

中国传统民俗文化——民俗系列

远去的背影
文化的神韵

中国古代面具

王俊·编著

中国商业出版社

中国古代面具

王 俊 编著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代面具 / 王俊编著. — 北京: 中国商业出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5044 - 8596 - 0

I. ①中… II. ①王… III. ①面具 - 工艺美术 - 介绍 - 中国 - 古代 IV. ①J528. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 117289 号

责任编辑: 孙锦萍

中国商业出版社出版发行
010 - 63180647 www. c - cbook. com
(100053 北京广安门内报国寺 1 号)
新华书店总店北京发行所经销
北京飞达印刷有限责任公司

*

710 × 1000 毫米 16 开 12.5 印张 200 千字
2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
定价: 25.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

序 言

中国是举世闻名的文明古国,在漫长的历史发展过程中,勤劳智慧的中国人,创造了丰富多彩、绚丽多姿的文化,可以说人创造了文化,文化创造了人,这些经过锤炼和沉淀的古代传统文化,凝聚着华夏各族人民的性格、精神、智慧,是中华民族相互认同的标志和纽带。在人类文化的百花园中摇曳生姿,展现着自己独特的风采,对人类文化的多样性发展做出了巨大贡献。中国传统民俗文化内容广博,风格独特,深深地吸引着世界人民的眼光。

正因如此,我们必须深入学习贯彻十八届三中全会精神,按照中央的规定,加强文化建设。2006年5月,时任浙江省委书记的习近平同志就已提出:“文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。”又说:“文化的力量最终可以转化为物质的力量,文化的软实力最终可以转化为经济的硬实力”(《浙江文化研究工程成果文库总序》)。今年他去山东考察时,又再次强调:中华民族伟大复兴,需要以中华文化发展繁荣为条件。

学习习近平同志的重要讲话,确可体会到,在政治、经济、军事、社会和自然要素之中,文化是协调各个要素协同发展、相关耦合的关键。正因为此,我们应该对华夏民族文化进行广阔、全面的检视。我们应该唤醒我们民族的集体记忆,复兴我们民族的伟大精神,发展和繁荣中华民族的优秀文化,为我们民族在强国之路上阔步前行创设先决条件。

实现民族文化的复兴,更必须传承中华优秀传统文化。现代中国人,特别是年轻人,对传统文化十分感兴趣,蕴含感情。但当下也有人对具体典籍、历史事实不甚了解,比如说,中国是书法大国,谈起书法,有些人或许只知道些书法大家如王羲之、柳公权等等的名字,知道《兰亭集序》是千古书法珍品,仅此而已。再比如说,我们都知道中国是闻名于世的瓷器大国,中国的瓷器令西方人叹为观止,中国也因此而获得了“瓷器之国”(英语 china 的另一义即为瓷器)的美誉。然而关于瓷器的由来、形制的演变、纹饰的演化、烧制等等瓷器文化的内涵,就知之甚少。中国还是武术大国,然而国人的武术知识,或许更多地来源于一部部精彩的武侠影视作品,对于真正的武术文化,我们也难以窥其堂奥了。我们还是崇尚玉文化的国度,我们的祖先,发现了这种“温润而有光泽的美石”,并赋予了这种冰冷的自然物以鲜活的生命力和文化性格,例如“君子当温润如玉”、女子应“冰清玉洁”、“守身如玉”;“玉有五德”,即“仁”、“义”、“智”、“勇”、“洁”,等等。今天,熟悉这些玉文化的内涵的国人,也为数不多了。

也许正有鉴于此,有忧于此,近年来,已有不少有志之士,开始了复兴中国传统文化的努力,读经热开始风靡海峡两岸,不少孩童乃至成人,开始重拾经典,在故纸旧书中品味古人的智慧,发现古文化历久弥新的魅力。电视讲坛里一波又一波对古文化的讲述,也吸引着数以万计的人们,重新审视古文化的价值。现在放在读者眼前的这套“中国传统民俗文化丛书”,也是这一努力的又一体现。我们现在确应注重研究成果的学术价值和应用价值,充分发挥其认识世界、传承文化、创新理论、咨政育人的重要作用。

中国的传统文化内容博大,体系庞杂,该如何下手,如何呈现?这套丛书处理得可谓系统性强,别具心思。编者分别按物质文化、制度文化、精神文化等方面来分门别类地进行组织编写,例如在物质文化的层面,就有中国古代纺织、中国古代酒具、中国古代农具、中国古代青铜器、中国古代钱币、中国古代石刻、中国古代木雕、中国古代建筑、中国古代砖瓦、中国古代玉器、中国古代陶器、中国古代漆器、中国古代桥梁等等。

