

民間美術巡禮

藝術見聞錄之二

莊伯和著

譯者簡介

莊伯和

- 民國36年生
- 國立台灣師範大學美術系畢業
- 私立中國文化學院藝術研究所碩士
- 日本京都大學人文科學研究所研修員
- 現任職彰化銀行
- 任教輔仁大學大眾傳播系

著 作

- 徐渭繪畫之研究
- 中國藝術札記
- 中國美術之旅
- 民間美術巡禮
- 佛像之美
- 書道藝術(譯)

民間美術巡禮——藝術見聞錄之二

通常我們一提到「美術」，想到的總是建築於文化上層架構的美術活動；其實，如果我們想從美術活動裡去把握更普遍的民間生活感情，勢必要從能滿足世俗各方面需求的民間美術範圍裡去尋求。民間美術是庶民百姓從實際生活的需要與經驗，在民族藝術創造力基礎上，經過世世代代累積出來的。由於它根植於深厚的文化層，歷經百年、千年，依然能夠流傳它的表現形式、也即是說，它不是獨立存在的，是與實用的結合，是與信仰的結合，所以我們才能從民間美術裡窺見生活——~~母胎~~文化層的意義。本書就是採取這樣的立場

有成書業公司
R\$37.50

藝術的內涵。

民間美術巡禮

藝術見聞錄之二

目錄

序文	6
中國春節的美術活動	9
中國剪紙藝術	16
除舊佈新話春聯	29
談台灣民間美術活動	33
鹿港民俗文物館	37
三峽祖師廟的石彫藝術	42
屋頂上的龍	48
吉祥如意	52
敬惜字紙	58
涵蘊民俗趣味的老招牌	61
獸牌	68
油燈傳燈雁足燈・燈燈動人	71
從生活藝術談箸籠	78
排灣族的百步蛇木彫像	80

飛白板書	82
說龍畫龍	88
發明者洪通	92
墨汁的興起與墨盒的藝術	98
飛鶴蝦姑	102
老翻站廟角	104
閒話木魚	106
魚蝦盤	112
韓國民畫	114
中韓民俗美術裡的虎	126
三隻脚的蟾蜍	131
龜甲笠	134
塌鼻子的金剛力士	135
原始樸素的木羊	136
曹溪寺的門飾	137
奠雁	138
螭頭龜趺	139
王爺船	140

樹下人物圖	141
錫製茶壺	142
廖添丁	143
彫板雙龍	144
端午節的避邪圖案	145
碗公上的公鷄	146
宮娥	147
紅龜粿印	148
藤籃	149
石羊	150
流蝦	151
彩印花布	152
藍花布	153
事事如意	154
錫製酒壺	155
神戶的關帝廟	156
日本繪馬	160
寶瓶	162
喜怒哀樂	163

藝術見聞錄序

袁靜農

三年前伯和要去日本讀書時，我同他說：最好能在日本多住幾年，多作些專門研究，不必老作「打雜」的工作。可是，一年後回國，「打雜」得比以前更忙。在報紙雜誌上經常看到他的文章，凡關於古今美術的，無所不談，雖不是成系統的著作，却甚精當，或評鑑，或介紹，都可以看出他的藝術史的學力，因此心想：像伯和這樣「打雜」真不可多得。尤其今日的藝術園地正在墾荒的時會，「打雜」的工作甚於從事專題的研究。

伯和這幾十篇文章，我想每個青年人讀了都會感到作一個中國人的驕傲，我們歷史久，文化積累厚，在今日世界上要首屈一指的。但是，祖先的遺產厚，子孫的負荷也重，只知保守遺產，不是好子孫，重要的在能發揚。可悲的，我們不特未曾發揚，也不會保守，反而墮落。

