

中國藝術

3

民間藝苑

貴州的刺繡

苗族和侗族是雜居在貴州省東南部的兩個少數民族。苗族和侗族婦女十分重視自己的服裝，刺繡便是他們拿的裝飾。姑娘們從七八歲起就開始學刺繡，生長到青春期，把自己親手繡成的花帶送給心愛的人，而把最好的服裝留待出嫁時穿用。每逢節日和慶典，衣着更是絢麗多采，除了競相比美外，也在表現這些活動的隆重，而刺繡質量的優劣，便成了衡量一個姑娘是否心靈手巧、滿腹才情的標志之一。

這些極美的刺繡，與她們的古老習俗、青山綠水的生活環境有着直接的關係。日月星雲、山川飛鳳、雨後的彩虹、山村中孔雀的毛羽和花、蝶、蟲、鳥，以及水族動物和魚蝦，都誘發了姑娘們的創作靈感。色彩之強烈，造型之奇拙，氣氛之神秘，是苗、侗族刺繡的一大特色，這一切乃是大自然的造化。

(方振寧)

中國藝術

人民美術出版社

編輯者 《中國藝術》編輯部

北京北總布胡同32號
電話：512·2583

顧問 邵 宇

主 編 沈 鵬

副主編 于名川

封面設計 曉 雨

版面設計 黃韻芳

出版者 人民美術出版社

北京北總布胡同32號
電話：55·7990

制版者 香港怡廊國際廣告公
司

印刷者 深圳三聯印務有限公司

總發行 新華書店北京發行所

零售代銷處 全國各地新華書店

訂購 郵購

人民美術出版社郵購科

(北京北總布胡同32號)

《中國藝術》深圳經理部

(深圳文錦中路8號)

國內統一刊號：CN11-1697

本期書號：

ISBN 7-102-00371-4/J.347

定價：14.90元

中國藝術

(總第3集)

目 錄

試探貴州儺戲面具的造型藝術特色	顧樸光 巫子強 3
儺戲的起源與民俗	潘朝霖 20
貴州儺戲面具(七十八件)	5—20
中國的花山岩畫	周氏大荒 周氏山作 22
花山岩畫的藝術特徵及其價值	李福順 24
廣西花山岩畫(九幅)	23—31
畫家林風眠(作品十三幅)	黃篤維 32
中國繪畫新論	林風眠 39
致廣大 盡精微——記畫家李忠良和他的作品	徐恩存 46
李忠良作品(八幅)	47—50
借古以開今——贊周氏兄弟花山岩畫藝術	范 曾 51
周氏兄弟作品(九幅)	52—55
是這樣想 也是這樣做的	蒲國昌 56
蒲國昌作品(八幅)	56—59
我的選擇	杭法基 60
杭法基作品(五幅)	60—63
土石和火焰的藝術	楊永善 64
中央工藝美術學院陶瓷美術系教師作品選	65—70
東方美術交流學會(附作品十六幅)	曉 雨 71
徐夢嘉篆刻(十七方)	76
淺談印外求印	徐夢嘉 78
“身臨其境”——讀《秦始皇陵兵馬俑》畫冊	吳葆畚 79

試探

貴州儺戲面具的造型藝術特色

顧 巫
樸 子
光 強

儺戲淵源於古代儺舞和儺儀，是以驅邪和酬神為目的的一種帶有宗教色彩的民間戲劇，因其原始古樸，歷史悠久，具有很高的學術研究價值，而被稱為中國戲劇的“活化石”。據有關資料推斷，至遲在宋代便已有儺戲出現，而蛻變出儺戲的儺舞和儺儀，則可上溯到商周時期以至更古老的年代。

面具是儺戲最重要的藝術特徵之一，演出儺戲時，演員們都要佩戴面具。使用面具，不僅能使演員迅速更換角色，觀眾能夠很快入戲，而且能增添演出的情趣和效果，使之更具藝術魅力。但面具並不僅僅是一種戲劇道具，它本身亦是一種藝術品，具有很高的審美價值和藝術價值。儺戲面具之所以流傳千百年而不衰，這是最重要的原因。

