

浦东新区社区教育丛书·休闲技艺系列
浦东新区社区学院组织编写 / 曹锡康主编

面塑

上钢新村街道社区学校组织编写

Min Shu

上海社会科学院出版社

面 塑

M I A N S U

上钢新村街道社区学校组织编写

上海社会科学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

面塑/上钢新村街道社区学校组织编写. —上海: 上海
社会科学院出版社, 2011

(浦东新区社区教育丛书)

ISBN 978-7-80745-950-7

I. ①面… II. ①上… III. ①面塑—工艺美术—中国
IV. ①J528.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第209376号

面 塑

组织编写: 上钢新村街道社区学校

责任编辑: 陈 军

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路622弄7号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

照 排: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 787×1092毫米 1/16开

印 张: 6.25

插 页: 2

字 数: 70千字

版 次: 2011年11月第1版

2011年11月第1次印刷

ISBN 978-7-80745-950-7/J · 010

定价: 30.00元

版权所有 翻印必究

浦东新区社区教育丛书编委会

主 编 曹锡康

副主编 王晓科 王 浩

编 委 (按姓氏笔画为序)

乐蕴韬 李惟民 吴 松 忻 卫

张 清 张少波 周哲贤 蔡 瑾

《面塑》编委会

主 编 瞿 倩

编 委 张国强 朱 旻

朱 琪 金炳昌

执 笔 应佳萍

总序 | Preface

浦东新区社区教育萌芽于新区成立之际。在科学发展观的统领下,浦东新区物质文明与精神文明互相促进,经济、文化与社会事业同步发展,小康社会与学习型社会建设相得益彰,融入其中的浦东新区社区教育,受众面不断扩大,产生了良好的社会效益。

学习型社会是人人皆学、时时能学、处处可学的社会。社区教育整合社区各类教育资源,为社区全体民众提供全面、全程教育服务与学习支持。以社区教育为重点的学习型社会建设,发挥了促进社会生活和谐稳定、社会环境健康向上、社会事业持续发展的积极作用。

面对二次创业,浦东新区的学习型社会建设要在社区教育三级网络基础上,构建区域终身教育体系,不断完善终身教育体制和终身学习机制,构建覆盖全区域、面向全体浦东市民的终身学习平台。通过学习力和文化力的提升,进而提升区域创新力和竞争力,促进个人与社会的全面发展。

浦东新区社区学院组织编写的社区教育丛书,由十五类系列组成,涵盖社区教育的主要内容。社区教育资源的多样化形成自主学习方式的多样化,有助于社区教育资源效益达到最大化。从课程开发角度而言,丛书既可作为课程大纲编

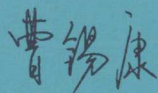
制的重要参考,也可视为课程教材或作为教材编写的基础,还可作为网络课程制作脚本编辑的素材。

学习,是生活的延续和创新。浦东市民在社区教育丛书、社区教育课程和社区教育网络学习资源所组成的学习园地里,通过自主学习,汲取知识的力量,丰富生活的乐趣,充实人生的价值,是浦东新区社区教育工作者的心愿。

愿丛书成为您学习、工作和生活中的朋友!

中共浦东新区教育党工委书记

浦东新区教育局局长

A handwritten signature in black ink, reading '曹锡康' (Cao Xingde), written in a cursive style.

2011年10月

目录 | Contents

总序 / 001

一 概述 001

- (一) 面塑的起源和发展 / 002
- (二) 面塑艺术的特点 / 003
- (三) 面塑艺人的主要代表人物 / 003

二 基本工具与面团配制 007

- (一) 基本工具 / 008
- (二) 面团配制 / 011
- (三) 常见问题及解决办法 / 013

三 走进课堂 015

- 第一课 鼠 (Mouse) / 017
- 第二课 牛 (Ox) / 021
- 第三课 虎 (Tiger) / 026
- 第四课 兔 (Rabbit) / 031
- 第五课 龙 (Dragon) / 035

- 第六课 蛇 (Snake) / 039
第七课 马 (Horse) / 042
第八课 羊 (Sheep) / 047
第九课 猴 (Monkey) / 052
第十课 鸡 (Cock) / 056
第十一课 狗 (Dog) / 061
第十二课 猪 (Pig) / 065

四 作品赏析

071

- (一) 放风筝 / 072
(二) 嫦娥 / 074
(三) 戏猫 / 076
(四) 财神爷 / 077
(五) 寿星 / 079
(六) 其他作品 / 081

