

写意 古装 人物 画谱

钟馗篇

· 韦辛夷

（绘）

写意 古装 人物 画谱

钟馗篇

· 韦辛夷

绘

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意古装人物画谱·钟馗篇/韦辛夷绘.—济南:山东美术出版社,2004.5(2005.6重印)

ISBN 7-5330-1893-1

I. 写... II. 韦... III. 中国画:人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第037134号

出版:山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号(邮编:250001)

发行:山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编:250001)

电话:(0531)86193019 86193028

印制:山东新华印刷厂临沂厂

开本:787×1092毫米 16开 7印张

版次:2004年5月第1版 2005年6月第2次印刷

定价:18.00元

未必他心是我心

(代序)

韦辛夷

(一)

神，产生在人类文明的初始阶段，大抵因为现实世界的隔膜，和对理性世界的祈盼，对不可知自然现象产生恐惧和震慑心理，由于愿望的达成，神就出现了。神于是被赋予了无所不能的力量，通常是光明和正义的象征。神被造出后，一般有两个去向，一个是到天上，一个是到民间。上天的神是幸运的，不但天上有他们的宝座，在人间也有他们的神祇，他们往往在殿堂中被供奉起来，在香烟缭绕中养尊处优，一般不再做事情。走向民间的神不能够享受很高的待遇，供奉的方式也就因陋就简随意许多，他们要同任何一个地方的人民结合起来，在基层有许多具体工作等着他们去做，这些神们大多具亲和力，百姓们少不了他。

说到神，就不能不说鬼，因为鬼是神的互补，是一种对应的关系。鬼的产生也是对现实世界不可知怪异现象的解释，通常带有阴暗的、邪恶的、丑陋的表征。既然神和鬼是一个正反统一体，所以神和鬼的角色也可以转化，或者互换，这完全根据需要，由文化潜意识和社会价值趋向来决定和产生，在传统怪力乱神的故事中，不乏有这样的例子。用《斩鬼记》中阎王爷的话说：“人鬼神的转化只在方寸间，方寸正的，鬼可为神；方寸不正，人即为鬼。”此之谓也。

纵观那些神鬼案本，最意味的，莫过于钟馗了。

我们大多知道唐明皇李隆基与贵妃杨玉环那一段刻骨铭心又缠绵悱恻的爱情故事，但少有人知道钟馗由人变成鬼，再由鬼变成神的历程全凭唐玄宗的赏识和提拔。

说是唐朝开元年间，某年岁暮，有一回李隆基龙体欠安，夜里睡不踏实，梦中先是一个小鬼捣乱，后来来了一个大鬼把小鬼吃了，明皇惊问大鬼是谁？大鬼奏道：“臣终南进士钟馗也，因应举不捷触殿而死，奉旨赐绿袍而葬，誓除天下虚耗妖孽。”明皇大梦醒来，顿觉身轻气爽，命画师吴道子按梦中所见钟馗画之图之。道子先生不愧一代圣手，所画钟馗神形毕现，与圣上所梦并无二致，明皇龙颜大喜，径赏了吴道子润格百金。这“百金”是多少？想来数目肯定不少，折合人民币怎么地也得值一辆宝马小轿车的价钱。自此以后由宫禁到民间，钟馗就名声大振起来。每逢除夕，钟馗像便由钟鸣鼎食之家到间阎扑地之户统统挂起，一除恶秽，成为正式的过年习俗。

细想也是，从现代“包装”的角度去看，钟馗的“火”所用“炒作”套路竟无人能及。首先是由皇帝缔造和提倡的，上有所好，下必行焉，这该有多大的力度！其次，在可操作环节上是请顶尖画家来完成形象策划并亲自操觚，且是明码标价，买点精准，

钟馗篇·序文

起点也高。第三，故事情节也好，创意独特，构思巧妙，结局圆满，恰到好处地勾起了人们的好奇心理和满足感。第四，格式化，即规定程序。每年年关的挂画行为被约定为传统习俗，后又引申为五月初五端午节也挂钟馗画，这已经有开拓创新的意味了。

