

中國陝西社火臉譜

SHE HUO PAI ED MASKS IN SHANXI CHINA



Published by Shanghai People's Fine Arts Publishing
House Shanghai China

● 出 版 说 明

社火——是我国古代人民在祭祀或节日迎神赛会时表演的诸般杂戏。陕西省宝鸡、凤翔、扶风、岐山的乡间，至今仍保留着在春节期间举行社火表演的古老习俗。表演者都是农民和乡镇居民。在表演时，他们在脸上化了妆，穿着古代服装骑马结队游行，脸上化妆的各种艺术形式叫做“脸谱”。陕西社火脸谱是我国最古老的脸谱。

社火脸谱的内容，以表现我国古代神话、民间传说和历史上著名人物为主。脸谱的艺术形式，以变形夸张的手法，象征性地表现各种神仙灵怪、历史人物的身份和性格，有强烈的民间艺术风味和陕西地方特色。

这里选印的是李继友先生近三十年来整理绘制的脸谱和一些民间珍藏的粉本。社火脸谱有各种流派，同一个人物有多种表现方法，所以在编辑本画册时，也挑选了一些同一个人物而不同艺术表现的脸谱，供读者比较、欣赏。

自成体系的陕西社火脸谱，历史悠久、丰富多采，是我国珍贵的民族文化遗产。

EDITOR'S NOTE

She Huo is a type of variety show, performed at the public gatherings for ritual or greeting the gods in festivals. It remains the ancient conventions of She Huo show in the Spring Festival in the rural areas of Baoji, Fengxiang, Fufeng and Qishan in Shanxi. The performers are all men and women from the rural areas. They paint their faces, put on ancient clothes and line up on horses in procession. The different patterns of the facial make-up or masks are called *lianpu* (patterns of facial make-up in operas). She Huo painted masks in Shanxi are the oldest ones in our country.

The contents of She Huo Painted Masks (*lianpu*) are principally the famous figures in the Chinese ancient mythology, folk legends and history. Imbued with characteristics of the folk art and of the locality, the artistic forms

of the Painted Masks (lianpu) are symbolic of the status and character of all kinds of gods, fairies and historical figures by means of transfiguration and exaggeration.

Here are the painted masks (lianpu) sorted out and copied by Mr. Li Jiyou during the recent 30 years as well as some original designs of individual collection. There are different schools in She Huo lianpu painting, and a single figure can have many expressions, so some different painted masks (lianpu) of the same figure will be chosen for the comparison and enjoyment of our readers.

The art of She Huo Painted Masks (lianpu), with its own system and a long history, is varied and colourful. It is a jewel in the treasure-house of the cultural heritage of China.

● 目 录

文 字

- 1 陕西社火脸谱的渊源及其艺术特点李继友(1)
- 2 跋.....叶文熹(63)

图 版

- 1 陕西社火脸谱李继友整理绘制(11)
- 2 陕西社火马勺脸谱.....李继友整理绘制(50)
- 3 民间收藏的陕西社火脸谱粉本(55)
- 4 参考图版:布老虎、饕餮形辟邪挂片、泥老虎
.....(61)

CONTENTS

ARTICLES

1. The Origin and Artistic Characters
of She Huo Painted Masks in Shanxi
.....Li Jiyou(1)
2. Postscript.....Ye wen xi(63)

PLATES

1. She Huo Painted Masks in Shanxi
.....Sorted out and copied
by Li Jiyou(11)
2. She Huo Ladle-shaped Painted Masks
in Shanxi.....Sorted out and
copied by Li Jiyou(50)
3. Folk Collections of the Original De-
signs of She Huo Painted Masks in
Shanxi(55)
4. Reference Plates : Hanging Pieces for
Driving Out Evils Clay Tigers
.....(61)

● 陕西社火脸谱的渊源及其艺术特点

李继友

社火，泛指节日迎神赛会所扮演的杂戏、杂耍。也有人称为“射虎”，义为取正压邪、祈福求祥也。

(一)