作者简介

091

后记

093

— 概 述

MIAN SU

中国的面塑艺术,其历史可谓是源远流长。早在汉代就已有关于面塑的文字记载,经过二千年的传承和发展,它已是中国文化和民间艺术的一部分,也是研究历史、考古、民俗、雕塑、美学不可忽视的实物资料。

(一) 面塑的起源和发展

面塑,俗称面花、礼馍、花糕、捏面人,是流传在我国民间的一种工艺美术。它以面粉、糯米粉为主要原料,加上色彩、石蜡、蜂蜜等,经过防裂、防霉变等处理,再经手工捏、搓、揉、掀等工序制作而成。因其取材容易、制作简便、贴近生活而备受人们青睐。

旧时面塑艺人“只为谋生故,含泪走四方”,挑担提盒,走乡串镇,做于街头。如今,通过面塑大师们的不断探索与突破,面塑艺术作为珍贵的非物质文化遗产受到重视。外国旅游者在参观面人制作时,都为艺人娴熟的技艺、千姿百态和栩栩如生的人物形象所倾倒,交口赞誉,称面塑为“中国的雕塑”。

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。汉代说,是指当初小麦最早加工成面粉被人食用时,即将面粉做成简单的果品、动物放在笼内蒸熟食用。宋代《梦粱录》中曾记载着把面塑用在春节、中秋、端午以及结婚祝寿的喜庆日子。

明代说,随着商业的发展,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,增强了面塑的欣赏性和艺术性,且有独立经济价值。这时面塑的形式还是“举签式”,即将面人黏合在细

竹签上,塑造各种形象。

到了近代,面塑的内容和形式不断出新,表现手段和表现技巧日臻成熟完善,可以塑造古今中外各种人物。装在盒内放在桌上,供人观赏。

(二) 面塑艺术的特点

捏面艺人,根据所需随手取材,在手中几经捏、搓、揉、掀,用小竹刀灵巧地点、切、刻、划,塑成身、手、头面,披上发饰和衣裳,顷刻之间,栩栩如生的艺术形象便脱手而成,深受群众喜爱。

就捏制风格来说,黄河流域古朴、豪放、深厚;长江流域却是细腻、灵动、精巧。“一印、二捏、三镶、四滚”(泥塑的步骤),还有“文的胸、武的肚、老人的背脊、美女的腰”。

就其存放方式来看,有签举式和盒装式之分,而盒装式又以比较便于保存和携带受到青睐。

面塑的独特之处在于它更多体现了中国传统美学旨趣和技艺特色,其中包含了绘画、雕塑、刻印、装饰等诸多因素。因此,面塑既是雕塑,却又超越了一般雕塑的意义。

(三) 面塑艺人的主要代表人物

“面人汤”——汤子博(1882—1971)

通州南街人。幼年语迟但心灵手巧,尤喜绘画。当时,通州

漕运码头往来的山东艺人所塑面人生动喜人，汤子博暗自学习，试捏面人成功。于是他辍学谋业，身背木箱，以此为生。此间，他涉猎金、石、泥、面、木、油、漆、彩、画、糊等多门造型艺术和实用美术，将多种技艺融为一体，完善了面塑艺术。为捏出“活的大千世界”，他先后游历华北、东北、西北等地古寺，悉心观察佛像造型；深入民间，体验地方戏曲和节日花会人物的鲜活形象，为认识社会和表现生活打下了坚实基础。

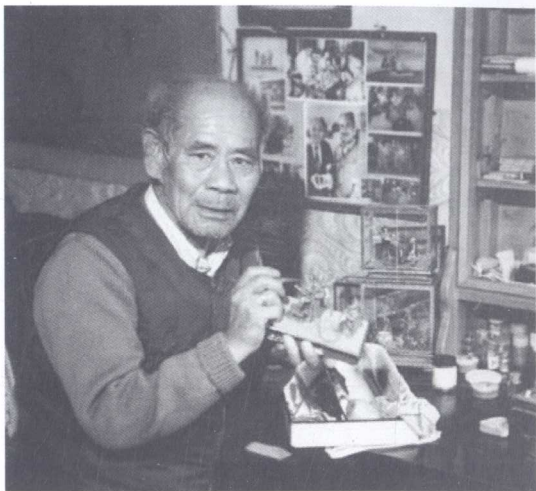
“面人曹”——曹仪策

面塑三大流派之一的创始人，文学家曹雪芹的同宗后裔。他从年少时便痴迷于街头巷尾的民间工艺，曾做过毛猴、榆皮面偶人、大型沙盘制作等。曹先生的核桃面人是其代表作，精致无比，古色古香，塑出人物只有一厘米左右，却能将人物表情刻画得栩栩如生，如用放大镜观之，更是妙不可言。可在一个核桃壳中放入四人，并配有道具、背景等，意趣盎然。曹先生最擅长塑造古典名著中的人物，可谓是雅俗共赏，达到了历史性的突破。曹派面塑启迪影响了面塑领域，创造了“面塑文人画”。在他的作品中，体现出面塑全方