例如我們的人物畫，早在戰國時代便形成了寫實的風格，長沙楚墓發現的帛畫半面美人，（是神女、或山鬼，難確定。）足以證明兩千幾百年前中國人物畫的藝術，已經達到頗高的階段了。到了兩漢是人物畫最蓬勃的時代，題材非常廣泛，歷史人物故事，社會人物風俗，繪畫的意識，都反映了大帝國的思想文化。往年漢畫止見之於石刻，如山東孝堂山、武梁祠等，近時真蹟多有發現，除震撼世界的長沙馬王堆的帛畫外，則有遼寧營城子漢墓壁畫、河北望都漢墓壁畫、洛陽八里台的彩繪墓磚、樂浪出土的彩漆篋等。這些真蹟與石刻，都是以人物為中心，使我們注意的，所有人物畫，雖工拙不同，但有一共同點，即畫家的筆都能集中於畫中人物精神活力的表現。每一人的舉止動作，無不自然活潑，他們相對言談，好像能聽出聲音似的。如八里台的彩繪墓磚，畫的是死者生前故事，雖然駁蝕，還可以看出意態之美。又如樂浪彩篋，畫的是歷史故事，橫狹的畫面上，畫了二十人之多，却不感侷促，每人都是面團團，老幼不同，表情

各異，流動而有詼諧之趣。此外石刻陶磚中的，宴飲、游獵、跳舞、勞作、畫家所追求的皆是人物精神的活力的美，這是最高的藝術，也就是寫實主義的精神。

相反的，天竺佛教東來，原有的寫實的人物畫，代之以宗教畫，從南北朝到隋唐，都是宗教畫的時代，雖然漢魏遺風猶存，究不如這新興的宗教風格之能深入民間。今敦煌千佛洞壁畫以及石室之所藏，除妙相莊嚴的佛菩薩羅漢外，則有宮室器物乃至圖案等，皆具有新的風格，這種新風格的形成，毫無疑問的是受有外來的影響，這是現代藝術學者研究的專題了。還有值得注意的，神秘的宗教畫外，供養人及其眷屬的動態畫又是極其寫實的，這些寫實的作品，又間接影響了漢魏遺風的製作。

宗教畫極盛於大唐帝國，同佛學發揚光大於唐代是兩相並行發展的。今人只知道敦煌石窟與石室是宗教畫的寶庫，不知唐代的名都各寺院都有輝煌的壁畫，張彥遠「歷代名畫記」段成式「酉陽雜俎」都有紀錄，畫的都是大場面的故事，如地獄變、維摩詰本行變、降魔變等，吳道子即當時宗教畫的大師之一。

至於另一面的寫實人物，男性無論其為顯貴或僕隸，都有一種凝重寬厚的氣象，都是生命力極強的。女性則詩人所形容的「曾傾」「壓輔」與「豐肉微骨」，皆可於唐代的女性畫見之。試看敦煌畫及永泰公主墓壁畫、李賢墓壁畫，男像之雄偉，女像之端麗，是民族健康之美，而反映了大唐的新氣象。唐末有一卷顧閎中畫的「夜宴圖」流傳下來，畫的是南唐韓熙載及其門生朋友與歌舞伎的情形，圖分五段，每段都有韓熙載，畫風遠紹初唐，手法都較初唐更加工細，神采煥發，後來已沒有這樣的鉅製了。

到了宋代，開始衰落，終至萎縮。這或許因政教失去了唐代寬博的精神，畫家不得不奔競於「供奉」，侷促於「畫院」。於是男性人物造形，簡化為文士或高士之類，「夜宴圖」那樣的寫實作品絕響了。佛教畫也因之而衰微，不復有吳道子一類的人了。女性造形，「豐肉微骨」者已少，看來有些病容了。發展下去，就是賣小樓、改七香之流，以柔弱博人愛憐的觀念，而女性的地位更不堪了。足為宋代畫苑增光的，僅有一卷張擇端的「清明上河圖」，這幅寫實畫，走向了廣大的都市社會，前無古人的。可惜在當時看不出影響來，都當作風俗畫看，熙攘往來，市井小民的活動，了無高情逸趣，也就不值得提倡了。但也不是絕對沒有影響，它影響了後來的民間畫人的版畫。

中國的圖案畫，比人物畫還不景氣。要知我們的圖案畫，早在商周時代已經達到高度的藝術了，今有大批的青銅器，足以證明。這些圖案的內涵，究竟如何，很難知道，單就藝術觀之，詼諧雄奇，變化多方

