

力能說經

张 宜 主编

张 荣 东 张 玉 副主编

山东省艺术科学重点课题

力能說繪

张 张
玉 宜
张荣东 主编
副主编

山東畫報出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画说钟馗/张宜主编. —济南: 山东画报出版社,
2011.1

ISBN 978-7-5474-0192-7

I. ①画… II. ①张… III. ①神—信仰—研究—
中国 ②中国画: 人物画—作品集—中国—现代
IV. ①B933②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第211009号

责任编辑 秦 超

装帧设计 王 钧

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂

规 格 150×228毫米

6印张 82幅图 100千字

版 次 2011年1月第1版

印 次 2011年1月第1次印刷

定 价 20.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

序 钟馗是我心

画钟馗缘于一次偶然，却预示了必然的宿命。曾有友拜托：妻已有身孕，常夜间多梦，欲求钟馗一张以保母子平安。友情事重，凝神贯气，持笔如剑，不知是在画钟馗之形还是在画自己内心，满含朋友的信任 and 道义，一副画作跃然纸上。日后方知是朋友巧取画作之圈套，虽然一笑了之，探究钟馗之心却由此萌生。

钟馗初有相，终极又无相，虽以万相现显于世，又时归隐匿。钟馗在“人”“鬼”“神”三界行走，融汇“儒”“释”“道”，已化为一种图式符号传承着中国传统文化的精神。他已历练成了一粒丹砂，救赎着人类迷茫、混沌的灵魂。他所背负的宏大的文化、艺术使命，又岂是一张纸一张画所能负载？！

“十年磨一剑”，探究和表现钟馗已近十年，初衷与结果已大相径庭。对钟馗的研究，也正是自己在中国画求索道路上的梳理，两者有着内在的必然联系。我在画钟馗，还是钟馗在渡化我，画面所显现之象已不言而喻。从早年的《愿公宝剑血模糊》、《听风捉鬼图》、《正气图》等作品中不难看出对钟馗形象的刻画，还停留在技法经营之累上。心存入世之情怀创作了《为了百姓安危老子跪他一回》、《风云三尺剑社稷一绒衣》、《天下为公》等作品，是为内心之现实忧患耳。

对醉酒后微醺状态的追求又有《形醉神清》、《真人醉身不醉心》等拙作。调侃、诙谐、散淡的生活状态又孕育了《钟馗放屁也能打鬼》、《进士也骂人》、《进士消夏》等巧思之作。偶有佛心一现便

有《本是同根·共修禅心》之作品应运而生。北京天坛正大气象之浸，江南文化自然之润，让自己心灵回归，便是当下表达钟馗之最佳状态。《醉后夜出巡·明月知我心》、《寂寞不知晨将至》、《今朝无买卖·江中独钓怀》明为我画钟馗，实为钟馗捉我心也。

对钟馗的深入研究也为我探究中国画的实质产生巨大的影响，林语堂先生曾经用“中国文化之花”评价过“中国画”。因此，真正意义上的“中国画”其旺盛的生命力，独有的魅力让我感动让我惊叹。不管人类以一己之私想附注它怎样的形式和观念，它却像水的品格一样默默承受，却又暗流涌动，从未迷失过自我，担当着责任承载着文明。每个时代，每位艺术家都试图用自己的观念和行爲改变它的内在，改变他的行程而标新立异，到头来却发现当下的观念，往日的嘈杂转瞬即逝，不知何时已化为乌有。人的渺小，生命的短暂，不能和天地时空相提并论，人的灵魂被它带回了古典，复归了自然。

“佛不是佛”它是一种智慧，“佛是不佛”它是一种行为；“画不是画”它是一种精神；“画是不画”它是一种觉悟。它把自己给了“有缘人”。

钟馗课题是我学习研究中国画的重要驿站，它的结束为我开启了下一扇神秘之门，等待我的是什么，只有未知和坚定。挑亮“阿一心灯”，心境自然的前行才是自己的宿命。

最后感谢我的恩师张志民、于承惠、刘牧诸先生的教诲，以及荣东诸多好友对我艺术道路的支持、厚爱，还有责任编辑秦超先生的理解支持，阿一在此抱拳致谢了！

阿一

2010年11月于不然斋

目 录

上编 钟馗形象的文化源流与精神特质 1

钟馗起源考 3

- 一 “钟馗”由“终葵”(椎)演化而来 3
- 二 “钟馗”本是人名,源于古代巫术 6
- 三 “钟馗”源于雉仪中的方相 7
- 四 “钟馗”与神荼、郁垒关系密切 9
- 五 “钟馗”本是一种植物名 10
- 六 “钟馗”与魁星 11
- 七 钟馗即终葵、中葵 12
- 八 其他说法 12