面具是世界上許多原始民族在氏族社會中普遍存在的一種民俗現象，作為一種具有特殊表意性質的象徵符號，它反映了原始初民的思維觀念和審美趣味。一般認為，面具主要起源於圖騰崇拜和巫術活動，同時也與原始人的狩獵活動和部落戰爭有着密切關係。面具的形制種類繁多，用途亦相當廣泛。本文論述的儺戲面具只是眾多面具中的一種，它直接脫胎於遠古的儺祭面具。

我國古代關於儺祭面具的記載，最早見於《周禮·夏》：“方相氏掌蒙熊皮，黃金四目，玄衣朱裳，執戈揚盾，帥百隸而事儺，以索室驅疫。”1978年，在湖北省隨縣擂鼓墩戰國早期曾侯乙墓出土的內棺左右側板上，發現了方相氏頭戴青銅面具執戈起舞的形象，這是我國迄今發現的最早的儺儀圖。方相氏佩戴的“黃金四目”面具經過兩千多年的衍變，到了宋朝，已被種類繁多的木制面具所替代。陸游在《老學庵筆記》中說：“政和中大儺，下桂府進面具。比進到，稱一副，初訝其少；乃是以八百枚為一副，老少妍陋無一相似者，乃大驚。至今桂府作此皆致富，天下及外來皆不及。”宋代面具制作水平之高，流布之廣，品種之多，於此可見一斑。

宋以後，儺戲逐漸由中原向邊陲擴散，在我國南方，特別是在西南少數民族地區，由於科學水平落後，生產水平低下，儺祭和儺戲在那裏尋找到了適合其生長繁衍的肥沃土壤。而貴州由於特殊的歷史條件、地理位置和文化環境，成為我國儺文化保存得最豐富、最完整的省（區）之一。據初步調查，在貴州省的漢、苗、布依、侗、土家、彝、瑤、仡佬等民族中都有儺戲流傳，覆蓋面遍及全省大部分地區。貴州眾多民族的儺戲大體可劃分為三個品種，即變人戲、儺堂戲和地戲。這三種儺戲的表演形式各具特色，使用的面具也大異其趣。

一、變人戲面具

變人戲是一種原始而古老的儺戲，彝語稱為“撮泰吉”，流傳於威寧彝族、回族、苗族自治縣鹽倉區板底鄉裸憂村一帶的彝民中。演出分為祭祀、變人戲、喜慶和掃寨四個部分，參加演出的十三個人員中，六個扮演人物，其中五人佩戴面具，他們是：阿布摩，戴白鬚鬚面具；阿達姆，戴無鬚面具；麻洪摩，戴黑鬚面具；嘿布，戴兔唇面具；阿安，戴無鬚面具。變人戲的面具一般用杜鵑木和雜木製作，工藝非常簡單：先將圓木鋸成一尺左右，一剖為二，用斧頭砍成毛坯，然後憑藉藝人大膽的想像力，粗略地刻出五官即成。面具不用油漆、色彩精心描繪，只用墨汁或鍋烟隨便塗成黑色，顯得古樸厚重，演出前用石灰或粉筆在臉上、額頭畫出道道年輪般的白綫，以表示蒼老的皺紋。造型特點是：前額凸起，鼻子直長，有猿猴相；沒有眼珠和嘴脣，僅在相應的部位剝出三個孔穴，便表示眼睛和嘴巴。變人戲面具的主體風格是原始、粗獷、稚拙、怪誕，類似於非洲黑人面具。當彝族山民在僻遠的山村演出變人戲時，那稚拙不雕的面具與周圍荒寂的自然景色融為一體，給人以相當強烈的震撼，具有懾人心魄的藝術效果。

