

历史人物系列
神话人物系列
三国系列
隋唐系列
西游系列
水浒一百零八将系列

中国 泥塑

CHINESE DOUGH FIGURINES

指尖上的艺术

刘洋 著



中国 面塑

CHINESE DOUGH FIGURINES

指尖上的艺术

刘洁 著

长江出版传媒



湖北美术出版社

行艺者

设计 刘洁 制作

行艺者

前行 守艺 传承

策 划 - 熬 路

责任编辑/书籍设计 - 谢 莹

文字编辑 - 韩荣刚

技术编辑 - 李国新

特约编辑 - 何 琛 熊 裕

摄 影 - 朱英华



请扫以下二维码 一起聊聊手绘 投稿请私信


新浪微博



@Anyway-熬路

微信公众平台



 湖北美术出版社
专业之道 尽精尽微



本书的书名 文字 图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任
法律顾问&投诉热线：027-87679529

图书在版编目 (C I P) 数据

中国面塑：指尖上的艺术 / 刘洁著.

-- 武汉：湖北美术出版社，2017.7（行艺者）

ISBN 978-7-5394-9154-7

I. ①中… II. ①刘… III. ①面塑—工艺美术—介绍—中国 IV. ①J528.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第182266号

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌雄楚大街268号

电 话：(027) 876795359（编辑部）87679525（发行部）

邮政编码：430070

印 刷：武汉精一佳印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：11.75

版 次：2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

定 价：69.80元







独占鳌头
长江非遗博物馆馆藏作品

序

面塑，一种源于我们餐桌主食的艺术，它呈现着人们质朴的追求，以及对生活寄予的美好愿望。

中国人对面的感情可以说是融入血脉骨髓的，在漫长的历史长河中，面不仅孕育了无数美食，还成就了一项精彩的民间艺术。聪慧的中国人在制作精致美味的面食时，基于对食物的崇拜，对生活的感恩，将柔软的面用灵巧的双手塑造成心中崇敬和喜爱的形象，表达对未来的祝福和憧憬。这些作品或是献于天地，或是祭祀祖先，或是祈求美好，或是描摹内心丰富的世界……

“仓廩实而知礼节”，当衣食无忧之后，面凭借其柔软可塑的特性，在人们的劳作生活中慢慢演绎幻化出一种神奇的艺术：面塑。它是“面”不断融入各地人们生活 and 习俗中而结出的文化硕果。

面塑起源于先秦，发展于唐宋；繁盛于明清，经过几千年的传承和发展，面塑艺术不仅在表现形式上丰富多彩，而且在制作工艺和材料甄选上更是十分考究精细。各地逐渐形成独具特色的面塑流派，在艺术表现上呈现出百花齐放的盛况。随着人类科学技术的突破性发展，经过面塑艺人的不断研究和改良，面塑作品的保存问题得到解决，这一来，面塑也开始成为珍贵的艺术收藏品，越来越为人们喜爱和收藏。

湖北武汉，“九省通衢”，地灵人杰，这里是东西南北商业、文化交汇之地。北派面塑的朴实豪放与南派面塑的精致优雅在这里不断融汇碰撞，这里的面塑艺术堪称兼具南北之长：气吞山河的刚劲风骨以细腻的雕琢完美呈现。

面塑师刘洁，更是将这种气质演绎到了极致。他自幼爱好传统工艺美术，十几年前矢志钻研面塑技艺，常到各地寻师访友，用行走采风的方式感悟传统文化的精髓，十几年的艺术经历，让他重新理解了面塑这门传统技艺，并具备了深湛的造诣。他的作品注重人物细节表现，用色独特，工艺细腻，神形兼备。熟悉艺术的人知道，雕刻做的是减法，而塑造讲究的是加法，如果说雕刻师是从糙石中剥离出生命之光，那么刘洁的面塑艺术便是一笔一画、一堆一琢地构筑生命。

欣赏刘洁的面塑作品是件赏心悦目的事，他的题材历来很广，且从不缺乏想象，展现了心中神奇壮阔的东方世界：天龙八部的宏图、四大金刚的震撼、李元霸的威猛、关云长的凛然、吕布的霸气……柔软的面团在一双巧手或搓或捏的塑造下，化身为曹衣出水的柔、脚踏大地的撼、气冲霄汉的凛……一个表情就是一个故事，一尊面塑便是一部春秋。纵观他的面塑作品，不仅继承了传统面塑精髓，更是在传统基础上开拓创新，在面塑的传统魅力与现代雕塑艺术中寻找共鸣，从而深受当今人们的喜爱。

