

中国民间门神艺术史话

中国民间美术里的绘画类别中，历史悠久者莫过于门神画，数千年来一直向前发展未断。时至今日，仍继承古代优良传统，且不断推陈出新。门神画艺术，是中国美术发展史上继彩陶艺术之后，绘于门扉上起装饰作用的早期绘画形式之一，故应作为中国美术发展史上较早之一页。

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

王树村◎著

B933/16

2008

中国民间门神艺术史话

王树村◎著

百花文艺出版社
BAI HUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

中国民间门神艺术史话

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民间门神艺术史话 / 王树村著. - 天津: 百花文艺出版社, 2008.4

ISBN 978-7-5306-4948-0

I. 中… II. 王… III. 神 - 图腾崇拜 - 研究 - 中国
IV. B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 043231 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 18.25 插页 18

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 5000 册 定价: 62.00 元

目 录

001	第一章 绪说
009	第二章 秦汉两朝的门神
010	一 汉代门阙与铺首
012	二 神话神荼与郁垒
014	三 门上画武士守卫
033	第三章 两晋南北朝的门神
033	一 晋代墓砖的门神
034	二 北魏石刻的门神
036	三 南朝门上贴画鸡
046	第四章 隋唐门神多新样
046	一 隋代门神有称谓
047	二 唐代门神花样多
048	三 地下埋藏的门神
049	四 虎头额上书龔字
050	五 钟馗捉鬼作门神
064	第五章 五代浮雕彩门神
067	第六章 两宋门神与门画
067	一 印卖的木刻门神
069	二 能动的杀鼠钟馗
070	三 门神与诗文故事

077	第七章 辽金元北方门神
077	一 辽墓中壁画门神
078	二 酒坊门画四公子
079	三 道观门旁塑二神
080	四 有关门神的元曲
093	第八章 明代门神之发展
093	一 历史将军充门神
094	二 伍员与赵云门神
095	三 宫门奉安将军炭
096	四 木石雕刻的门神
097	五 文官门神守财库
097	六 杂剧里的闹门神
099	七 文人的门神题咏
100	八 画家不肯画门神
113	第九章 清代门神样式多
113	一 清宫门神承前朝
114	二 门神皆神仙名将
117	三 文官贤臣与门童
118	四 诗文咏门神司阍
228	第十章 门神粘贴有定则
229	一 蚕室门画猫辟鼠
230	二 家畜圈门画六畜
248	第十一章 少数民族的门神
263	第十二章 抗日救国的门神
273	第十三章 国外的寺庙门神
284	结束语

第一章 绪说

中国民间美术里的绘画类别中,历史悠久者莫过于门神画,数千年来一直向前发展未断。时至今日,仍继承古代优良传统,且不断推陈出新。其他画种难以与其抗衡。

门神画不只有“门神”,还包括历史人物、天仙仕女、儿童以及虎、猫、公鸡诸动物等等各种不同的题材形式,且传之有绪,汉唐以来的实物,大量尚存人间,可资参考。

门神画艺术,是中国美术发展史上继彩陶艺术之后,绘于门扉上起装饰作用的早期绘画形式之一,故应作为中国美术发展史上较早之一页。

中国门神画不仅彩绘于门上,还雕刻于石窟之壁,砖刻于墓室以及木雕、炭塑、陶瓷等等各种艺术形式,但最常见的还是木刻版画形式的门神画。可以说,它体现在中国美术范畴的各门类中。

门神画并非中国美术史上独有的题材形式,在东西方古代美术史中也有门神的故事和雕塑形象存在。不过古罗马的门神权威高于中国的门神,它虽然不同于中国门神由“神荼、郁垒”两个神人相向守门西方意大利等国的拱门或过道口上雕刻的门神,是一个神体、两个头面,但罗马时期的门神和中国门神一样,都是从古代神话故事里来的。中外门神如是研究起来,还真有意思。