在精神文化的层面,就有中国古代书法、中国古代绘画、中国古代音乐、中国古代艺术、中国古代篆刻、中国古代家训、中国古代戏曲、中国古代版画等等;在制度文化的层面,就有中国古代科举、中国古代官制、中国古代教育、中国古代军队、中国古代法律等等。

此外,在历史的发展长河中,中国各行各业还涌现出一大批杰出的人物,至今闪耀着夺目的光辉,启迪后人,示范来者,对此,这套丛书也给予了应有的重视,中国古代名将、中国古代名相、中国古代名帝、中国古代文人、中国古代高僧等等,就是这方面的体现。

生活在 21 世纪的我们,或许对古人的生活颇感好奇,他们的吃穿住用如何?他们如何过节?如何安排婚丧嫁娶?如何交通?孩子如何玩耍?等等。这些饶有兴趣的内容,这套中国传统民俗文化丛书,都有所涉猎,例如中国古代婚姻、中国古代丧葬、中国古代节日、中国古代风俗、中国古代礼仪、中国古代饮食、中国古代交通、中国古代家具、中国古代玩具、中国古代鞋帽等等,这些书籍介绍的,都是人们深感兴趣,平时却无从知晓的内容。

在经济生活的层面,这套丛书安排了中国古代农业、中国古代纺织、中国古代经济、中国古代贸易、中国古代水利、中国古代车马、中国古代赋税等等内容,足以勾勒出古人经济生活的主要内容,让今人得以窥见自己祖先曾经的经济生活情状。

在物质遗存方面,这套丛书则选择了中国古镇、中国古楼、中国古寺、中国古陵墓、中国古塔、中国古战场、中国古村落、中国古街、中国古代宫殿、中国古代城墙、中国古关等内容。相信读罢这些书,喜欢中国古代物质遗存的读者,已经能大致掌握这一领域的大多数知识了。

除了上述内容外,其实还有很多难以归类却饶有兴趣的内容,例如中国古代的乞丐这样的社会史内容,也许有助于我们深入了解这些古代社会底层民众的真实生活情状,走出武侠小说家们加诸他们身上的虚幻不实的丐帮色彩,还原他们的本来面目,加深我们对历史真实的了解。继承和发扬中华民族几千年创造的的优秀文化和民族精神是我们责无旁贷的历史责任。

不难看出,单就内容所涵盖的范围广度来说,有物质遗产,有非物质遗产,还有国粹。这套丛书无疑当得起“中国传统文化的百科全书”的美誉了。这套书还邀约了大批相关的专家、教授参与并指导了稿件的编写工作。应当指出的是,这套书在写作中,既钩稽、爬梳大量古代文化文献典籍,又参照近人与今人的研究成果,将宏观把握与微观考察相结合。在论述、阐释中,既注意重点突出,又着重于论证层次清晰,从多角度、多层面对文化现象与发展加以考察。这套丛书的出版,有助于我们走进古人的世界,了解他们的美好生活,去回望我们来时的路。学史使人明智。历史的回眸,有助于我们汲取古人的智慧,借历史的明灯,照亮未来的路,为我们中华民族的伟大崛起添砖加瓦。

是为序。

傅璇琮

2014年2月8日

前言

面具，这种自远古而来的文明也许注定要消逝在时间的云烟里，但它的神奇让人痴迷和向往。面具，像失落的影子，让人不能不去寻找无数失落文明中这个影子的神奇。

我国的面具起源于原始社会，最早运用于狩猎、巫术、丧葬、灵魂崇拜等活动和仪式。商周时期，青铜制造工艺的高度发达和重祭祀、信鬼神的社会思潮使得面具从幼稚向成熟过渡，此时的面具多为青铜制造，尤以宗教祭祀和各种乐舞使用最为普遍，风格威严庄重，但形制比较单调雷同。这一时期，傩祭作为一种岁时巫术仪式逐渐固定并盛行起来，每年都要定期举行盛大的驱傩活动，其目的在于驱鬼逐疫，祈福禳灾。主持傩祭的人物叫做方相氏，他在驱逐疫鬼时要佩戴金属面具，十分神秘可畏。

汉唐时期，面具有了空前的发展，当时主要用于傩祭和百戏，宗教色彩有所减弱，向着娱人化和戏乐化方向发展，木、竹、布等取代青铜、玉石成为制作面具的主要材质，其风格变得浪漫诡异，充满生机，面具的实用功能开始减弱，审美功能逐渐占据主要地位。宋元时期世俗文化繁荣发展，傩祭与当时流行的说唱文学、杂剧等艺术形式相互融合，驱傩表演已具有了一定情节，舞蹈向戏剧