刘洁

目录

序

第一章 中国面塑的发展历史 / 1	第三章 历史人物系列 / 45
一、面塑的起源和发展 / 2	第四章 神祇人物系列 / 55
二、种类和产地分布 / 4	第五章 三国系列 / 67
三、制作工具与工艺流程 / 8	第六章 隋唐系列 / 77
四、面塑与民俗传承 / 12	第七章 西游系列 / 85
第二章 面塑制作步骤详解 / 13	第八章 水浒一百零八将系列 / 93
武圣关羽 / 14	
豹子头林冲 / 24	
双鞭呼延灼 / 28	
菜园子张青 / 33	
母夜叉孙二娘 / 36	
玉臂匠金大坚 / 40	后记 / 172

第一章

中国面塑的发展历史

面塑的起源和发展

种类和产地分布

制作工具与工艺流程

面塑与民俗传承



一、面塑的起源和发展

“面塑”俗称“面人”，它从民间面花食品的基础上发展而来，“面花”“江米人”也属于面塑的一种。面塑是一种以面粉为主要原材料的传统捏塑艺术，是一种纯手工制作但艺术性很高的传统工艺，有民间传统艺术“活化石”之称。面塑经过几千年的传承和经营，可谓源远流长，是中国文化和传统艺术的瑰宝。

面塑艺术历史悠久，但真正起源于何时，已无从考证。2000年前的汉代有相关的文字记载，但无实物佐证。



· 图片来源于网络

面塑故事：诸葛捏面塑 蜀军巧渡江

相传当年诸葛亮七擒孟获，平定南蛮，南疆归服。大军班师时，准备从泸水渡江。江面突然狂风阵阵，浪涛怒涌，挡住了大军回蜀之路。诸葛亮心觉蹊跷，于是向孟获询问原因。原来，蛮地有传说，阵亡的将士们由于不能回家见家人，心生怨念，为了阻挠大军回家，就会在江上兴风作浪。但是想要安全渡江，须用49颗人头祭奠才行。诸葛亮心想，两军交战，已生灵涂炭，战争才结束，还要用活人祭奠，万万不可。是否有变通之计？诸葛亮想了一个办法：用面捏成人头模样洒酒祭江。于是，军中伙夫用牛羊肉做馅，米面做皮，捏出49颗面人头。诸葛亮设案焚香，用面人祭江之后，江面霎时重归平静。于是，蜀军顺利渡江。也缘于此，诸葛亮在民间被奉为面塑行的“祖师爷”。

根据新疆吐鲁番的阿斯塔那发现了唐高宗永徽年间（653年）的面制女俑头、男俑上半身像和面猪推断，面塑距今至少有一千三百六十多年的历史了。

南宋文学家孟元老在北宋汴京回忆录——《东京梦华录》中记载了寒食节做面塑的细节。寒食节纪念介子推，平常百姓家会在头一天用面、枣捏塑成飞燕形状的面塑，再用柳条串起来，插于门楣下，叫“子推燕”。还有的“以油、面、糖、蜜造如笑靥儿，谓之‘果食’”，花样奇巧百端，如捺香方胜之类。若买一斤，数内有一对被甲冑者，如门神之像。盖自来风流，不知其从，谓之‘果食将军’”。说明在宋代，因为商业经济发达，捏面人已经成为民间很受欢迎的活动，甚至被当作节令习俗了。那时的面人都是能吃的，被称为“果食”。

元明时期，面塑渐渐从吃食中分离出来，成为一种民间玩具，就是最早的签举式面塑。

明清时期，面塑整体水平达到鼎盛，已经具有很高的观赏价值和经济价值。面塑艺术开始登上大雅之堂，甚至许多面塑匠人以此为业，活跃于大江南北。





关公

长江非遗博物馆馆藏作品

尺寸: 1.2m × 0.75m × 2.35m

面塑故事：刘墉贺寿献面塑 老王绝艺惊皇城

面塑在清代甚至从民间走进了皇宫，传说与乾隆时的名臣刘墉有关。当时他家有个其貌不扬的伙计老王，一次偶然的机会，刘墉发现老王有一手捏面塑的绝活，捏出来的物品惟妙惟肖，刘府上下人人夸奖，刘墉也赞叹不已。