二、儺堂戲面具

儺堂戲又叫儺壇戲，是覆蓋面最廣的一種儺戲，主要流傳於黔東、黔北、黔南一帶的土家族、

苗族、侗族和仡佬族中，尤以德江、思南、沿河、道真等縣最為豐富。據文獻記載，至遲在明代，儺堂戲便已傳入貴州，其歷史大約可上溯到五、六百年之前。儺堂戲演出一般分為三個階段，即開壇，開洞、閉壇。開壇和閉壇屬於酬神和送神活動，不佩戴面具；開洞由金角將軍和唐氏太婆用鑰匙打開桃園的鎖，搬請出二十四個面具來，然後開始演出各種劇目。面具的名稱各地略有出入，在德江一帶，二十四個面具的名稱是：唐氏太婆、桃園土地、開路將軍、押兵仙師、引兵土地、先鋒小姐、梁山土地、消災和尚、歪嘴秦童、關羽、靈官、甘生、開山莽將、招時先生、卜卦先師、鞠躬老師、麼兒媳婦、秦童娘子、鄉約保長、了願判官、關夫子、李龍楊四、柳毅。在演出中，二十四個面具常常不夠用，儺戲藝人便根據劇情需要，另外添加一些面具，如地盤、龍女、鍾馗、周倉、梅香、二郎神等。

儺堂戲面具一般用柳木或白楊木製作，制作過程與變人戲面具約略相同，但工藝要複雜得多，藝術上也比較精細。雕刻時往往有範本參照，手藝高超的藝人能毫不走樣地將其摹刻出來，也有一些藝人不拘泥於範本，能任意馳騁想像，自由地即興發揮。儺堂戲面具重視色彩的調配，着色分淡彩和重彩兩類。淡彩先在面具上塗一層赭石或土黃作為底色，然後用桐油均勻地刷上幾遍，只是在眼睛、眉毛等部位用黑色渲染勾勒，並在帽子上描畫出各種圖案。重彩用紅、藍、黃、黑等各色油漆在面具上鈎畫塗抹，一些細緻的地方，如盔甲或帽子上的花紋，則用毛筆精心地加以描繪。總的說來，儺堂戲面具的色彩單純、凝重、大方、和諧，注重整體效果。有的面具經過歲月的長期侵蝕，油彩已經剝落，顯得古色斑斕，酷似陶器或青銅器，具有一種特殊的魅力和美感。

儺堂戲面具在造型上注重人物性格的刻劃，隨類賦形，生動傳神，眾多的面具大體可分為三種類型：

第一類為“正神”，如引兵土地、消災和尚、唐氏太婆、先鋒小姐、勾簿判官等。他們都是正直、善良、溫和的神祇，民間藝人抓住他們的性格特點，將其塑造成慈眉、大眼、寬臉長耳、面帶微笑的形象，色彩也比較柔和協調，使人感到十分親切可愛。例如引兵土地慈祥溫厚，唐氏太婆睿智善良，先鋒小姐端莊美麗，他們給人的感受並不是高高在上、享受人間香火的神祇，而彷彿是生活在我們身邊的老翁、老嫗和少女。

第二類為“兇神”，如開山莽將、押兵先師、龍王、靈官、鍾馗等。他們是一些勇武、兇悍、威嚴的神祇。民間藝人以頭上長角、嘴吐獠牙、眉毛倒豎、眼珠暴突等誇張手法，突出其精神氣質。這一類面具共同特點是：綫條粗獷奔放，色彩大膽強烈，給人以深刻的印象。其中最精采的是開山莽將、押兵先師、靈官等面具，造型猙獰怪誕，面部肌肉飽綻，觀者無不被其浪漫詭奇的形象和咄咄逼人的氣勢所震撼。

第三類為世俗人物，這類面具又可按照劇情和人物性格分為正面人物和丑角兩大類。其共同特點是更加接近生活真實，而沒有絲毫的“神氣”和“鬼氣”。正面人物如甘生、金童、梅香等，造型大多五官端正，眉目清秀，顯示出淳樸忠厚的個性；丑角如秦童、秋姑婆等，在劇中是插科打渾的角色，歪嘴皺鼻，細眉小眼，呲牙露齒，是其主要的造型特徵。這類面具給人以幽默滑稽之感，在演出中能起到活躍氣氛、增添喜劇色彩的作用。

除了上述三種類型，儺堂戲面具還有少數動物形象，主要是牛頭馬面之類。但這類面具並不普遍，也缺乏鮮明的特色。

三、地戲面具

地戲主要流傳於安順、貴陽一帶的漢族和布依族中，它是明代洪武年間“鎮南”時，由安徽和江西籍的屯軍帶入貴州的。由於地戲最早流行於軍隊之中，演出的劇目又都是歷史上金戈鐵馬的征戰故事，而沒有神話戲、生活戲和公案戲，因