，處處表現了人類最上的智慧。不幸紀元後隨著青銅器而沒落了。代之者，還是依附於寺院與宗教畫的圖案畫。今觀敦煌石室藻井，濃麗而沉靜，精整而生動，設色構想之奇，令人有不可思議之感。當然這不是商周的傳統，它是受了外來的影響的。藻井以外，幾乎每幅宗教畫，都配合有或多或少的圖案，這裡不再多引證了。目前圖案畫隨著工商業發達走上時運，表現的怎麼樣呢？好像只知抄襲西方的，却不知自家也有許多可以參考的作品。

關於雕刻，早在殷商時代就有了很好的基礎，有立體的人物動物的石雕，有玉與獸骨的雕刻，有青銅器物的雕鑄，這些都達到了成熟的階段，直至兩周更加精美。秦始皇統制六合，鞭笞天下，死後猶集天下雕塑家，塑造出戰馬猛士，逞淫威於地下，今所發掘出的不過百一，已足以震撼世界了。後來則有馳名世界的大同石窟，大同雕刻的雄偉，可以與秦墓雕塑比美，這也是耗傾國的人力物力，纔能有如此鉅蹟。此外龍門造象有千餘龕，莫高山有石窟五百餘。由元魏至李唐，正佛法暢行的時代，以造象石窟之多，足知當時雕塑家之衆，這些人又因職業的競爭，而有藝術之高下，若大同石窟出於北魏主的大護法，其雕刻者之爲第一流，絕無問題的。唐以後雕塑藝術衰微了，猶延續至今者，除雕塑民間宗教像外，則爲建築上的粧飾，但已流爲庸俗。因思我們的雕塑如不賴宗教而存在，擴展其題材，必有可觀。

伯和的藝術見聞錄，即將出版，要我寫篇序，看人家寫書序，大家就本書的內容立言，我却提出我對於人物畫、圖案畫與雕塑三者的感想，這與伯和書的內容，似乎不相關，但也不能說絕對無關。試看我們有多麼好的遺產，我們後人却沒有將它看得如何重要，家有寶山，却像空無所有的饑人子，真是說來慚愧。民族文化應該如長江大河，永遠的波濤壯闊不息的前進，若凝滯不前，便成溝澮，終有枯竭的一天。我不是國粹主義者，說什麼都是自家的好，但祖先既然留下了好的遺產，我們得承受發揚，能有自己民族的色彩與精神，站在人家的面前，才可以擡起頭來。

中國春節的美術活動

過年是我們中國人在生活中最重視的一件大事，過年前後的這一段期間，大家儘量把生活安排得多姿多采，似乎在辛勞一年後，從過年的喜氣洋洋的活動及氣氛中，得到滿足與安慰，精神上也有了調劑，才能迎接未來的一年。

生活環境的美化

所謂喜氣洋洋的氣氛，無非是人去安排的，而且藉美術裝飾活動，反映迎祥納福的生活祈願心理，不僅個人本身，連整個生活環境都利用美術裝飾方式，來造成元月期間的熱鬧景況。

生活環境的美化，有把整個村落景觀佈置得熱熱鬧鬧，在民俗學上，這是所謂「村落共同的屋外裝飾」。根據調查，河北省定縣有「吊掛」的風習，村鎮在元月間製作布旗，或寫上文字，或施以繪畫，白天懸掛於屋簷之間，夜間則收起，代之以燈籠。

日本永尾龍造「中國民俗志」卷一，還記載一種北方百姓在元月間懸掛於屋簷下的「縫猴」，有的用布紮成猴子模樣，有的在方一尺的紅布上縫貼以三、四寸大的猴形，這種「縫猴」即寓意「封侯」，它們在風中飄揚，頗惹人注意；尤其在鄉間特受重視，且被當做辟邪象徵，在傳染病流行的時候掛起，則有避免疫病的作用，甚至連端午節時也懸掛「縫猴」，且在四角縫上掃帚形，表示掃除五毒的意思。