社火与古代祭祀

社火的历史源远流长，古人多有记述。宋诗人范成大《石湖集·上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》：“轻薄行歌过，颠狂社舞呈。”注：“民间鼓乐谓之社火，不可悉记，大抵以滑稽取笑。”与范成大同时代的孟元老《东京梦华录》六月……二十四日神保观神生日：“天晓，诸司及诸行百姓献送甚多，其社火呈于露台之上，所献之物，动以万数。”由上所载知，社火与祀神有关，更确切地说，社火与祭祀社神有关。

顾颉刚《古史辩》第一册自序说：“社是土地之神。从天子到庶民立有各等的社。但看春秋战国间人的称述，社神的权力甚大；大水大旱不用说，日食亦用牲于社，决狱和处罚亦在社，祈求年谷和年寿也都在社，军旅中又有军社，似乎社是宗庙以外的一个总庙。”又说：“社会（祀社神之集会）的旧仪，现在差不多已经停止；但实际上，乡村祭神的结会，迎神送祟的庙会，朝顶进香的香会，都是社会的变相。”

据笔者在凤翔、扶风、岐山、宝鸡乡间多年调查，在解放前每次耍社火前后，参加社火活动的人们都要在村子附近的庙宇里进行祀神集会。扮演关羽（“马社火”称为“老爷”）者最受尊敬，人选一定是全村所公认的正派人，即使勾画脸谱也要按规矩办事，开脸时先不勾画七星痣，此时演员可以自由说笑、闲谈，勾画七星痣后，人们就认为“神

灵”附体了。这时演员也必须眯起双眼（民间传说认为“老爷”睁眼要杀人）一直到演出结束。当“老爷”“附体”以后，人们纷纷对他顶礼膜拜，除了烧香磕头外，妇女们还抱着孩子让“老爷”摸顶（如同西藏寺院活佛摸顶），同时争着将“老爷”脸上化妆的红颜色（银硃）用手指沾上一点抹在自己孩子的双眉心中，认为这样，孩子就可以在一年内免除任何灾难。这充分反映了人们祈福求祥的心理活动。若有人盖新房在打房基时恰逢耍社火，就会请社火队在房基上走一圈，这叫“踩房基”，认为可以使新房更坚固。社火队演出的行列，至今还常常采取左青龙、右白虎开道，关公、周仓压后的阵列，这一点与古代祭祀仪式有关。

社火队使用的乐器为大鼓、小锣、铙、钹四种。大鼓极为精美，鼓帮上彩绘金色盘龙，鼓面绘八卦太极图。《周礼·地官·鼓人》：“以雷鼓鼓神祀，以灵鼓鼓社祭。”古代祭祀活动是少不了鼓的，今天的社火以鼓作为主要乐器，正是古代祭祀活动的沿袭。陕西民间至今还流传着一句歇后语：“装社火——给神看哩。”这更充分的说明了今天的社火正是古代祀神集会的变相。

（二）

社火与民间神话传说

我国由于历史悠久，几千年来在全国各地民间流传着许多神话故事，这些神话故事，反映了人们丰富的想象和对美好愿望的追求。社火中这类节目尤为丰富，如：《神农氏捉拿野苗》民间传说情节如下：

远古之时，圣王神农氏教民为耒耜以兴农业，尝百草为医药以疗民疾，人民安居乐业。有野苗者，专事破坏农业生产，致使农作物歉收。神农氏察知此事，亲率春、夏、秋、冬四神将，将野苗擒获。于是农业又趋正轨，万民齐颂神农氏之圣德。