转变，形成了傩戏。傩戏演出所用面具众多，因此出现了专门以制作面具为业的手艺人，公开销售各种面具。明代初期，原本在中原一带盛行的傩戏，受战争频繁、民族迁徙、各族交往等多种因素影响，逐渐向边陲少数民族地区扩散。明清以后，中原及东南沿海地区的傩文化日趋衰落，而贵州、广西、云南等地区的傩戏却蓬勃发展起来，衍生出各种各样的面具风格并延续至今，此时的面具基本为木质，外表精致美观。另外，以西藏、青海为中心的藏戏面具以及各地流行的镇宅辟邪的“吞口”等悬挂面具都有所发展。近代以来，受现代文明的冲击，“面具跳神”这种古老的艺术形式逐渐消失。

然而近些年，随着国家保护非物质文化遗产行动的开展，不少地区的面具文化又重新焕发光彩，进入人们的视野，丰富了人们的文娱生活。现在，面具作为一种文化现象主要出现在节日中，不仅给人带来欢迎、喜庆和喧闹的气氛，而且成为了我国优秀传统文化的重要组成部分。

本书全面而又简明地讲述了面具产生及发展演变的历史，全书随文配图五十余幅，感性而又直观地阐述了面具由起源于远古先民之生活需要，以至发展为娱乐及欣赏艺术的历史过程，总之，本书图文并茂，既是一本通俗易懂的普及性读物，又是具有相当艺术研究价值的专著。

目录

第一章 亦鬼亦神的古代面具

第一节 认识面具 2

什么是面具 2

面具的分类 3

面具纹样：神秘的饕餮纹 7

面具的制作工艺 13

第二节 面具的象征 16

神圣的图腾 16

氏族的祈祷活动 18

氏族或部落间的征战 23

鬼魂的崇拜 25

成丁礼 27

文字的象征 28

第二章 五彩纷呈的古代面具

第一节 古代的面饰与面具 34

远古时期遗存的面饰 34

上古时期遗存的面具 38

近古时期遗存的面具	47
 第二节 现存的古代面具	51
跳神面具	51
跳曹盖面具	54
师公面具	55
婚礼面具	57
度戒面具	58
节日祭祀面具	59
 第三节 古时流入日本的面具	65
伎乐面	65
舞乐面	68
行道面	73
追傩面	75
布作面	77

第三章 美轮美奂的戏曲和乐舞面具

 第一节 充满地域特色的戏曲面具	80
藏戏面具	80
地戏面具	84
关索戏面具	90
傩戏面具	92
 第二节 神秘而普遍的乐舞面具	99
《总会仙倡》	99
《曼延之戏》	100
《东海黄公》	100

《文康伎》	101
《上云乐》	102
《安乐》	103
《狮子舞》	104
《踏谣娘》	105

第四章 古朴沧桑的傩仪面具

第一节 傩仪概述

什么是傩	108
傩的产生时间	109
傩的发源地	110
傩的独特风格	110

第二节 逐疫定神的商周傩仪

逐疫商周时期的宗主国傩	112
商周时期的大傩	114

第三节 傩面具的出现

汉代的“大傩仪”	116
宫廷傩的变化	120
民间傩的变化	122
傩面具的出现	124

第五章 富有意蕴的面具艺术

第一节 风格各异的世界面具艺术

亚洲面具艺术	130
非洲面具艺术	137

美洲面具艺术	144
--------------	-----

欧洲面具艺术	148
--------------	-----

 第二节 中国面具艺术	152
--	-----

面具与造型艺术	153
---------------	-----

面具与表演艺术	157
---------------	-----

 第三节 少数民族面具艺术	166
--	-----

毛南族“条套”面具	166
-----------------	-----

仡佬族“傩坛戏”面具	167
------------------	-----

壮族“蚂拐节”面具	168
-----------------	-----

布依族“作道”面具	169
-----------------	-----

土家族“傩坛戏”面具	170
------------------	-----

彝族“火把节”面具	171
-----------------	-----

白马藏人“赤嘎”面具	172
------------------	-----

傣族“孔雀舞”面具	173
-----------------	-----

仡佬族“依饭节”面具	174
------------------	-----

壮族“跳岭头”面具	176
-----------------	-----

苗族“芒蒿”面具	177
----------------	-----

苗族“耍变婆”面具	178
-----------------	-----

蒙古族“好德歌沁”面具	180
-------------------	-----

参考书目	183
------------	-----

亦鬼亦神的古代面具

面具是一种世界性的古老文化现象，我国的面具文化源远流长，内涵非常丰实。据调查，我国 39 个民族有自己的面具流传下来。面具的选材虽然不一，但经过各民族工匠的巧妙制作，赋予了它新的生命，都有某种宗教信仰、审美观念、情思的寄托和对生命的寄寓方式。