“门神”二字,始见于《礼记·丧服大记》。据郑玄注:“君释菜,礼门神也。”《礼记·月令》又载:“孟秋之月其祀门。”“秋阴气出,祀之于门外阴也

绪

说

001

(门在外,故云外阴)。”《礼记》是秦以前讲述各种文明礼仪的专著,是研究中国古代社会和文物制度的最早和可靠的参考书。《礼记》所载,反映了公元前五世纪,中国的建筑格局已较完备,早已脱离穴居生活了。原始社会时,人类为防御自然界和虫兽灾害,以草或树枝编制成柴箔置于洞口,故名户。后因一扇单薄,遂有两扇可开可合的门出现。“门”字的出现,反映了贫富不均,阶级社会已形成。门的作用已不是挡风雨、防虫兽,门由柴草编制的单扉,发展到有户枢的两扇木板门,已是用来防范盗贼了。门的出现反映了人类进化,财富增多,但并非家家都有大门启闭,更多的黎民百姓仍居于陋巷,柴扉作门。

相传人类脱离穴居,架木筑屋的发明者叫“有巢氏”。《韩非子·五蠹》:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作,构木为巢,以避群害,而民悦之,使王天下,号曰有巢氏。”有巢而后有屋,有屋而有门,有门而又神之,祭祀以求安,是人类已进入文明社会的具体反映。

祭祀门户,初无形象,只是望门礼拜,感恩戴德之外并无所求。祭门户还限于士大夫以上的高贵阶层。庶民位卑禄薄,不能祭祀。汉·班固《白虎通义》载:“五祀者何谓也?谓门、户、井、灶、中溜也。所以祭(为)何?人所处、出入、所饮食,故为神而祭之。”人每日都出入于门户,祭祀门户是顺五行,每年祭一遍。《白虎通义》又谓:“祭五祀所以岁一遍何?顺五行也。故春即祭户。户者人所出入,亦春万物始触户而出也。夏祭灶……秋祭门。门以闭藏自固也。秋亦万物成熟,内备自守也。”图1按:《白虎通义》是汉章帝建初四年公元79年,诏诸儒会白虎观讲议《五经》同异,班固撰集其事之作,是秦汉以前的掌故。所以上古祭门户于春、秋季节,而无神的具体形貌。待以后文学出现了神话传说中的门神,则是人们智慧的反映,想像力的发展了。

最早的门神画出现在统治者宫殿的门上。当时帝王将相高于一切,所谓“门第”者,不仅高门大厦,还要在门上绘以图画。早期的门上所画何物?传为周公旦著作的《周礼·地官·师氏》载,师氏“居虎门之左,司王朝”。注云:“虎门,路寝门也。王日视于路寝,门外画虎焉,以明勇猛于守,

图1 《白虎通义·五祀》书影

宜也。”按：“师氏”是周朝的官名，掌三德、三行教国子，位居于虎门之左，虎门即路寝门。宋·陆游《老学庵笔记》：“路寝，今之正厅，治官处之厅多敞，今谓敞厅。”路寝即周天子每日办公理政的地方，在这显要的门上画虎，以示守卫，除了体现天子庄严，威慑庶民百姓外，尚存有画虎以防虫兽侵害的原始俗信之创意。周公曾辅佐周武王姬发灭商纣建都于镐京，今陕西长安县沣河以东，斗门镇的普渡村一带。近年经考古学家在西安“丰镐遗址”发掘，发现了板瓦、瓦环等建筑材料，推测这类材料，应是王室、大贵族的殿宇或住处。另外还发现了土窑式和半地穴居址，证实了大多数庶民居住在地穴和土窑中，不会有门窗设备，只有周王室和理政的地方，才有“门上画虎”这回事。丰镐西周都城和宫室的遗址虽然已被发现，但是门及门画却难以找到遗痕，不过周朝门上画虎“以明勇猛于守”的制度，却延续到汉代从未间断。如东汉应劭《风俗通义》卷八：“县官常以腊除夕，