钟馗的文化映像 14

- 一 绘画作品中的钟馗 14
- 二 笔记史料记载的钟馗 18
- 三 经文中的钟馗 19
- 四 戏剧中的钟馗 21

五 小说、诗歌中的钟馗	22
六 与钟馗有关的民间传说与风俗习惯	23

钟馗形象的历史流变 27

一 孕育塑创期——远古、先秦、两汉时期的钟馗原型	28
二 形成发展期——魏晋南北朝至唐、五代的钟馗形象	33
三 成熟定型阶段——宋元之钟馗形象	44
四 文人情怀之介入、深化阶段——明清钟馗形象之多元突破	54
五 积淀转型期——近现代钟馗形象之继承与发展	72

下编 从图式到精神：钟馗绘画图式的历史流变 83

谈话录：钟馗图式与中国艺术的写意精神	85
--------------------	----

一 从现实忧患到复归自然	85
二 以艺术之形式抵达万物之真	100
三 生命历程与艺术养成	118

历代钟馗经典图式和张宜钟馗新图式评析	139
--------------------	-----

历代钟馗经典图式	155
----------	-----

张宜：当代钟馗的新图式	176
-------------	-----

上 编

钟馗形象的文化源流与精神特质

钟馗起源考

钟馗自古以来就是民间传说中的驱鬼逐邪之神，是中国传统文化中的“赐福镇宅圣君”。钟馗形象贴于门户是镇鬼克邪的门神，悬在中堂是消灾祛魅的灵符，出现于傩仪中是统鬼斩妖的猛将，并由此派生出形形色色的钟馗戏、钟馗图。连《本草纲目》里也收录用钟馗像烧灰以水冲服或配和其他药面成丸以治疗难产、疟疾等症的“秘方”。时至今日，人们还在说钟馗、画钟馗、演钟馗。钟馗貌陋而心美，对鬼凶而对人善，这一特殊的形象对我国的民俗、绘画、戏曲以及小说等，都产生了深远的影响。

钟馗打鬼之类的故事几乎家喻户晓，但谈到钟馗这位神通广大的神祇的身份来历，就是众说纷纭了。事实上，这个问题自唐代以来就一直令历代学者争论不休，细数起来，有关钟馗的起源主要有以下几种说法：

一 “钟馗”由“终葵”（椎）演化而来

自古以来，大多数学者都倾向于钟馗是由驱鬼法器“终葵”演变而来。说到“终葵”，首先要谈谈“椎”，二者本为一物，即大棒。《说文》里有：“椎，所以击也，齐谓之终葵。从木佳声。”

段玉裁注：“所以二字今补。器曰椎，用之亦曰椎。”朱骏声《说文通训定声》：“椎，所以击也。齐谓之终葵。从木佳声。按终葵之合音为椎。”许慎、段玉裁、朱骏声都认为齐人谓椎为终葵，是齐方言，椎是终葵的合音，是齐人制作的一种击器。椎从木，是木制的击器。《广雅·释器》：“格松，椎也，也作终葵。”王念孙《广雅疏证》：“终葵与稗橙同。”山东胶东地区，古为齐地，该地区目前已无谓椎为终葵的方言。在现代汉语中椎与槌同，胶东方言中所说的棒槌，即椎。这样看来，“终葵”原本为古时一种家用器物，即今天人们所说的棒槌。据说，古时候如果家中有人生病了，人们就以为是有鬼怪在作祟，要用“终葵”（即棒槌）去驱赶。而在两汉时期的画像砖中，也确实有很多挥舞大棒的勇士形象。椎是钟馗的合音，而钟馗与终葵、柎葵、莖葵其实都是同源的。钟馗的本义就应是用来打鬼的大棒。

《周礼·考工记·玉人》里有：“大圭长三尺，杼上终葵首，天子服之。”东汉郑玄注曰：“终葵，椎也，齐人谓椎为终葵。”唐人贾公彦疏：“齐人谓椎为终葵。”杨慎认为钟馗是由终葵到钟葵之名辟邪附会而来的，在他的《铅丹总录》卷十三“钟葵·钟馗·终葵”条有云：“俗传钟馗起于唐明皇之梦，非也。盖唐人戏作钟馗传，虚构其事，如毛颖、陶泓之类耳。《北史》尧暄，本名钟葵，字辟邪。后世画钟葵于门，谓之辟邪，由此傅会也。”