野苗何物也？笔者请教老艺人，原来野苗即危害庄稼的狗尾草。又有人认为这则故事是古代传说神农氏（炎帝）战蚩尤（野苗——三苗）的

再现。再如社火节目《九反天宫》中的庙脊仙(妙吉祥)，传说是玉皇大帝凌霄宝殿大的房脊成仙，玉帝也惧他几分，他曾九反天宫，手持金砖打败灯花精(邓华——太阳神)，打破镇压妖魔的“锁廊镜”，放走了鸡子圣母(姬子托)走下人间。这个庙脊仙神通广大，犹如孙悟空大闹天宫一样，是古代人民反抗封建统治的精神寄托。又如：社火节目《药王收五参》、《药王收五脏》、《轩辕战蚩尤》、《共工战祝融》、《禹王治水》、《羿射九阳》、《白猿盗桃》等，无一不反映了古代人民向大自然作斗争的精神。

这些众多的社火节目以及众多的神仙、灵怪、人物形象，在其它戏剧中、甚至在古代神话的书本中也是很难看到的。这说明了社火与民间神话传说有着不可分割的渊源关系。

(三)

社火脸谱溯源

按前所述，今天的社火与古代祭祀有关，是古代祭神集会的变相，它的题材与古代民间神话传说有着不可分割的渊源关系，这就是说它的产生要比其它戏剧艺术的历史要早(这不排除后来二者互相渗透)，那么它的脸谱历史也应早些。

关于我国戏剧脸谱产生渊源问题人们说法不一。有人认为我国戏剧脸谱系从唐代乐舞“大面”面具逐渐演变而来。其实我国的“乐舞面具”在更早的时候就产生了。

《汉书·礼乐志》：“常从倡三十人，常从象人四人。”颜师古注：“孟康曰：‘象人，若今戏鱼虾师子者也。’韦昭曰：‘著假面者也。’师古曰：‘孟说是。’”

《周礼·夏官》：“方相氏(狂夫四人)掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，执戈扬盾，帅百隶而时难(傩)，以索室殴疫。”郑玄注：“冒熊皮者以惊殴疫疠之鬼，如今魃头也。时难(傩)四时作，方相氏以难(傩)，却

凶恶也。月令季冬命国难(傩)。索，廋(搜)也。”这段所述即后世所谓的打鬼节。打鬼的人戴着假面具，穿着奇怪的衣裳，拿着武器，作出颠狂的样子，进室内到处乱打，以此和鬼物争胜，使鬼物害怕而逃遁。这种仪式和殷商的“射天”极类似。

《史记·殷本纪》载：“帝武乙无道，为偶人谓之天神，与之搏。令人为行；天神不胜，乃僂辱之。为革囊盛血，仰而射之，命曰射天。”古代的打鬼节，天子诸侯都要举行，每年季冬(十二月)大傩的那一次，所有的老百姓也要举行。《论语·乡党》载：“乡人傩，(孔子)朝服而立于阼阶。”这样就民俗化了。象这样敲锣打鼓，奇异化妆的狂欢，沿袭下来，就演变成为后代的各种形式的杂戏、杂耍。解放初尚在浙、赣、湘、桂等省看到的傩戏则是。陕西系周朝发祥之地，周代文化一定会留下痕迹。笔者认为今天的社火，应是周代傩舞的沿袭。一、二者目的为一，至今耍社火的艺人们还认为耍社火可以“避邪去瘟”；二、今天的社火中也有方相这一角色，其状狰狞。(艺人们有时按青龙脸谱化妆之)拟出于“掌蒙熊皮”之说。三、今天的社火以前是戴假面具演出的，后来才被笔墨勾画所代替了。陕西民间一句歇后语说：“西瓜皮刻兽脸——穷凑付。”拟为过去耍社火戴假面具，源于古代的魃头(兽脸)之佐证。四、社火脸谱造型，艺人们极注意鼻部图案的描绘，除了勾画色彩之外，还要用“大红金”(即中药用“赤金”)进行粘贴，以示丰采。拟为古代傩舞的“黄金四目”。近来有消息报道说：在陕西岐山西周宫殿遗址上，出土了三十多片金光闪闪的象槐树叶片大小，纸那么薄的“金箔”残片，专家们认为这是宫殿的装饰物。这种“金箔”笔者未曾见，但可以揣测，这种“金箔”可能与“大红金”属同类物质。陕西以及其它地方过去修缮庙宇、宫殿时，是要用“大红金”装点的。那么我们也有理由推想，这种金箔有可能用在宫廷傩舞面具上，要不“黄金四目”怎么体现呢？

