

Demon - exorcising Masks in Eastern Gansu

隴地傩面

王光普
编著

甘肅人民美術出版社

甘肅民間美術
民俗與古文化叢書

甘肃民间美术 民俗与古文化丛书

面傩地幽

Demon-exorcising Masks in Eastern Gansu

王光普 编著

Wang Guangpu

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

幽地傩面/王光普编著. —兰州:甘肃人民美术出版社, 2002. 12
(甘肃民间美术、民俗与古文化丛书)
ISBN 7-80588-423-4

I. 幽… II. 王… III. 傩戏-假面具-甘肃省
IV. J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 088632 号

责任编辑:杨继军

装帧设计:成冠伦

英文翻译:王尚武

幽地傩面

王光普 编著

甘肃人民美术出版社出版
(730000 兰州市滨河东路 296 号)
甘肃人民出版社发行部发行
(730030 兰州市第一新村 123 号)

各地新华书店经销 天水新华印刷厂印刷
开本 889 毫米×1194 毫米 1/20 印张 4 字数 20 千
2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷
印数 1—2,000

ISBN 7-80588-423-4 定价:26.00 元

序

陸浩

甘肃，是中华民族重要的发祥地之一，传说的三皇之首伏羲氏就诞生在甘肃境内的古城纪。这里也是黄帝族早期主要活动的地域之一，东部又是中国农耕文化的发祥地。在这块神圣的土地上，文化底蕴极为丰厚。7800年前的大地湾文化孕育和产生了我国最早的彩陶，绚丽多彩的马家窑文化彩陶被誉为新石器时代世界彩陶之冠，而秦安大地湾发现 5000 年前仰韶晚期居址地画，被视为我国最早的民俗画。从汉代起，丝绸之路贯通甘肃全境，甘肃成为欧亚大陆贸易和文化交流的重要通道，是中外文化的重要交汇之地。甘肃自古以来，有众多的民族在这里聚居。他们用自己的聪明才智、勤劳的双手，发展塑造出气势恢弘博大精深的敦煌文化艺术，现已被世人所瞩目。甘肃另一文

化宝库，就是分散在广大城乡、活着的、有生命力的宝藏——民间美术品，皮影、剪纸、刺绣、荷包、石刻、砖雕、木雕、面花、木偶、纸扎、农民画……这些民间美术宝藏是我国数千年文化艺术长河的载体，是甘肃各族劳动人民共同创造的文化艺术瑰宝。它质朴，纯真，丰富多彩；它是中华文明不断发展的真实写照，也是中华文化艺术的“根”与“源”。这些大量的、极为丰富的远古文化遗存，完整地保存了我国极其丰富的原始图腾文化和古老民俗风情，保存了我国先民传统的哲学、美学和造型艺术体系，为人类学、考古学、历史学、民族学、民俗学、美学、艺术学领域，提供了许多可追溯和借鉴的信息，被学术界视为极其宝贵的“活文物”。甘肃的民间美术文化是人类文化发展史上的艺术

珍品，是研究我国古代文化艺术宝贵的资料，是伟大的敦煌艺术产生在甘肃的根源和沿袭，显得更为珍贵和难得。

庆阳教师王光普，从 1958 年就开始深入到甘肃东部农村，靠着他微薄的乡村教师工资，省吃俭用，自筹资金，坚持 40 多年，进行甘肃民间艺术的收藏和研究。可以说，他牺牲了自己所有假日、业余时间，一心扑在这一民间美术研究收藏事业上。除了“文革”期间他受到冲击被打成“黑帮”，在农场劳动锻炼搁滞了数年外，四十多年他全身心地投入到这项事业中。他拜访了甘肃东部 5000 多名民间艺人，收藏了近 10 万件有研究价值的民间美术品，记录了近 30 万字的文字考察笔记。他还在

自己家的窑洞、学校的旧教室、家中放煤炭的小房子内，办起民间艺术陈列展览室，并写文章在国家、省、地报刊上介绍甘肃民间美术，使得甘肃民间美术驰名国内外。他本人被记者、学者称为“甘肃民间美术的代言人”。美国的罗熙、托尼，日本的德田顺一，法国的吉莱姆，英国的哈得曼、燕珊等外国友人，不远万里来到陇东考察和专访。在国内他受到了中央美术学院院长古元、中国工艺美术学院院长张仃、副院长李锦璐和中国美术馆副馆长曹振峰，中央、西安、南京美术学院教授画家杨先让、李琦、冯真、靳之林、杨学芹、王宁宇、张道一、王树村等艺术界权威人士的重视。