认为钟馗是由古代“终葵”谐音而来的说法由明人杨慎等首先提出，到胡应麟、顾炎武、赵翼等人而确定。明人胡应麟在杨慎引用《周礼》解说钟馗是由作为椎字的“终葵”衍生而来的之后，对其加以发挥，在《少室山房笔丛》中，认为古人用椎来驱鬼，是辟邪用的，由此也演变为驱邪的钟馗。明末清初的大学者顾炎武，更是从汉字的发音方面作了有趣的考证。他在《日知录》中引用了杨慎的说法，指出“终葵”本为驱邪之物。而在训诂学中“钟

馗”两字发音的反切，也就是“钟”字的声母，和“馗”字的韵母相拼，也就发出“追”的音。所谓“椎”，在古汉语里就是大木棒的意思。《日知录》卷三十二《终葵》云：“盖古人以椎驱鬼，若大椎之为耳。”认为古人用椎逐鬼，椎有击的意思，在古代被认为有辟邪的作用。

清代赵翼《陔馀丛考》更在顾炎武说法的基础上，指出由“终葵”演变为“钟馗”的轨迹。赵翼认为“终葵”本为逐鬼之物，后世以其有辟邪之用，遂取为人名，并附会为真有钟馗其人。自终葵被公认为有驱鬼辟邪的作用后，从六朝开始，很多人都给孩子取名为“钟葵”，如魏献文帝时的大将军杨钟葵、魏孝文帝时顿丘王李钟葵等等，都为取治鬼邪、保平安的意义，而这种意义到了唐代最终衍变为了人格化的钟馗。其实我国古代有钟馗的复姓，相传是殷民七族之一。《左传·定公四年》：“殷民七族，陶氏、施氏、繁氏、树氏、樊氏、饥氏、终葵氏。”他们的姓氏来源于他们所擅长的手艺。陶氏是制作陶器的，樊氏是做围墙篱笆的，而终葵氏家族的专长是做木棒木槌。古代椎有逐鬼、辟邪之用，所以后人多以钟馗为名。二十四史中，以钟馗为名，辟邪为字的人就很多，流传日久，遂由辟邪之物，附会为逐鬼、辟邪之人。这也说明“钟馗”与“终葵”（椎）有很深的渊源。

近人胡万川也认为历来解说钟馗起源的各种说法中，以“钟馗”源自“终葵”的说法最为圆满可信。他在《钟馗神话与小说之研究》中推测，古人有一种像椎的法器，齐地方言称之为“终葵”。六朝及唐代时候运用“钟馗”一词时，常常有“终葵”、“钟馗”写法互用的情况，可见二者关系密切。

如此看来，由“终葵”（椎）演化为“钟馗”大概经历了这样一个过程：很久以前，人们经常使用“终葵”打鬼驱邪，久而久之人们就认为它有神奇的力量，进而认为“终葵”这个名字也寓

意吉祥，甚至有人用“终葵”二字取名。到了唐代，人们早已忘记钟馗原本的大棒身份，误以为是古代一位叫钟馗的打鬼能手，而上层社会流行张挂钟馗像的风俗，更起到推波助澜的作用，使得钟馗的名望日益高涨。到了宋代，人们无从考证唐朝这位大神的来历，于是虚构他的读书人身份和含冤而死的凄婉经历，并演绎出唐玄宗和钟馗等各种传奇故事。就这样，一根大棒变成了人，又走上神坛，成为人们敬重的神。

二 “钟馗”本是人名，源于古代巫术

钟馗非物名，本来就是人名，这人就是商汤时与巫咸、伊尹、老彭诸神巫齐名的巫相仲傀。有学者考证，传说在三四千年前的殷商时期，出过一位叫仲傀的著名巫师，他最擅长求雨的法术。由于仲傀主持的求雨仪式最为灵验，所以后来人们用他的名字来代指巫师这个职务。而仲傀、钟馗两词发音相近，在流传过程中被误记为钟馗二字，驱鬼的“仲傀”就逐渐演变成打鬼食鬼的“钟馗”。关于仲傀，《大戴礼记·虞戴德》中有“商老彭及仲傀”之句，而仲傀在典籍中亦书“仲虺”。像《尚书·仲虺作诰》以及《左传·宣十二年、定元年、襄三十年》都是如此，且《左传·定元年》中也有“仲虺居薛，以为汤左相”句。

王正书也在《钟馗考实——兼论原始社会玉琮神像性质》一文中指出：“钟馗其人及历代传其驱鬼辟邪的观念，实起源于上古巫术，他是由先代位居祝融之号的重黎衍生而来的。”他认为良渚文化反山、瑶山出土的玉琮上的兽形人面纹，乃是传说中的重黎形象，亦即后来出现的钟馗的原型。何新在《诸神的起源》中提出“钟馗之名早见诸姓氏。殷贤相名‘仲傀’，亦为钟馗之别语”，认为钟馗本来就是人名。他在书中说：“钟馗啖鬼的故事，其来源

