

A black and white line drawing of a fierce, bearded man, Zhong Kui, in a dynamic pose. He is wearing traditional Chinese armor and holding a sword aloft in his right hand. The drawing is positioned on the left side of the cover, partially overlapping the title.

钟馗 百图

嶺南美術出版社

主編 王 闌 西 副主編 王 樹 村

钟馗百图

主 编 王 闾 西

副 主 编 王 树 村

嶺南美術出版社

(粤)新登字06号

责任编辑 林抗生 黄小庚

装帧设计 林抗生

责任技编 裴裕祥 谢燊贤

书 名 钟馗百图

编 者 王阑西 王树村

出 版 岭南美术出版社(广州市环市东水荫路 11 号 9—10 楼)
总 发 行

经 销 广东省新华书店

制版印刷 深圳嘉年实业股份有限公司

版 次 1990 年 10 月第一版 1997 年 4 月第四次印刷

开 本 787×1092mm 1/12

印 张 10

ISBN7—5362—0549—X

J·537 定价: 62 元

目 录

Contents

序言	王闾西	Forward	Wang Lanxi
略说钟馗画	王树村	A Brief Note on the Paintings Concerning Zhong Kui	Wang Shucun
1 钟馗夜巡	明代·叶澄	Zhong Kui Going on Night Patrol	(Ming Dynasty) Ye Cheng
2 钟馗远游	明代·戴进	Zhong Kui Making a Journey	(Ming Dynasty) Dai Jin
3 柏柿如意	明代·朱见深	Cypress and Persimmon, a Symbol of Good Luck	(Ming Dynasty) Zhu Jianshen
4 天降麟儿	明代·仇英	A Beloved Son Bestowed by God	(Ming Dynasty) Qiu Ying
5 钟馗小妹图	明代·尤求	Zhong Kui's Younger Sister	(Ming Dynasty) You Qiu
6 举花过年	明代·张翀	Raising Flowers for New Year	(Ming Dynasty) Zhang Chong
7 唐进士钟公像	清代·陈洪绶	A Portrait of Zhong Kui	(Qing Dynasty) Chen Hongshou
8 事事如意	清代·萧晨	Everything Goes Well	(Qing Dynasty) Xiao Chen
9 指画钟馗 (册页一)	清代·高其佩	A Portrait of Zhong Kui Painted with Finger	(Qing Dynasty) Gao Qipei
10 指画钟馗 (册页二)	清代·高其佩	A Portrait of Zhong Kui Painted with Finger	(Qing Dynasty) Gao Qipei
11 称鬼图	清代·华岩	Weighing Ghosts	(Qing Dynasty) Hua Yan
12 醉钟馗	清代·金农	The Drunken Zhong Kui	(Qing Dynasty) Jin Nong
13 钟馗训读	清代·黄慎	Zhong Kui Instructing to Study	(Qing Dynasty) Huang Shen
14 钟馗垂钓	清代·罗聘	Zhong Kui Fishing with a Hook and Line	(Qing Dynasty) Luo Pin
15 任尔闲游到醉乡	清代·罗聘	Let Him Be Drunk	(Qing Dynasty) Luo Pin
16 鬼戏钟馗	清代·罗聘	The Ghosts Making Fun of Zhong Kui	(Qing Dynasty) Luo Pin
17 闻酒则喜	清代·方薰	Cheering Up When Smelling the Fragrance of Wine	(Qing Dynasty) Fang Xun
18 梅下读书	清代·方薰	Reading at Plum Tree	(Qing Dynasty) Fang Xun
19 钟馗对镜	清代·方薰	Zhong Kui Looking at Himself in the Mirror	(Qing Dynasty) Fang Xun
20 剑气冲霄汉	清代·余丹山	Zhong Kui's Dashing Appearance with Sword	(Qing Dynasty) She Danshan
21 群童戏判	清代·徐白斋	Children Making Fun of the Judge of Nether World	(Qing Dynasty) Xu Baizhai

