

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术全集·演具卷 / 曹振峰, 周林生主编. 广州:
岭南美术出版社, 2002.8
(中国美术分类全集)
ISBN 7-5362-2556-3

I. 中… II. ①曹…②周… III. ①民间工艺—工艺美术—
中国—图集②道具—工艺美术—中国—图集 IV. J528-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 027645 号

中國美術分類全集

中國民間美術全集

演 具

中國民間美術全集編輯出版委員會編

出 版 嶺南美術出版社
發 行 (廣州市水蔭路 11 號 9、10 樓 郵編 510075)

經 銷 全國新華書店
製 版 廣州偉龍印刷製版有限公司
印 刷 深圳寶峰印刷有限公司

2002 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷
開 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 21 印張
印 數 1500 冊
ISBN 7-5362-2556-3
定 價 350 圓

致 謝

本卷的編選和拍攝工作，承蒙以下單位和人士的支持，謹此致謝。

論文作者

曹振峰 薄松年 周林生

專題概述及圖版說明作者

(以專題編排順序署名)

周林生	余大喜	胡建國	張懷璞	顧樂真	郭一梅	陳運光	于 一
顧樸光	沈福馨	楊榮生	黎 方	石 宏	張一凡	李福順	張朝暉
朱煌年	林瑞紅	李寸松	季桂芳	亦宛然	掌中劇團	楊堅平	羅坤馨
廉振華	薄松年	郭志成	王宏聲	史沛鴻	王寧宇	張茂才	侯丕烈
馬德昌	李鴻文	趙繼光	魏革新	劉季霖	王今棟	張 朗	曹振峰

作品拍攝者

(以所攝作品編排先後順序署名)

曾憲陽	吳仕忠	肖順權	更 生	徐小艾	沈福馨	余大喜	顧建國
劉中岳	何緒成	張 鷹	張懷璞	王 非	侯榮華	黃小強	沈 宇
楊堅平	林瑞紅	朱煌年	王志民	魯忠民	周林生	萬 寅	趙晉龍
		魯曉明	盧援朝	郭 青	田傳俊		

以及所有給予支持的單位和人士。

編 者

中國民間美術全集

演具

中國美術分類全集

中国美术分类全集

嶺南美術出版社

中 國 美 術 分 類 全 集

中 國 民 間 美 術 全 集

演 具

名譽主編 曹振峰

執行主編 周林生

嶺南美術出版社

《中國民間美術全集》編輯委員會

(以姓氏筆畫為序)

顧問 王樹村 李寸松 李綿璐
馮真 張竹 張道一
曹振峰 靳之林 薄松年

主編 程大利

副主編 伍先華 周林生 高雲
奚天鷹 劉叢星

編委 于濊波 王肇達 王興吉
王樹村 伍先華 朱成梁
李寸松 李功一 吳克群
余亞萬 周林生 高雲
奚天鷹 唐緒祥 曹振峰
程大利 程征 楊海平
薄松年 劉叢星 盧浩
謝耿 蘇旅

本卷名譽主編 曹振峰 執行主編 周林生

凡 例

- 一 《中國民間美術全集》是《中國美術分類全集》的一個部類，分編為《繪畫》、《雕塑》、《剪紙》、《玩具》、《演具》、《飾物》六卷。
- 二 本書為《演具》卷，輯入各地民間面具、木偶、皮影精品三百餘件。并附有表演場景等照片一百餘幀，以再現演具的民間文化背景。
- 三 本卷分面具、木偶、皮影三部分。各部分有序文，概述該類藝術品的淵源、沿革、分類、分布、內涵、功能和造型風格等內容；各部分的圖版按地域漸次展開，每個地區有短文綜述該地區的品類、作品概況及文化背景；每件作品的時代、尺寸、質地、徵集地址和該演具所飾演的角色、風格特徵等則于分圖說明中儘量予以介紹。

目 錄

凡例	7
國風有形 《中國民間美術全集》總序 張道一	11
面具	13
中國民間面具概說 周林生	15
安徽儺戲面具	28
江西跳儺面具	32
湖南儺戲面具	39
湖北儺願戲面具	52
廣西師公戲面具	55
甘肅社火面具	60
白馬藏區“曹蓋”面具和十二相面具	64
四川陽戲面具	75
貴州“撮泰吉”面具	77
貴州儺堂戲面具	82
貴州地戲面具	99
雲南端公戲面具	113
雲南關索戲面具	119
藏區“羌姆”面具	123
西藏藏戲面具	131
木偶	143
異彩紛呈的傳統木偶藝術 薄松年	145
福建泉州木偶	152
福建漳州木偶	162

