

华夏文库
民俗书系

沪上奇葩 海派面塑

陈凯峰 著

中州古籍出版社
大地传媒

大地传媒 中州古籍出版社

华夏文库·民俗书系

沪上奇葩

海派面塑

陈凯峰 著

大地传媒 中州古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

沪上奇葩:海派面塑/陈凯峰著. — 郑州:中州古籍出版社, 2017.1

(华夏文库民俗书系)

ISBN 978-7-5348-6766-8

I. ①沪… II. ①陈… III. ①面塑-工艺美术-介绍-上海 IV. ①J528.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第308254号

华夏文库·民俗书系

沪上奇葩:海派面塑

总策划 耿相新 郭孟良
项目协调 单占生
项目执行 萧红
责任编辑 贾保倩
责任校对 刘琳
封面设计 新海岸设计中心
版式设计 曾晶晶
美术编辑 王歌

出版 中州古籍出版社

地址:河南省郑州市经五路66号

邮编:450002

电话:0371-65788693

经销 新华书店

印刷 河南新华印刷集团有限公司

版次 2017年1月第1版

印次 2017年1月第1次印刷

开本 960毫米×640毫米 1/16

印张 6.75印张

字数 81千字

印数 1-3000册

定价 18.00元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

《华夏文库》发凡

毫无疑问，每一个时代都有属于自己时代的精神追求、文化叩问与出版理想。我们不禁要问，在21世纪初叶，在全球文明交融的今天，在信息文明的发轫初期，作为中国出版人，我们正在或者将要追求什么？我们能够成就或奉献什么？我们以何种方式参与全球化时代的文化传播进程？在一连串的追问下，于是，有了这套《华夏文库》的出版。

自信才能交融。世界各大文明在坚守自身文化个性的同时，不约而同地加快了探视其他文化精神内涵的步伐，世界不同文明正在朝着了解、交流、碰撞、借鉴与融合的方向前进。在此背景下，建立自身的文化自信，正是与世界各文明民族进行文化交流的基本要求。五千年中华文明与文化正在不断地被其他文明所发现、所挖掘、所认知，汉语言正在生长为世界语言，儒文化正在世界各地生根发芽。

借助这样一种正在成长着的文化自信、自觉、开放、亲和之力，用我们这个时代的学术眼光全面系统梳理中华五千年的文明与文化，向其他各大文明与文化圈正面展示自我，让中华优秀文化成为世界文化的重要组成部分，正是我们出版这套文库的目的之一。此其一。

知己才能知彼。身处五千年文化浸润的今天，重新审视我们先人的人生思考、价值思考与哲学思考，找到一个民族、一个国家的价值

所在、立命所在、安身所在，这已经是我们这个时代的学人与出版人不得不再思考的问题。作为中华文明的一分子，我们在思考的同时，还必须了解我们的先人创造了如何优秀的精神文明与物质文明以及社会文明。只有熟知自己的文化，热爱自己的文化，悟明自己的文化，我们才能宣说自己、弘扬自己、光大自己。因此，我们策划组织这套《华夏文库》的初衷，还在于让当下的知识青年全面系统瞭望中华文明与文化的全景，并借此能够对更为深广的世界各民族文化提供一个比较认知的基础。此其二。

顺势才能有为。我们正处在农耕文明、工业文明、信息文明的交汇处，信息文明带领我们从读纸时代进入读屏时代，以智能手机屏幕为代表的书籍呈现方式正在与纸质书籍争夺阅读时间与空间。我们正在领悟数字技术，正在以信息文明的视角，去整理、分析和研究农耕文明与工业文明的文化遗产，不仅仅是为了唤醒优秀的传统文化，我们还在生发和原创着当今时代的文化。由此，我们试图架起一座桥梁——由纸质呈现而数字呈现，由数字呈现而纸质呈现，以多媒介的书籍呈现方式，将文字、图像、声音与视频四者结合，共同筑成《华夏文库》以奉献给信息文明时代的新读者。此其三。

总之，这是一套——专家大家名家写小书；以最小的阅读单元，原创撰写中华精神文明、物质文明与社会文明系列主题与专题；以图文、音视频多媒介呈现的方式，全面介绍与传播中华文明与优秀文化，系统普及与推介中华文明与文化知识；主旨是为了让世界与中国共同了解中国的——大型丛书，借此，复兴文化，唤起精神，融入世界。