22	终南山役鬼图	清代·苏六朋	Zhong Kui Working Ghosts in Zhongnan Mountain	(Qing Dynasty) Su Liu peng
23	钟馗瞌睡	清代·居廉	Zhong Kui Having a Nap	(Qing Dynasty) Ju Lian
24	照人肝胆	清代·居廉	Observing People's Liver and Gall (Judging People)	(Qing Dynasty) Ju Lian
25	醉赏榴花	清代·王素	Enjoying Pomegranate Flower While Being Drunk	(Qing Dynasty) Wang Su
26	温柔乡有伟丈夫	清代·王素	A Strong Man in the Gentle and Soft Place (Among Ladies)	(Qing Dynasty) Wang Su
27	画得钟馗都没骨	清代·赵之谦	It Is Exactly zhong Kui Himself	(Qing Dynasty) Zhao Zhiqian
28	偕妹夜游	清代·钱慧安	Zhong Kui Wandering with His Younger Sister at Night	(Qing Dynasty) Qian Huian
29	跨驴何处觅知音	清代·钱慧安	Where to Find a Bosom Friend by a Riding of Donkey?	(Qing Dynasty) Qian Huian
30	先生大笑鬼长吁	清代·钱慧安	Ghosts Sighing While Zhong Kui Laughing	(Qing Dynasty) Qian Huian
31	福自天来	清代·沙馥	Good Fortune From Heaven	(Qing Dynasty) Sha Fu
32	月夜独酌图	清代·任颐	Drinking Alone at the Moonlit Night	(Qing Dynasty) Ren Yi
33	端阳献瑞	清代·任颐	Blessing from Zhong Kui on the Dragon Boat Festival	(Qing Dynasty) Ren Yi
34	剖鬼图	清代·任颐	Zhong Kui Dissecting Ghosts	(Qing Dynasty) Ren Yi
35	朱砂钟馗	清代·任颐	Portrait of Zhong Kui in Cinnabar Colour	(Qing Dynasty) Ren Yi
36	竹石钟馗	清代·任颐	Zhong Kui, Stone and Bamboo	(Qing Dynasty) Ren Yi
37	读书无用且佯狂	清代·任颐	Pretending to Be Mad Since Studying Being Useless	(Qing Dynasty) Ren Yi
38	钟馗夜游	清代·任预	Zhong Kui Wandering at Night	(Qing Dynasty) Ren Yu
39	钟馗小妹图	清代·任霞	A Portrait of Zhong Kui's Younger Sister	(Qing Dynasty) Ren Xia
40	鬼物何曾避老馗	清代·吴俊卿	Have the Ghost Ever Avoid Zhong Kui	(Qing Dynasty) Wu Junqing
41	美髯钟馗	清代·吴俊卿	Zhong Kui with Beautiful Beard	(Qing Dynasty) Wu Junqing
42	美髯如公	清代·吴俊卿	Such a Bearded Zhong Kui	(Qing Dynasty) Wu Junqing
43	钟进士	清代·倪田	Zhong Kui As a "Jin Shi" (a Successful Candidate in the Highest Imperial Examinations)	(Qing Dynasty) Ni Tian

44	簪花钟馗	清代·余欣	Zhong Kui with Flowers in His Hair	(Qing Dynasty) Yu Xin
45	荐举博学宏词(摹本)	近代·金城	Zhong Kui Proposed for a Title "a learned Scholar"	(Modern Times) Jin Cheng
46	钟馗拜石	近代·张泽	Zhong Kui Worshipping Stone	(Modern Times) Zhang Ze
47	钟馗小像	近代·黄少强	A Portrait of Zhong Kui	(Modern Times) Huang Shao qiang
48	钟馗乐	近代·李凤公	Enjoying Zhong Kui's Entertainment	(Modern Times) Li Fenggong
49	五鬼闹判	近代·汤子博	Fire Ghosts Making Fun of Zhong Kui	(Modern Times) Tang Zibo
50	乌纱破帽大红袍	现代·齐白石	Zhong Kui in Official Clothes and a Shabby Cap	(Contemporary Times) Qi Baishi
51	执斗长啸	现代·徐悲鸿	Zhong Kui Shouting with a Wine Cup in Hand	(Contemporary Times) Xu Beihong
52	钟馗图	现代·关良	A Portrait of Zhong Kui	(Contemporary Times) Guan Liang
53	白衣钟馗	现代·卢芒	Zhong Kui in White Clothes	(Contemporary Times) Lu Mang
54	水墨钟馗	现代·李可染	Portrait of Zhong Kui Painted With Ink and Water	(Contemporary Times) Li Keran
55	袪除不祥	现代·唐云	Zhong Kui Exorcizing Unluckiness	(Contemporary Times) Tang Yun
56	扞虱图	现代·蔡若虹	Zhong Kui Crushing Lice	(Contemporary Times) Cai Ruohong
57	人间有正气	现代·关山月	There Is Righteousness in the World	(Contemporary Times) Guan shanyue
58	绿衣钟馗	现代·赖少其	Zhong Kui in Green Clothes	(Contemporary Times) Lai Shaoqi
59	万般变化真伪多	现代·邵宇	Distinguishing the Sham from the Genuine	(Contemporary Times) Shao Yu
60	丙寅钟馗	现代·程十发	Zhong Kui at the Age of Bing Yin	(Contemporary Times) Cheng Shifa
61	惩恶是行善	现代·黄永玉	Punishing Evil Means Doing Good Deeds	(Contemporary Times) Huang Yongyu
62	怀鬼胎者惧	现代·董辰生	Those Who Harbour Ulterior Motives, Are Doomed to Be Scared	(Contemporary Times) Dong Chensheng
63	钟馗祭天	现代·王玉珉	Zhong Kui Offering a Sacrifice to Heaven	(Contemporary Times) Wang Yujue
64	馗鬼对奕图	现代·范曾	Zhong Kui Playing Chess With Ghost	(Contemporary Times) Fan Zeng
65	钟馗碰壁图	现代·戴敦邦	Zhong Kui Running Up Against Wall	(Contemporary Times) Dai Dunbang
66	须知天下苦人多	现代·马振声	Most People in the World Are Suffering	(Contemporary Times) Ma Zhensheng
67	钟馗小像	现代·陈政明	A Portrait of Zhong Kui	(Contemporary Times) Chen Zhengming
68	山河一望图	现代·刘国辉	What a Beautiful View of Mountains and Rivers	(Contemporary Times) Liu Guohui
69	骑驴进土	现代·林墉	Zhong Kui Riding a Donkey	(Contemporary Times) Lin Yong
70	窥鬼图	现代·林少丹	Zhong Kui Peeping at the Ghosts	(Contemporary Times) Lin Shaodan
71	消夏图	现代·单柏钦	Zhong Kui Passing the Summer in a Leisurely Way	(Contemporary Times) Shan Boqin
72	钟馗立像	现代·张子春	A Portrait of Standing Zhong Kui	(Contemporary Times) Zhang Zichun