有一次，刘墉为了给乾隆皇帝送寿礼，大费脑筋。礼物要有心思，又不能太贵重。看着府上老王的面塑栩栩如生，刘墉心里一动，他让老王捏一套八仙贺寿的面塑。

大寿当天，乾隆在大殿观赏大臣们送的寿礼，满面笑容。轮到刘墉献礼时，抬上来一个朱漆描金的大抬盒，大家面面相觑。刘墉不紧不慢，依次取出八仙贺寿的面塑。八仙各具神采，正中还有一个光彩夺目的老寿星。背景造型有亭榭楼台、湖水山石、花草树木，精彩绝伦。皇帝龙颜大悦，对这套面塑爱不释手，群臣也纷纷前来观摩，无不惊叹，而且当场打听作品出自谁之手。

刘墉回府后，将皇帝的赏赐全送给老王，并且鼓励他专门做面塑买卖。老王于是在京城捏起了面塑。因为给皇帝做了寿礼，慢慢有人慕名而来，后来他的面塑越来越火，皇亲国戚络绎不绝。就这样，面塑就从街头小巷走进了紫禁城，声名大噪，享誉四方。

清末，面塑发展达到高峰，出现了大众熟知的面塑名家，以“面人汤”“面人郎”“面人曹”为代表的三个艺术流派最为著名，其次“面人张”“面人李”“面人萧”等面塑大师也名噪一时。当时，北京城的皇亲国戚和达官贵人尤其喜欢面塑，面塑大师纷纷被请入府邸，为他们捏面人。面塑一时倍受追捧。

清代咸丰年间，山东菏泽穆李庄做泥塑的王清源、郭湘云等人用染色的面粉、糯米粉捏面人销售，很受欢迎。

光绪年间，天津出了一位“面人张”，人称“百人张”，捏面人的技艺十分精湛，可惜直到晚年一直没有传人，技艺失传。

民国时，社会动荡，战火不断，人民生活困苦，面塑艺人数量一度萎缩，面塑艺术停滞不前，没有什么发展。

改革开放后，面塑重新受到人们的重视和喜爱。但由于社会的剧变和外来文化的冲击，如今的面塑艺人屈指可数，且水平良莠不齐，延续几千年的面塑艺术已经到了濒临失传的尴尬境地。

二、种类和产地分布

面塑按制作工艺及使用功能可分为两类：一类是用于收藏的面塑工艺品，另一类是可以食用的面塑吃食。

用于收藏的面塑通常用精面粉、糯米粉、盐、防腐剂及甘油等混合后蒸熟，能防腐防裂，然后添加颜料上色，做成彩色面团，再捏制而成；而用于食用的面塑则多用澄粉、生粉等制作成各种造型，再蒸熟定型，然后使用蔬菜汁或食用色素上色制成。

面塑文化经过几千年的传承和演化，从最开始的吃食、生活祭祀用品，到后来发展成为具有艺术性和收藏价值的艺术品的过程中，由于各地的文化习俗不一，面塑也出现各种变化和品类，可谓种类繁多，分布于大江南北，长城内外。这里简单列举几种大众熟知的地方面塑。

山东面塑

山东面塑历史悠久，以菏泽面塑为代表。位于黄河下游的菏泽，古称曹州，常年因为黄河决口水灾不断。老百姓为了能生活下去，只好供奉神灵，祈求风调雨顺，就用面捏成猪羊，代替宰杀的牲畜作为供品。这就是最早的山东面塑的形式了。菏泽面塑艺人走南闯北，早在20世纪20年代菏泽面人就享誉东南亚。菏泽面塑色彩单纯艳丽，造型简练生动，品种丰富多彩，有花鸟虫鱼、十二生肖、人物肖像等种类。



· 李效普作

山西面塑

山西面塑是春节习俗的沉淀物。春节的祭祀活动非常隆重，而精美的面塑就成了其中重要的表现形式。山西面塑造型一般外形整洁、概括，内蕴饱满丰富，既有几何直线形式，又有饱含秦汉遗风的适合纹样。

山西面塑以霍州、忻州、绛州面塑较为著名。

霍州面塑

霍州面塑，含有吉祥的寓意。在春节来临前，农家妇女用自磨的精粉按当地习俗捏制成形态各异的面塑，象征着万事如意、和睦友爱。霍州面塑造型朴实，不过分用色彩去渲染，仅用品红点彩。