一九七七年十一期《文物》报道，在甘肃、青海地区发现人头形器

口的彩陶器，人面绘有类似山猫或虎豹之类兽皮花纹。这花纹或就是远古部落人们文面和文身习俗的反映。这类习俗和今天的戏剧脸谱很相似。

综上所述，笔者认为今天的社火脸谱及戏剧脸谱，应是由汉代人假面、周代傩舞魃头，甚至是原始人头形器口彩陶人面山猫、虎豹兽皮花纹，以及原始人文身文面习俗演变而成。其中社火脸谱应比其它戏剧脸谱的历史更早。

（四）

社火的艺术特点

一、社火的表演形式

社火表演形式多种多样，丰富多采。除常见的“耍狮子”、“舞龙灯”、“跑驴”、“跑旱船”、“踩高跷”等外，陕西还有“背社火”：一个大**人身上背一至三名儿童表演的社火；山社火：用木椽绑扎成如山峰形的多层架子，并用布或彩纸裱糊起来，演员们在每层台子上表演造型，下面由人抬着前进，颇为壮观；“芯子社火”：用钢筋弯曲成各种需要形状，表演者（儿童）被绑扎在铁架上，构成许多惊险奇特的造型。如：一个花瓶口上立着几个人；孙悟空金箍棒端上立着白骨精等。“车社火”：在车上扮演的社火；“马社火”：扮演社火的演员骑着马或牛、骡等表演。其它还有些类型这里不再赘述。

二、社火表演内容

一般戏剧需演唱，社火则多是摆出架式的哑吧戏。伴奏乐器是打击乐器鼓、锣、铙、钹等。因此，它不受内容的限制。上自上古，下迄明清无所不演；历史故事、神话传说、戏剧演义、稗史轶闻无所不包。例已前举，此略。

三、社火脸谱格式

社火脸谱不论从其色彩使用或章法布局上，均比其它戏剧脸谱更

为古老。

脸谱主色常用红(银硃)、黄(石黄)、白(铅粉)、绿(石绿)、黑(油烟炭)、金(大红金)、蓝、粉红等。此外还用青(瓦灰)、紫、赭、褐、银作为衬色。这些颜色多是矿物染料,用蜂蜜(四成)、鸡蛋清、冰糖水(各三成)配成的调剂调和。按不同的人物用色,其用色口诀是:

“红色忠勇白为奸,黑为刚直青勇敢;黄色猛烈草莽蓝,绿是侠野粉老年;金银二色色泽亮,专画妖魔鬼神判。”

社火脸谱在结构上有自己的特色,纹样复杂,笔触或粗犷或细腻,表现方法因人而异。章法布局丰富饱满、对称,眼、眉、额、口、鼻、腮,无一处不画到,但却着重额、鼻、嘴的变化,民间艺人把开脸的规律编成画诀,世代相传,画诀分别如下:

画眼诀:

“忠良正直画顺眼,吊眼猛烈少年环(环眼);三角细眼奸佞画,凶悍蛮横雌雄眼。”

顺眼:即立眉正眼,笔锋由眼梢向上画,给人以眉目神秀、光明正大之感。如轩辕黄帝、大禹王等。

吊眼:眼梢分成叉,笔锋向上甩,眼角下延。多用来画猛烈之神灵。如青龙、白虎、蚩尤、野苗等。

环眼:眼梢、眼角呈圆弧状,显得丰满,用来画青年猛烈之人。如辛环、庆忌、张苞等。

三角眼:把眼画成细长三角形,给人以奸狡邪恶感,专画奸佞。如曹操、贾似道、秦桧等。

雌雄眼:左右两眼形状各异,线条变化复杂,鼻花不均衡,给人以凶悍蛮横之感。如斗越椒、神荼、郁垒等。

社火中还有三个人的眼有特殊画法,画诀为:

“周仓勾眼就是妙,露眼只能画孙乔;杨任二眼更是奇,长眼手臂眼中冒。”

即说周仓眼窝象个勺子(也称琵琶眼)。露眼画法较为特别,起笔从眼皮开始,下眼皮不用墨,仅用棉花沾些银珠揉一揉,艺人们说孙乔是烂眼皮所以画露眼,但无据可查,今依艺人传统画法。杨任眼的画法是据《封神演义》而来。

画眉诀:

“卧蚕眉画圣人颜,梳子眉画智谋全,吊勾眉画勇猛将,疙瘩瓦眉也亦然;鹿龙牛羊兽角眉,用在妖魔精怪脸,无眉五官不端正,有时双眉不一般。”

卧蚕眉:形似卧蚕。如关羽、太上老君之眉。

梳子眉:形状象梳子,常画智谋之人。如神农氏、大禹王之眉。

吊勾眉:由梳子眉一端延长为钩状或曲线状,用来画勇猛之人。如通天教主、杨戩、王彦章之眉。

瓦眉:形状象瓦片,亦用在猛将之面。

疙瘩眉:眉形为圆点,多配合吊勾眉、瓦眉来画勇猛之人。

兽角眉:是兽类头角的象形图案,用来画精怪神灵等。如龙王画龙角眉;牛精画牛角眉。

有些邪恶之神怪或人五官不正,可以不画眉,或两眉画的不一样,以示人物性格奇特或五官不正,如郑恩、鸡鸣、犬叫之眉。

另外尚有几种眉为少数人物所用。如大、小泰山眉、扫帚眉、老眉、剑眉等,这里不再一一赘述。

社火脸谱对于戏剧人物额头除了画常用的彩云条图案外,有的还画些象征性图案,按其义可分为:

象征品德者:方腊额头画蜡烛图案,寓其光明正大。轩辕黄帝额中画白云托日,寓其功贯日月。

象征法力者:闻太师、杨戩、灵官、庙脊仙画天眼寓其法力无边。

象征身份者:太上老君、通天教主、庞统等额画八卦太极图或七星、九星等寓其是道家人物。

象征其它者：邓彤额头画蛇，寓其为二十八宿“天蛇星”转世；蛇将画蛇寓其为蛇精灵；樊哙画蛇却寓其心毒如蛇而背叛了汉王。庞涓画蝎子寓其心肠狠毒。王彦章额画金蟾或青蛙，寓其是善战的水将。

社火脸谱画口形与挂髯口诀：

“狰狞血口露獠牙，串腮口条挂下巴；蚩尤除挂口条外，上卷蓝须满嘴画；口条不挂鸡猴口，少年英雄画嘴叉；黑红花脸挂漏须，切记飞毛鬓角插。”

青龙、白虎等画狰狞血口者，獠牙外露，口条(胡子)要挂在嘴巴后脖子下。蚩尤除挂口条外，还要画蓝色向上卷曲的胡须。少年英雄不挂口条，在下巴和嘴上画云形嘴叉——虎口。黑红花脸要挂露出下巴的口条——扎，同时要插上飞毛(亦称二毛)以显其威风凛凛也。

社火脸谱的鼻部化妆：

社火脸谱对鼻部化妆极为讲究，不同于其它戏剧，其常用花纹有云纹、佛手纹、羽毛纹、回雷纹、梅花纹、火苗纹、金钱纹、瓦片纹、星点纹、梳子纹等。画过之后还要用大红金粘贴(现已用金粉饰画)，使人物形象更丰采、威风。