家屋本身，更不必說，不過由於中國地方太大，各地生活風俗習慣略有差別，再說今日的生活環境及建築形式已有改變，我們只有從舊資料去找。

通常，燈籠、年畫、剪紙、春聯、花卉植物等，是元月期間家屋本身的主要裝飾方式。

以北方中等家庭的民屋為例，元月期間一般人有在大門兩側懸吊提燈的習慣，爲了表示吉利，多在燈的周圍包以紅布，廣東鄉下則稱之爲「迎財燈」。

至於門楣（門左右兩側立柱上方的橫木），則貼以有裝飾圖案（或剪紙）的五枚並列的紙，稱爲「掛箋」或「掛錢」，此種風習今日台灣亦可見之。

大門左右兩扉，通常貼以門神，有的讀書人或士紳之家則代以文字。

當然，春聯也是門所不可缺少的裝飾。

昔日大邸宅多設有影壁（照牆），過年時多貼上書寫「鴻喜」或「迎祥」字樣的紅紙，這種紅紙總稱「鴻喜」，如果影壁是設於大門外邊的，更在鴻喜字的斗方懸一長方形的「鴻喜燈」。

進了中庭（院子）就更熱鬧了，因爲圍繞中庭的正房及東西廂房，都得以裝飾，除了春聯及寫上福、壽、喜等字的斗方之外，各房門口都吊起各種燈籠，夜間點上時，景色極佳，而燈籠種類，依形狀不同而有羊角燈、牛角燈、紗燈、蠟燈、氣死風、災心燈等名稱。

到了室內，神桌佈置得煥然一新，壁上貼以色彩豐富的一年畫及多姿多彩的剪紙，另外，花卉植物之裝飾更是一大特色。最有趣的是「搖錢樹」，即把柏枝（代表百子）插在馬蹄銀形的鉢上，枝上有各種小裝飾，真有「恭喜發財」的意思了。也有一種是在一大盤中，把米飯堆成山形，頂上置柿

餅，四周掩蓋上銀杏（又稱白果，音近「百個子」）等各種點心。

還有利用玉蘭、海棠、牡丹、桂花（有的是人造花）的插花，寓意「玉堂富貴」。另外像水仙、蘋果、梅、桃、蘭、繡球、芍藥、月季花等都是過年期間不可缺少的，北方更有在門外擺置「門松」的習慣，因為松總是代表長壽的意思。

春聯

貼春聯，代表歲暮更新，在我國，地不分東西南北，每一角落，無論衙門、寺廟、民家，在大門、廚房、房間、廁所等入口處，都會貼上各式春聯，這便是所謂的「除夜更春帖」。

春聯，又叫春帖，它的起源並不十分詳細。傳說明太祖朱元璋定都金陵時，有一年的除夕，忽然傳旨，公卿士庶門上須加春聯一副，而且朱元璋本人還微服出巡，觀看各家的春聯引以為樂，獨見一家門上沒有貼春聯，追問之下，才知道一戶是以閹豬為業，還沒請人寫，朱元璋聽後，馬上着人取來文房四寶，提筆便寫道：「雙手擎開生死路，一刀割斷是非根。」立意措詞都極為談諧，也適合這戶人家的行業，後來這家主人知曉這是皇上御筆後，視為家寶，甚至供奉起來，據說這便是春聯的由來。實則五代蜀主孟昶的歲除日題桃符版：「新年納餘慶，嘉節號長春。」應算是最早的標準春聯了。但像現今書寫在紅紙上對聯形式的春聯，恐怕是在明代末期，隨著文人流行書寫對聯之後，才大為盛行。

春聯原由桃符演變而來，古人迷信桃木乃西方之木，為五木之精的仙木，味辛氣惡，能壓伏邪氣、制百鬼，所以在桃木板上畫神荼、鬱壘二神像，張掛於大門上，做為鎮邪驅祟之用。後來桃符逐漸用紙代替，到五代時，則有如上述蜀主孟昶在桃符上題聯語，謂之「題桃符」。

春聯多吉祥語句，用意原與原始的桃符鎮邪驅祟、祈求平安的意義無甚差別，一直到今天，春聯依然是民間一項新年習俗。我們看到年關將屆的時候，街頭巷尾出現的為人寫春聯的熱鬧景致，令人感覺到今人與古人對未來所懷抱的希望，並無兩樣。