此被劃為儺戲中的“軍儺”一類。地戲演出由“開財門”、“掃開場”、“跳神”、“掃牧場”四部分組成。跳神是正式演出，其餘三部分是含有驅邪、逐除、納吉等內容的儺祭活動。在整個地戲演出中，都要佩戴面具，這一點與儺堂戲在祭祀時不戴面具的做法有所不同。地戲面具一般用丁香木或白楊木制作，由面部、頭盔和耳翅三部分組成。藝人們製作地戲面具，要參照“地戲譜”和民間傳說，不同角色五官怎樣造型，面部着什麼顏色，頭盔刻什麼圖案，都有一定的規矩和講究，有的還有口訣。例如岳飛是大鵬星下凡，他的頭盔上必須刻一隻大鵬金翅鳥；咬金是打不死的福將，他的頭盔上要刻一隻蝙蝠、兩個銅錢和一個壽字，以寓“福壽雙全(錢)”之意。又如眉毛的畫法，有“少將一支箭，女將一根綫，武將如烈焰”之語。這些，都包含着一定的程式化因素，而具有京劇臉譜的某些特點。

地戲面具種類繁富，一個戲多者可達一百多面，在數量上遠遠超過變人戲面具和儺堂戲面具。按照不同的角色和造型，大體上可分為以下幾類。

第一類為將軍。由於地戲以武戲為主，因此將軍在地戲中佔有極其重要的地位，不但有文將、武將、老將、少將、女將“五色相”之分，而且有正派將軍和反派將軍之別。此類面具的共同特點是重視頭盔的製作。頭盔一般以龍鳳作為裝飾，男將多為龍盔，女將多為鳳盔，也有以大鵬、白虎、蝙蝠、鯉魚、蓮花等作為裝飾圖案的。區別之處主要在面部表情和眼睛神態上，例如女將端莊嫺靜，鳳眼微閉；少將英武灑脫、豹眼圓睜；反派將軍滿臉橫肉，怒目而視等等。此外，面部的色彩和鈎畫，有無鬚鬚與鬚鬚的顏色等，也是各個角色的重要特徵。當然，這只是一個大概，實際上每一個角色在造型上都有各自的特點。

第二類為道人。此類角色大多為反派營壘中的軍師，或前來助戰的仙人，不戴頭盔而戴道冠是其顯

著的特點。民間藝人根據各個道人的傳說故事，以誇張的造型突出其外形特徵，給人以深刻的印象。例如鷄嘴道人被刻成人面鷄嘴，兼有人和鷄的特點，怪異中寓含着狡黠的性格；魚嘴道人嘴作魚嘴形，道冠作魚尾狀，額頭畫有點點魚鱗，看上去三分像人七分像魚，非常生動傳神。

第三類為丑角。地戲中最常見的丑角為歪老二（又叫老歪），在兩軍對壘中，他往來於交戰雙方代為傳話，還可以為演員提詞問句，甚至倒茶送水，是一個插科打諢的活躍人物。在造型上，類似儺堂戲中的歪嘴秦童；面部一般塗成紅色或藍色，鼻尖和人中繪有小塊白斑，更增添了詼諧的喜劇色彩。

地戲面具除了以上三種類型外，尚有差官、小童、小軍、老生、老旦、牛頭、馬面等角色，因在地戲中不佔重要位置，故略去不叙。與

變人戲和儺堂戲面具比較，地戲面具的特色非常鮮明：1.雕刻精工細緻，造型偏重於寫實，雖有變形誇張，但總體說來不很突出。2.色彩鮮妍富麗，面部多用單綫平塗，然後在上面鈎畫。有的面具描金貼銀，甚至配上雞尾，更顯得五色繽紛，絢麗多彩。3.十分重視頭盔和耳翅的雕刻、描繪，不僅雕龍刻鳳，鈎花描葉，而且鑲嵌着圓形小鏡，這種情況是變人戲面具和儺堂戲面具所沒有的。