73	传说此公能吃鬼	现代·郭述文	Zhong Kui Is Said to Be Able to Eat Ghosts	(Contemporary Times) Guo Shuwen
74	钟馗老矣	现代·丁 聪	Zhong Kui Getting Old	(Contemporary Times) Ding Cong
75	鬼见愁	现代·方 成	Ghosts Scared at the Sight of Zhong Kui	(Contemporary Times) Fang Cheng
76	拒贿图	现代·毕克官	Zhong Kui Refusing Bribes	(Contemporary Times) Bi Keguan
77	马屁精	现代·詹 同	Flattering	(Contemporary Times) Zhan Tong
78	岁暮钟馗	明代·拓 本	Zhong Kui at the Close of the Year	(Ming Dynasty) a Stone Rubbing
79	钧天广乐	明代·拓 本	Zhong Kui Listening to Heavenly Music	(Ming Dynasty) a Stone Rubbing
80	御笔钟馗	明代·拓 本	Portrait of Zhong Kui Painted by the Emperor	(Ming Dynasty) a Stone Rubbing
81	终南仰福	清代·拓 本	Blessing in the Zhongnan Mountain	(Qing Dynasty) a Stone Rubbing
82	永镇家宅	清代·拓 本	Guarding the Family for Ever	(Qing Dynasty) a Stone Rubbing
83	钟馗嫁妹	清代·拓 本	Marrying Off the Younger Sister	(Qing Dynasty) a Stone Rubbing
84	归妹图	天津杨柳青	Seeing the Younger Sister Home	Tianjin Municipality
85	寿比南山	北 京	Longevity	Beijing
86	道经师宝	北 京	With Taoism Seal in Hand	Beijing
87	镇宅钟馗(馗)	河南朱仙镇	Zhong Kui Guarding the Family	Zhuxianzhen, Henan Province
88	引福归堂	广东佛山	Leading Fortune Home	Foshan, Guangdong Province
89	恨福来迟	天津杨柳青	Happiness, Too Late !	Yangliuqing, Tianjin
90	驱邪逐魔	天津杨柳青	Driving out Evil Spirits	Yangliuqing, Tianjin
91	镇宅神判	天津杨柳青	A Divine Judge Guarding Families	Yangliuqing, Tianjin
92	福在眼前	天津杨柳青	Fortune Is at Hand	Yangliuqing, Tianjin
93	喜从天降	苏州桃花坞	Happiness from Heaven	Taohuawu, Suzhou
94	驱邪降福	苏州桃花坞	Driving Away Evil and Bringing Happiness	Taohuawu, Suzhou
95	降福消灾	苏州桃花坞	Bestowing Happiness and Putting an End to Disasters	Taohuawu, Suzhou
96	只见福来	山东潍县	Having Happiness in Sight Only	Wei County, Shandong Province
97	一身正气	天津·邵文锦	All Justice	(Tianjin) Shao Wenjin
98	钟馗嫁妹	天津·张长林	Zhong Kui Marrying Off His younger Sister	(Tianjin) Zhang Changlin
99	钟馗送子	广东石湾·刘 传	Zhong Kui Bestowing a Boy	(Shiwan, Guangdong Province) Liu Chuan
100	引福入堂	广东石湾·刘泽棉	100. Leading Happiness Home	(Shiwan, Guangdong Province) Liu Zemian
101	面塑钟馗	北京·汤凤国	Dough Modelled Zhong Kui	(Beijing) Tang Suguo
	编后记		Postscript	

