

图说中国非物质文化遗产

中国最美

第三辑

社火马脸谱

主编◎王海霞 副主编◎郜高娣

本册著◎李继友 李舸

长江出版传媒

湖北美术出版社

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美
第三辑

社火马勺 脸谱

主 编 王海霞
副 主 编 邵高娣
本 册 著 李继友 李舸

长江出版传媒 湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

副 主 编 / 邵高娣

丛书策划 / 王开元

向 冰

责任编辑 / 龚 黎

文字编辑 / 柳 征

整体设计 / 向 冰

龚 黎

吴 思

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

社火马勺脸谱 / 李继友, 李炯著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2018.11

(图说中国非物质文化遗产·中国最美 / 王海霞主编. 第三辑)

ISBN 978-7-5394-9088-5

I. ①社…

II. ①李… ②李…

III. ①社火—脸谱—介绍—陕西

IV. ①J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 140601 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027) 87679520 87679521 87679525

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印刷: 武汉精一佳印刷有限公司

开本: 787mm × 970mm 1/16

印张: 5

版次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

定价: 58.00 元

序

王文章

中国艺术研究院院长

中国非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失，这种现实将会给人类社会可持续发展带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的粹性、珍贵性和保护它的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保护人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

目录

CONTENTS

002 一、社火脸谱历史沿革

002 1. 社火与古代祭祀

003 2. 社火脸谱溯源

005 3. 社火马勺脸谱的产生

006 二、社火脸谱的题材内容与马勺脸谱的制作工艺

010 三、传承与保护

012 四、作品赏析

012 1. 社火脸谱老粉本

034 2. 社火脸谱画谱

062 3. 社火马勺脸谱

077 后记 王海霞

目录

CONTENTS

002 一、社火脸谱历史沿革

002 1. 社火与古代祭祀

003 2. 社火脸谱溯源

005 3. 社火马勺脸谱的产生

006 二、社火脸谱的题材内容与马勺脸谱的制作工艺

010 三、传承与保护

012 四、作品赏析

012 1. 社火脸谱老粉本

034 2. 社火脸谱画谱

062 3. 社火马勺脸谱

077 后记 王海霞

一、社火脸谱历史沿革

社火，泛指节日迎神赛会所扮演的杂戏、杂耍。也有人称为“射虎”，意为取正压邪、祈福求祥也。

1. 社火与古代祭祀

社火的历史源远流长，古人多有记述。宋朝诗人范成大《范石湖集·上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》云：“轻薄行歌过，颠狂社舞呈。”其自注为：“民间鼓乐谓之社火，不可悉记，大抵以滑稽取笑。”与范成大同时代的孟元老在《东京梦华录·六月六日崔府君生日二十四日神保观神生日》记载：“天晓，诸司及诸行百姓献送甚多，其社火呈于露台之上，所献

陕西陇县的耍社火队伍

之物，动以万数。”由此可知，社火的历史非常久远，它的历史发展也相当复杂。

顾颉刚《古史辨》第一册自序记载：“社是土地之神，从天子到庶民立有各等的社。但看春秋战国间人的称述，社神的权力甚大；大水大旱不用说，日食亦用牲于社，决狱和处罚亦在社，祈求年谷和年寿也都在社，军旅中又有军社，似乎社是宗庙以外的一个总庙。”又说：“社会（祀社神之集会）的旧仪，现在差不多已经停止；但实际上，乡村祭神的结会，迎神送祟的庙会，朝顶进香的香会，都是社会的变相。”说明了社火与早期的祭祀仪式有着密切关系，更确切地说，社火与祭祀社神有关。

2. 社火脸谱溯源

关于我国戏剧脸谱产生的渊源问题说法不一，有人认为我国戏剧脸谱系从唐代乐舞“大面”面具逐渐演变而来，实际上我国的“乐舞面具”在更早的时期就已经产生了。

《汉书·礼乐志》曾记载：“常从倡三十人，常从象人四人。”颜师古注：“孟康曰：象人，若今戏鱼虾师子者也。”韦昭曰：“著假面者也。”师古曰：“孟说是。”说明彼时已有人戴动物之面具的象人舞出现。

《周礼·夏官》：“方相氏（狂夫四人）掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，执戈扬盾，帅百隶而时难（傩），