由于长期过度劳累、超负荷的工作，特

陆浩省长与本书
作者王光普在一起

别是经常深入到偏僻的山区，吃饭不定时，饥一顿饱一顿，有时一天吃不到饭，使得王光普 1994 年身患胃癌住进医院，做了胃切除手术。出院后不到半个月，他就继续他的民间艺术收藏研究工作。他卓越的成绩，受到了中国民间文艺家协会和联合国教科文组织的肯定。1996 年 2 月联合国教科文组织给王光普先生授衔为“一级民间工艺美术家”。由于长期忘我工作，1998 年，他的胃癌和胆结石再度发作，在庆阳地区领导同志的关照下，他第二次住进了医院，对胃和胆进行全摘除大手术。出院后不到半年，年逾花甲的王光普，支撑着极度羸弱的病体，靠着乐观、执著和顽强，一边和病魔作斗争，一边再度投入到民间艺术研究之中。他自己深知胃癌病魔的危险性，也知道生命给予他的时间是有限度的，因此，他一边治疗，一边锻炼身体，一边整理自己收藏的民间艺术品。他拒绝了国内许多著名博物馆、美术馆、文化馆等单位与个人对他收藏品的高价收购，决心让甘肃民间艺术回归生它、养它的土地。他找到了甘肃省黄河奇石馆宋志刚同志，将自己珍藏的皮影 5000 件(长度达 2000 米)、神怪傩面 5000 件、脸谱 5500 幅、剪纸

10000 余张、石刻 100 余件、木偶头 100 余个、刺绣 500 多件、木版年画等 10 个品种实物珍品，用汽车拉到兰州，让黄河奇石馆收藏，建立一座甘肃省民间艺术馆。

在甘肃人民美术出版社和宋志刚的大力支持下，王光普带病整理出了《古民俗图纹释译》、《北幽神怪皮影》、《甘肃传世明清皮影线谱》、《人类童年时代的吉祥物——刺绣与荷包》、《甘肃历代传统民间石刻》、《时令面花》、《吉祥如意的甘肃砖雕》、《幽地傩面》、《远古神韵——传世木版画·木雕精品》、《生命生殖崇拜与远古图腾——民间传世剪纸纹样》等 10 余种“甘肃民间美术、民俗与古文化”丛书。此套丛书用数千幅实物照片，20 多万字，全面介绍了甘肃民间美术。丛书被甘肃人民美术出版社列为重点出版计划，将陆续出版。该套丛书的出版，在内容上详细纪录了甘肃传统的民间风情文化、远古图腾文化、古老的历史文化，清晰地剖析了民间美术如何得以保存和延续的轨迹，可清楚地看出民间美术造型和我国传统绘画造型与西方写实绘画造型三者之间的血肉联系，也可以找到齐白石、徐悲鸿、古元、力群、王朝闻、张仃等老一辈

艺术家在艺术创作道路上如何借鉴学习民间美术，进而创造出具有东方中华民族文化特色艺术品的“根源”。

甘肃省民间艺术馆的建立，将是我省民间美术品的大展示，它与《丛书》的出版融为一体，更是一件轰动全国的大事，受到省内外专家的极大关注与支持。他们认为甘肃的文化艺术有两大体系，一是敦煌艺术；二是甘肃民间艺术。我也有同样的心情，祝这一事业有成，越办越好。

当我们打开此套丛书，会把我们带进遥远的历史，会把我们再度引向童年时代：每当逢年过节，母辈们忙碌着用刺绣品、花衣裳、虎头帽、兽头鞋打扮我们，我们都沉醉在美好欢乐幸福的时刻，有的手拿玩具，有的头戴兽形面具，在红红火火色彩鲜艳的传统剪纸装扮了的窗户、门庭院落之中，口中吃着美味可口的面花馍馍，与摆放在房间里窑

洞中的花纸缸，贴在墙上、粮囤上、柜箱上的红绿传统剪纸，相映成趣，我们沉浸在民间艺术的殿堂之中，尽情欢乐，尽情歌唱……这种美好的回忆，也正是民间美术伴随我们成长的真实写照。这些民间美术是劳动人民用来表达自己热爱生活，表达劳动人民与大自然和谐共处的一幅幅画卷，它是劳动者共同栽出的艺术大树。祝愿长卷越续越长，祝愿民间艺术这棵参天大树，枝繁叶茂！

“美在人间”，“美之源泉”是我国古代哲人赞美民间艺术的词语，也是民间美术在中华民族艺术海洋中具有无限生命力的真谛所在。我由衷地希望通过这套丛书让甘肃的民间艺术，随着改革开放的步伐，在精神文明建设中走向全国，走向世界。让世人了解神秘、厚重、古朴、丰富的甘肃民间艺术。我十分愿意和这些同志共同为宣传甘肃、建设甘肃而不懈努力。

