

PICTORIAL ALBUM OF CHINESE FOLK ARTS

图说中国

李炅 主编

民俗艺术

丛书顾问 张道藩
丛书主编 易存国

图说中国 传统视觉艺术

A SERIES OF PICTORIAL ALBUMS OF CHINESE TRADITIONAL ARTS

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

APICTORIAL ALBUM OF CHINESE FOLK ARTS

图说中国

李炅 主编

民俗 艺术

丛书顾问 张道一
丛书主编 易存国

图说中国 传统艺术丛书

A SERIES OF PICTORIAL ALBUMS OF CHINESE TRADITIONAL ARTS

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

ISBN 978-7-214-05761-7

9 787214 057617 >

图书在版编目(CIP)数据

图说中国民俗艺术/李炅主编.—南京:江苏人民出版社,2009.8
(图说中国传统艺术)
ISBN 978-7-214-05761-7

I. 图… II. 李… III. 风俗习惯史—中国—图集 IV. K892-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第057375号

书 名 图说中国民俗艺术
主 编 李 炅
责任编辑 许尔兵
装帧设计 黄 炜
英文翻译 周晓东
责任监制 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社(南京湖南路1号A楼 邮编:210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京湖南路1号A楼 邮编:210009)
集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 880×1 230毫米 1/16
印 张 17.75
字 数 280千字
版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-05761-7
定 价 80.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

总序

中华艺术源远流长，其内涵博大精深。从华夏早期先民“百兽率舞”那里孕育了“龙飞凤舞”的“礼乐文明”，并由此构成了后期中华艺术追求“诗、乐、舞”的“乐舞精神”之原发性动机。这种精神不仅成为中华文明的生成基因，更在其后历史发展途中化为血肉灵脉，从而成为当下解读中华艺术的美学锁钥。

“乐舞精神”具有某种辩证性内涵，即：它不仅体现于早期文明的乐舞上，更是在此基础上演化而来并以“乐”为本体，以“诗”（泛指文学）和“舞蹈”为双翼的“乐”文化体系，这一体系从文化学上建构了中华礼乐文明。于是，从远古走来的中华文化传统，形成了气势博大的浩然洪流，在以后的华夏大地上，虽几经王朝的更迭与兴衰，这股由早期文明相续而来的以传统艺术为中心的审美文化传统却始终没有中断。举凡其他多种艺术类型的发端、勃兴在带来中华文化发扬光大的同时，不但没有消解其原初的人文意义，而且内凝和强化了由“龙飞凤舞”孳乳而来的人文精神。换言之，自先秦以降的中华艺术都魂系着一种永远都挣不脱的血肉灵脉，其间不同程度上应和着“乐、舞”的胎动，在诗文里、在书画中、在建筑园林上……

众所周知，“礼乐文明”不仅是酝酿中华文明的温床和创生的根基，同时也是与其共生的主体精神命脉。从形式上说，“礼乐文明”具体表现为制度文化，以及“诗歌”、“音乐”、“舞蹈”等不同艺术类型；从本质上言，经过若干世纪的岁月风化，它早已化为一种无形的精神意绪，作为一种本体精神贯通于各种艺术之中，且化为一种符号，自觉不自觉地凸显出“乐”的核心地位，在华夏儿女的心目中具有了一定的象征意味，从而以“琴·棋·书·画”的审美化操作方式为乐生的中华民族涂上一层浓浓的底色。

“琴·棋·书·画”是中国传统士人们一种不经意的自然生活状态，同时也是一种将生活方式艺术化、艺术行为场景化的真实写照。其时的人们，举凡弹琴、吟诗、下棋、作画等等，在现代人眼里，似乎是那么的富有

诗意，不啻就是一种艺术行为；可在他们，更多的是出于一种自然，是其日常生活中的一部分，绝非某种附庸风雅而已。这其中就有某种早已寓于其中的“乐教”功能在。颇有意味的是，这种“以文教化”、具有浓厚理性色彩的观念并非以高头讲章的形式出现。板着面孔训人，固然也有一定作用，但古人却以一种更为符合人性的方式来实现。他们往往在游戏中注入精神净化的因素，以防止“畸趣”（kitsch）现象的发生。如果说，当下我们所高扬的人文主义精神，以及所谓的“人文关怀”舶自西方，那么，通过“游于艺”即可发现，其实中华先民们早已施行了数千年。蜚声世界的“礼仪之邦”直接建基于传统的“礼乐文明”当非虚言，或许就是一种典型的“寓教于乐”方式。这既非形而上的游戏，亦非纯粹的实践理性，而正是现代意义上的审美文化操作策略。对此，我们当反躬自省。