装扮起来的社火

陕西宝鸡马社火

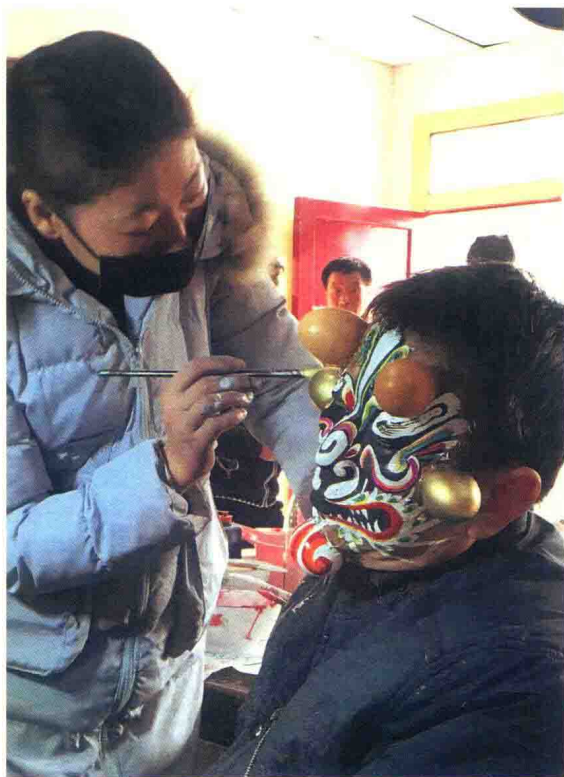
以索室殴疫。”郑玄注：“冒熊皮者以惊殴疫之鬼，如今魃头也，时难（傩）四时作，方相氏以难（傩），却凶恶也。月令季冬命国难（傩）。索，瘦（搜）也。”这段所述即后世所谓的打鬼节。打鬼的人戴着假面具，穿着奇怪的衣裳，拿着武器，做出颠狂的样子，进室内到处乱打，以此和鬼物争胜，使鬼物害怕而逃遁。

陕西系周朝发祥之地，周代文化处处留下痕迹，今天的社火应是周代傩舞的沿袭。依据是，第一，二者目的一致，均有“避邪去瘟”之功能；第二，今天的社火中也有“方相”这一角色，其状狰狞，拟出于“掌

蒙熊皮”之说；第三，社火以前是戴假面具演出的，后来才被笔墨勾画所代替，陕西民间一句歇后语说：“西瓜皮刻兽脸——穷凑付。”拟为过去耍社火戴假面具，源于古代的“魃头”（兽脸）之佐证；第四，社火脸谱造型，艺人们极注意鼻部图案的描绘，除了勾画色彩之外，还要用“大红金”（即中药用“赤金”）进行粘贴，以示丰采，拟为古代傩舞的“黄金四目”之沿袭。

综上所述，社火脸谱应是由汉代象人假面，周代傩舞魃头等演变而成。社火脸谱应比其它戏剧脸谱历史更悠久。

画社火

画好的社火脸

3. 社火马勺脸谱的产生

社火脸谱起初是直接绘制在表演者脸上的，在社火的表演程序中，化装是神圣而关键的一步，而脸谱更是社火艺术形式的标志和内容的展示。社火脸谱通过化装去陈述角色，暗示角色的姓名、身份、本领、相貌、性格和所代表的内容，使人能够识别他并联想与其相关的故事。

社火马勺脸谱是中国工艺美术大师李继友先生在继承陕西社火脸谱的基础上，将社火脸谱与民间避邪马勺相结合，创作出的一种新的社火脸谱艺术形式，也是社火脸谱艺术与民俗的巧妙结合和应用。

过去在陕西地区的农家中常常看到这种木制马勺，它原本是一种生活用具，圆形马勺是用来盛水的，长形则是用来添加饲料的。马勺大多选用桃木或者柳木制成，古代民间人们认为这两种木头本身就有避邪的作用。马勺脸谱是用马勺当作绘画的载体，按照社火脸谱样式及绘画程式在其上进行勾画、涂色。绘画时注重眉、眼、嘴的装饰，以夸张的手法勾画人物五官，强调色彩对比，以突出表现角色特征，使绘制的人物具有强烈的象征性。如今，社火马勺脸谱已被人们悬挂在厅堂居室里，用作扶正祛邪，镇妖降怪，也作为表达祈福纳祥、招财进宝等美好愿望的吉祥物。因此马勺脸谱深得人们喜爱和崇尚。1987年10月著名美术评论家王朝闻先生到访李继友家，看到他画的几百个社火脸谱马勺时，欣然提笔写下了：“在继承社火脸谱基础上，发展成为一种新的艺术——马勺脸谱，可喜可贺。”由此，李继友首创的这种艺术形式，有了“马勺脸谱”这个名称。