福建福鼎木偶	174
浙江泰順木偶	178
台灣布袋木偶	180
廣東潮州鐵枝木偶	184
廣西提綫木偶	188
四川杖頭木偶	190
河南靈寶木偶	192
河北吳橋扁擔戲	194
河北晉州杖頭木偶	198
北京木偶	203
山西杖頭木偶	207
陝西郃陽木偶	209
甘肅慶陽木偶	213
皮影	223
中國皮影藝術漫議 曹振峰	225
陝西皮影	237
甘肅隴東皮影	260
青海皮影	280
山西晉中紙窗影和晉南皮影	282
河北冀東皮影	289
北京皮影	296
天津薊縣皮影	306
遼寧皮影	310
黑龍江皮影	314
河南皮影	316
湖北皮影	320
四川皮影	322

國風有形

《中國民間美術全集》總序

張道一

人類創造文化一開始就是精神與物質並重。人的自身經驗證明，物質生活與精神生活必須協調發展，任何一項都不可缺少。就藝術來說，每個人都是藝術的創造者，都在按照自己的興趣、喜好和需要從事藝術的活動，儘管這種活動一開始是幼稚的、粗糙的，可是大家都在自發地做，從中得到一種“自娛”的快樂，有的在實踐經驗中也將藝術提高了。當人類在社會上分出了階層，一部分人要為另一部分人服務的時候，那為人服務的一部分人中便有的成為專門從事藝術的人，以取悅於他所服務的對象，也就是“娛他”。在這時候，藝術也分出兩個層次——勞動群眾自娛的和將藝術用來娛他的。前者帶有業餘的性質，後者則帶有專業性。專業性的藝術雖然高于業餘的，但它是在這基礎上發展起來的，這種關係已經延續了數千年，並且仍將繼續存在下去。

每個國家和民族都有自己的歷史，並積累起本國本民族的文化。正如以上所說，文化又有不同的層次，形成了各自的特點，其中的藝術不僅最有特色，也最為活躍。當人們敞開心扉，表述自己的喜怒哀樂時，往往是通過藝術的形式。因而藝術最能夠反映出廣大人民的生活和心態。所謂“陽春白雪”和“下里巴人”，雖是指音樂而言，實際美術也是如此。由此說明在藝術的層次中有高下之分，即所謂“其曲彌高，其和彌寡”。這種關係也可解釋為高雅與通俗、上層與基層的區別，基本上也就是民間藝術與專業藝術的關係。

我國民間藝術的作者主要是廣大農民、牧民和手工藝人，不僅因為民族眾多、人口眾多、地域廣大，其藝術的形式也繁雜多樣，實用與欣賞兼有，並表現出強烈的地方色彩。民間美術是民間藝術的一個重要門類，它以造型為主，訴諸人的視覺官能。由於視覺藝術的載體品類眾多，特別顯得絢麗多彩，幾乎使用了所有的天然特質材料來塑造形象，無處不表現出勞動者的智慧和才能。他們絕大多數沒有經過專門的藝術訓練，從事藝術活動完全出于自發，為了表達自己的情感和生活的需要，所以無拘無束，不帶任何藝術規範上的框框，頗有“放手直幹”的味道。雖然有的作品顯得稚拙、粗獷，不合藝術的“常規”，但是從不矯揉造作，反而透出了質樸、率真，表現出淳風之美。不論從內容到形式，都反映了一種美好的追求、對生活的熱愛、對鄉土的真情、對理想的追求、對幸福的祈望。並由此體現出一種樂觀、向上的精神，形成了我們民族的風貌和民族的氣派。