图2 神荼郁垒与虎 汉代 河南密县

图3 武士人物 汉代

饰桃人、垂苇茭、画虎于门，皆追效于前事……”按：县官即皇帝。《史记·绛侯世家》：“盗买县官器。索隐：县官谓天子也，所以谓国家为县官者，夏官王畿内县，即国都也；王者官天下，故曰县官也。”皇帝的门上画虎，追效前事，即承传周代师氏居虎门之左，司王朝之遗义。由此可知，中国门神画起源很早，先是以虎作题材，画于周天子理政的门上。往后才出现了“度朔山上，章桃树下简阅百鬼，无道理，妄为人祸害，神荼与郁垒缚以苇索，执以食虎”《风俗通义》神话中神荼、郁垒捉鬼的门神画图2。

就以上文献资料和文物考古报告，可作如下判断：周代画虎于门，未必是两只作对称状，从美学观点看，也还未构成欣赏价值，只是为了“以明勇猛于守”而已。至汉朝，始有饰桃人和神荼、郁垒兄弟二人执鬼之说，同时，门上已有成对的武士人物图3。不过门上画虎或饰桃人都是“县官”皇帝等王侯之事，黎民百姓仍是茅屋栅门，与门神画尚无缘分。

由古代神话中“斩桃为人，立之户侧”的神荼、郁垒守门，发展到以古代武士来代替神话中的鬼神，是科学进步，人们迷信思想淡化的反映。

民间门神画包括雕刻的演变从未间断。唐宋以后,门神画中的形象由古代将军勇士逐渐被民族英雄所代替。如《吴县志》谓:“门神,彩画五色,多写温、岳二神之像。远方客多贩去。”“岳”即岳飞,抗金名将,曾上书高宗反对南迁,坚持抗金,在郾城大败金兀朮的主力军。高宗为保住帝位,与秦桧合谋,以“莫须有”之罪杀害岳飞。“温”当是温峤,曾抵抗石勒、刘聪匈奴等入侵,并平定东晋初期之内乱。或说温元帅名琼,浙东温州人。科第不中,叹曰:“男子汉生不致君泽民,死当诛奸灭邪,以酬吾志。”后成神见《三教搜神大全》。

门上绘画或粘贴图像,起初是寄望神灵看门护院,驱逐邪魅,主人借此安慰自己。后以历史上的将军武士作门神,似较想象中的神灵更可信,于是神荼、郁垒——神话传说中的门神便褪色了。继而发展到了以民族英雄来护卫国门、家门,门神画的功能涵义起了质的变化,即:门神的身份已由守门看户,防范鬼魅,转变为教育人们敬爱国家,反抗侵略,从而增强了中华民族团结意识,发展了中国绘画优良传统。此说倘若深入探讨,以证门神画在中华民族存亡关头所起的效能,那莫过于二十世纪上半叶,日寇欲亡中国而发动全面侵略战争时期,抗日画家们刻印的“抗战门神”了。如图4中的门神,衣甲兵器皆已武装,是为了战胜敌人保家卫国。与此同时,日寇侵略者也利用中国传统门神画形式,加印口号,以达奴化中国人民之目的。可见门神画的民

图4 抗战门神 抗日时期

间效应,连我们的敌人也懂得利用。新门神画在抗日救国的艰苦年代里,提高了人民对敌斗争的锐气,激发了中华民族不可征服的信念,就此而言,中国门神画的历史价值,是无法估量的。

中华人民共和国成立后,木刻刷印的传统门神画渐已敛迹,木版大都劈毁,代之而起的是胶版印制的保卫祖国、保卫边疆的解放军、志愿军和民兵等新英雄。历史人物门神画渐渐消失,至“文革”前已基本绝迹。“文革”期间,出现了无数冤、假、错案,人民敢怒不敢言。当十年浩劫过后,大众对以法治国愿望强烈。市场上出现了诸如宋代包拯、明代海瑞等历史人物门神画,反映了人民朴素的爱憎观念:厌恶那些欺压百姓,为非