以上，介紹了變人戲，儺堂戲，地戲三種儺戲面具。這三種面具形成於不同的歷史年代，流傳於不同的民族、地域，代表着不同的文化層次，具有不同的藝術風格。比較這三種面具，可以清楚地看到這樣一條發展綫索：手法由寫意走向寫實，造型粗獷走向精細，色彩由素淡走向鮮麗。它們在長期的流傳過程中互相影響，互相滲透，共同構

成了豐富多采的貴州儺戲面具系列。此外，在貴州廣大農村，還流傳着一種叫“吞口”的面具，吞口是懸掛在門首鎮邪驅鬼用的，在造型上與儺堂戲中的“兇神”相似。有的吞口嘴裏銜着一把寶劍，更增添了詭祕色彩和威嚴氣勢。

顧樸光 1942年生，上海市人。1964年畢業於貴州大學歷史系，現任貴州民族學院教務處副處長、副教授、學報副主編、中國少數民族戲劇學會會員、中國作家協會貴州分會會員。

巫子強 1939年生，雲南省昆明市人，回族，1964年畢業於四川美術學院油畫專業，現任貴州民族學院藝術系主任、副教授，中國美術家協會會員，美協貴州分會常務理事。

先鋒（沿河縣·明代）

判官（思南縣·明代）

訣公老四 (沿河縣・明代)

勤 童 (沿河縣・明代)

土 地 (松桃縣・明代)

開 山 (沿河縣・明代)

金 童 (德江縣・明代)

山大王(道真縣·清代)

①

④

⑦

⑤

- ①判官 (德江縣·清代)
- ②開山 (德江縣·清代)
- ③開山 (思南縣·清代)
- ④判官 (沿河縣·清代)
- ⑤靈官 (德江縣·清代)
- ⑥先鋒 (荔枝縣·清代)
- ⑦周倉 (沿河縣·清代)
- ⑧報福 (沿河縣·清代)
- ⑨報戲三郎 (印江縣·清代)
- ⑩道士 (德江縣·清代)
- ⑪蔡陽 (沿河縣·清代)
- ⑫判官 (江口·清代)
- ⑬甘生 (德江縣·清代)
- ⑭土地 (石阡縣·清代)

③

⑥

⑧

⑨

⑫

⑬

⑩

⑪

⑭

歪嘴老娘 (德江縣·明代)

丫環 (德江縣·明代)

甘生 (德江縣·清代)

甘生 (德江縣·清代)

丞差 (德江縣·清代)

- ①周 倉 (德江縣·清代)
 ②秋 娘 (德江縣·清代)
 ③龍 三 (德江縣·清代)
 ④和 尚 (德江縣·清代)
 ⑤引兵土地 (德江縣·明代)

①	④	
②		⑤
③		

①

④

⑦

②

⑤

⑧

③

⑥

⑨

⑩

- ①關爺 (德江縣・清代)
- ②土地 (沿河縣・清代)
- ③判官 (德江縣・清代)
- ④蔡陽 (德江縣・清代)
- ⑤土地 (德江縣・清代)
- ⑥判官 (德江縣・清代)
- ⑦判官 (德江縣・清代)
- ⑧判官 (德江縣・清代)
- ⑨周倉 (德江縣・清代)
- ⑩和尚 (邱江縣・清代)
- ⑪土地 (道真縣・清代)
- ⑫開山 (沿河縣・清代)
- ⑬押兵 (德江縣・清代)
- ⑭關爺 (沿河縣・清代)

⑪

⑫

⑬

⑭

①

④

⑤

②

③

- ①秦 童 (印江縣·清代)
- ②判 官 (松桃縣·清代)
- ③麼兒媳婦 (沿河縣·清代)
- ④唐氏太婆 (沿河縣·清代)
- ⑤和 尚 (沿河縣·清代)
- ⑥和 尚 (江口縣·清代)
- ⑦麼兒媳婦 (德江縣·清代)
- ⑧和 尚 (德江縣·清代)
- ⑨開 山 (德江縣·清代)
- ⑩歪嘴老婦 (荔枝縣·清代)
- ⑪歪嘴老娘 (沿河縣·清代)