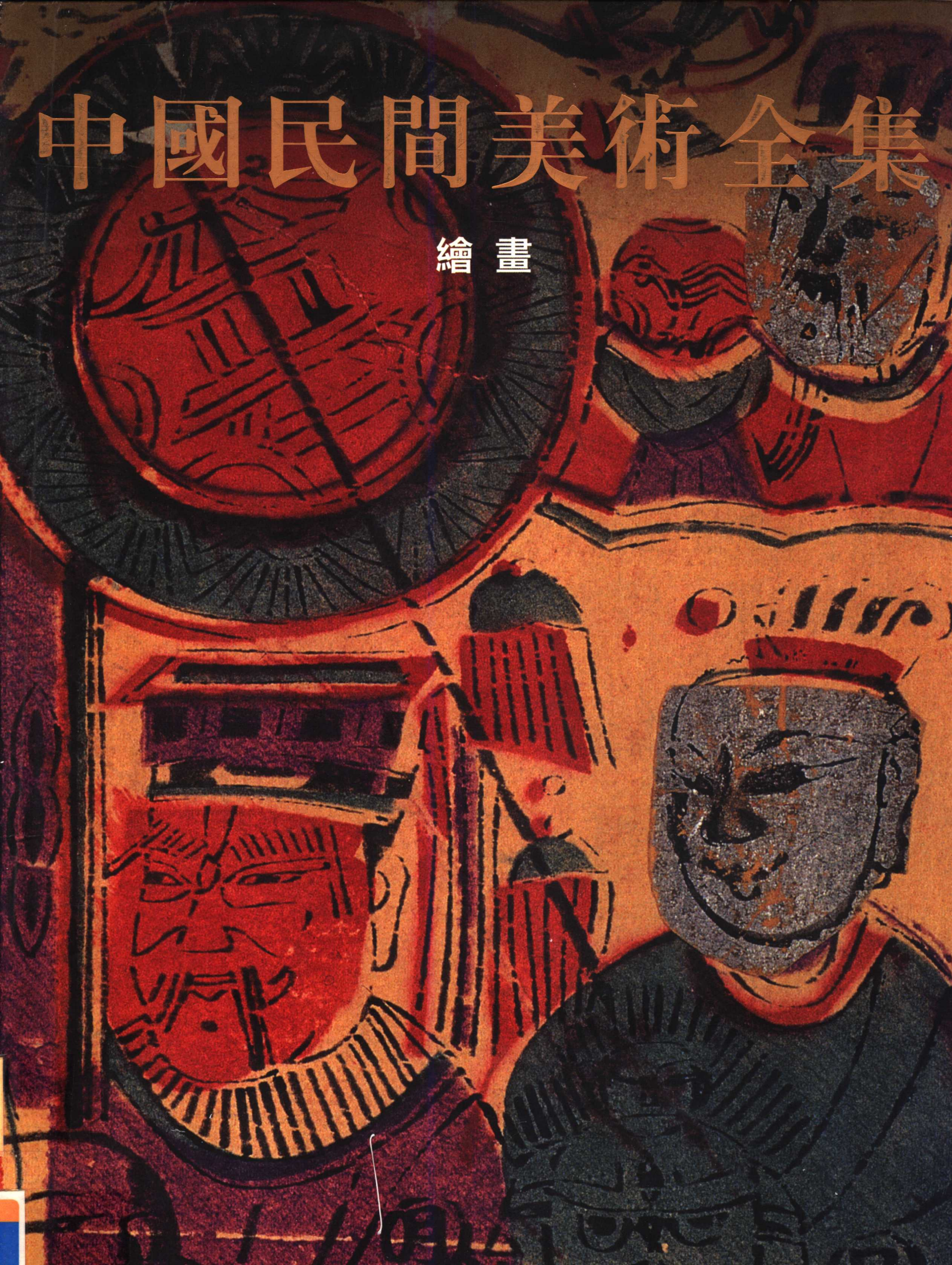

中國民間美術全集

繪畫

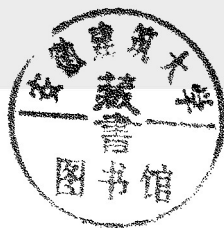

中 國 美 術 分 類 全 集

中國民間美術全集

繪 畫

王樹村 主編

吉林美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术全集·绘画卷 / 王树村主编. — 长春:
吉林美术出版社, 2002.8
(中国美术分类全集)
ISBN 7-5386-1418-4

I. 中… II. 王… III. ①民间工艺—工艺美术—
中国—图集②绘画—作品综合集—中国
IV. J528-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 100550 号

中國美術分類全集

中國民間美術全集

繪 畫

中國民間美術全集編輯出版委員會編

出 版 吉林美術出版社
發 行 (長春市人民大街124號 郵編130021)