目 录

Contents

幽地傩面概述	[1]
An introduction to demon-exorcising masks in eastern Gansu	[1]
1·幽地傩面五绝	[3]
Five unique features of demon-exorcising masks in eastern Gansu	[3]
2·幽地傩仪与傩面	[6]
Demon-exorcising rites and masks in eastern Gansu	[6]
3·幽地傩面种种	[16]
Various demon-exorcising masks in eastern Gansu	[16]
4·神话传说人物傩面	[20]
Demon-exorcising masks of figures in antique fairy tales	[20]
5·民间吉祥神傩面	[42]
Demon-exorcising masks of folk lucky gods	[42]
6·民间辟邪神傩面	[50]
Demon-exorcising masks of folk evil-spirit-eliminating gods	[50]
7·民间精妖傩面	[64]
Demon-exorcising masks of folk devils	[64]
跋	马西林[72]
Postscript	Ma Xilin[72]

傩地傩面概述

王辅民

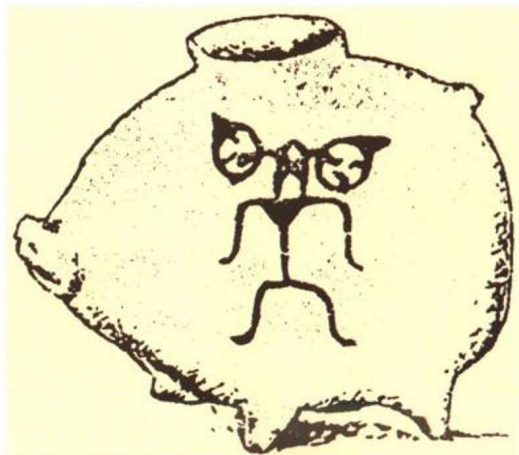

傩舞表演者

傩地(今陇东一带)傩仪与我国的傩文化,都起源于原始社会,兴于商周时期。始于傩地周先祖鞠陶、公刘倡导的傩祭,到了周代初期,已经成为国家礼仪固定的祭祀仪式——傩仪,后来此种傩仪祭祀风弥各地。

傩仪也称大傩,实际上是远古人们在固定季节驱鬼逐疫的祭祀仪式,

祭仪的表演者行步有固定的姿态及特定的表演动作。举行祭仪时,头部都戴面具,称傩面。傩舞是举行傩祭时跳的舞蹈。在古代另有一种巫舞,它是人们扮成“巫师”跳的一种舞,这种巫舞多是娱神、通神的舞蹈。就傩仪活动中戴的傩面而言,在我国许多古籍中称为“颠”。颠有颠丑、颠头两种:颠丑是古代求雨用的泥人,比喻极其丑陋的人。颠头同魃头,就是

彩陶上绘制戴面具的纹样。大地湾文化。

舞社火、跳神、求雨时巫人戴的面具，
即傩面。

行傩古人称为“时难”，两汉以后
写作“傩”。“难”为“傩”的本字，有

“撵除”的意思。周朝初期，举行三次
隆重的傩仪祭祀，历史学家称之为
“春傩”、“行傩”、“冬傩”，即三傩傩
仪。

三皇五帝傩面

1 隴地傩面五绝

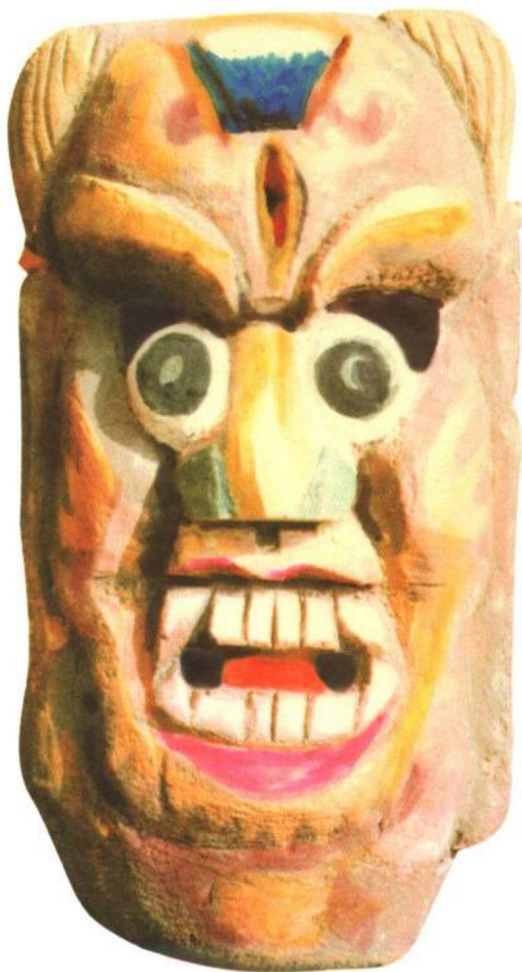
隴地在远古时期曾是华夏始祖轩辕黄帝活动的中心,也是周创业兴农之地。这里的傩面也渗透了丰富的文化内涵。