不过，我还是心存疑惑，觉得钟馗的出现有些突兀。首先，钟馗的出现是在号称已是全盛帝国之唐朝，这就令人诧异。那时人们对自然界的判断力已经趋于成熟，似乎不应该再有灵异怪诞的造鬼造神现象出现。其次更重要的，那时的佛教作为国教已风靡朝野，在佛法无边的威慑下，佛的力量应该可以在各个角落对人们的心灵加以平抚。令人不解的是，唐明皇解除梦中鬼魅的骚扰不是请佛界诸天、金刚力士之类，而是找了一个几十年前触殿而死，面目丑陋的落第书生去完成使命，这分明道出他在骨子里对佛的不大信任。也流露出他在心底对读书人的一丝关悯——尽管这是变了形的，带有歉疚的关悯。

画圣吴道子的贡献在于他谨尊上命，真正地做了一件以形写神的大好事，创立了所谓“钟馗样”，即“衣蓝衫，鞢一足，眇一目，腰笏中首而蓬发，以左手捉鬼，以右手抉其鬼目”，这已经成为后来画家所遵循的规定图式。直可惜道子先生的钟馗真迹没有流传下来，余生也晚，未能一睹真颜，也是一桩恨事。

现存的文献对钟馗起源各有说法，让人不得要领。比较典型的除了上述一种情形外，还有数说。如认为钟馗是魁星的音转，如认为钟馗是桃木和动物椎骨组合的大棒槌，叫“终葵”云云，不一而足。这种种说法更为钟馗的身世涂上了神秘的色彩。

（二）

在中国，在人们所创造的种种神话或鬼话中，能以“神”“人”“鬼”三种身份出乎三界者似不多见，而钟馗却有这样的资格。他到阳间捉鬼，回到阴间发落。他人鬼情未了，可以由阴间到阳间把他的妹妹送嫁给杜平，完成心愿。他被尊为榴花神和民间的庇护神，确乎应位列仙班。他时而鬼，时而神，时而人。他颠倒阴阳，通达六合，招之即来，来之能战，战之能胜。他总能给人送去安慰，他是人们心中的吉祥灵物，是人们心中的天地英雄。人们赋予钟馗这种超能力，在某种程度上反映了当时的人们对时局安定的渴求，对正义的渴求。钟馗“诞生”不久，安史之乱来矣。人们寄希望有一种便捷的，无所不在的超能力护卫一方，这实在是深刻的历史原因和社会心理原因的。

面对钟馗，种种对立的因素集于一身，也值得玩味。他以悲剧形式结束生命，却又以喜剧形式粉墨登场；他生不逢时，却死得其所；他比窦娥还冤，却比阎王还忙；他豹头环眼，铁须钢髯，一脸粗相，却满腹经纶，侠骨柔肠；他于鬼，厉中加厉，他于人，却情上有情；他本是一介书生，应文质彬彬，却常常凶神恶煞般啖鬼不已；书生本应“青青子衿，悠悠我心”，他却常常歪戴帽，穿破衣，登坏靴，举止无行。就是这样一副尊容，千百年来人们对他喜爱有加，时至今日竟有愈演愈烈之势，这其中有什么样的奥妙呢？

其实细细想来，答案也简单，中国传统仕的“内圣外王”情结和士子们“入世”

和“出世”内心冲突，以及士人的穷通观和人格操守，这些都在自吴道子钟馗画之后加以发挥和引申，即所谓出自后来文人画家钟馗变相画中得以充分体现。钟馗到后来其实已经演变为文人人格化的载体。这种内心和外貌举止的反差，恰恰使钟馗具有了广泛的解读性，广泛的解读性能给不同层面人们心灵的脆弱处予以抚慰。许多时候，这种感受是无法为外人言说的，尤其是当人们行为异化的时候，那么钟馗来了，就会给人一种依托感和释放感。所以在某种程度上说，钟馗扮演了西方宗教神父的角色。中国人没有“原罪”感，只好借题发挥，这也是无奈的事情。如果说吴道子的钟馗画不乏正统的成分，那么后世的钟馗画就完全是在拿钟馗说事儿。如果说吴道子的钟馗还是皇家卫队长，那么后世的钟馗已经是平民百姓的保安联防队队员了。钟馗的确也经历了一个被送上神坛，从上而下化形百万的过程。