製 版 吉美雅昌彩色製版有限公司
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册
ISBN 7-5386-1418-4
定 價 350圓

《中國美術分類全集》領導工作委員會

總顧問 鄧力群
主任 王忍之
副主任 龔心瀚 于友先 劉忠德 房維中 劉積斌
常務副主任 許力以
委員 啓功 廖井丹 高明光 張文彬 謝辰生

《中國美術分類全集》總編輯出版委員會

總編輯 啓功
常務副總編輯 趙敏
副總編輯 部宗遠 張國生 程大利 劉建平
委員 (以姓氏筆劃為序)
于永湛 王朝聞 王樹村 王琦 艾中信 朱家緝 朱誠如 朱述新
沈鵬 李學勤 李書敏 李朝成 李新 吳成槐 吳尚之 吳鵬
金維諾 林文碧 段文傑 俞偉超 部宗遠 馬承源 奚天鷹 啓功
寇曉偉 張竹 張國生 張晨光 張小影 常沙娜 許力以 鄒書林
程大利 楊伯達 楊牧之 楊新 楊純如 趙敏 鄧白 樓慶西
劉建平 劉慈慰 樊錦詩 閻曉宏 蘇士澍 羅哲文

一九八六年至二〇〇〇年期間曾任《中國美術分類全集》領導工作委員會、

總編輯委員會的副主任、總編輯、副總編輯及委員名單如下：

領導工作委員會副主任 吳作人 劉杲
委員 袁亮 張德勤 邵宇
總編輯委員會總編輯 邵宇
副總編輯 陳允鶴 楊瑾 龔繼先 劉玉山 吳士餘
委員 古元 王伯揚 宋鎮鈴 林瑛珊 周誼 姚鳳林 陳宏仁
孫振庭 清白音 趙志光 趙貴德 劉振清 謝稚柳 關山月

前 言

啓 功

中華民族的文化，從時間久遠來講，已有五千多年歷史，這是中外人士都知道的；從覆蓋的面積來講，可有若干萬平方公里的區域，也是中外人士都已看到的；若從它的構成因素來講，恐怕瞭解的人士就比較不太多了。

無論研究中華文化史或欣賞由此文化所構成的美術品的人，沒有不驚嘆它的燦爛、豐富而有應接不暇之感的。如果探討其原因所在，就會理解到絕不可能僅僅是某一時代、某一地區、某一民族所能獨自創造完成的。中國是個多民族的國家，各族之間自古即隨時隨處，互相習染、互相融合，才有現在所見的驚人燦爛的文化及其成果。

世界歷史上有不少幾千年前已建立的文明古國，但至今已不存在或雖仍存在却曾中斷過一段時間的并不少見。而我們中國則綿延數千年歷史未曾中斷，甚至某個事件的日期，古史書上的記載可以和出土文物銘刻相吻合。中國的歷史長河中，雖也曾有些小段為某些兄弟民族掌了政權，但他們都是中華民族大家庭的組成部分，沒有割斷中華文化傳統，所以說中華文化是五千多年綿延未斷的文化，可稱當之無愧的。

幾年前，中央宣傳部組織了衆多的文化、文物工作的專家，編成《中國美術全集》六十大冊。出版以來，讀者眼界大開，這六十冊書起到了現有的任何博物館及任何文化藝術史的論著都無法取得的對人民的啓發、教育作用。事實很簡單，無論哪個博物館、哪部研究、介紹這類學術的著作，都不可能同時擁有這些陳列品和實物的直觀插圖。凡有過閱讀、研究這類書籍的人都知道，讀千百字的文字說明，不如看一眼實物，那麼能一次瀏覽這些圖片，豈不“勝讀十年書”！

現在我國文化、教育事業隨着經濟的發展而不斷地擴充、提高。文史書籍的搜集、重印，以及從種種角度加以整理傳播，已取得普及與提高的極大效果，而美術方面也不容無所擴展、充實。由於原六十冊的內容難以盡納各個時代的代表作品，而且新發現的文物珍品也有待補充。更有些近、現代的優秀作品，反映中國文化藝術新發展的，過去還未及選編，現在亦應納入。於是領導上再次組織群力，在以前六十大冊的基礎上翻成幾倍，編為《中國美術分類全集》，預計約有三百餘冊。這部新編巨著中，藝術種類雖然變動不大，但在每一種類中并非紙數量加多，重要在盡力增加具有代表性的名品。

本書所收各類藝術名品，以國內、境內公、私所藏為主，國外、境外藏品中最重要的名品具有代表性的，也酌量收入。至於近期最新發現以及最近出土的，由於編輯印刷工序關係未及補充，俱有待於續編工作。