钟馗百图

主 编 王 闾 西

副 主 编 王 树 村

嶺南美術出版社

序 言

王 澜 西

这是以历代钟馗画集中编辑的一册画集。

1934年我在东京看到了《但丁神曲》画册，以后又看到了鲁迅主持出版的戈哥里的《死魂灵百图》，这两部闻名世界的画册，给了我非常深刻的印象，使我常常想到浩瀚的中国文化和中国美术的巨大成就，应该有这样的人物画作品出版。在我长时间的考虑中，逐渐使我在看了很多中国画之后，特别是看了许多钟馗画之后，我便逐渐认识到中国没有像《但丁神曲》、《死魂灵百图》这一类画集出版，而是过去看到的还不多，如果进一步更多地看到关于钟馗的画，就会解决我想到的这个问题。像钟馗画，如果把它集中起来，加以精选，不仅数量很多，甚至钟馗画的宣扬力主正义、反对邪恶的内容也不亚于《但丁神曲》、《死魂灵百图》的。在有了这个看法之后，我向美术界的朋友说了，首先是和最近逝世的朱丹同志，他非常同意我的看法。以后又和画家李可染、关山月、蔡若虹等同志，美术理论家王朝闻同志也说了，他们不仅同意，还拿出作品和提出意见给予支持。在他们的鼓励下，我又看了许多美术馆、博物馆，又继续征求画家们的意见，他们都很赞成，也愿意拿出作品来支持。

去年初，我又把这个意见征求老友舒群同志的意见，他说：他记得毛泽东同志几次谈过钟馗画是中国漫画。他记得毛泽东同志说过：不过我目睹的现代漫画，大多接受外国的影响多，继承自己的传统少，具有绝多的片面性，夸张的手法，尖锐的讽刺性为其特点，内容主要是针对时事政治性，或可谓之主流派吧？毛泽东同志还说：……中国漫画，根深蒂固，它的起源，究竟自何时？是不是追溯至山东武梁祠的羽兽？！敦煌的飞天？！

《太平广记》说吴道子所画钟馗，我认为这是漫画，至少是漫画的一种。他又举例说：比如鲁迅于《朝花夕拾》后记中所补自绘插图“那怕你铜墙铁壁”的活无常也是漫画的一种，非主流派的大流派。……毛泽东同志又说：因此，漫画有狭义广义之分，单一多样之论。而毛泽东同志呢？他说他主张后者，其归总之点：艺术性。他还强调学习，写生，画人体，速写，素描，掌握专业的基本技术，学习马列主义，提高政治觉悟、思想认识，因为不能悬在半空，总要有个立足点。

毛泽东同志这些关于漫画的谈话，指出了漫画的精髓，阐明了对漫画的见解，他特别对钟馗画的明确归为中国漫画的主流派，对鉴赏钟馗画有

极大的意义。

这许多年来,我看过许多画,其中有中国画和外国画,特别是这几年我看了不少钟馗画,有历史的和现代的,更多的是民间的,主要是绘画以及各种雕塑的作品。毛泽东同志的这些话给了我更大的启发,就是钟馗有各种形式表现,主要有漫画,也有其他非漫画的,我所看到的很多画,是以漫画为主要的。但这许多钟馗画的主体主要是力主正义、反对邪恶,所有钟馗画都表现出他的善良性格和正义行为,很多美术家都喜爱他的善良性格和正义行为,推而广之,历代和现代的画家之所以喜爱钟馗,无论用什么形式表现他,也都在于他的主要思想和他接近民间的性格。尤其是历代艺术家们的作品中和流行的民间年画中,以民族的、人民喜爱的色彩和形式,更充分表现出民族性和人民性,虽然由于历史条件的限制而有些迷信色彩,但这是人民的、民族的愿望!钟馗的形象出于唐明皇的梦吃和画师吴道子的手笔,他既不是鬼,也不是神,是历代许多画家想象中的人物,由于画家们对钟馗的爱慕和景仰及对他的性格的喜爱,又创造性地加以发展,强调了他的正义性和反对邪恶的斗争,由于某些原因,特别是旧历元旦、端午节在民间广泛流传,又加上一层迷信色彩,如果把这些迷信色彩去掉,钟馗画就是非常具有丰富内容的艺术品,也是中国漫画中最丰富、最普及的漫画(其中也有很多不属于漫画)的艺术典型,更是人民群众最喜爱的形象。参加创作这个艺术形象塑造的艺术家最多,他也大大发展中国漫画,她是流传时间最久、观众也最多的漫画,在东方国家中文化交流也是最广泛的。为了继承这一种漫画的民族艺术遗产,为了团结中国画的画家,并进而在今后国际文化交流中发挥更大的作用,特进行广泛地搜集并编辑这本画册。虽然在搜集历代钟馗画和组织现代许多著名画家、收藏家、博物馆、美术馆的作品作了很长时间和作了许多努力,但还不够普及和深入,还没搜集到吴道子的钟馗画原作和珍品。这还希望诸位画家、收藏家,以及全国的博物馆、美术馆继续给予支持,以便本画册再版时更加丰富。