三千年的農業社會造就了樸實的農耕文化。男耕女織和自給自足的生活模式也形成了相應的觀念。在封建社會時代，“三從四德”本是對婦女的一種歧視和束縛，然而民間“女紅”(女功、婦功)便是古代規定下來的“四德”之一。頗有意味的是，政治上的束縛轉化成了藝術發展的有利條件。且不談歷史的功過，民間藝術在我國的普遍發展並取得相當高的成就，是與此相關聯的。這是歷史的事實。雖然有人說過去的農村婦女大都未受過教育，更沒有受過現代型的專業藝術教育，藝術在她們手上怎能發展得很高呢？要知道，這是上千年的文化積澱，就像古代的畫家也不曾受過系統的藝術教育一樣，在長期的磨煉中同樣能夠達到一定的水平。在那個時代，幾乎所有的少女到七八歲時都要開始動刀動剪、操針弄綫。她們在實際的氛圍中受到熏陶，產生興趣而有所追求；母教女，姊教妹，周圍幾十里的親友們相互交往，形成一個大範圍的切磋藝術的活動空間。就以剪紙來說，它的發展軌迹是從刺繡花樣到“窗花”等室內裝飾。刺繡花樣的產生與傳播也有兩條綫：一條是專業剪花藝人的作品，他們多是在城鎮中設攤賣藝的男性；另一條綫便是農村婦女。在方圓幾十里的若干村莊內，總有幾位剪紙的高手，年輕的“巧姑娘”、“巧媳婦”和老年的“花姆”(福建沿海對剪紙老人的尊稱)。從她們那裏求得花樣，初學者照着剪，會剪者邊剪邊琢磨，有可能改動一朵花兒或者兩片葉兒，那些悟性高、手剪活的年輕人從中得到啓發，索性另外剪出了新花樣。這是一個帶有歷史性的和集體性的創作過程，而且是在一個地區內完成並逐漸上升。所以看一個地區的剪紙，有些作品大

同小異，幾乎找不出原創者是誰。

確實，在民間藝術中蘊涵着一種人間的真美，那是在美學書中找不到的。不僅是在作品本身，還包括作者與作品的關係、藝術的目的、審美的要求、人與人之間的和諧，以及創作本身的方法、技巧和相關的素養等。1998年我寫過一篇文章，題名為《中國民藝學發想》，提出了一些設想和具體問題。如關於民藝的定義和內涵，民藝的研究宗旨、對象、分類、方法以及比較研究等。近十五年來的研究證明，不但可以確立，而且在內容上擴展得很大，有許多涉及到藝術的基本原理和一般創作上長期爭論不決的問題，在民間藝術上都能得到解釋。原因也很簡單，就是民間藝術的創作比較單純，沒有社會上若干非藝術因素的干擾，反映在理論上就容易看得清楚。所謂“猴體解剖是人體解剖的一把鑰匙”，其原因正在於此。

建立中國的“民藝學”不僅可以解決許多藝術的理論問題，對認識民間藝術自身的特質和價值也必將會起深化的作用。長期以來，社會上包括在藝術界歧視民間藝術的迂腐思想非常嚴重，所謂“不登大雅之堂”，不僅是舊文人的陳舊觀念，也影響了其他不少人。這是我國文化發展不平衡的一個重要原因。

雅俗之爭是歷來文人議論的一個焦點。有些自詡為雅士的人看不起民間的藝術，以為那些來自鄉間的東西粗、俗、野、土。殊不知，“粗”者不一定是粗陋草率，“俗”者不一定是俗不可耐，“野”者不一定是野鄙無馴，“土”者不一定是土頑愚鈍。民間藝術的高超在於質樸和淳美，因而在技巧上也往往會出現驚人的效果。西方的藝術家稱贊中國畫的畫魚，魚在畫面上優游自得，並沒有畫出水來，假若真要畫水，魚兒也就看不見了。這是中國人的傳統思維。民間畫蓮花，固然有浮在水面上的蓮葉、蓮花、蓮蓬，以及圍繞於花的蜻蜓、蝴蝶等；有趣的是，那花葉可直接通向水中，連着藕、圍着魚，同樣是不畫水。這使我們想起了“江南可采蓮”的古詩來，那種奇格回轉，令人回味無窮。

圓滿、祥和、吉慶、福祉，表現出中國人共同的心理要求，民間年畫藝人的創作口訣中有“畫中要有戲，百看不膩”，“出口要吉利，才能合人意”的話，也說明藝術怎樣才能適應大眾的要求。長期以來，從畫理到畫法，從構圖到配色，可說形成了一套較完整的經驗，有待於深入研究、發揚光大。