(三)

我第一次听到钟馗，是“文革”中期上中学的时候。一次传达毛主席最新指示，其中有一句“为了打鬼，借助钟馗”。钟馗何许人也？“馗”字也怪怪的，为什么要打鬼？当时稀里糊涂。去问老师，老师说“钟馗是革命派”。噢，革命派那就是好人啦。所以打小对钟馗没有坏印象，只是好奇。再后来，不知在什么地方见到了钟馗的形象，觉得虽然凶煞，但不歹毒，倒有几分可爱。就这样，我在不知不觉中与纵向的历史和横向的时代达成了共振和默契。这就象我自幼就能欣赏用墨画成的黑竹子和用大红大绿印成的年画一样，文化因子的遗传特性一点儿也不比脱氧核糖核酸（DNA）遗传功能差。这在审美心理学上，应该算是丑陋美一路，也就是说“通过对丑的否定达到对美的肯定”（王朝闻语）。当钟馗一身正气，祈福辟邪的特质展现后，它外表因素的丑就远远让位与精神内质的美，这种民俗文化文化心理和审美心理正是我们应该花大气力研究并加以运用的一个探索领域。

正如一百个观者就有一百个哈姆雷特那样，一百个画家笔下就会有一百个不同的钟馗，一百个观众就会有一百个对钟馗的理解。正因为这样，才有了中国美术史上蔚然大观的钟馗造像和钟馗变相风俗画。这真是千姿百态，佳构叠出，引人入胜。可以说“上穷碧落下黄泉”，都有钟馗身影，他几乎无处不在，既入三界内，又在五行中。正是钟馗的这种自由往来，给历代画家留足了空间，诸多画家都对钟馗题材感兴趣也就不奇怪了。

不用说，唐朝吴道子是始作俑者。随着朝代的更替，“钟馗样”被打破，人们对钟馗画的理解也多种多样，内涵更加丰富起来。五代、两宋的黄筌、周文矩、石恪、李公麟、梁楷等都是个中高手，再加上其时雕版印刷的推波助澜，民间过年习俗的巨大惯性，造就了宋朝钟馗画的全盛局面。到了元代，因为外族的统治，钟馗画变得式微，处于隐逸状态的文人士大夫又赋予钟馗揶揄的功能。元初画家龚开、颜辉均各擅胜场。此时民间的钟馗戏也借力打力，让钟馗的惩恶扬善、伸张正义的含义有了潜心的确指。到了明朝，钟馗画也如冤案平反一般拨乱反正了。钟馗在年关又来到皇宫门上和寻常百姓家。从明宪宗朱见深到戴进、文徵明、仇英、陈洪绶等等，皇帝、宫廷

画师、民间画匠齐上阵，把个钟馗画了个不亦乐乎，开展了好一场轰轰烈烈的钟馗画运动。到了清朝，钟馗已经深入人心，妇孺皆知，钟馗画的题材内容也更加广泛，画钟馗的画家高手之多，超过了历史任何朝代。其中高其佩、华嵒、金农、黄慎、闵贞、罗聘、居廉、苏六朋、任熊、钱慧安、赵之谦、吴昌硕、吴友如、倪田等画家个个身手不凡，均有钟馗佳作流传。但有清一朝，最最了不起的画钟馗大家是任伯年，他的钟馗画已入化境，独领风骚，令后学者高山仰止。仅他一人就构建了一座钟馗画的殿堂，直到现今一百多年后，依然为我们提供着无尽的滋养。到了近现代，钟馗已成为护卫万众、劝善惩恶的正义之神，同时钟馗画的题材更贴近现实生活，成为画家托情寄物的绝好媒介。如齐白石、徐悲鸿、陈师曾、张大千、溥心畲、陈少梅、李可染等所画的钟馗，于前代所画更是翻新杨柳枝，有着更为深刻的现实意义。

综上所述，钟馗画经历了由大内到民间，由贵族化到世俗化的过程，也是宫廷画家向民间画手转化的过程，从而出现了文野两盛的局面。这在中国美术史上确乎是一个独特的现象，难怪有人提出要建立钟馗画学，也不是没有道理。由此看来，钟馗画的社会功能和审美功能的泛化，以及钟馗画符号体系的进一步确立，是钟馗画经久不息的重要原因。