一九八八年春于北京

骑兽过小桥(版画) 明代 戴进

钟馗(版画) 明刊《三教搜神大全》

略说钟馗画

王 树 村

以往，我国绘画题材里的鱼、龙、蛇、判（钟馗），尝被一些讲究笔墨情趣和书卷气、士大夫气的文人画家及收藏家们看作是悬在茶坊酒肆的作品，作者当然也都是凡夫俗子，所以宋、元以后的传世绘画中，多是山水、竹石、墨兰、花卉；鱼、龙、蛇、判之作，确实不多。元朝末年，陶宗仪撰《辍耕录》，其中列画学十三科，有“金刚鬼神、罗汉圣僧”一科，钟馗当属此类，但从元代以后，绘画中的这一科日渐衰落，擅长此一技艺者多是画工艺匠，唯有“钟馗”尚有一些画家取作题材。不过从现存一些文献资料和传世作品来看，作者大都是愤世嫉邪，不满社会现状的牢骚之士。他们无力也不敢兴兵反抗，所以只有手握笔管彩毫图画钟馗，藉以发泄胸中抑郁不平的忿懑之气，聊以自慰。我国善画钟馗者除了素持高义之士外，民间画工中尚不知有多少高手，他们的作品或刻于石上，或镌刻画版拓印出来，作为新年时驱邪除害，祛凶引福的吉利画，粘贴门户或悬之堂上，以迎祥祉。如此看来，钟馗之图无论是画家之作也好，或画工刻印者也好，它确是我国绘画中的一雅俗共赏之题材。所以宋元以降，不少名家留下了珍贵佳作，直至今日，仍有许多画家取此传统题材，推陈出新地画出了寓意深刻，生动有趣的钟馗新样，备受人们欢迎。故尔“钟馗”是我国绘画中一个值得研究的、至今仍有人民大众基础的传统题材。

钟馗的来历

钟馗之说，初见于唐朝张说《谢赐钟馗及历日表》所云：“中使至，奉宣圣旨，赐画钟馗一及新历日一轴……屏祛群

厉，缙神象以无邪；允授人时，颁历日而敬授。”①稍后，有刘禹锡代杜相公《谢赐钟馗及历日表》，云：“图写威神，驱除群厉，颁行律历，敬授四时。施张有严，既增门户之贵；动用叶吉，常为掌握之珍。”代李中丞《谢赐钟馗及历日表》又云：“缙其神象，表去厉之方；颁以历书，敬授时之始。”②以上诸说虽未详叙钟馗形象如何，但从“缙其神象”一语，可证“钟馗”是属于“金刚鬼神”一类无疑。唐末五代十国割据，吴越王钱佐卒，弟钱俶以次立。岁除，画工献《钟馗击鬼图》上，宿将胡进思见之，大悟，知俶将杀己，是夕拥兵废俶，迎俶弟钱俶立。③是为钟馗击鬼驱邪的独幅画始见于史书者。关于钟馗击鬼之说较详，而又叙其缘起较早者，莫若宋沈括《梦溪补笔谈》中所说：“禁中旧有吴道子画钟馗，其卷首有唐人题记曰：明皇开元讲武骊山，幸翠华还宫，上不怿，因疟作，将逾月，巫医殫伎，不能致良。忽一夕梦二鬼，一大一小，其小者衣绛袂鼻，屣一足，跣一足，悬一屣，搯一大筠纸扇，窃太真紫香囊及上玉笛绕殿而奔；其大者戴帽衣蓝裳，袒一臂，鞞双足，乃捉其小者剝其目，然后擘而啖之。上问大者曰：尔何人也？奏云：臣钟馗氏，即武举不捷之士也，誓与陛下除天下之妖孽。梦觉，疟苦顿瘳，而体益壮。乃诏画工吴道子，告之以梦曰：试为朕如梦写之。道子奉旨恍若有睹，立笔图讫以进。上瞻视久之，抚几曰：是卿与朕同梦耳，何肖若此哉！道子进曰：陛下忧劳宵旰，以衡石妨膳，而疟得犯之，果有蠲邪之物，以卫圣德。因舞蹈上千万岁寿。上大悦，劳之百金。批曰：灵祇应梦，厥疾全瘳，烈士除妖，实须称奖，因图异状，颁显有司，岁暮驱

