入盆中搅拌均匀，然后把蜂蜜倒入。

步骤二：用少量的热水将苯钾酸钠溶化后倒入面中，一边搅拌一边反复揉面，将面揉均匀为止。再用一块湿布盖在面团上，将面醒一会儿，再反复揉匀。

步骤三：将面团分成数个小面剂做成饼子状，上锅蒸 30 分钟。

步骤四：面出锅后稍晾凉，趁没有完全凉透将面团揉匀，在揉面时加入一些甘油。面团揉滋润后放入塑料袋中密封存放，这时的面团未加入颜色，叫做本色面。

2. 彩色面的制作方法

面塑中颜料的使用比较宽泛,但丙烯颜料不宜作面塑调色。颜料多种多样,质量高低不同,选用色彩纯正的为佳。由于颜料的色度不同,因此加入面团后显现出来的颜色会有很大区别。

步骤一: 把本色面摁出一个浅窝。

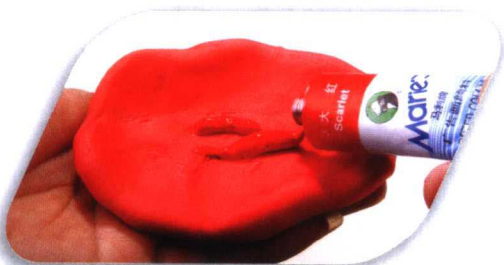
步骤二: 把广告色挤在中间。

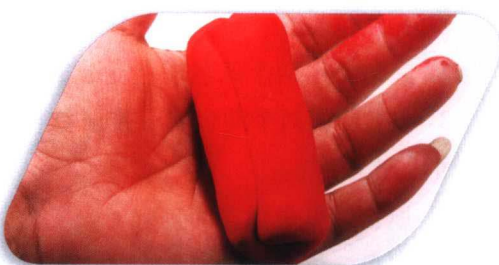
步骤三: 用面把颜料蘸匀。

步骤四: 反复揉面使颜料与面充分地融合。

步骤五: 如果色度不够,可以分次续加。

步骤六: 反复揉匀后即成彩色面。

3. 注意的问题

(1) 市场上销售的面粉品牌很多,各种面粉根据特性分为高筋粉、中筋粉、低筋粉,依加工不同分成普通粉、特精粉等。要不断总结各种面粉的特性,掌握和面所需的水分和蒸面的时间,决不能使用劣质或添加漂白剂(氧化苯甲酰)的面粉。

(2) 因面粉的特性各异,所以要随时调整面粉与糯米粉的比例。高筋面粉韧性大,糯米粉用量要少,反之则适当增加。

(3) 加水的多少决定着面团的软硬。蒸面时间长蒸出的面韧性大,时间短蒸出的面团就松散,所以要酌情而定,根据自己使用面的软硬习惯灵活运用。

(4) 本色面团用塑料袋、保鲜膜包裹后保存时间较长(放在冰箱保鲜盒中,不能放入冷冻室),而加入颜色的面团保存的时间就短一些,所以加入颜色的面团应使用多少则调配多少。

三、基本技法

以一只手作案板,用另一只手来揉搓面团,操作技法大致可归纳为揉、捏、挑、揪、压、搓、滚、擀碾、剁、切、拨花、填补等十二种技法。

有些技法大同小异,如按和压,要根据作品的需要灵活运用。在做较大的面塑作品时要用案板来擀制大一些的面片。

四、色彩知识

1. 三原色:红、黄、蓝三种颜色为三原色,也称基本色。
2. 间色:由两个原色混合调配出来的颜色,是原色的二次成色。
3. 复色:由两个间色或一个原色和与其成对比关系的一个间色相加得到的颜色,是原色的三次成色。
4. 原色纯度最强,间色次之,复色最弱。
5. 白色、黑色起调和作用,为中间色。
6. 粉红、大红、黄色为暖色调,蓝色、绿色为冷色调。
7. 任何颜色加入白色都会变浅,加入黑色都会变暗。在绿色中,加入黄色就变成了浅绿色,颜色就偏暖一些,加入蓝色就变成了深绿色,颜色就偏冷一些。同样是蓝色,深蓝比浅蓝暖些,湖蓝比深蓝暖些。