本丛书旨在通过乐舞篇、戏剧篇、书法篆刻篇、绘画篇、雕塑篇、工艺美术篇、建筑篇、民俗篇来感应中华优秀传统文化的营养根系，试图逐渐接近祖国文化跳动的心音。学者们在汲取当代中国艺术文化最新研究成果基础上，充分体现出中华文化的现代视角，用鲜活的语言来叙说艺术审美问题，给人以灵动的文化感悟……

在目前“文化”愈加“商品化”、“快餐化”的时代，国人的人文素养和审美经验有待提升的呼声不绝于耳，但似乎也不能空疏地流于议论，如果我们提出一些问题恐怕也不必简单地称之为矫情。诸如：“礼乐文明”何在？其具体何指？何谓“艺术”？何谓“审美”？何以产生“审美疲劳”？传统艺术过时了吗？现代艺术该如何理解？后现代艺术是什么？生活在现时代的人们该如何看待传统艺术及其审美文化？其中包含哪些人文意涵？艺术与哲学、宗教之间的关系是什么？我们现在应当如何去理解某些打着艺术之名的“非艺术”现象？以“美育代宗教”的命题是否仍有其现代意义？……面对这些问题，冀望能够从中得到些许启迪。

质言之，我们希望通过对中国传统艺术中贯通的文化及其审美精神的真实呈现，为中华文化在更广大意义上得到传播而贡献自己的绵薄之力，为“和谐文化”与“审美中国”作出应有贡献。

苟如是，愿足矣！

编者 于厦金海域

目录 Contents

导 言

Prelude /1

第一节 民俗和民俗艺术

Section 1 Folklore & Folk Arts /2

第二节 中华民俗艺术的特征——传承性、程式化、象征性

Section 2 Characteristics of Chinese Folk Arts /14

第三节 中华民俗艺术面面观

Section 3 Chinese Folk Arts /22

第四节 民俗艺术的转换观——民俗语言、图形和意蕴的圆融

Section 4 Folk Arts' Transferring Concepts /25

第一章 历史篇

Chapter 1 History /44

第一节 汉代墓葬中的民俗生活

Section 1 Folk Life Reflected by the Tombs of the Han Dynasty /45

第二节 魏晋南北朝时期墓室壁画中的民俗生活

Section 2 Folk Life Reflected by the Fresco of Tombs of the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties /50

第三节 隋唐时期的墓室壁画

Section 3 Fresco of the Tombs of the Suitang Dynasty /53

第四节 《清明上河图》与风俗画的勃兴

Section 4 Qingming Shang He Tu and Folk Paintings /55

第五节 元代风俗画《龙池竞渡图》

Section 5 Folk Paintings of the Yuan Dynasty /57

第六节 明代风俗画的兴盛

Section 6 Folk Paintings of the Ming Dynasty /58

第七节 清代风俗画的顶峰——徐扬《姑苏繁华图》，丁观鹏《月令图》

Section 7 Folk Paintings of the Qing Dynasty /63

第八节 重农劝桑的《耕织图》

Section 8 Gen Zhi Tu /66

第九节 清代外销画中的民俗生活

Section 9 Folk Life Reflected by Exported Folk Paintings of the Qing Dynasty /69

第二章 信仰篇

Chapter 2 Faith /81

第一节 福降万家

Section 1 Bless You All /83

第二节 出将入相，加官晋爵

Section 2 Title Seekers /95

第三节 救苦救难、神通广大的观音娘娘

Section 3 Kwan-Yin /100

- 第四节 财源滚滚来
Section 4 Making Money /103
- 第五节 三界诸神
Section 5 Gods /110
- 第六节 警示世人的地狱世界
Section 6 Hell /114
- 第七节 各行各业的祖师爷
Section 7 Ancestors /121
- 第八节 风调雨顺，五谷丰登——众多的农业神
Section 8 Agricultural Gods /128
- 第九节 万般皆下品，唯有读书高
Section 9 Scholarship /136
- 第十节 武圣人——姜尚、岳武穆、关公
Section 10 Martial Gods /141
- 第十一节 城市、乡村的保护神——城隍、川主
Section 11 Gods of Cities and Countryside /143
- 第十二节 家和万事兴
Section 12 Harmonious Family /144