除，可宜遍识，以祛邪魅，兼静妖氛，仍告天下，悉令知委……观此题相记似始于开元时。”以上这一文献是被研究钟馗起源者尝引为最早的资料。钟馗捉鬼图之外，又有《钟馗小妹图》，为后来“钟馗嫁妹”题材之滥觞。按：《钟馗小妹图》始见疑于宋赵叔问，其著《肯綮录》中说：“皇祐中，金陵发一冢，有石志，乃宋宗憲母郑夫人，云有妹钟馗……郑夫人之妹，偶然有此名耳，未必便为擒鬼者。但今人画钟馗，又画一女子于旁，谓之钟馗小妹，其讹至此。”至于“钟馗嫁妹”之图，明代以前未闻有此题材。据俞樾《茶香室丛钞》引文震亨《长物志》云：悬画月令，十二月宜钟馗迎福，驱魅嫁魅。并说“按此知世传钟馗嫁妹乃嫁魅之讹。赵瓯北《陔余丛考》云宗憲妹名钟葵，后世因有钟馗嫁妹图，此说恐非”。俞樾之说不无道理。若按清初张大复所作《天下乐》杂剧，其中有“钟馗嫁妹”一折，清代绘画中的《钟馗嫁妹图》或与此戏演出有关，剧情当在后文述及。从以上资料可知：钟馗最初出现，是随历日表由长安（西安）皇宫大内颁发，为了“驱除群厉”，到了玄宗时，吴道子始画钟馗捉鬼图，五代时，杭州吴越王沿袭上代故事，除夕由画工绘钟馗击鬼图。由此发展到宋代，钟馗已不再是皇宫颁发给臣属之物了，而是每家“岁首贴钟馗于门了”。同时还有“钟馗小妹”、“钟馗移家”，以后更有“钟馗嫁妹”、“恨福来迟”、“驱邪迎福”以至画钟馗抱婴儿，题名“判子得子”（盼子得子）等等。将一个本来只管“除虚耗”之责的钟馗，渐又附上给人间降福赐子的美好愿望。钟馗的出现和发展，反映了人们思想的不断进化。最初只是因畏惧那鬼魅而于岁除悬挂或贴在门上，随着社会发展，科学昌明，人们渐把钟馗人格化，使得钟馗神威减退，人情味加强，如画钟馗移家、钟馗醉酒、钟馗垂钓、得子钟馗……渐与世间豪杰义士相类，其神话传说之色彩日益淡薄，甚至称钟馗为“髯君”、“髯者”。近百年来，由于社会急遽变革，钟馗这一斩杀人间看不到的鬼魅之神，竟演变成消灭民族败类和敌人以及不法之徒的可敬之英雄人物了。

关于钟馗画

唐代吴道子画钟馗图，今已不可得。曾有题吴道子笔的《钟馗小妹图》④，疑是嫁名之作，未必属真，不可凭信。

五代末，画家石恪所作之钟馗，已非唐人题记的吴道子画钟馗之形象，据李唐《德隅斋画品》载：石恪所作《鬼百戏图》，画“钟馗夫妇对案置酒，供张果肴，乃执事左右皆述其情态：前有大小鬼数十，合乐呈伎俩，曲尽其妙。”又有《钟馗氏小妹图》，画一年少妇人，四女鬼相从。是知钟馗题材之扩大，盖由石恪开端。他把岁暮悬挂的驱鬼之钟馗图，变化为钟馗不去杀鬼而与夫人对饮共赏鬼魅表演杂技，又画钟馗役鬼令其共抬小妹出游。这是由于石恪生性不羁，故画笔豪放，构思新奇，扩大了钟馗题材之情趣。其时又有画家孙知微，字太古，性高洁出俗，尝作画寓意，有《雪钟馗》一图，画钟馗“破巾短褐，束缚一鬼荷于担端，行雪林中。想见武举不第，胸中未平，又怒鬼物扰人，擒拿击搏，戏用余勇也”

（见《德隅斋画品》）。因孙知微乃一隐居高士，厌官僚索画，此图或有所指。倘若如是，当是画家藉钟馗以寓意之始。宋代以后，画钟馗者增多，有高益者，涿郡人，曾为太宗（赵光义）之外戚孙四皓画一钟馗，孙遽张于宾馆，或曰“鬼神用力，此伤和重”，嫌其过于文雅。高益闻知，乃睨目夺笔，画一异状者，举石狻猊以击厉鬼。视者惊其劲捷⑤。其后有李雄，北海人，不喜从俗，工画道释，曾为富商高生家画《舞钟馗图》，尤为精粹⑥。以上诸图之原作虽未见流传下来，然而从古人书画评论中则知宋代画家彩笔下的钟馗形式多样，且被鉴赏家收之于画品著录中。元初画家中以龚开和颜辉所作之钟馗最生动，画面也奇谲可观。龚开所作题名《中山出游图》⑦，颜辉之作题为《元夜出游图》，后者写众鬼作小队前导，有鸣金者，有擎大石者，有颠立而欲饮者，有肘瓮而行者，有持枪者，有挥刃者，有舞者，有卓大刀者，有执壶浆者，有捧觞进者，有负椅者，有携琴书笔砚者；钟馗于后，三鬼载之而行，又数鬼拥从；后有张盖者，鸣鼓者，吹笛击板者，诡态异状，各尽形式⑧。元代以前名家绘制的钟馗题材之作除上述诸图外，见于鉴藏家收录的还有五代南唐画家周文矩《钟馗图》二，后蜀黄筌《钟馗氏图》，宋代董源《雪陂钟馗图》二、《寒林钟馗图》二、程坦《钟馗小妹》

二、马远《钟馗月下弹琴》，元代钱选《钟馗图》、王蒙《寒林钟馗》等等。

明清两代画家绘制的钟馗图大都流传下来，现藏在北京故宫博物院、中国美术馆及各地博物馆和收藏家手中。如本图录中所收的明初画家叶澄《钟馗夜巡图》、戴进《钟馗远游图》、朱见深《柏柿如意》、仇英《天降麟儿》等图，清代萧晨《事事如意》、余丹山《剑气冲霄汉》以及罗聘、华岩、徐白斋、钱慧安、沙馥、任颐……名家之作，大都不见著录或辑集成册，尤为可贵的是晚清画家钱慧安绘制的一幅《有钱使得鬼推磨》，画一身着军装，足登皮靴，高鼻曲发的帝国侵略军模样者在推石磨，窗内钟馗手摇纸扇一旁怒目视之。当时清朝政府腐败，帝国主义者掠夺和瓜分中国之势已渐形成，寓居上海的画家钱慧安目睹当时现状，知政府无力抵制帝国主义者经济和炮火之侵略，故借钟馗役“鬼”来发泄仇恨和忿怒之气。不仅此图，钱氏所作其它钟馗题材之画，亦多讽刺之味，可惜存世者寥寥无几！