這部巨著成書，我們雖然足以自慰，但從中華文化中美術類的全部來說，還有很大的距離，希望本書的讀者，尤其是在世界的廣大專家，能把它看成是中華文化中美術部分的扼要介紹，才較符合實際。現在我們全體工作人員共同敬願廣大讀者予以指正！

一九九七年四月

《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 于濺波 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

本卷主編 王樹村

副主編 宋紅雨

凡 例

- 一 《中國民間美術全集》是《中國美術分類全集》的組成部分，按傳統民間美術的品類分編為《繪畫》、《雕塑》、《剪紙》、《玩具》、《演具》、《飾物》六卷。
- 二 本卷為繪畫卷。入選的民間繪畫，基本按繪刻年畫、民俗版畫、畫工字畫、水陸畫、塑神秘譜、神佛唐卡、玻璃瓷畫、燈屏絹畫及諸般雜畫為序排列，并注有作品名稱、製作年代、尺寸、產地等。
- 三 本卷內容分為總論、分論、圖版及圖版說明。在編輯體例上，本卷力求圖文并茂，使之內涵豐富、生動可讀。

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并重。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，以取悅于他所服務的對象，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，並積纍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綉花樣到“窗花”等室內裝飾。刺綉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，百看才不膩”，“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，應該繼續發展，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。

本卷工作人員

責任編輯

王興吉 李功一

封面設計

盧浩 王肇達

裝幀設計

李功一

電腦製作

黃磊

責任校對

王岩 吳燕

責任技編

趙岫山

目 錄

前言	啓 功	
總序	張道一	
總論	王樹村	1
繪刻年畫		13
圖版		
芙蓉百吉	壽添福祿	17
富貴燈雲		18
萬年如意		19
柳下垂釣	王質觀棋	20
松石二友	牧童橫笛	21
深山打柴	江邊釣魚	22
琴中訪友	棋中不言	23
牧童春樂	遙指杏花	24
當年七夕	耕讀傳家	25
日出東海	德道成真	26
海岳烟霞	富貴長春	27
梨花雪燕		28
安居樂業		29
博古花卉		30
博古花卉		31
仙山古寺		32
西山圓明園		33
携琴訪友		34
杏花村圖		35
漁樵耕讀		36
碧雲寺圖		37
俞伯牙操琴		38
桃園問津		39
夜宴桃李園		40
漁家樂		41
加官進祿		42
瑞雪豐年		43
琴棋書畫		44
士農工商		45
百姓搶當舖		46
調箏圖		47
撫琴圖	竹林七賢	48
草船借箭	提親受辱	49
龍鳳配		50
博古屏條		51
靈臺同樂		52
姑蘇闔門外		53
放鶴亭圖	四孚山	54
八大錘	鄱陽湖	55
忠義堂		56
清河橋		57
長恨歌		58
黃崇嘏		59
黃崇嘏		60
狩獵圖	再生緣	61
瑤池祝壽	仙女牧虎	62
雙鯉圖	大敗鬼子真圖	63
火輪炮趕的急	孫夫人彰化大勝	64
增大元帥誓滅俄兵		65

上洋滅匪	66
南京得勝圖	67
太師銜劍	68
民俗版畫	69
圖版	
四方進寶	77
駱駝進寶	78
財門圖	79
佛說往生淨土神咒	80
念佛往生西方公據	81
太乙慈尊	82
冥衣冥錢	83
蠶母圖	84
賜福財神	85
五路大神	86
竈君 玄壇	87
五雷府	88
路頭	89
竈界	90
五路大神	91
招財進寶	92
蠶花茂盛	93
土地公公	94
南極仙翁 西池王母	95
天地龍車	96
造酒仙翁	98
管庫之神 水夫之神 本命星君	99
十代名醫	100

月宮神馬	101
天神賜福	102
貴人指引	103
百貴人 百馬圖	104
甲馬	105
冥衣	106
媽祖神像	107
聖二媽 三姑娘	108
大成至聖先師孔夫子	109
金龍四大王	110
鎮宅神判	111
獨座竈君	112
三頭竈王	113
亘古一人	114
獨座財神	115
關公財神	116
倉公倉母	117
觀音菩薩	118
觀世音秘錄	119
天地三界牌位	120
天池山圖	121
梅瓶消寒圖	122
紅樓夢四圖	123
吳王采蓮	124
唐王游月宮	125
水滸紙牌	126
白蛇傳紙牌	127
小五義	128