耿相新

2013年6月27日

目录

一 民俗艺术

——面塑

- 1 面塑艺术的历史 2
- 2 各地面塑艺术文化的特点 8

二 海派面塑创始人

——赵阔明

- 1 面塑奇人 传奇身世 21
- 2 技艺超群 名扬沪上 28
- 3 从不保守 广招门徒 39

三 海派面塑艺术的特点及其风格

- 1 海派面塑的题材与样式 44
- 2 制作工艺流程与技法 49

四 海派面塑文化代代相传

- 1 大弟子
——面塑“郎派”创始人郎绍安 54
- 2 国家级传承人
——赵艳林 60
- 3 “上海面人赵”家传弟子
——陈凯峰 85

一 民俗艺术

——面塑

面塑，又叫江米人，俗称捏面人，是一种用面粉加彩以后捏塑成各种人物、动物等形象的陈设。捏面艺人挑着担子走街串巷，利用一柄竹刀、一把剪刀和些许面团塑造出一个个鲜活的艺术形象，深受百姓欢迎。

1 面塑艺术的历史

在我国古代很多地方，民间流传着逢年过节或喜庆之时用面粉做“面鱼”“枣花”“月糕”的风俗。面塑是在民间做面花食品的基础上发展起来的，俗称捏面人，也叫捏粉、江米人，是用面粉、糯米粉等原料制作各种人物或动物形象的民间工艺。这些既好看又好吃的“花样饽饽”作为蕴含求吉纳福或者祭祀意味的食品深受人们喜爱，随着人们对面塑花样要求的提高，渐渐出现了专门捏面人的师傅，他们可以捏成各式各样、五颜六色的人物、动物造型，沿街叫卖，面塑工艺逐渐形成了一定模式，而后演变成一种专供欣赏的民间工艺。

源远流长的面塑艺术

面塑最早起源于节气，百姓人家逢年过节的时候都要蒸制花馍。有一些传说可以证明面塑最初的由来。河南民间流传媳妇生了孩子要吃喜面，给姥姥报喜，生男孩的要抱只公鸡，生女孩的要抱只母鸡，后来慢慢地就不送活鸡了，而改送面塑的鸡代替。在以前，穷人总会因为穷而饿死，所以出嫁了的姑娘要在四月麦收之前，给老娘送面做

的鱼，以祈祷老娘健康长寿。我们吃的月饼也是典型的面塑，是中秋节人们必备的传统食点。传说美丽的七仙女回宫时，给董永撇下一男一女两个可怜的孩子，孩子天天喊着要妈妈，哭声感动天庭，玉皇大帝命令吴刚在八月十五当天接两个孩子与母亲见面。仙女们为之感动，都送来鲜果佳肴，其中就有嫦娥送来的月饼。从此以后，每年的八月十五，人们都食用月饼以怀念亲人。

也有人说面塑起源于民间祭祀活动中用面塑动物代替宰杀真牛羊等动物的习俗，人们用面粉做成各种动物祭拜祖先。唐《封氏闻见记》中就有记载：“玄宗朝，海内殷贍，送葬者或当衢设祭，张施帷幕，有假花、假果、粉人、面糍之属。”这里讲的面塑即是作为祭品出现的。殷商奴隶社会时，奴隶主死后要用奴隶殉葬。封建社会时，改用木俑、陶俑陪葬。发展到后来，民间又用简易的面塑俑随葬。

虽然已经无法考证到面塑起源的具体年代，但是关于面塑艺术的文字记载最早在汉代已经出现。据史书记载，汉代以前少有面食，至魏晋才开始有发面馒头，当时小麦最早被加工成面粉供人食用，即形成了最初的面塑形象，而现在我们常说的“馒头”，就是民间面塑的源头。《中国大百科全书·轻工卷》记载：“汉代迎神赛会上的傩舞便是以面团塑成鬼怪头部形象。”民间对捏面人还有一个传说，据宋代高承《事物纪原》记载，三国时期诸葛亮征伐南蛮，在渡泸江忽然遇到狂风大作，有人说，蛮人都笃信邪术，须用人头祭神，可借助阴兵。机智的孔明随即用面料制成人头与牲畜模样的祭礼来祭拜江神，说也奇怪，军队得以安然渡江并顺利平定南蛮。也正因此，从事捏面人工作的艺人都会供奉孔明为祖师爷。