第三章 岁时篇

Chapter 3 Seasons /146

- 第一节 农历新年前后的民俗艺术
Section 1 New Year Folk Arts /146
- 第二节 二月间的民俗艺术
Section 2 Folk Arts of February /157
- 第三节 清明时节雨纷纷
Section 3 Qing Ming Festival /159
- 第四节 端午节——恶月中的辟邪
Section 4 Duanwu Festival /161
- 第五节 七夕乞巧
Section 5 Qi Xi Festival /165
- 第六节 中元节和盂兰盆节
Section 6 Zhongyuan and Yulanpen Festivals /166
- 第七节 中秋祭月与供奉兔儿爷
Section 7 Mid Autumn Festival /166
- 第八节 腊月间的民俗艺术
Section 8 December Folk Arts /167

第四章 礼仪篇

Chapter 4 Ceremonies /171

- 第一节 婚礼中的民俗艺术
Section 1 Wedding Folk Arts /171
- 第二节 诞生礼中的民俗艺术
Section 2 Folk Arts of Birth /180
- 第三节 寿礼中的民俗艺术
Section 3 Folk Arts of Birthdays /184

第四节 丧礼中的民俗艺术
Section 4 Folk Arts of Funerals /202

第五章 编织篇

Chapter 5 Clothes /213

第一节 中华服装的主要款式
Section 1 Major Clothing Styles of China /214

第二节 近代贵族官员的服装
Section 2 Ancient Lords' Costume /218

第三节 民众的服装
Section 3 Common People's Clothes /222

第四节 随身物品
Section 4 Accessories /227

第五节 家中陈设的编织品
Section 5 Drapery for Daily Use /228

第六章 居住篇

Chapter 6 Inhabitation /231

第一节 独特的风水观念
Section 1 Fengshui /231

第二节 奇特的民俗建筑
Section 2 Folk Buildings /232

第三节 建筑中的民俗构件
Section 3 Folk Building Structures /237

第四节 建筑上民俗物品
Section 4 Accessories of Folk Buildings /240

第七章 用具篇