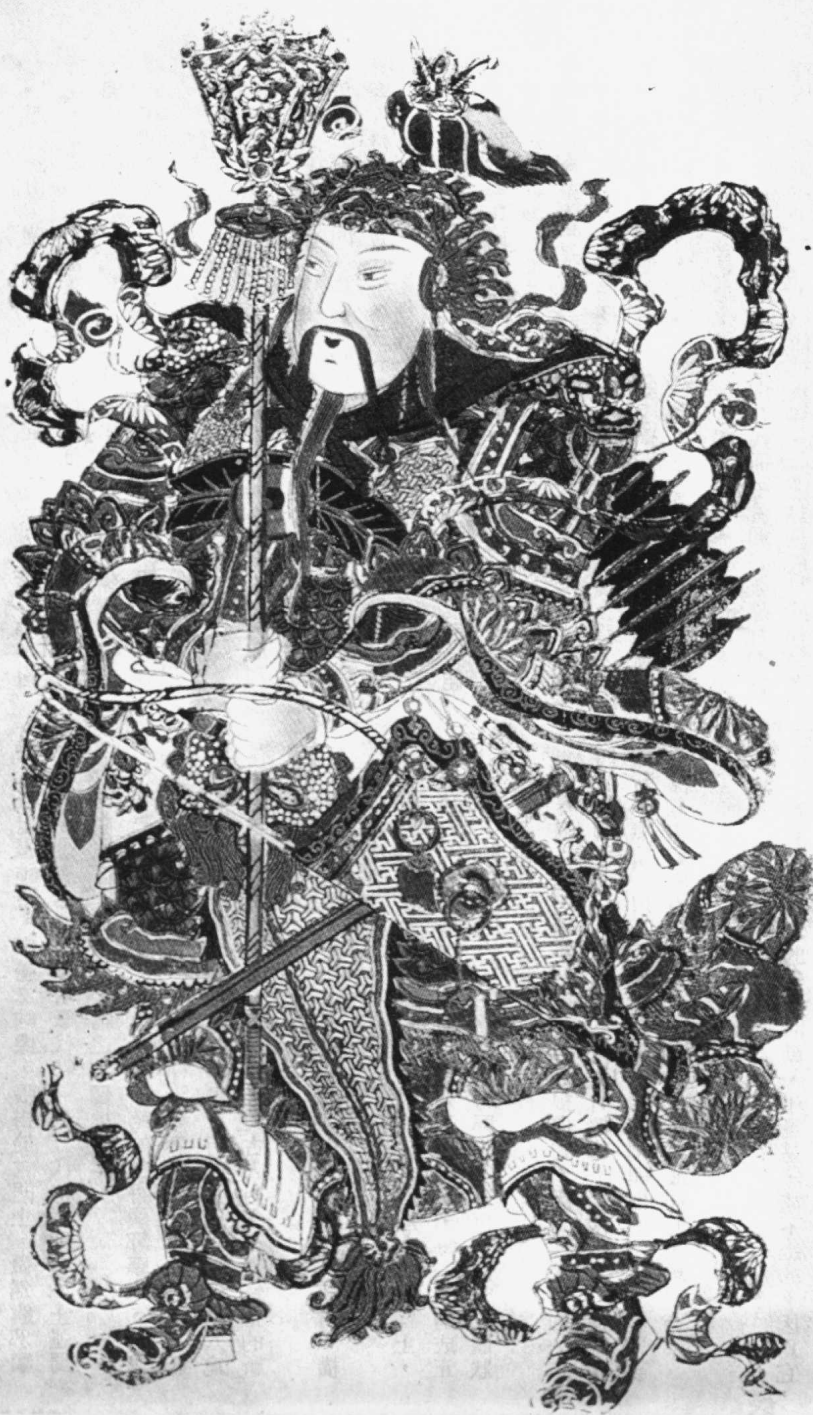
春聯的種類，依其使用場所，可以分為門心、框對、橫披、春條、斗方等。

門心是貼於大門兩扉的，框對貼於大門左右柱或壁上，橫披貼於門楣的橫木或壁上。斗方又稱門葉，每一枚剪成正方菱形，貼在大門內四門屏組成的屏門上，也有做成立體狀吊起的。春條則貼於室內。