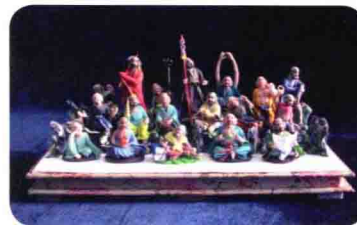
· 图片来源于网络

忻州面塑

忻州面塑，是当地非常有代表性的工艺品之一。其中有一种以胖娃娃为题材的人物面塑，又有一种玲珑小巧，不用颜色点缀、素雅白胖的小面人，还有塑造生、旦、净、末、丑等戏曲人物的面塑，各式各样，五花八门。

绛州面塑

绛州，位于晋南平原，这里盛产小麦，逢年过节人们都会用上等的小麦磨成面粉，捏制出各式各样的面塑来欢度节日。绛州面塑至今仍名手辈出，作为传统工艺品享誉全国。



· 图片来源于网络



河北萧派面塑

“萧派面塑”形成于150年前的清代同治年间。

1864年间，太平天国的首都天京（今南京市）被清军将领曾国荃率领湘军攻陷，一位太平天国的战士为躲避清军搜捕，一路逃难到今河北廊坊。路过萧兴先生家，萧先生心善，搭救了这位受伤的战士。这位落难的战士会面塑手艺，为回报萧先生，在养伤期间教会了萧兴面塑。萧兴知识渊博，他对传统文化和传统艺术有着自己独特的理解，对面塑有较高的悟性，后来就开创了“萧派面塑”。萧兴专注于做面塑二十余年，作品主要用于节庆祭祀。后来在光绪年间来到北京，经常出没于达官贵人的府邸，为其定制节日宴会礼品及祭品。

萧兴的儿子萧老善在父亲的影响下，从小就刻苦钻研面塑艺术，后来将泥塑的技巧融入进来，将面塑艺术提高到专业的高度。在民国时期，萧老善享誉北京城，曾经和泥人张的传人一起，收到徐悲鸿先生到国立北平艺术专科学校（今中央美术学院）任教的邀请，萧老善出于个人原因婉拒了邀请，20世纪70年代辗转到东南亚一带发展。

萧占行，6岁跟随爷爷萧老善学艺，几十年下来，成为蜚声中外的面塑艺术大师，最擅长《三国演义》《水浒传》英雄人物和佛像的制作。他的作品将人物的肌肉、骨骼、毛发、神韵都表现得淋漓尽致，令人叹为观止。萧占行大师是一个有开放意识的面塑艺术家，他觉得面塑手艺濒临失传，是因为保守的传承方式，所以他这一代开始传授外姓弟子，致力于将面塑艺术发扬光大。



· 萧占行作



湖北武汉面塑

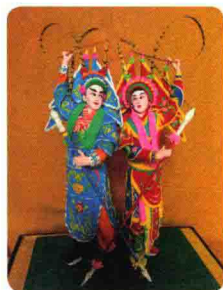
武汉面塑较其他地区面塑发展晚，除了少数本土艺人，武汉的面塑艺人大多数都来自外地如安徽、河南、山东等省，其中以山东居多。湖北省大师级面塑传承人高志和，祖籍山东，20世纪60年代随舅爷学习面塑手艺，走街串巷，足迹遍布大江南北。代表作有《百帝图》《水浒一百零八将》《红楼梦》等，是武汉家喻户晓的面塑名家。民间老手艺人“面人汤”汤有益20世纪60年代初期曾受邀到武汉工艺大楼表演展示面塑，深受当地民众喜爱。

武汉面塑发展迅速，涌现出一批年轻有为的青年艺术家。笔者的面塑作品在传承中国传统面塑的基础上融入现代美



学理念，创新发展，结合现代雕塑技法，灵活运用人体结构学、色彩学、透视学和国画、素描等知识，创作出一些深受大众喜爱的荆楚文化作品。作品风格精美大气、浑厚灵动，在当代面塑艺术界颇具影响，推进了湖北武汉面塑的发展。

近年来，湖北武汉面塑作为中国传统文化，代表湖北省、武汉市多次参与中外文化展示交流活动，有“湖北·武汉台湾文化周”，法国巴黎“中法建交50周年传统艺术展”，以及美国匹兹堡、丹麦哥本哈根、俄罗斯莫斯科、波兰华沙、德国柏林等地的文化艺术交流活动，把中国新面塑的艺术魅力带到世界各地，深受各国人民欢迎。



· 高志和作



· 刘洁作

三、制作工具与工艺流程



· 刘洁的工具“百宝箱”