马勺脸谱 虎威 李继友作

工作中的李继友

二、社火脸谱的题材内容与马勺脸谱的制作工艺

陕西社火脸谱的题材内容有以下几种：

1. 民间神话传说中的人物。以古代民间传说和神话人物为蓝本，塑造神农氏、燧人氏、伏羲氏、轩辕黄帝、仓颉等神话人物。
2. 著名历史人物。此类人物有名有姓，有历史故事，有具体事例，但经过艺术加工更趋于形象化、典型化，如唐僧师徒，三国刘关张等人物。
3. 民间神话传说中的动物。如夔龙、应龙、金蟾等。
4. 植物。如人参、苦参、沙参、玄参、丹参、野苗（狗尾巴草）等。

黄帝

姬兰英

社火马勺脸谱是“秦艺六绝”之一，从传统的沥粉勾金、堆鼓、彩绘等工艺汲取营养，经过几十年的研究，已形成独有的艺术特点。除了马勺，还在木梭、木斗、木抄等物件上进行绘制，是一种形式多元化的艺术形式。马勺主要以柳木、桐木制成，除了梭子型之外，一头带把另一头为圆形或者椭圆形的勺状造型是马勺木坯的基本形态。制作马勺需要选用无结疤的木材加工，刚做好的马勺不能暴晒，只能阴干，以防止开裂。

龙

艺人常说“春天怕风吹，夏天怕太阳，秋天怕雨淋，冬天怕冰霜”是有道理的。马勺干透后，在绘画之前要批灰，晾干之后用砂纸打磨光滑，就可以绘画了。其顺序是：

1. 马勺木坯

2. 批灰

3. 打磨

4. 画线稿

5. 沥粉

6. 上底色

7. 上底色

8. 勾金

9. 彩绘

1. 白乳胶加大白粉调为糊状，用刮刀均匀涂抹在马勺表面，待晾干后进行打磨，使马勺表面平整光滑。
2. 将设计好的社火脸谱图样用铅笔转绘于马勺上。
3. 在白乳胶中加入大白粉调成稠糊状灌入瓶中，然后在铅笔线稿上开始沿线“沥粉”。
4. 将沥好粉的马勺晾干，开始上底色。底色上好后进行各种纹饰的彩绘，最后在绘制好的马勺上勾金。
5. 为了使马勺的色彩保持得更为长久，应于绘制完后在表面刷一层保护漆。

社火马勺脸谱的绘制要求落笔顺达，匀而不板，工而不僵，粗犷豪放，色彩明快。现在，绘制技法上还运用了“沥粉贴金”工艺，使得作品更富立体感，古朴醇厚，熠熠生辉。

三、传承与保护

民间艺人传艺主要是父子师徒传承，方式有三：

1. 手把手相教。
2. 口授画技。
3. 祖传粉本（老画稿）临摹。

李继友亲手绘制的马勺脸谱数以万计，但传承一门技艺仅仅靠他一个人是不够的。对于社火马勺脸谱手艺的传授，李继友并不保守，几十年来广收徒弟，手把手教他们绘制的技法与相关的知识，许多徒弟都

李继友与女儿李舸讨论作品

李继友之女李舸在制作马勺脸谱

李继友家的墙上挂满了马勺脸谱

已离师自立。尤其是其女儿李舸从1998年开始学习社火脸谱绘制技艺，现在已是省级大师，社火脸谱绘制技艺的嫡系传人。为了更好地保护和发展这门技艺，李继友创建了大师传习基地，并将多年收集整理的脸谱画稿，绘制技艺口诀等汇编出版，为后来的学习者提供图文并茂的宝贵资料。

随着非物质文化遗产保护工作的开展，社火脸谱已被更多人知道并关注。社火马勺脸谱这门艺术不仅频繁走进校园推广，也为当地下岗人员提供了新的就业平台。社火马勺脸谱的产生使社火脸谱绘制技艺这一非物质文化遗产有了更可靠的传承新载体。如今这门艺术已作为陕西民间艺术与文化的代表之一，走出国门走向世界，成为展现中国传统文化魅力的一张新名片。

李继友向前来调研的民间美术研究者介绍马勺脸谱

四、作品赏析

1. 社火脸谱老粉本

粉本，即古代绘画图样用的稿本。本章部分画稿选自李继友收藏的川道派社火脸谱粉本，均为过去民间老艺人所绘。

蛇将