春聯在現代也是值得我們去提倡的，因為迎接新的一年時，春聯不僅為我們平添不少生活趣味，也代表了一種除舊佈新的氣象，以及我們對於未來的希望與信心，特別在需要重視書法藝術的今天，春聯也正是書法最佳的表現場合。

年畫

當然，談過年的美術活動，年畫是不能不提的，因為它的內容最為豐富，藝術價值也最高，只是近年來研究民俗藝術的風氣已相當盛，關於年畫，介紹的也很多，筆者僅擇要

門神
平津地方

作一簡單說明。

年畫起源，除與門神有關外，還應涉及到記載天時、季節、耕種、收穫的日曆書，一如今天街頭書攤隨時可見的農民曆。傳說唐代在江蘇北部一帶，已大量出現公開發售的木版日曆。文獻上也記載過南宋時建業南浮橋、朱雀街頭有呼賣日曆的情形，這種日曆通常要影印上月建大小、八卦、十二生肖、人物、牛馬等圖案，逐漸地，年畫發展了起來，才超越了日曆的實用機能。

本世紀初，俄國地理學者卡茲羅夫曾在我國甘肅省額濟納河畔的西夏黑水城址，發現二幅墨版木版畫，一作仕女羣像，另一作關公像，各有「隨朝竊窺呈傾國之芳容」與「義勇武安王位」之識語，推定這是金代山西臨汾發行的年畫，也算是現存中國最古的年畫。

年畫是隨木版畫技術進步而進步的，尤其到清代中期以後，年畫生產，成了專門的行業，天津楊柳青、山東省濰縣和楊家埠、蘇州桃花塢、福建泉州等，都是有名的年畫產地。它們各有不同的地方藝術風格，但內容上無不在反映民間百姓對生活的欲求，例如有象徵財富的鯉魚，有表現子孫繁榮的石榴，有表現豐收的場面，也有與農耕關係密切的牛馬圖案，有「嫁鼠圖」一類的幽默畫面，更有歷代名賢及歷史傳說故事。

後來，不僅過年，有些地方連結婚、生子、作壽等喜慶場面，也有貼上年畫的習慣。

門神

民間習俗，農曆新年家家在門戶上黏貼的畫像，俗稱門神。

這種習俗，有人認為始於漢代，或許是古代五祀之一，春祀戶祭的遺風。

門神的傳說，有的指神荼、鬱壘，有的指唐代二功臣秦叔寶和尉遲敬德。如果根據漢書的記載，最早的門神，該是指古代勇士成慶，古人在殿門門扉上描繪成慶像——短衣大袴長劍，惡鬼就不能進入。後來也有作燕太子丹刺秦王的荊軻像。

根據「荆楚歲時記」記載，東海邊有座度朔山，山上桃木低枝，蟠屈三千里。東北方鬼門，萬鬼出入處，有神荼、鬱壘二神據門居住，看到惡害兇鬼，即以韋索捆綁，去餵飼老虎。民間於是在年末歲初，立桃枝畫二神像於門戶。後人又以唐太宗的二將秦叔寶、尉遲敬德代替，至今大都通稱門神為秦瓊、敬德，俗呼白臉兒、黑臉兒，九江一帶稱白將軍、紅將軍，這樣的門神，畫的是戎裝的兩將軍像，傳說唐太宗得病，有鬼呼號於門外，因此讓秦瓊、敬德戎裝立於門外，以鎮邪鬼。

另外民間還有畫朝服人像的門神，稱為天官，也黏貼於門上，用以祈求吉福。甚至也有畫歷代名人如關公、岳飛、文天祥等，不外表揚他們的忠孝信義，也可見出民間信仰之一斑。

總之，最初設置門神像的用意，在驅鬼逐祟，意義一如過年時放的爆竹，後來增設天官，用以祈祝平安吉慶，由此反映出中國民間信仰的驅邪與祈福之二大特色。