位提高的阵势,并兼有学术研究价值与最真实的历史见证。

“面人郎”——郎绍安(1910—)

别名郎双喜,号面人郎,北京人,满族。中国工艺美术家协会会员。12岁向民间艺人拜师学艺,从事面塑创作六十余年。创作题材多以北京民间小贩、戏剧人物、寺庙佛像以及各种昆虫、对虾为对象。曾任北京市工艺美术研究所研究员,获“老艺人”称号。作品有《八仙祝寿》、《三百六十行》、《锁蛟龙》等。

“面人赵”——赵阔明(1901—1980)

上海著名面塑艺术家。生在北京,出身贫苦,从小卖苦力,做过堂倌、小贩、轿夫、车夫等。平时爱好打拳、唱戏。19岁起捏面人,25岁就与北京东城“面人汤”(汤子博)齐名,32岁在天津被人誉为“面人大王”。20世纪30年代,他到上海,结识上海民间面塑艺人潘树华,并吸收潘的艺术之长,使技艺进一步提高,终成为全国著名的面塑艺术家。他的创作题材广泛,内容以传统戏剧和神话传说为主。作品人物形象逼真,面部刻画细致,衣纹简练概括,神态生动,色彩鲜艳丰富,被称为“立体的画,无声的戏”,在国内外享有很高声誉。

马金城老先生

赵阔明的关门弟子,人称《中华一绝》面塑大师,曾获“世界优秀专家人才”、“中国艺术名家”等荣誉称号。马先生回忆

自己的捏面之路时说,由于从小就爱画画,十来岁的他凭自己的一技之长考上了中国福利会少年宫,担任面塑组组长。在那里,他遇见了自己的启蒙老师——我国著名面塑大师赵阔明先生,年幼的马金城与面塑就此结下了不解之缘。捏面人的日子久了,马先生不满足现有水平,动脑筋思量着怎么改进工艺,使面塑更加完善。他做的面塑不仅继承和发展了传统工艺,而且结合了肢体和服饰元素,使人物造型更加栩栩如生。

二 基本工具与 面团配制

MIAN SU

(一) 基本工具

俗话说,“工欲善其事,必先利其器”。一套完备合适的工具,对学习面塑相当重要。面塑的工具种类很多,不同的人,不同的流派,也会使用各种不同的工具。以下介绍制作面塑作品时最基本的一些工具(图2-1),从左往右,依次是:

图2-1

1. 面塑刀

面塑刀一般选用有机玻璃、塑料或不锈钢材料来制作,这些材质表面较为光滑,易于打理及使用。一般来讲,面塑刀可以有各种大小、长短、厚薄,完全取决于自己的要求和习惯来制作。面塑刀的颜色一般选用透明或纯白色,这主要是从实用角度出发,以便与五颜六色的面粉团区分,不容易混淆。面塑刀是制作

面塑作品的最基本也是最重要的工具,尖端可以用来挑鼻梁、划衣纹等;末端圆头,可用来开脸、压薄片等;侧边由薄到厚,可以进行人物下裙的制作,及切细衣纹等。

如果自己制作,其方法是:选择一块3-4毫米厚的透明有机玻璃,先用铅笔在有机玻璃上画出塑刀的轮廓,然后用钩刀将塑刀钩下来;接着用锉刀对塑刀的边缘进行大体修整,再用水砂纸把塑刀磨光滑;最后可以用一块挤上牙膏或沾上香油的粗布反复进行擦拭,直到塑刀表面圆润、光亮、平滑为止。

2. 尖头剪刀

一般选用7-8厘米的金属小剪刀,其剪出的手指能更为纤细。

3. 白胶

普通文具店内购买的手工专用白胶,其特性为易清理,干透后不留痕迹,一般做面塑作品时只需使用白胶就够了。

4. 牙签

牙签在面塑制作过程中是必不可少的一样工具,一般起到支撑作用,尤其针对飘逸的作品,能使作品在干透前固定好,等作品完全干透后,再取出即可。

5. 竹棍

在制作只需要头部的面塑作品时,用竹棒支撑即可,待头部完全制作完成后再取下。面塑作品中就专门有一款叫做“棒上公仔”,完工后也不需要取下,插在软海绵上即可。在普通面塑