明季賢佞之圖	129
耶穌降生	130
畫工字畫	131
圖版	
畫龍飛去	135
群子鬧判	136
歲朝吉慶圖	137
福祿壽喜	138
瑞雪嬰戲	139
盲人相鬥	140
請醫圖	141
雛鷄圖	142
蔬果圖	143
駿馬圖 長鬃馬	144
赤兔馬 奔馳馬	145
元夜賞燈	146
除紅消夏	147
賞菊聽曲 品茗評雪	148
蓮香 巧娘	149
水災	150
鞏仙 胡四娘	151
花神	152
蘇武牧羊	153
漁樵耕讀	154
名士花鳥	155
七美圖	156
戲園真景	157
旗人過年	158

高躡會	159
萬壽山過會圖	160
京師西山全景	161
錦上添花	162
鳳毛麟趾 鶴筮龜齡	163
松風閑放鶴 花雨夜鳴琴	164
父子協力山成玉 兄弟同心土變金	165
白蓮座上現如來 紫竹林中觀自在	166
水陸畫	167
圖版	
黃帝聖像	173
文昌帝君	174
十王圖	175
元君玉像	176
義薄雲天	177
立杵羣馱	178
二郎神像	179
青龍之神	180
青龍之神	181
溫瓊 關羽	182
斗母元君	183
文昌帝君	184
龍君 張天師	185
三官地神衆	186
三官天神	187
十方諸佛 十地菩薩衆	188
水府十二潮真	189
諸天神將 諸天聖衆	190

墮胎產亡嚴寒大暑孤魂衆	191
往古儒流賢士丹青撰文衆	192
塑神秘譜	193
圖版	
道觀四站神	199
宮女 天神	200
月神 日神 天王	201
六丁六甲	202
六丁六甲 二十八宿	203
二十八宿	204
二十八宿	205
扁鵲 王叔和 朱丹溪	206
吳道子 柳下惠 文昌帝君	207
山神 牛王 馬王	208
武道 浴神 宅神 西岳 北岳 東岳	209
喜神 櫃神 二郎神	210
天尊 公輸子 關聖帝君	211
岳夫子	212
藥王	213
財神	214
如來佛 地藏王 閻羅天子	215
沈生	216
神佛唐卡	217
圖版	
招財利市仙	223
東山安民靈帝	224
本境山神土地	225
掌咒詛盟王神	226

總聖解厄	227
佛母 勝樂金剛 祖師 藏佛三百尊	228
羅漢經	229
出相藏經	230
藏傳佛經畫	231
佛祖九尊	232
鎮伏地煞圖	233
大日如來	234
蓮花生師尊	235
時輪金剛	236
如來佛現菩薩像	237
南海觀音菩薩	238
藏傳佛經故事	239
千佛畫圖樣	241
滿洲祭神圖	242
玻璃瓷畫	243
圖版	
蓬萊仙境	249
蓬萊仙境	250
執扇少女	251
傻丫頭誤拾綉春囊	252
懦小姐不問鑿金鳳	253
女妖得計陷禪師	254
悟空盜芭蕉扇	255
盤絲洞招親	256
五子奪盔	257
雙美同讀	258
黃金臺	259

牧羊卷	260
白水灘 雙官誥 四杰村	261
慶頂珠	262
忠孝圖	263
蚩蠟廟	264
群英會	265
芭蕉扇	266
燈屏絹畫	267
圖版	
亂蟠桃大聖偷丹	271
觀音奉旨上長安	272
三藏不忘本	273
鎮元仙趕捉唐僧	274
魯智深倒拔垂楊柳	275
林教頭誤入白虎堂	276
鄆哥不忿鬧茶肆	277
美髯公誤失小衙內	278
金兀術四入中原 岳元帥槍挑左金環	279
高王請令戰金兵 假金牌元帥被算	280
葷酒回廟耍衆僧	281
趙文會爲母消災	282
聖手猿暗探趙家樓	283
故友相逢知恩報德 觀曲詞嚴嵩動怒	284
馬猴大鬧風流院 京師畫影捉小塘	285
徽承光護救節婦	286
宦娘	287
素秋	288
比武	289

三俠客	290
諸般雜畫	291
圖版	
清親王半身影像	297
郡王真容	298
標峰夫人像	299
清四品武官影像	300
清四品夫人影像	301
春潭祝府君影像 誥封淑人祝母像	302
遺像底稿一 遺像底稿二	303
行樂圖	304
行樂圖	305
空城計 斬子	306
打花鼓 梁紅玉	307
目連救母寶卷	308
酬神演戲圖 潼關城外 鄭和下西洋	309
西洋教堂 美女乘涼	310
平湖秋月	311
蓬島瑤臺 慈雲普護 接秀山房	312
恬靜芳園	313
閑軒圖	314
水鄉小景	315
寺院建築圖稿	316
殯儀圖	317

總 論