作歹和贪赃枉法的干部,盼望为官清廉,办案公正,痛恨贪污受贿,损公利己,坑害国家利益以饱私囊的恶行。

中国门神画的发展含有人类文明的成份。世界上还有其他国家如印度图5、泰国、越南、马来西亚以及西欧一些国家都有门神画或雕塑形式的门神艺术,但都不及中国门神画历史悠久,传之有绪,由蒙昧朝向文明社会不断发展。尤其是二十世纪三四十年代的中国,在东邻日本帝国主义压迫下,门神画唤起了人民大众拯救中华民族之心,群起抗日救亡的爱国之情,“抗战门神”的出现即其一例。此外,清光绪二十年公元1894年甲午战争后,日本帝国主义吞并了台湾见P8图7。尽管日本统治台湾时期,强迫台胞读日文、学日语以奴化思想,但台湾人民并未忘怀祖国。从台南米街王泉盈纸庄刷印的“神荼、

图5 印度门神 近代

郁垒”图6等门神和关公图像,新竹印制的《钟馗图》等,体现了台湾人民的中华民族文化思想,与祖国牢不可破地联结在一起。至于东南亚各国华侨聚居的地方或寺庙大门上,也都有文武将相模样的门神画,维系着侨民爱国之心。

门神画不仅是古代驱鬼辟邪的图像,它还有一大宗贴在室内房门上的天官,娃娃题材的门画,象征人们驱邪后,还要迎福。盼望天下太平,居家欢乐,喜气盈门。构图形式,更多完美吉庆韵味。总而言之门神门画,它是传播中华民族文化的载体。对研究世界民间美术史,中国门神画有着很高的参考价值。

图7 台湾关公门神 民国

諭 示

大日本帝國欽派臺灣島及所有附屬各島嶼澎湖列島事
總督海軍大將子爵樺山

出示曉諭事諭得此次

大日本帝國

大皇帝准將

大清帝國

大皇帝因日中西國欽差全權大臣於明治二十八年四月十七日在下之

所定和約所讓臺灣島及所屬各島嶼澎湖列島即在英國格林尼

東經百十九度起以至百二十度及北緯二十三度起以至二十四度

間諸島嶼之管理主權及該地方所有堡壘軍器工廠及一切屬公物

永遠併

大日本帝國特簡本大臣授與總督駛抵任所本大臣恭遵

諭旨謹啟

大清國所轄各地方併駐此督理一切治民事務凡爾眾庶在本國所管

方懷遠近安守本分者悉應享周全保護永安其堵特此曉諭

明治二十八年六月一日

图6 1895年日本帝国占领台湾布告 日本帝国皇帝谕示 清代

第二章 秦汉两朝的门神

秦始皇结束东周列国割据局面之前,秦孝公已迁都咸阳,商鞅首先在此建筑了冀阙宫外的门阙。秦始皇并六国期间,每灭一国,便在咸阳塬上仿照该国的宫室重建新宫,并扩大了咸阳宫的规模。近年陕西考古工作者在咸阳六国宫殿和秦宫遗址牛羊沟的发掘中,发现在第三号宫殿阁道左右两残壁上,绘有秦王车马出行的壁画,其中有车马、人物、建筑、花木等,但未发现门画残片¹。秦始皇在周都丰镐之地续造阿房宫,不久秦亡。“阿房宫规恢三百余里。离宫别馆,弥山跨谷。辇道相属,阁道通骊山八百余里。表南山之巅以为阙……销锋镝以为金人十二,立于宫门。”见佚名《三辅黄图》但未名门神。西汉元年公元前206年秦王子婴降,项羽引兵西铜液,铸成小钱。董卓毁熔铜人至十,被王允、吕布杀死,余二铜人未动。曹操死,其子曹丕自立为魏文帝,传至明帝曹睿时,欲将此二铜人由临洮运往洛阳清明门内作门神,运载至霸城,因体积过大而又沉重,运行不动,便留在霸城今西安市东北。从秦宫门前立铜人的故事得悉,其时已有以兵器铸神人守卫宫门的雕铸立体门神了。从秦始皇统一中国到秦子婴亡秦仅十五年时间,文献资料中故无门神字样。而宫门前的十二铜人亦不复存在,令人难以想象秦代门神模样究竟如何。项羽举火焚秦宫,屠咸阳,杀子婴,烧秦宫室,火三月不灭²。即使秦宫门上有画虎,也与宫室财宝同归于烬。然而立于宫门的十二金人并未融为铜液,其下落据《校正三辅黄图》引《英雄记》云:“昔大人见临洮而铜人铸,临洮生卓