当地人称傩面为“兽脸子”,但在不同场合又有不同叫法:社火用的傩面叫“社火脸子”;唱神戏用的傩面叫“戏剧脸子”;农家消灾驱邪时扮演者戴的傩面叫“神脸子”。

隴地傩面造型古朴、粗犷,富有浓郁的民族情味,有着极其强烈的黄土高原生活气息,有五大特点,被专家称为五绝。

一绝:原始先祖人物形象俱全,造型奇异古朴。这些古神话传说人物,被当地艺人称为开天辟地神。陇东艺人在塑造人物面像时,始终紧紧抓住人物的个性、身份、面貌等主要特征,大胆采用了概括、夸张、变形等

手法。如他们塑造盘古傩面时,将盘古使用的开天辟地两把大斧作为盘古的眼眉,头顶的两个突出的肉脊与暗红

岳王爷木雕傩面

长眉罗汉木雕傩面

赭石色的面色有机配合，将一位原始
老祖形象，活灵活现地展示在人们眼
前，既原始又可亲；又如在表现华夏始
祖轩辕黄帝四面脸时，竟打破常规，将
四面脸不同表情处理在一个方向的平
面上，显得人物相貌更加神圣；特别
是在塑造人文始祖仓颉时，采用了金
黄色表现神仙脸膛，额上有经卷图案，
发髻上又有一个小人，充分表达该人是
中华文字创始人，脸膛中央有四只眼，
说明他智慧超人。这种造型手法是幽

地傩面的最大特点。

二绝：面部外轮廓以动物形体为主，面容多塑刻在动物脊梁上。为了加强神仙精妖的特异法力，造型又采用大胆想象、变幻莫测的创意手法。

三绝：在傩面面部顶额中央部位，塑有公鸡、鱼、宝伞、宝剑、天狗、青蛙等表示不同传说人物特征。如在塑造

崇黑虎陶塑傩面

二郎神时,将天狗塑刻在其额顶端,与印堂中央的慧眼及三个不同的表情面容,处理在一个平面上,将一位法力无边、三头六臂七十三变能神展现在观众面前,使人肃然起敬。

四绝:用文字书写在傩面额顶上,表示历史人物。

五绝:面部着色采用汉民族通用的“红为忠,粉为奸,黑为正直,黄为残暴,蓝为草莽,绿为侠义,金银为神妖”等色彩特点,表现傩面人物的身

傩社火表演者

份与性格特征。

当然,幽地傩面造型特点不限于以上五点。幽地傩面是陇东人民智慧的结晶,被学者视为“神的面孔,人的品格”;被戏剧研究者称为“中国戏剧脸谱的活化石”。

出土于兰州的陶瓷傩面

典韦纸筋傩面

2 隴地傩仪与傩面

现在甘肃东部地区的傩仪表演形式仍然繁多,多数融合在各地古老习俗的庆典和重要人文始祖的祭祀活动中。在少数边远山区,还有人戴着傩面祈雨、驱旱魃、灭虫害、除病

魔,保佑人们四季平安。虽然表现形式各异,但是,民间举行傩仪的共同愿望仍是辟邪纳福,求得吉祥、风调雨顺、五谷丰登,过上好年景。

主要傩仪活动有:

1. 大型傩面彩车:社火队进城演出时,群众用拖拉机和卡车扎成傩面脸谱彩车,表达他们对龙、虎、猴等图腾的崇拜。

傩面脸谱彩车

2.黄帝大战蚩尤傩社火:甘肃东部黄帝族的后裔,逢年过节祭祀先祖时,总要表演“大战蚩尤”傩社火。扮演者戴风伯、旱魃、九天玄女、郁垒、神将、

雨师等人物傩面,穿着戏剧服装,在黄帝率领下,用铁索链锁住蚩尤,组成方队,表演“锁蚩尤”、“斩蚩尤”等场面。

风后傩面

旱魃傩面

钟山烛龙傩面

3.猪八戒背媳妇傩仪:猪八戒背媳妇是群众喜闻乐见的一种民间社火剧目。表演者穿年轻媳妇的大红衣服,腰间绑扎戴有面具和穿着道袍的挺着大肚皮的猪八戒模形,手执彩扇,一人表演两个人物——猪八戒与媳妇——的各种动作。

猪八戒背媳妇傩社火

猪八戒木雕傩面之一

猪八戒木雕傩面之二

4. 十八罗汉傩舞与傩面:每逢正月演出社火时,其中少不了十八位社火演员,他们头戴各种罗汉傩面,组成方队,表演罗汉降龙伏虎、除魔降福的动作,求得吉祥。

三面古佛傩面

先知罗汉傩面

护法罗汉傩面