(四)

“自向终南避世深，山魈木客接知音，群憎我面非人面，未必他心是我心”，这是清朝画家李鱣题画钟馗诗。在诸多咏钟馗的诗中我非常喜欢这一首，大概因为这首诗写的不枝不蔓，通脱达观，若无情而情深，似有怨而非怨，是真文人胸襟。

终南进士钟馗先生出道已经1200多年了，他穿越时空，一路走来，他按剑执指之际，掀髯凝眸之间，渐渐丢掉“神”气，脱去“鬼”气，而还原成一个人。他与我们青春做伴，白日放歌；他与我们休戚与共，同悲同乐。现代的钟馗画，更多地反映由人文精神层面所阐发的终极关怀，更多地从现实生活角度来塑造形象。画钟馗不能一味凶煞丑恶，更应该想到钟馗其实是一位饱读诗书的文化人。只有心存此念，笔下的钟馗才会于威猛中见妩媚，于刚烈中见柔情，才真正得其三昧，会心者当察之。

另外，要注重钟馗画中象征物的运用。如蝙蝠的“福”意，蜘蛛的“喜”意，石榴的“多子”意，手指和宝剑的“只见”意等等。这些民间的通用寓意，能为丰富钟馗画起到深化主题的作用。

再者，我们的先人已经为我们确立了诸多钟馗画图式，这是宝贵财富，我们在借鉴中依然要遵循这些法则，不能舍弃太多。钟馗的鲜明特征一定要突出，只有这样才能让人一目了然。

我们的时代，我们的现实生活为现代钟馗画提供了取之不尽用之不竭的素材。钟馗在现代依然有他鞭挞丑恶、惩治腐败的教育功能；依然有他祛灾避祸、祈福纳祥的祝禳功能；依然有他恣情百态、旷达幽默的娱乐功能；依然有他除旧布新、祛邪镇宅的实用功能。行进在21世纪的钟馗有更多的事情等你去做，相信你也能在享受现代化物质生活的同时：不辱使命，一路高歌，长剑在手，亟征腐恶！

此册“钟馗图谱”，依然沿用“仕女图谱”体例，分舞剑、捉鬼、嫁妹、当值、骑驴等十五式。可为画钟馗者提供一定的参考，也可做钟馗画册欣赏之用。

在此一并感谢为画谱的出版劳神费力的王盛华先生、李延智先生。

2004年3月15日于济南瓦泉斋

钟馗篇·目录

目 录

未必他心是我心（代序）	1
立 式	1
坐 式	7
祈 福	14
捉 鬼	22
当 值	30
舞 剑	38
骑 驴	47
戏 鬼	54
簪 花	60
执 扇	66
醉 酒	72
窥 镜	78
逸 趣	84
闲 适	91
嫁 妹	97

钟馗篇·立式

钟馗篇·立式

二

钟馗篇·立式

钟馗篇·立式

洞元中明唐病痞居小殿梦小鬼群
一足黥一腰外腰间窍太真紫毫毫
月括玉笛吹之吹嘘援上比之曰屋屋耗也
上如欲呼武士见一大鬼顶破帽衣蓝袍
朱角带冠提小鬼以指刺其目辟邪而嘆之

上问焉誰對曰臣終南進士鍾馗也因原
拳不捷能殿階而死奉帝賜绿袍而葬
誓除天下鬼耗妖孽言訖浣而疾愈
乃召笑道子圖之上賞其神妙賜以百
金是以今人常其像外門也

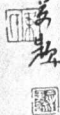
钟馗篇·立式

钟馗篇·立式

閑來無事不從容
跡覺春窗日已紅
功靜觀
皆自得
四時佳興與人同
道通天地
心外思入風
雲
憂態中
富貴不注貧賤
興
男兒到此是豪雄
主賢程顯偶成詩一首
歲次甲申
適公
辛夷
畫

昨夜誰白
吳管吟
風生萬壑
振宇林
龍驚不敢
水中卧
猿啼时闻
若个音
唐人李太白
诗一首
甲申年春月
画公辛夷画

钟馗篇·坐式