古代稱民間歌謠為“風”。民歌出自勞動者，所謂“勞者自歌”，通過民歌抒發他們的情感。《漢書·藝文志》：“故古有采詩之官，王者所以觀風俗，知得失，自考正也。”《詩經》三百篇，其中有多半被稱為“國風”，即“十五國詩”的民俗歌謠。朱熹《詩集傳》說：“國者，諸侯所封之域；風者，民俗歌謠之詩。謂之風者，以其被上之化以有言，而又足以感人如物，因風之動以有聲，而其聲又足以動物也。”關於古代采詩(采風)的制度，雖然有人提出了懷疑，甚至認為“國風”也不全是民歌，但至少承認有一部分是民歌。這就足以說明，早在兩三千年之前人們已對這種民間藝術加以重視，並經孔子的整理成為儒家的經典。

民歌為“民俗歌謠之詩”，而被視為“國風”；那麼民間美術則是無聲的詩、有形的詩，也是一種“國風”。這是很值得珍重的一宗民族文化財富。對於在大眾生活中已經消失了的東西，還能夠見到少數的鳳毛麟角，應該視為重要的文化遺產；對於仍然見於大眾生活之中的應該視為活的傳統。我們必須清醒地認識到，今日之民族文化發展，已由過去的自發性進入到自覺性的時代。對於一個偉大的民族來說，傳統文化的厚積是好事而不是壞事，應該繼承發展，使其延續下去，最低是保住傳統文化的“火種”，不致熄滅和中斷。因為在傳統文化中保存着高貴的精神品質和優秀的基因，一旦發揮出來，將會形成無窮的力量，其意義是深遠的、無可估量的。

面 具

中國民間面具概說

周林生

在現代文明人面前，一個木雕的面具，除了引起某種審美快感和對歷史陳跡的朦朧追憶，並不存在更多的實用價值。這說明面具已經喪失了它原本的作用和地位。歷史上却不然，在浩瀚的史籍中，對面具的稱呼就不下二十種。俱、象（相）、顛面（顛頭）、拔頭（鉢頭）、大面（代面）、假面、幻面、裝面、鬼臉、臉子、臉殼、神面等等，全是面具的別名；在甲骨文和鐘鼎文中，曾有過被專家們考為“魑”的象形字：，都有明顯的人戴面具的造型特徵。^[1]爾後，在各朝各代的史籍、詩歌、散文及方誌中，均不乏關於面具及使用面具的記載。自商周以來，以戴面具為其主要特徵的儺祭、儺舞及由此發展而成的儺戲，相沿至今，其覆蓋面之廣，規模之盛，延續時間之長，可謂文化史上一大奇觀。

面具，曾經在世界範圍內與人類共存了數千年的歷史，面具曾經在人類文明發展史上產生過深遠的影響，這就是學術界所指的“面具文化”。

就面具的應用功能考察，歷史上曾經出現過狩獵面具、圖騰面具、儺儀面具、隨葬面具、征戰面具、成年禮面具和百戲娛樂面具等種類。若將面具的功能和形式延伸，還可以分列出一類供奉面具（如辟邪用的“吞口”，插圖一）。

世界上所有古老的民族，應該都有過製造和使用面具的歷史。我國貴州省安順地區現存的地戲面具，據估算不下萬枚^[2]，由此可以推想到中國歷史上曾經存在過的龐大得驚人的面具數字。

如果將各個歷史時期的面具收聚在一起，我們會看到人類在不同的文明發展階段，怎樣代代相襲而又不斷地變幻着自己的面孔，從蒙昧時代的滔滔洪水中走來，走過危機四伏、多災多難的泥沼，直到踏上現代文明堅實的“彼岸”，才依依不捨地取下面具，露出本來面目，大着膽子直視展現在眼前的茵茵綠洲。實質上，面具是深受壓力，深感自卑的人，刻意改變自己的面目或屬性，變“我”為“非我”的一種自衛，逃遁或進攻的手段，一種調和人與自然之關係的交際方式，一種形而上的純精神的萬能武器。直到人的自卑感逐漸消失，面具才慢慢演變成娛樂工具。我們從各個時代面具的排列中可以窺見一條人類生存心態的發展軌跡，一條人類世界觀的發展軌跡，一條人類審美觀

插圖一 吞口 甘肅文縣

插圖二 法國拉斯科岩畫“鹿角巫師”(摹本)