社火脸谱对腮部的刻画各家祖传的粉本各异，并没有统一的程式。有的艺人则不画。有的画蝙蝠、水藻、缠枝、云形、兰草、火苗、梅花、菊花、瓦片、水波、套圆等等。

社火脸谱在化妆造型上有一种其它戏剧未见的独特方法，即用鸡蛋壳在戏剧人物脸上粘出疙瘩或角。其方法是将新鲜鸡蛋打破倒出蛋黄和蛋清，用弯剪刀按演员面部需粘贴部分的凸凹情况剪好，用白麻纸和浆糊，将蛋壳粘在眉弓、额、两颊、下巴等地方。一般粘五个蛋壳，最多者一个人脸上可粘九个蛋壳，粘好以后再施彩描绘，这样就使扮装者脸上“长”了许多疙瘩或角，使面相更加狰狞威猛。此法多施用于青龙、白虎、蚩尤等造型。

四、社火服装和道具

过去耍社火时，服装是人们用各种色布缝制成的临时用品，式样象道袍。武将头上戴的头盔和身后背的靠旗多是彩纸裱糊的。现今社火演出服装多借用戏剧服装，失去了原来朴实的民间情趣。不同的是头盔，其特点是较戏剧头盔大、高、重，上面缀满了装饰性的珠花、缨络、绒球，牙牙叉叉巍巍颠颠，十分别致。

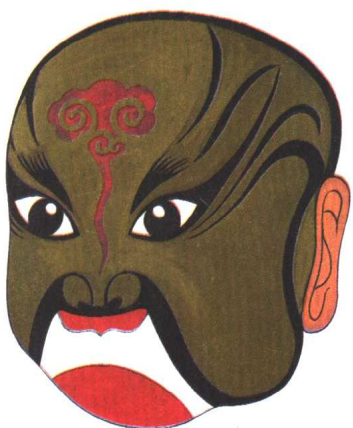
社火道具，俗称“把子”亦不同于一般戏剧用的刀枪等，其特点是大、高、重，富于装饰性，上面装饰着许多形状的小镜子、绒球和缨络穗子，有的还要扎上一个小狮子、小老虎、龙、雉鸡等，演员拿着它是很费力的。这种仪仗式的武器使人感到格外威武。社火演出时持拿把子的姿势有二。即胜势：两手前竖举武器作迎战状；败势：两手将武器平举过头并侧身作投降缴械状。

社火演出穿衣也有规则，其口诀如下：

“正红大面披绿袍，粉红老年白蟒穿；红色花脸穿红蟒，头戴鸡翎紫金冠；黑色花脸一身黑，跨下卷毛黑乌骓；白脸奸佞分高低，有红有黄又有黑。”

红色正脸披绿袍者。如关羽、黄飞虎、赵匡胤等。粉红脸穿白蟒者。如姜子牙、太上老君等。红色花脸穿红蟒，头戴紫金冠者均属权势人物。如屠岸贾、怀王等。黑色花脸穿黑蟒、扎黑靠者。如张飞、牛皋、项羽、周仓等。白脸奸佞分职位高低、身份不同穿不同的蟒袍。如纣王穿黄蟒；曹操穿红蟒；那些国舅爷一类人物则着黑蟒。

社火这一民间艺术，我们对它的研究和探讨将会填补我国民间艺术分类的一个空白，我们应给予它应有的地位，应肯定它的艺术价值和历史价值。当然其中也不乏糟粕，我们应当以“古为今用”的方针，“取其精华，去其糟粕”，使这枝民间艺术奇葩开放得更加鲜艳。



1/2
3/4
5/6

1 伏羲氏

民间传说中的古代圣王，教民画八卦。代表天、地、水、火、山、雷、风、泽。

2 燧人氏

民间传说中的古代圣王，教民钻木取火。

3 神农氏

民间传说中的古代圣王，教民稼穡，尝百草、发明医药，以疗民疾。

4 夏禹王

民间传说中我国夏朝的第一个君王，传为其父鲧腹裂而生，曾治洪水。

5 玉帝

神话传说天地万物的最高统治者。

6 轩辕氏

民间传说中的古代圣王，发明舟、车、指南针，创造了天干、地支记元法，额画日月，意功贯日月。