

ZHONGGUOLIDAIBAXIANZAOXINGYISHU

中国历代八仙造型艺术

ZHONGGUOLIDAIBAXIANZAOXINGYISHU

郑军 刘冬云 编著

八仙，是民间信奉的吉祥神，是由八位道教神仙组成的群体，即铁拐李、汉钟离、张果老、何仙姑、吕洞宾、蓝采和、韩湘子和曹国舅。八仙之名自唐宋以来就时有记载，元杂剧中也有他们的形象，然而当时八仙的姓名尚未确定，至明代吴元泰《八仙出处东游记》始确定为以上八人。八仙聚集了社会上的各种角色，有广泛的代表性。民间关于八仙的传说很多，最著名的是“八仙过海，各显神通”。据说当时八仙从瑶池祝寿宴后归来，在东海上各自使用自己的宝贝大显神通，贪心的东海龙王之子掳了蓝采和的玉板，另七仙通力合作，斩龙王太子，伤二太子，战四海龙王，最后经众仙调解才了结此事。另外还有八仙到蟠桃会上为王母娘娘祝寿的故事，也是被人们广泛传颂的。长期以来，人们不断地将民间的种种传说加到八仙的身上，使八仙的故事越来越丰富、离奇，使本来面目呆板的神仙时常也具有七情六欲。神仙故事与市井生活的描绘交织到一起，则使故事带上了血肉色彩，同时也有了人间烟火的颜色，从而变得生动起来。例如“吕洞宾三戏白牡丹”、“狗咬吕洞宾，不识好人心”等等，这些脍炙人口的民间传说，至今仍是人们茶余饭后的谈资。

人民美術出版社

● 中国传统艺术设计丛书 ●

ZHONGGUOLIDAIBAXIANZAOXINGYISHU

中国历代 八仙 造型艺术

● 郑军 刘冬云 编著 ●

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历代八仙造型艺术 / 郑军, 刘冬云编. — 北京: 人民美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-102-04024-0

I. 中… II. ①郑…②刘… III. 八仙 — 图案 — 中国 — 图集 IV. J522.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 108546 号

中国历代八仙造型艺术

出版者: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

策 划: 赵小来

责任编辑: 赵小来

装帧设计: 郑 军 赵小来

责任印制: 丁宝秀

制版印刷: 北京百花彩印有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 8

印数: 3000 册

ISBN 978-7-102-04024-0

定价: 22.00 元

前言

八仙，是民间信奉的吉祥神，是由八位道教神仙组成的群体，即铁拐李、汉钟离、张果老、何仙姑、吕洞宾、蓝采和、韩湘子和曹国舅。八仙之名自唐宋以来就时有记载，元杂剧中也有他们的形象，然而当时八仙的姓名尚未确定，至明代吴元泰《八仙出处东游记》始确定为以上八人。

八仙聚集了社会上的各种角色，有广泛的代表性。民间关于八仙的传说很多，最著名的是“八仙过海，各显神通”。据说当时八仙从瑶池祝寿宴后归来，在东海各自使用自己的宝贝大显神通，贪心的东海龙王之子掳了蓝采和的玉板，另七仙通力合作，斩龙王大太子，伤二太子，战四海龙王，最后经众仙调解才了结此事。另外还有八仙到蟠桃会上为王母娘娘祝寿的故事，也是被人们广泛传颂的。

长期以来，人们不断地将民间的种种传说加到八仙的身上，使八仙的故事越来越丰富、离奇，使本来面目呆板的神仙时常也具有七情六欲。神仙故事与市井生活的描绘交织到一起，则使故事带上了血肉色彩，同时也有了人间烟火的色彩，从而变得生动起来。例如“吕洞宾三戏白牡丹”、“狗咬吕洞宾，不识好人心”等等，这些脍炙人口的民间传说，至今仍是人们茶余饭后的谈资。

另外，从许多文学作品中我们也可以了解许多有关八仙的故事。较著名的有明吴元泰撰《东游记上洞八仙传》、明杨尔曾撰《韩湘子全

传》、明邓志谟撰《吕仙飞剑记》、清汪象旭撰《吕祖全传》、清无名氏撰《三戏白牡丹》以及清无垢道人撰《八仙得道》等。

本书中搜集了许多八仙的图案，这些图案是人们在长期的生产活动中，以象征、联想的方法而进行造型的。有些图案保留了原始文化的许多遗风，民间艺人们把已被普遍认同的形象符号转化到剪纸、年画、刺绣、花钱、木雕、瓷器等艺术中，来表达普通民众的夙愿和情感。这些图案，除具有民俗艺术普通的贴近生活的特点外，造型朴拙粗犷、色彩简单活泼是一个重要特点。另外，这些图案，折射出的是强烈的原发性和非主流文化色彩，它表现了中国百姓求福、求喜、求安宁的生存主题，突出的是生活的原生态与祈盼。让我们在欣赏这些美丽的神话传说与迷人的图案造型中，感受它的迷离深邃吧。本书中的图案及文字在搜集过程中，得到了许多朋友的帮助；同时还参考了许多专家的研究资料，在此一并致谢。