钟馗画与民俗

钟馗题材的画除了名家之作外，尚有不少民间画工绘制者。画工之作大都刻版刷印，广布城乡各地，印数既多，影响也大，这点是与我国民俗习尚有关。雕版刷印钟馗图始于北宋，神宗（赵顼）“熙宁五年（公元1072年）禁中旧有吴道子画钟馗，上令画工摹搨镌板，印赐两府辅臣各一本，是岁除夜，遣入内供奉官梁楷就东、西府给赐钟馗之象”^⑨。这是道教题材的“钟馗”像，首次刻版刷印的文献记载。不久，开封市上每逢新年也有印卖钟馗图者出现，如孟元老《东京梦华录》里就记有“近岁节，市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符……”的热闹情况，还记有“除夕，教坊河南炭，丑恶魁肥，装判官。又装钟馗、小妹、土地、灶神之类……”。

《东京梦华录》是一部描写北宋时都城开封社会风俗活动的专著，从以上有关钟馗的资料可知，那时宫廷和民间新年贴挂钟馗的风俗已很普遍，同时教坊演员扮演的钟馗、小妹、

判官等“埋祟”活动，与绘画中的“钟馗小妹”和称钟馗又叫“判子”等，都与这一民俗活动有关。金兵攻陷开封，宋室南迁至临安（杭州），新年教坊伶工扮演钟馗、判官的岁时风俗活动和市井“纸马铺印钟馗、财马、回头马等馈与主顾”^⑩的情况，皆与北宋都城开封相同，而“纸马铺印钟馗”反映了钟馗图样就不只一版一式，料产量也相当高。元朝统治者来自漠北，建大都（北京）为首府，风俗习惯多与中原和杭省不同，岁时民俗活动中，故缺有关钟馗的可稽资料。

元亡，明代恢复了前朝的传统风习，北京宫内元旦，“门傍置桃符板、将军炭，贴门神，室内悬挂福神、鬼判、钟馗等画”^⑪。宫内悬挂的钟馗以绢绘制，装裱后嵌在木框上，今尚有遗作存世。清代新春贴挂钟馗图之风俗渐向后移，岁暮活动只有“早贴春联挂钱，悬门神屏对……”，到了农历五月，“市肆间用尺幅黄纸，盖以硃印，或绘画天师、钟馗之像，或绘画五毒符咒之形，悬而售之”^⑫。江南苏、浙一带，则“堂中挂钟馗画图一月，以祛邪魔”^⑬。又据民间传说：蝙蝠夜出，能识鬼魅藏身之处，钟馗因召作助手，故尝伴随钟馗出现于画面。画工并借蝠与“福”字同音，画蝠飞翔于空，则题“福从天降”；画钟馗手持利剑指向一蝠，则题“只见福来”，或题“恨福来迟”，诸如此类之标题，增添了钟馗驱邪迎福的吉祥美意，从而更得到了众多人民之欢迎。就以前收集到的各地作坊刻印的钟馗画，共约五十余幅，其中不乏佳制，本图册所收明清两代各地之印绘品，可见其一斑。其它民间艺术里，像石刻线画、木刻版画、西湖景（洋片）以及风筝、剪纸、面塑、泥塑、木雕、陶瓷等钟馗题材的作品，更是丰富多采，美不胜收，且多出现在岁末或五月初五，可知其与民俗活动之关系。