Chapter 7 Appliances /241

第一节 餐饮具
Section 1 Tablewares /241

第二节 日用民俗物品
Section 2 Daily Wares /245

第三节 书房中的民俗艺术
Section 3 Study Wares /248

第四节 室内家具
Section 4 Furnitures /256

第五节 对镜贴花黄——青铜镜
Section 5 Bronze Mirrors /262

第六节 缤纷的灯具
Section 6 Lamps /264

第七节 熏香——香炉
Section 7 Incense Burners /266

第八章 游艺篇

Chapter 8 Toys /267

第一节 装饰类玩具 /267
Section 1 Decorative Toys /267

第二节 声响玩具 /270
Section 2 Toys with Sounds /270

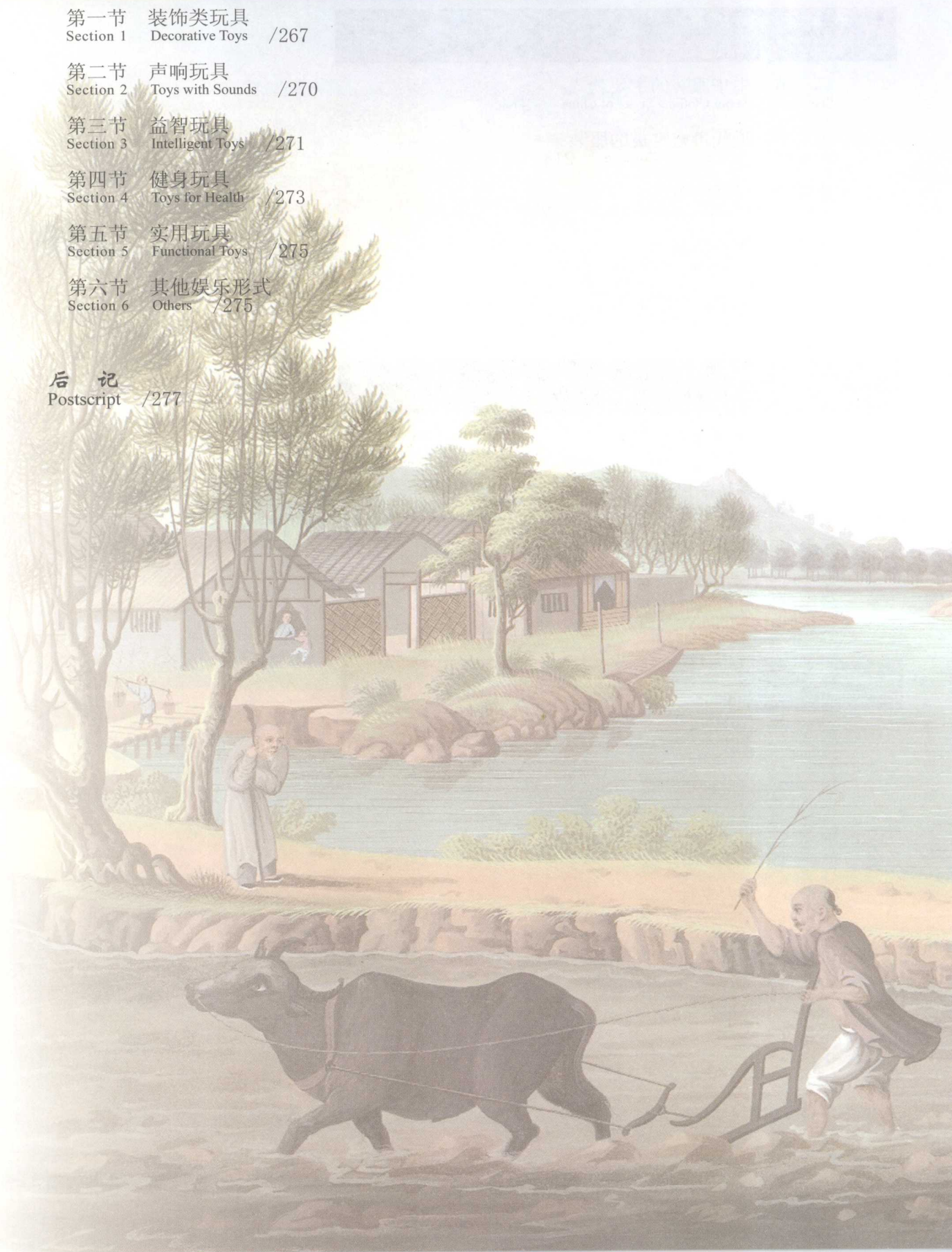
第三节 益智玩具 /271
Section 3 Intelligent Toys /271

第四节 健身玩具 /273
Section 4 Toys for Health /273

第五节 实用玩具 /275
Section 5 Functional Toys /275

第六节 其他娱乐形式 /275
Section 6 Others /275

后 记 /277
Postscript /277

导 言

中华文化DNA的视觉传承——民俗艺术

随着昆曲、古琴等项目进入世界非物质文化遗产保护名录，国内掀起了研究和保护非物质文化遗产的热潮。在此背景下，民俗艺术逐渐成为公众关注的对象。民俗艺术，涉及面广，数量众多，特点是什么？这不是能简单回答的问题。要弄清这些问题，首先要弄明白什么是民俗。

昆曲——《西厢记》剧照

古琴艺术

蒙古族长调

新疆木卡姆

第一节 民俗和民俗艺术

从字面上看,民俗就是民间的风俗习惯,是社会生活中约定俗成的习惯,对于民众的行为和生活有一定的约束力。各个地区流行的俗语、歌谣、民间传说和故事都是民俗的体现,如“左眼跳(财),右眼跳(灾)”,即是许多地区都流行的俗语,而牛郎织女、梁山伯与祝英台代表的忠贞爱情更是人们耳熟能详的民间传说。

民间风俗是以社会阶层形成的风俗,其对应的官方的风俗——礼,也与民间风俗相关。谈到风俗,人们都会联想到“俗”,“俗”似乎与“高雅”相对,而中国自古就有采风一说,就是搜集民间的歌谣等活动。在中国古代,礼和俗的交流与交融成为古代风俗中主要特点之一。俗话说:“十里不同风,百里不同俗”。在我国最早诗歌总集《诗经》中,就有风和雅两种风格的歌谣。《乐府》就是汉代官方负责搜集民歌的机关乐府,对民间歌谣采集的结果。