第一节 认识面具

什么是面具

什么是面具？这是一个看似简单，实则很难回答的问题，因为从来没有有人对面具下过一个既能概括其基本特征，又为大家所普遍接受的定义。按照传统的意见，面具是一种用以改变人的形貌的化装手段，它一般戴在面部或罩在头部，故著名词曲理论家任半塘将其称为“装面之具”。但实际上人们对面具的理解要比这宽泛得多。例如：有的学者把系佩在人身上用以装饰和辟邪的小型面饰称为面具；有的学者把附属于其他物件上的兽面铺首列入面具的范畴；还有一些学者把湘西土家族跳“茅古斯舞”时用以遮掩头部的稻草

与面具画上等号。由此可见，有必要对面具作一个大致的界定，否则就难以对其文化进行深入研究。

要对面具下一个简洁而准确的定义很不容易，因为各个地区和民族的面具千姿百态，种类繁多，情况十分复杂。但要概括出面具的基本特征却并不困难。一

中国传统面具

般说来，面具都具有下列特征：

(1) 面具大多为圆弧或平面造型，少数面具呈立体状，但中间全部留孔；凡是实心的立体圆雕作品皆不能称为面具。

(2) 面具的主体部分应为人面、兽面造型，或者为由人面、兽面变形而成的鬼面、神面造型；凡是主体部分不作人面、兽面、鬼面、神面造型的作品皆不能称为面具。

(3) 面具具有独立的品格，它的存在不应依附于任何其他器物；凡是依附于其他器物的作品皆不能称为面具。

(4) 面具是一种积淀着人类宗教意识和审美意识的文化符号，具有再现性、模拟性和象征性等特质；凡是不具备这些特质的作品皆不能称为面具。

以上四点大体上概括了我国面具的主要特征，以它作为尺度，便能把面具与非面具清楚地区别开来。例如兽面铺首，虽然造型与面具十分相似，但由于它的存在依附于其他器物（铜器、门扉以及圆环），本身缺乏独立的品格，故不能算是面具；而系佩在人身上的小型面饰，由于全部具备了以上四个特征，故应列入面具的范畴。至于湘西土家族跳“茅古斯舞”时用以遮掩头部的稻草，因不具备(1)、(2)两个特征，只宜称为“遮面”而不宜称为面具。当然，世界上任何事物都不能绝对，对面具的界定也不例外。我国面具家族中有个别品类并不完全符合上述四条标准，有些品类则在长期的发展过程中发生了变异，对此可根据具体情况灵活对待。

面具的分类

根据用途的不同，面具可分为以下几种。

1. 假面

假面是生活中最常见的面具，也是用途最广泛、造型最丰富的面具品类，人们通常说的面具多半即是指假面。假面一般大如人脸，戴在人的面部，嘴巴和眼睛留有孔眼，以便说话、歌唱和朝外视物；也有的把假面顶在额头上，

假面

将五官大部或全部露出。假面两颊或两耳钻有穿孔，佩戴时用绳索穿系固定在脑后。清人李调元《弄谱》“鬼面”条云：“世俗以刻画一面，系著于口耳者，曰：‘鬼面’，《兰陵王》所用之‘假面’也。”假面的另一个重要特征是：它大多为平面浮雕，外凸内凹，略呈弧形；少数作平板状，采用彩绘、编结、剪凿等手法制作。假面的质地最为芜杂，常见的有木、铜、铁、皮、竹、草、布、纸、笋壳、乾漆、棕片、树皮等十多种。假面的用途极为广泛，舞蹈、戏剧、战争、驱傩、祭祀以及各种民俗活动都用它进行化装。从面具发展的历史考察，假面的出现当在假头之后，因为它的制作需要较高的工艺技术水平 and 艺术造型能力。

2. 假头

假头是立体中空的套头式面具，佩戴时一般将整个头颅罩住，只留出眼睛和嘴巴的部位；但也有佩戴于眼部以上者，以方便说唱表演。前引《弄谱》“鬼面”条又云：“四面具而全纳其首者，呼曰‘套头’，《西京赋》所云之‘假头’也。”历史上假头的出现比其他各类面具都要早，原始社会的大多数面具皆属于假头一类；商周时期方相氏用以驱鬼的“颠头”，乃是用熊首制作的假头；汉唐的“百戏”面具和宋代的“舞鲍老”面具，相当一部分也是假头。宋代以后，假头在面具中的重要位置逐渐被假面所取代，但在藏传佛教文化圈内，假头仍被广泛地用于藏戏和“羌姆”之中。即使在中原地区假头亦未绝迹，元、明、清的戏剧中便常有雷公头、夜叉头、虎头、鹿头等套头面具出现。早期的假头大多用动物的头部剥制而成，佩戴时连同兽皮一起披在身上，后来才逐渐改用布壳、纸浆、胶泥、竹篾等