始于商代巫相仲傀。仲傀为巫相，兼为驱鬼之方相，仲傀以同音而演变为仲虺，然虺为神话中之怪蛇也，于是仲虺遂又演变为雄虺、雄伯，以及中垒、郁垒，并发生雄虺九首之传说，由驱鬼之巫而变为食鬼之怪兽，变形愈繁，去真相亦愈远。”

考察钟馗的面具也许能为我们提供一些帮助。全国流行的跳钟馗傩舞中，面具都是不可或缺的道具，而早期的巫傩祭祀仪式里，面具也承担着重要的角色。由于跳钟馗面具与商周时期面具在仪式中的作用相似，因此对于钟馗的起源，也就有了这样一种假设：早在商周时期，钟馗就已出现。而钟馗的名字，很可能源自那时一位著名的巫师。

三 “钟馗”源于傩仪中的方相

钟馗的由来与傩仪亦有千丝万缕的关系。傩仪在孔子时代已经存在，最早见于《论语·乡党》载：“乡人傩，朝服而立于阼阶。”朱熹注曰：“傩所以逐疫。”原始信仰认为疾病、灾难，都由某种精灵、鬼物作祟，就像毒蛇、猛兽一样，可被驱逐。傩仪就是驱鬼逐疫的仪式，分宫廷傩和民间傩。古代的傩仪，阵容强大。仪式的主角为方相，另有“侏子”。据《周礼·夏官》载，方相作“蒙熊皮”的打扮，他们是巫的化身，而“侏子”即少龄黄门子弟组成的舞队。钟馗与傩仪有着密切的关系，他在宫廷傩和民间傩中都占一个重要位置。宋代孟元老《东京梦华录》，记载了宫中所举行的大傩仪，行列中除门神、判官外，亦有钟馗。古代的宫廷傩具有一定的规模。《后汉书·礼仪志》所载的傩仪，除了有方相外，还有为数一百二十人的“侏子”舞队，另有“方相舞”、“十二兽舞”等。阵容强大、热闹喧嚷的傩仪，旨在造成一种强劲的声势，以“威吓”疫鬼或邪祟，达到驱

妖邪的效果。

钟馗除了出现在宫廷傩中，他在民间傩如“打夜胡”和“跳钟馗”中，亦扮演了“人形神祇”的角色。《梦粱录》“打夜胡”一则便记述了钟馗在民间傩中的角色：“街市有贫丐者三五人为一队，装神鬼、判官、钟馗、小妹等形，敲锣击鼓，巡门乞钱，俗呼为‘打夜胡’，亦驱傩之意也。”从“打夜胡”的记载，可见钟馗在宋代民间傩仪中，已是主角之一。这类民间傩仪，本意是在每年阴气将尽，阳气萌生时，把象征“土”的狐狸驱除，后来则增加了巡门乞钱的自由度。民间傩仪中的“打夜胡”之习，到后来发展成为“跳钟馗”的风俗。顾禄《清嘉录》就有跳钟馗的资料：“丐者衣坏甲冑，装钟馗，沿门跳舞以逐鬼。”无论是宫廷傩，抑或民间傩的“打夜胡”和“跳钟馗”，皆可证明钟馗神话，与傩仪有密切关系，钟馗在傩仪中扮演了人格神的角色。

钟馗是傩祭中出现的人格神，这个驱鬼神灵，有可能源于傩仪中的方相。胡万川在《钟馗神话与小说之研究》中谈到：“钟馗面貌奇丑，正是方相装扮的转化。”“钟馗信仰实际就是古来驱疫逐祟大典‘大傩’的转化。”钟馗与方相的共同点，就是外貌上的“丑恶”。方相是古代傩仪的主持，至于方相的扮相，可参考《周礼·夏官》，有以下的记载：“方相氏，掌蒙熊皮，黄金四目。”蒙熊皮表示先民对猛兽崇拜，因为古人视熊罴为百兽中最凶猛有力的动物。方相氏身蒙熊皮，亦代表从拟兽中获取神力。“黄金四目”是指脸上戴着面具，假面上缀的黄金制造的四目。方相丑恶的装扮，可以收到以鬼吓鬼的效果。钟馗丑陋的外貌，便可能由头戴可怖面具的方相氏转化而来。人介于神鬼之间，敬神而又怕鬼，神如不能制鬼，则不能以慰民心。貌寝的钟馗就是在这种能制鬼的心理下创造出来的人物，专门捉鬼逐疫，为民除害。