而铜人毁；天下大乱，卓身灭。”按：董卓本籍临洮今甘肃岷县人，凉州豪强。汉末灵帝刘宏，公元168~189年在位时，任并州牧，昭宁元年公元189年率兵入洛阳，废少帝，立献帝刘协，专权执政。曹操、袁绍起兵讨卓，董卓挟献帝逃往长安，见到秦故宫废墟中十二金人背后铸有“皇帝二十六年，初兼天下，改诸侯为郡县，一法律，同度量。大人来见临洮……”³等铭文。因董卓是临洮人，产生疑惧，遂下令将铜人椎碎……1974年发现秦始皇陵侧兵马俑坑，坑内丛葬近万个与真人真马相等的彩绘陶俑图8，借此可以推想秦代宫门前铜人的形状。

一 汉代门阙与铺首

汉高祖刘邦入关，定三秦⁴。元年将秦都城及关中更为渭南郡。五年公元前202年，高祖在栎阳，齐人娄敬献建都关中之策⁵，刘邦方决定在咸阳之东南秦之离宫建长安为都城。七年，始修长安宫城，自栎阳徙居城中。其时，萧何造未央宫，立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。又筑长乐宫，徙秦阿房殿前之金人移长乐宫殿前⁶，增加了皇帝权威，然未必司门神之职。汉代的宫殿建筑壮丽，目的是为显示皇威，所以在建筑宫阙⁷、楼观、门扉、殿台等时，皆雕绘以饰物，并以苍龙、白虎、朱雀、玄武天之四灵以正四方。而未央宫“至孝武，以木兰为桷，椽，文杏为梁柱，金铺玉户，华棖壁档……”⁸却未提到门上施绘之事。只能推想门上的金铺首当是以虎头衔环，仍存周朝门上画虎之遗义。

汉代距今已有二千余年，屋宇院落建筑规模如何，已不可寻，惟有汉画像石和出土的陶屋可见其一斑。然而陶屋却无门扇，更无铺首可言图9。出土的汉画像砖石中的门，则大都刻绘有铺首作为装饰。铺首俗称“门铺”，秦宫出土文物中，已有青铜铺首。铺首属于门上饰物，多作兽头衔一铜环形式图10~14，钉在门的中缝两边门扇上。铺首又名“铜蠡”。《风俗通义》谓：“公输般见水中蠡，引闭其户，终不可开，遂象之立于门户。”故名。铺首形式很多，大抵都以铜制成深雕形，有的如饕餮⁹，有的象征白虎或“四神”¹⁰。如《汉书·哀帝纪》：“孝元庙殿门，铜龟蛇铺首鸣。”