现存最早的古代面人是出土于新疆吐鲁番阿斯塔纳地区的唐代永徽四年（653）的陪葬品——面制女俑头、男俑上半身像和面猪，这些

都是陪葬品，可见民间面花最初是作为祭品用于祭祀而存在的。

到了宋代，民间面花已与百姓生活息息相关，成为岁时民俗的重要载体，面塑艺术更是得到了极大的发展。宋代《梦粱录》中记载了人们将面塑用在春节、中秋节、端午节以及结婚祝寿等喜庆日子。在陕西、河北地区也有把面塑称作“面花”和“年馍”的，并将这古老习俗贯穿于节庆日子的始终，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。南宋孟元老《东京梦华录》中记载：“寒食前一日谓之炊熟，用面造枣锢飞燕，柳条串之，插于门楣，谓之‘子推燕’。”“以油面糖蜜造为笑靥儿，谓之果食花样。”当时面点，有“甲冑”人物、“戏曲”人物、“孩儿鸟兽”、“飞燕形状”等，可谓“奇巧百端”。

发展到明清时期，面塑逐渐脱离食用功能，演变成单纯的民间工艺样式并独立存在，达到了发展的鼎盛时期，也开始正式确立其历史地位。明代商业比较发达，店铺作坊林立，而艺术面塑因其具备很强的艺术价值和经济价值，进而成了面塑艺人最重要的谋生手段。一些身背工具箱，四处奔波的面塑艺人开始出现在繁华闹市，各施才能，以吸引众多观者与买主。为在相互竞争中谋得生计，面塑艺人开始有意识地进行更大胆的创作，从而激励了面塑技艺水平的大幅度提高，使得面塑的观赏性明显增强。清代咸丰三年（1853），山东菏泽穆李庄做泥塑的王清源、郭湘云等人采用染色的糯米粉捏面人（当地俗称“江米人”）销售，很受欢迎。光绪年间，天津出了一位“面人张”，他早年抄录戏曲，擅长校勘，人称“百本张”，捏面人的技术精湛，可惜其技艺在晚年失传。

清末至民国之时，战火连年、民不聊生，面塑艺术虽然鼎盛不再，但仍在民间顽强地生长着。日本武田昌雄1936年在其《满汉礼俗》

中就记载着有关丧事中用糊食面人的情况：接三放焰口的时候儿，在灵桌上要搁一个两层的四方木头架子，插着好些个用江米面儿捏的小人，那叫糊食。他（捏面人的艺人）应了这号买卖，就不用理他了，赶到接三那天到晌午，他就做得了，给送来了所捏的小人儿，是戏出儿多，叫作八大出，也有捏八仙人儿的，无论是男的、是女的、是老的、是少的，都是古时的样子，文官是冠袍带履，武将是顶盔戴甲，并且做出好大的神气来，各样儿颜色，也都配得鲜明。这宗江米人儿很是好看。

到了近代，面塑艺术深受文人艺术的影响，其内容和形式不断推陈出新，题材中出现了传统戏曲、四大名著、民间传说、神话故事中的人物以及十二生肖和其他动物，常出现的面塑形象有刘备、关羽、张飞、福禄寿、八仙、嫦娥、哪吒、唐僧师徒、杨家将、水浒英雄、金陵十二钗等。面塑艺术既有着其不可取代的艺术特性，也有着其他材料不能比拟的独特质感。这些面塑所具有的独特艺术魅力吸引了许多爱好者，他们不惜重金选购，或作为贺礼馈赠亲朋好友，或作为陈设摆放自家案头。面塑艺术从初期由民间艺人挑担叫卖于乡村之间、被人们看成是不登大雅之堂的小玩意儿，正式开始了由街头到登堂入室的转变，从此身价倍增，面塑的技术也有了质的飞跃，其表现手段、技巧都日臻成熟完善。面塑作品色彩鲜明、色调明快、晶莹剔透、精微细致、趣味盎然、生动传神、栩栩如生，既具有中国传统绘画的风采和神韵，又不失民间艺术的纯朴气息。

面塑艺术的价值

经过几千年的传承和经营，面塑艺术已经流行在我国大江南北、

长城内外，例如陕西、山西、山东、河北、河南、江苏等。如今的面塑早已是中国文化和民间艺术的重要组成部分，也是研究历史、民俗、考古、雕塑、美学等学科不可忽视的重要实物资料。