四 “钟馗”与神荼、郁垒关系密切

钟馗的由来，除了可能源自“终葵”和方相外，与降鬼的神荼、郁垒亦有相似的性质。中国最古老的人形门神是神荼、郁垒，汉画里就有神荼和郁垒的形象。神荼、郁垒能降伏鬼魅，东汉应劭《风俗通义》中载：“谨按：《黄帝书》：‘上古之时，有荼与郁垒昆弟二人，性能执鬼，度朔山上立桃树下，简阅百鬼，无道理，妄为人祸害，荼与郁垒缚以苇索，执以食虎。’”由此可见，神荼、郁垒是审查、除去为祸人间鬼物、“性能执鬼”的使者。南朝宗懔《荆楚岁时记》载人们“造桃板著户，谓之仙木。绘二神贴户左右，左神荼，右郁垒，俗之门神”。神荼、郁垒作为门神，用以治邪，这与钟馗的作用类似。“终葵”来源于打鬼之“椎”，神荼的“荼”也是一种驱邪的礼器，两者都来源于工具或法器崇拜。《独断》中则说：“海中有度朔之山，上有桃木，蟠屈三千里，卑枝东北有鬼门，万鬼所出入也。神荼与郁垒二神居其门，主阅领诸鬼，其恶害之鬼，执以苇索，食虎。故十二月岁竟，常以先腊之夜逐除之也，乃画荼、垒，并悬苇索于门户以御凶也。”十分明显，钟馗捉鬼、吃鬼的传说，与神荼、郁垒的传说，有极为深刻的渊源。有人因此认为，钟馗吃鬼的传说，只不过是神荼、郁垒神话与古人用终葵辟邪习俗的融合，又因为时代的不同而有新的附会的结果。钟馗其名，或即“终葵”的谐音，而钟馗捉鬼、吃鬼之举，则由神荼、郁垒赋予。

另外，“荼”也写作“杼”，大致上是一种顶端尖锐的武器或工具，这就好像代表权力和地位的“笏”，最初也是一种农具。《礼记·玉藻》有讲笏的一段话：“诸侯荼，前诎后直，让于天子也。”这里提到了“荼”，即神荼、郁垒四字之一。郑玄注解：笏分等级，天子为玉珽，义为珽然无所屈，或者也叫它大圭，“杼上终葵首。终葵首者，

于杼上又广其首，方如椎头，是谓无所屈，后则恒直”。诸侯为荼，荼有所谓在前的意思，以示对天子的敬畏。笏的形状如椎头，“诸侯唯天子汕焉，是以谓乎为荼”。这说明荼的形状也是笏或棒一类。

殷伟在《钟馗》一书中指出，“作为门神的‘钟馗’跟‘神荼’有本质上和‘形制’上的联系”。他认为“神荼”之“荼”就是“杼首”之“荼”，也就是尖头的“椎”。“椎”的“杼首”和“椎”形，使二者有了联系。神圣的“杼”（神荼）也就音变为“椎（终葵）”。这就是“终葵”可以替代“神荼”成为门神的形制和读音上的缘由。

五 “钟馗”本是一种植物名

持此说的人认为钟馗源于仲葵，是一种植物的名称，属于一种椎形菌类。明代李时珍对此进行过考证，在《本草纲目》中写道：“《尔雅》云：钟馗，菌也。《考工记》注云：仲葵，椎名也，菌似椎形，椎似菌形，故得同称。俗画神执一椎击鬼，故亦名钟馗。好事者因其作钟馗传，言是未及第进士，能啖鬼，遂成故事，不知其讹诈矣。”意思是说，钟馗源于仲葵，是一种植物的名称，属于一种椎形菌类。椎本是一种敲打器物的工具，可以当武器用。于是，有人便借用其谐音，编出一个手执椎（仲葵）打鬼的钟馗。因故事讲的是专门捉拿恶鬼的；很符合人们的心理，故受到欢迎。这样，菌类仲葵便变成了打鬼的钟馗，一个植物的名字也就变成了捉鬼英雄的名字。

《周礼·考工记》、《礼记·玉藻》中之“终葵”，均为用于祀天驱鬼的玉器。《尔雅》云：“中馗，菌也。”注云：“地蕈也；似钉盖，今江东名之为土菌，亦曰馗，厨之可啖者。”疏云：“菌之大者，名中馗。”由此可见，此“中馗”乃是一种地生真菌，其菌盖若伞，恰似古人在那长三尺的玉器顶端配置的椎状物，因而