注：“铺首作龟蛇之形，以衔环者也。”龟蛇即“四神”中的玄武。玄武象征北方，主战争。龟蛇铺首鸣，不久，王莽篡位，西汉亡，新莽立。东汉画像石上的门铺首，多是虎兽之形，口衔一环，环上又系以绦巾，有的以平面浅浮雕形式，雕铺首衔环，铺首上雕一青龙，或雕一白虎。这类门画尝见于山东临沂白庄汉墓画像石上，也有雕以朱雀者，惟不多见龟蛇玄武之图像。还有刻铺首双鱼，双鱼或刻于铺首的衔环中，或刻于拥彗者的脚下。按：汉乐府《饮马长城窟行》有“客从远方来，遗我双鲤鱼，呼童烹鲤鱼，中有尺素书”句。鱼是古代象征吉祥之纹样，刻鱼于门上更有“佳音”传来之义，增加了门扉绘画装饰美。汉代的墓室门画中，除刻有铺首一对外，有的还刻绘当时社会贵族生活和神话故事，以及《山海经》中的一些神奇禽兽，值得研究。如1970年在山东济宁县城南喻屯公社发现的一座汉墓中，有一对门扉内外皆刻有浅浮雕。外面石上，画面分作四层：上层，凤鸟衔珠，三羽人托物跪向凤鸟献礼，上有二鸟人首相对于空。第二层画一大象，背乘五人，象鼻前一人作舞蹈状，类如象奴。第三层，中为铺首衔环，左一怪兽执斧，右一双头人面兽，铺首下，一九头人面兽即《山海经》中“司天之九部及帝之囿”守天门之神随一人行进。第四层，一执戟门官，一拥彗门吏，中间立一小儿，上有一翼龙腾空。石面纵157厘米，横50厘米。该石背面，共雕有二层人物画像：上层画人物三列，第一列，五名高髻曳裙女像，姿态统一；第二列，五人席地而坐；第三列，五人中有捧乐器和品箫者，如乐队。中层，画二人骑兽背上击建鼓，又有人物倒立，如演杂技及鸟雀飞空。下层画一小儿四肢张开，作惊怕状，旁一怪物执斧作逃走样，后有螭虎等兽在追赶。山东出土的这类画像石，大都是东汉后期之物。图中所画的怪兽神鸟等图像，则从古本《山海经》图文而来，如九头人面形象的“开明兽”，“昆仑南渊深三百仞，开明兽身大类虎而九首，皆人面，东向立昆仑上”。开明兽又为昆仑之守，故放在墓室内，职在守卫。济宁“喻屯公社”墓门内面画像石上的人物故事，上、中两层皆为乐舞杂技活动，下层仿佛蔡邕《独断》中“从百隶及童儿而时傩，以索宫中驱疫鬼也”的方相氏。按：汉代方相氏出现于“岁竟十二月”，与“腊除夕，饰桃人、垂苇茭、画

虎于门”同在新年之际,故研究年画艺术者,认为门神画是后世木版年画之创始。而济宁“南喻屯公社”汉墓门神画中乐舞杂技等图,后来年画中也有类似之题材。不过汉墓门上的乐舞杂技是供贵族墓主享受的,历史发展到封建社会晚期,歌舞题材的民间年画才为普通百姓所乐赏了。

近年来,残存的汉代阙门都已被保护起来。除汉代地下埋藏的门神画之外,我们又可见到散落在河南、四川、河北、山东等地的汉画。因其为石料刻成,故今尚存。这些汉石阙,有的以刻画祥禽瑞兽、车马人物为装饰,都应属于早期的门神画。这些石阙是宫殿建筑整体之一部分。《说文·门部》中有“阙,门观也”的说法,阙是建在宫门外两座夯土高台上的,台上有屋,登上可以远观,所以阙也可以称为“观”图15、16。

阙是有等级的高贵又有礼仪性之建筑。班固《白虎通》:“门必有阙者何?阙者,所以饰门,别尊卑也。”¹¹汉代的门和阙上的绘刻,同是属于权势阶层显示其高贵的门面装饰,这点可从石阙上的雕刻予以说明。如四川绵阳市仙人桥的平阳府君阙,为东汉初平至兴平公元190~195年年间造,双阙上部为浮雕人物、车马、狩猎等活动,下部四角刻武士像。阙盖四角刻青龙、白虎、朱雀、玄武四神,檐上有猎人搏兽、野鹿中箭和执竿托鹰人物等图像。又如河南登封的“少室阙”,除了铺首衔环外,阙身满布龙、虎、共鸣鸟、驯象、猎鹿、斗鸡、蹴鞠、车骑出行以及精彩的马戏图。马戏图刻画两匹四蹄腾飞的骏马,一女子倒立于马背上,另一女子于马上舒展双袖随风飘动,两少女在奔跑的马背上表演惊险的技艺,十分生动。这些门前双阙上的图像,因有“铺首”出现,故也应作汉代门神画看。概观汉代门神画,题材包罗当时的社会生活、风俗习尚等各方面。汉阙的画工却未见于美术史册,只有北京出土的“秦君阙”,留下了“鲁工石巨宜造”,之名样¹²。

二 神话神荼与郁垒

画神话人物于门以御凶魅之事,始见于汉·王充引《山海经》,此前不见文献记载。后世便将神话中的神荼、郁垒作为门神的始祖。汉代以