编 者

目录

前言

- 一、关于八仙 · 1
- 二、关于八仙过海 · 14
- 三、关于八仙庆寿 · 19
- 四、八仙与传说 · 26
  - 1. 铁拐李的传说 · 26
  - 2. 汉钟离的传说 · 35
  - 3. 张果老的传说 · 39
  - 4. 吕洞宾的传说 · 44
  - 5. 何仙姑的传说 · 54
  - 6. 蓝采和的传说 · 57
  - 7. 韩湘子的传说 · 60
  - 8. 曹国舅的传说 · 66
- 五、作为艺术题材的八仙 · 71
  - 1. 剪纸中的八仙图案 · 71
  - 2. 年画中的八仙图案 · 113
  - 3. 传统吉祥图案 · 149
  - 4. 花钱中的八仙图案 · 155
  - 5. 瓷器中的八仙图案 · 161
  - 6. 木雕中的八仙图案 · 177
  - 7. 其它八仙图案 · 184
- 六、关于暗八仙 · 212
- 附一、关于寿星 · 223
- 附二、参考及征引资料书目 · 245
- 后记 · 246

一、关于八仙

八仙，是民间流传甚广的道教中惩恶扬善、抑富济贫的八位神仙，深受人们的喜爱和崇拜。在民间造型艺术里由仙人组合而成的题材，也数八仙最有代表性，这八位仙人，是民众从许多成仙故事里而遴选归纳出来的。他们是张果老、吕洞宾、韩湘子、铁拐李、何仙姑、钟离权、曹国舅和蓝采和，又称“明八仙”。此外还有暗八仙，指八位仙人各自所持的物品，即：张果老的“鱼鼓”；吕洞宾的“宝剑”；韩湘子的“花篮”；何仙姑的“荷花、荷叶”；铁拐李的“葫芦”；钟离权的“扇子”；曹国舅的“阴阳板”；蓝采和的“横笛”。这八种器物经常单独组合成吉祥图案，以此代八仙以达意，借以祝颂长寿。

在民间，八仙常常以吉祥祥瑞的题材出现于木雕、石雕、年画、剪纸、泥塑、糖塑以及皮影、陶瓷等不同材质的艺术中，人物的特征、道具、法力、经历既确定又各有差异。既有用来供奉的，也有用于建筑装饰的，还有用来玩耍、馈赠等不同用场，总的意图都是寓意吉祥。

在对八仙的塑造中，不同的作者所塑造的形象又各有不同，特别是精神面貌概不相同，有的像一组官吏，有的像一群孩童，有的全是老者相，还有的慈眉善目、温厚善良等等。在塑造手法上，有的粗犷，有的细腻，有的稚拙单纯，有的

灵动飘逸，有的憨厚可爱，每一组作品都有其独特的风格。造型的通俗化和吉利祥瑞的符号特征，使八仙图案具有相当的审美感染力，这种传统的造型符号语言，不仅使八仙这一传统文化得以广泛地传播，而且使民间美术这种艺术形式成为大众化的艺术。

道教具有鲜明的民族特点，它与流行于中国的佛教、伊斯兰教、基督教不同，它是惟一根植于本国，发源于古代文化的民族宗教。道教信仰宗旨是追求长生不死，得道成仙；看重个体生命的价值，相信经过一定的修炼，世间的个人可以脱胎换骨，直接超凡入仙，这是它与别的宗教信仰的根本不同之处。

在民间的仙人信仰中，一部分是传说中道士修炼得道而成的仙人，其代表有最普遍崇拜的八仙和一些道教宗派的公认祖师；另一部分是道教兴起后纳入的古方士或奇异名人升迁的仙人、真人，代表有普遍崇拜的彭祖、赤松子、广成子、容成公、黄石公、河上公、王子乔、麻姑等古代方仙异人。所谓“仙”，是古代方士、道士幻想成的超凡脱俗并成神通变化超凡能力的长生不死之人。据东晋道家葛洪撰著的《神仙传》解：“仙人者，或竦身入云，无翅而飞；或驾龙乘云，上造天阶；或化为鸟兽，游浮青云；或潜行江海，翱翔名山；