在学术界,民俗指族群模式化的生活文化,即一个民族长期形成具有相对稳定的生活方式、语言习惯、风俗、礼仪仪式和禁忌等。这种模式化的行为,其享用者和传承者,不仅包括普通百姓,而且也有贵族和精英;不仅涵盖城市,也影响到乡村。民俗的主要影响超越社会的每个阶层,以潜移默化的方式影响他们的行为。民俗文化体现在民众生活的各个方面,包括信仰民俗、岁时节令民俗、社会交往民俗、服饰民俗、饮食民俗、居住民俗、交通民俗、生产民俗、民间美术、民俗玩具等。

信仰民俗——土地神

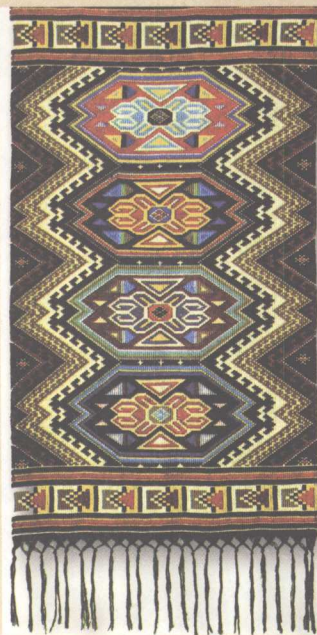

生产民俗——蹬水车

服饰民俗——苗族服装

物质生活民俗——土家族织锦

岁时民俗——端午赛龙舟

人生礼仪民俗——结婚

建筑民俗——福字影壁

交通民俗——乌蓬船

娱乐民俗——提篮舞

生活民俗——蒙学聪明灯和登科高中

中华民俗是中华民族千百年来形成的,内部传承稳定的文化基因。这些文化基因,或以物化的艺术形态存在,或以动态的仪式出现,或以无形的语言显现。对于生活在各种民俗事象中的民众,由于平时耳濡目染,对民俗艺术所表达的意义一目了然,对于其形象的组合规律也了熟于心。上图所呈现生活民俗中的聪明灯,即用一根葱和灯合称“聪明”,用年糕和粽子象征“登科高中”,表达了民众对幼童日后成长发达的期望。

中华民俗以物质的形式和非物质的观念在中华民族内部传承,对各个阶层、不同年龄阶段的人都有影响。其中一些民俗也辐射到了周边国家和民族,特别是一些岁时节令,如农历新年、端午节等,相应的民俗活动也出现在一些邻国;而像风筝这样的中华民俗玩具,如今更成为全球流行的娱乐玩具。反映楚汉战争的中国象棋,则成为人们喜爱的益智玩具。

风筝,现代

乾隆御玩象棋,清代,大英博物馆藏

民俗艺术,顾名思义,指与民俗活动相关的艺术,或表现民俗事象,或反映民俗心理的艺术。从创作者和享用人群来看,民俗艺术体现在宫廷艺术、宗教艺术、文人艺术和民间艺术之中。

宫廷艺术——清代,珐琅彩宝相花纹玉壶春瓶

宗教艺术——观音像

文人艺术——[明]陈继儒《花鸟》册页

民间艺术——纸马《苍神宫》

从血缘上来讲,民俗艺术与民间艺术只有一字之差,似乎是近亲。民间艺术在古代主要指由民间艺人创作,民众享用的艺术,在当代则指非专业艺术家创作的艺术。

民俗艺术主要指上述几种艺术,即宫廷、文人、宗教和民间艺术在内的诸多艺术形式在民俗生活中的应用,也就是说,这是一种应用性的艺术。如像钟馗图这样具有驱邪祈福的人物画,其创作者,既有皇帝或宫廷画师,也有文人艺术家、职业艺术家,也有民间画工。当这些图像与岁末或端午期间的民俗活动联系起来,在岁末或端午时节悬挂,以驱邪祛病,或祈福迎祥,或传宗求子,就成为民俗艺术。

画钟馗,清代,顺治御笔,台北故宫博物院藏

寒林鍾馗，明代，文徵明，台北故宫博物院藏

鍾馗，張大千，[美]弗利爾美術館藏

鎮宅鍾馗，朱仙鎮年畫，現代

祈福鍾馗，木版年畫，清代，大英博物館藏