有关钟馗的诗文故事

自唐代钟馗图像出现，历代不少贫寒有志之士借题抒发自己忧郁之情绪，他们或作词以自况，或题诗以赞叹，或编撰故事、戏曲流传民间，丰富了我国文化艺术宝库。古人诗

词中，除了陆游《新岁》诗中提到“改岁钟馗在，依然旧绿襦”的民间风俗外，其它多见于题画诗中，有些诗词内容，描绘真切，读罢犹如画作披于案前。如元人冯海粟咏《钟馗图》诗：“老馗兀兴二鬼肩，一鬼勃窣袋影悬，一鬼负剑帽带旂，一鬼顶颅双角骈。老馗之妇舆踰跽，其荷舆者鬼婢处，猫抱掌握鬼妾妍，提其衽具雌袂玄。携枕而从服饰鲜，鼠蝎粘缀裤亦然。擎担最缓行李便，鬼之婴孺盛穿联。囊包囊裹琴能仙，瓠壶穹挂呼可怜。揭竿之魅愁攀缘，最后瓮鬼束缚椽。尸而行者犹能前，肌肉消尽骨骼缠……。”⑭诗中描绘的仿佛龚开之《中山出游图》。盛赞钟馗如世上英雄者，莫若唐寅《钟馗赞》，曰：“烈士骨，不可屈；烈士精，久乃灵。瞋尔目，阶可触；正尔心，邪可擒。钦尔风，望尔容，魑魅魍魉咸潜踪，千秋之下真英雄！”《姑妄听之》有题《醉钟馗图》诗，将钟馗描写如市上酒徒，诗云：“一梦荒唐事有无，吴生粉本几临摹，纷纷画手多新样，又道先生是酒徒。”“午日家家蒲酒香，终南进士亦壶觞，太平时节无妖厉，任尔逍遥到醉乡。”反映了清代一些画家尝画钟馗好酒贪杯，人鬼不分而失职的醉像增多。今日犹然。

有关钟馗图画故事在古代美术著作里颇多有趣者，如黄休复《益州名画录》载：“五代时，后蜀主孟昶夜梦一人破帽故衲，庞眉大目，方颐广额，立于殿阶，跂一足曰：请修理之。言讫寢觉。翌日因检他籍，见此古画是前夕所梦者神，故绢穿损画之左足，遂命蒲师训令验此画是谁之笔？师训对曰：唐吴道子之笔，曾应明皇梦，云疔者神也。因令重修此足。呈进后，蜀主复梦前神谢曰：吾足履矣。上虑为祟，即命焚之。”这一故事倘若属实，那么吴道子画唐明皇梦中所见之钟馗，早在五代时已焚毁了。其时又有画家赵忠义，妙于鬼神屋木。蜀主孟昶于每年杪冬末旬，命翰林攻画鬼神者例进钟馗像。丙辰岁（公元956年），忠义进钟馗以第二指挑鬼眼睛，蒲师训进钟馗以拇指剜鬼眼睛，二人钟馗相似，唯一指不同。蜀主问此画孰为优劣？黄筌以师训为优。蜀主曰：师训力在拇指，忠义力在第二指，二人笔力相敌，难议升降，并赐金帛（同上书）。后有郭若虚著《图画见闻志》，于故

事拾遗中有“钟馗样”一则，略谓蜀主得吴道子画钟馗一轴，召黄筌令将钟馗剜鬼目之指改画拇指，黄筌未改，又重摹一幅用拇指剜鬼目者呈进。蜀主看罢问道：“向止令卿改，胡为别画？”黄筌回答说：吴道子所画钟馗一身之力，气色眼貌俱在第二指，不在拇指，以故不敢辄改。蜀主嗟赏之。此则很像从赵忠义和蒲师训画钟馗故事编来。这些故事反映了钟馗题材的画在五代时已很受重视了。

以钟馗嫁妹为题材的绘画，仅见于胡应麟《少室山房笔丛》，云：“画家钟馗嫁妹图亦有因。”然故事不详。清初张大复编《天下乐》传奇，其中有“嫁妹”一折。故事曲折有趣。盖因张大复出身贫苦，寄居于苏州阊门外寒山寺，此戏乃借书生钟馗遭神鬼凌侮，一生不幸而自比，或与“钟馗嫁妹图”有关。故事大意：终南山秀才钟馗有妹名钟媚儿。高祖李渊称帝后，开科取士，钟馗恃才欲试，因途中缺乏路费，得富商杜平赠银及宝剑一口，十分感激，遂把小妹许婚于杜。钟馗过长明寺，因见僧人念经超度亡魂，醉中大骂僧道鬼神骗人欺世，被众鬼弄得面容丑陋。殿试时中进士，但因面丑被黜，钟馗不平，碰阶而死。玉帝知钟有才识，封为“驱邪斩祟将军”。后来杜平朝见高祖李渊，替钟伸冤，高祖追认钟为状元，赐红袍。钟馗念及小妹未嫁，于是身着新袍，亲率众鬼卒执旗锣伞扇，笙箫鼓吹之仪仗，送小妹完姻。关于钟馗题材的民间绘画中还有《五鬼闹判图》，然故事不明。通俗小说《三宝太监西洋记》第九十回有“灵曜府五鬼闹判”之目，内容是说五个因战争而死的鬼在阴曹地府定罪，多获恶报，五鬼不服，乱嚷乱闹，结成团伙，判官见他们来势很凶，站了起来喝声道：“哇！甚么人敢在这里胡说，我有私，我这管笔可是容私的？”五个鬼齐齐地走上前去，照手一抢，将笔夺将下来，说道：“铁笔无私。你这蜘蛛须儿扎的笔，牙齿缝里都是私（丝），敢说个不容私？”这是“五鬼闹判”题材绘画之所本。清末李声振《百戏竹枝词》有咏“跳钟馗”云：“锦繖银鞍簇软轮，灯花影扉绿袍新；终南进士谁魑魅，错认泥梨（即地狱）啖鬼人。”并注曰：“唐人小说有终南不第进士为明皇梦中啖鬼事，今人扮以为戏。”