或食元气；或茹芝草；或出入人间而人不识；或隐其身而莫之见。面生异骨，体有奇毛，率好深僻，不交流俗。”唐末五代名道杜光庭在《墉城集仙录》中把飞升之仙分为九品：“一为上仙，二为次仙，三为太上真人，四为飞天真入，五为灵仙，六为真人，七为灵人，八为飞仙，九为仙人”。对于民间信仰而言，只要他们的原型是人物，就都称谓为仙人。

八仙，民间信奉八位仙人的合称，后被道教纳入仙真行列，成为民间广为崇拜的仙灵。明代王世贞在《题八仙像后》指出：“以是八公者，老则张，少则蓝、韩，将则钟离，书生则吕，贵则曹，病则李，妇女则何，为各据一端作滑稽观耶？”所说明的是八仙的各自特征。

关于八仙的形成，其历史的演变是漫长的。汉朝已有八仙，指的是“淮南八公”，显然不是今天所说的八仙。他们是苏飞、李尚、左吴、田由、雷被、毛被、伍被、晋昌，各精通一门法术。晋朝，蜀地八仙即为地方性八仙，只流传一定范围，不具有广泛信仰的意义。蜀地八仙包括容成公、李已、董仲舒、张道陵、严君平、李八百、范长寿、万永贵。唐朝，又有称当时经常聚合在一起饮酒的八位诗人为八仙的，称“饮中八仙”。杜甫《饮中八仙歌》所指八仙为李白、贺知章等八位能诗善饮的诗友。清代史学家赵翼有一首题八

曹国舅 古代书籍插图

吕洞宾 古代书籍插图

韩湘子 古代书籍插图

铁拐李 古代书籍插图

仙图轴诗，其序云：“戏本所演八仙，不知起于何时，按王（圻）氏《续文献通考》及胡（应麟）氏《笔丛》，俱有辩论，则前明已有之；盖演自元时也。”唐王勃也有《八仙径》，这些显然也不是今天所说的八仙。

八仙的形成，比较可靠的文字资料是元代的杂剧，可考知写作年代的，最早的是马致远的《黄粱梦》和《三醉岳阳楼》。其中《三醉岳阳楼》剧第四折中有这样一段文字：“这一个是汉钟离现掌着群仙篆，这一个是铁拐李发乱梳，这一个是蓝采和板撒云阳木，这一个是张果老赵州桥倒骑驴，这一个是徐神翁身背着葫芦，这一个是韩湘子、韩愈的亲侄，这一个是曹国舅、宋朝的眷属；则我是吕纯阳，爱打的筒子愚鼓。”在这里，没有何仙姑而有徐神翁，徐神翁，本名徐守信，学道后言事多验，人称之为神公。宋哲宗、徽宗都召见过他，终年七十六岁。至今人们常说的“儿孙自有儿孙计，莫与儿孙作马牛”两句诗便是他写的。针对《三醉岳阳楼》一剧中八仙出场时现身指点这种格式，清人梁廷楠在《曲话》中说：“元人杂剧多演吕仙度世事……其第四折，必于省悟之后，作列仙出场，现身指点，因将群仙名籍数说一过，此岳伯川之《铁拐李》、范子安之《竹叶舟》诸剧皆然，非独《岳阳楼》、《城南柳》两种也。”其中岳伯川的《铁拐李》中

没有徐神翁而有张四郎。张四郎，又叫张仙翁，宋代人。陆游《剑南诗稿》卷八中有“山中小雨，得字文使君简，问尝见张仙翁乎，戏作一绝。”诗后自注云：“张四郎常挟弹，视人家有灾疾者，辄以铁丸击散之。”另外，范子安的《竹叶舟》中没有徐神翁或张四郎而第一次出现了何仙姑；至元末明初谷子敬的《城南柳》中，有何仙姑、徐神翁而无曹国舅；明初朱有墩的《八仙庆寿》中，也是有徐神翁而无何仙姑。

由此看来，从元初到明初的几种杂剧中，只有范子安的《竹叶舟》中的八仙与后来的八仙姓氏相符。明人吴元泰在《八仙出处东游记传》中所列八仙也为铁拐李、汉钟离、张果老、何仙姑、蓝采和、吕洞宾、韩湘子、曹国舅，之后就再也没有发生变化。今天所谓八仙，就是承接明朝人说法而来的。

八仙虽然属于不同历史时期的神仙组合，但明、清至现今，民间人士在祝福拜寿时，都少不了八仙的份儿。民间广泛信仰八仙，也与百姓经受苦难，期望有如八仙这样的仙人深知百姓困苦，普渡众生脱离人间苦海，长生不死而得道成仙的良好愿望有关。于是，人们通过“八仙庆寿”、“八仙仰寿”等祝寿吉祥图，借以祈福求寿。

张果老 古代书籍插图

蓝采和 古代书籍插图