民俗价值 各地风俗习惯不同，也使得面塑的品种更加丰富。“礼从宜、事从俗”，民俗活动的需要大大促进了面塑艺术的发展，在这样的发展过程中，面塑也被赋予了不同的吉祥含义，并且成为直接反映民俗生活的一面镜子。例如，春节的时候，人们制作“莲花形”和“鱼形”的面塑，寓意“年年有余”；在寒食节祭祖的时候，捏制“蛇盘盘”，并且在祭祖时让晚辈吃掉“蛇头”，寓意“灭毒头、免灾祸”；有的地方还流行在婚礼上赠送龙凤、鸳鸯、石榴等形状的面塑，用以祝福新人生活美满、多子多福；有的地方孩子满月，外婆家送给孩子十二生肖的面圈，或者“麒麟送子”，以祈求“圆满”。陕西一带的农村很注重面塑，在拜年、贺喜、祝寿、探亲、祭祀的时候往往带着些“喜庆花糕”（也称“花馍”），这些造型不同的花糕与不同的民俗相互呼应，形成一道亮丽的民俗文化景观。恩斯特·卡西尔在《人论》中说：“符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富于代表性的特征。”没错！面塑其实是一种民俗文化的符号，是原汁原味的乡土艺术。一方水土养育一方人，在家乡长期的民俗活动和精神的熏陶中形成了民俗心理，人们总容易被地方特征明显的艺术形式唤起心中的乡土情感。

审美价值 面塑艺术的特点是造型完整饱满、略有夸张，手法简练、注重神气，色彩艳丽，淳朴敦厚，让人觉得亲切自然。面塑在人物的塑造方面，具有一些共性：突出文官学富五车、满腹经纶；武官虎背熊腰、昂首挺胸；老人老态龙钟、脊背弯曲；女性削肩细腰、亭亭玉立；儿童虎头虎脑、憨态可掬。在一组面塑中，则注重场景气氛

的营造，每个人物的神情姿态各异、个性分明，却紧密围绕着情节，烘托主题。对动物的塑造则突出其温顺可亲、喜庆祥和的一面，而不是夸大其凶猛的生物特征。面塑之美，美在其材料的自然、工艺的自然、手工艺人心境的质朴。它塑造的形象是符合民俗文化心理的，是老百姓喜闻乐见的。诚如日本著名民艺学者柳宗悦（1889~1961）说的那样：民艺品中含有自然之美，最能反映民众的生存活力，所以工艺品之美属于亲切温润之美，在充满虚伪、流于病态、缺乏情爱的今天，难道不应该感激这些能够抚慰人类心灵的艺术美吗？谁也不能不承认，当美发自自然之时，当美与民众交融之时，并且成为生活的一部分时，才是最适合这个时代人类生活的。

教育价值 面塑绝不仅是个玩赏品，它具有很强的社会教育功能。如同西方人说哥特式教堂里的玻璃彩画是无字的《圣经》一样，面塑艺术也以其形象传达着一个个动人的故事。人们可以通过面塑的孙悟空、猪八戒、白娘子、穆桂英、水浒英雄等形象给孩子讲述相关的历史故事，从而在潜移默化之中启迪孩子的智慧。同时，对于艺术教育和艺术创作，民间艺术总会带来莫大的惊喜。

经济价值 面塑一直是一种谋生的行当，但它又属于传统的手工艺，是具有地方特色的文化产物，其价值有独特的地方。随着旅游业的发展，面塑这种“小玩意儿”更能显示其文化魅力。传统的面塑艺人是“只为谋生故，含泪走四方”的街头艺人，很少有系统的知识，但是不可思议的是，面塑就是在这样的普通群众手中开出美丽的花朵。那应该是一种虔诚信仰和喜庆心情的结晶！因此，面塑艺术品总是被赋予更多的内涵。

2 各地面塑艺术文化的特点

面塑与民俗生活总是息息相关的。春节是中国传统节日中最为重要的节日，精美的面塑随着人们的心理需求应运而生，成为节日的一种重要表现形式。春节的面塑主要是对天、地以及各种神的祭祀和祈祷，是人们追求丰衣足食的生活理想的体现。也因此，春节的面塑在造型意识上大多是抽象性的、信仰性的、理想性的。供奉天地的叫“枣山”，制作时把发好的面擀成大三角形，上面铺一层红枣，再用面做成盘云、盘龙、盘兔、如意纹样，间或点缀以连理、元宝、下山虎、上山鹿、瓜果之类，以五谷杂粮点睛镶鼻，蒸出锅来绵柔憨实，洁白的面与深红的枣、五彩的粮形成整体色彩上的对比效果。大年初一迎神之时供于神位之前，寓意米面成山，表达一种丰衣足食的美好愿望。一些地方还要在旺火上燃点柏柴，烤食花馍，谓之避邪馍馍，保一年无灾无病、平安吉利。晋南面花中还有“五子登科”“巧公巧母”“万事如意”等造型。这些供物既是供品又是崇拜物，实质上仍是食品，末了总是要分而食之的。正是这些复合性功能，使面塑成为一种最易普及、最易传承的艺术形式。

元宵节也有做面塑的习俗，特别是胶东一带，有捏面灯的风俗。

每到元宵节，总是按照家人属相捏成生肖动物模样，背部捏成碗状，插上芯子，倒上豆油即可点燃。胡朴安先生《中华全国风俗志》记载：（河南沁源县之灯节）晚间以米面制成灯盏，添油少许，点放各处，谓之灯山。儿童辈伺无人时，将面灯偷回大嚼，谓之偷灯盏。意谓此灯系神用之物，食下必能免灾病。

在寒食节时，霍州人上坟祭祖用的面塑造型是“蛇盘盘”，有的还分单头蛇、双头蛇。旧时民俗，祭祖时晚辈吃掉“蛇头”，表示“灭毒头、免灾祸”。

农历七月初七是乞巧节，传说这一天妇女吃了“针线”“顶针”之类的面塑，就能心灵手巧。

清明节，人们常捏制一种叫作“寒食供贤”的面人头。这种面人头，内里包油、盐、小米和芝麻的素馅，捏成男女小孩人头，用红莲豆做嘴，黑莲豆做眼睛，外加面鼻子、耳朵、眉毛等，蒸熟后加以点染，甚是天真可爱。北方地区还捏制一种“寒燕儿”，捏好蒸熟的寒燕儿，插在酸枣枝上，很像是停在树枝上的群燕。这些供奉的民间面塑，相传也与寒食节有关，寒食禁火，冷食一日。燕子是春天到来的象征。

农历七月十五，山西、河南、河北等地还有蒸“面人”的习俗。从传统风俗讲，七月十五称为“鬼节”，源于佛教“目连救母”的传说：佛祖释迦牟尼弟子目连之母生前不做善事，死后灵魂坠入饿鬼道中，食物入口即化为烈火，其苦难忍，目连求于佛，佛祖告诉他于七月十五日做盂兰盆会，置五味百果，靠众佛僧之善德以超度亡魂，拯救其母。此说又与我国道教中“地官赦罪”之说相融合，深深地影响到民众生活，于是形成了每年七月十五百姓都蒸做面羊祭祖上坟的风俗。另一种说法是这种习俗开始于元代末年，据说人们用互赠“面人”传

霍州面塑

递信号。至今，民间有着“七月十五捏面人，八月十五杀鞑子”的说法。

在霍州地区，婴儿满月的时候，一般由姥姥家制作直径达尺余的“囿囿”，即一个圆形面圈上再置放精细的十二生肖的面塑。有的在大“囿囿”里还会有较小的“囿囿”，中间放龙凤或虎

头造型的面塑，名曰“龙凤呈祥”或“猛虎驱邪”。谁来看孩子，便把“囿囿”切一块送给来人享用。

新媳妇过门第一年，娘家要给女儿送“羊羔儿”馒头。旧社会，由于穷困，给女儿送去几个“羊羔儿”馒头，就算尽心了。如今，生活富裕了，一次送给女儿的“羊羔儿”馒头有几十个甚至几百个。馒头造型多样，而且都有寓意。比如“牛羊”象征六畜兴旺，“麦秸集”象征五谷丰登，“石榴”比喻多子多福。

婚嫁迎娶历来是最为隆重的人生仪式之一，娶媳妇俗称小登科。晋北风俗，迎亲之日早上新郎新娘各自吃一对“欢鱼吉兔”，洞房门顶上放一对用红线连在一起的面兔以象征玉兔金缘。兔在此实指虎，是民间镇宅驱邪的护佑之神。

老人们年至花甲，晚辈们惯常要为之祝寿庆贺，祝贺者蒸做漂亮的大寿桃以祝愿老人健康长寿，表达对老人们的孝敬之心。

如此，面塑在人生仪礼中被赋予了一种文化和宗教的意味，因而具有了一种复合的价值，也成为民间文化的重要标识。