

中 国 民 间 美 术 丛 书

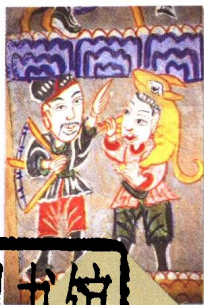

● 主 编
● 编 著
李 绵 璐
孙 欣

绘画

湖 北 美 术 出 版 社

江苏工业学院图书馆
藏书章

民间绘画

编著 孙欣
湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间绘画 / 孙 欣著,

—武汉: 湖北美术出版社, 2002.1

(中国民间美术丛书 / 李绵璐主编)

ISBN 7-5394-1218-6

I . 民 ...

II . ①孙 ... ②徐 ...

III . 绘画 - 作品综合集 - 中国

IV . J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 092560 号

责任编辑: 查加伍 戴建国

整体设计: 梁 崴 戴建国

终 审: 张 咏

督 印: 程业友

民间绘画 © 孙 欣 编著

主 编: 李绵璐

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

电 话: (027)86787105 86778389

邮政编码: 430077

制 版: 武汉御风图文有限公司

印 刷: 湖北恒吉印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32 3 印张

印 数: 3000 册

版 次: 2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5394-1218-6/J · 1096

定 价: 全十册 220.00 元 本册 22.00 元

李绵璐

当今世界教育改革和发展的大趋势中，各国之间在相互交流和相互学习，相互借鉴和吸取的同时，都在注意一个教育导向问题，也就是说教育要立足并植根于民族传统文化的精华，把发扬民族传统精神、弘扬民族传统文化作为主导性工作方针之一。只有这样，才能奠定新一代公民在价值观念、文化修养、行为规范等方面具有祖国特色的初步根基，帮助他们在民族情感、国家意识上树立起牢靠的精神支柱。历史经验证明，一国教育若能较好发挥传统导向功能，则该国传统文化精华必然代代相传，社会的统一、进步和发展的进程必会顺利。反之，公民中就会产生妄自菲薄、自我否定的消极心态，引起各种消极情绪，这是值得警惕的。

我国民族传统文化，积淀了很多精华。在祖国大家庭中的各民族当中产生、流传、发展着的民间美术极其丰富

多彩,是我国民族传统文化精华之一,是民族艺术重要的组成部分。有待有识之士去开发,有待于向青年介绍,这就是我们编撰本套丛书的起因和目的。

我们这里谈的民间美术,是指在我国劳动人民生活中发生、发展、流传几千年的美术品,它存在于劳动人民生活的衣、食、住、用、行之中,流传极广,品类繁多。本书介绍的属于人们日常生活中的、节日活动中的两类民间美术品,重点进行深入浅出的艺术分析,图文并茂,具有知识性和欣赏性。

民间美术,反映着劳动人民对生活的感受、爱憎和欲望;贮存着可贵的知识、情感和科学技术,达到很高的成就。对于任何一个民族来说,如果从民族文化中抽去劳动人民所创造的这一部分,它不论在量上、质上都是贫弱可怜的。

本套丛书得到湖北美术出版社大力支持,得到中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会的帮助,在此表示深深的谢意。

民

间

绘

画

目次

图 版 目 录	其 他 绘 画	戏 曲 故 事	神 仙 绘 画	宗 教 绘 画	图 版	概 说	前 言
86	81	60	36	3	3	1	1
>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
87	85	80	59	35	85	28	2

概 说

中国绘画长期以来沿着宫廷绘画、文人绘画、宗教绘画和民间绘画四条脉络进行发展,宗教绘画与民间绘画常常因观念与现实生活的需要而密切地联系在一起。直到今天,散存于我国各地的民间绘画,其品种、形式、作品数量与艺术价值,都远远超出人们的想像与估计,是一批十分重要的文化遗产。民间绘画用途广、内容多,艺人们在创作时尽可能地利用自己可以得到和掌握的一切材料与技法来表现丰富的题材。因此,品种庞杂、分类模糊。不像现在画坛上那样,以材料或工具来划分画种,或是以技法、内容来界定范围。民间绘画的创作者和使用者,也并未十分刻意地去作严格的划分。本书所选的道教绘画、瑶族师公画、东巴画、唐卡、盘王画、功德画、戏曲布画等,只是民间绘画中很少的一部分,其他如民间手绘年画、玻璃画、宗谱画、门帘画、炕围画、灶头画等还有许多,技法上有手绘、印

绘结合等形式，都是在纸、布、绢、木等平面材料上以线造型的便于收藏的民间绘画艺术品。在经济发达的城市中，这些作品已很难见到；但在中小城镇与广阔的农村，它们依然大量存在，在当地人们的精神生活中，发挥着长远而巨大的作用。

一、民间绘画品类述略

道教是产生于我国本土的影响力最大、覆盖面最广的宗教。因此道教绘画在全国各地都可以见到。这里选用的几幅，是广西、云南两省瑶族地区的“师公画”，湖南各地的盘王画、功德画，以及清代与民国年间的部分作品。瑶族群众信奉道教十分普遍，许多民俗都与道教有密切的联系。例如，青年男子的成丁礼“度戒”，其中很多形式均借用了道教仪式。举行这些活动时，一般

都要供奉本书中所载的这些神像。“师公画”大多采用卷轴式装裱，画中人物有三清、八仙等道教诸神，也有取自儒家的二十四孝等内容。其中太上老君等几张神像的画法，与传统工笔人物十分相近。人物造型、勾线、染法都相当严谨。设色沉着，构图庄重，人物等级分明，可算是“师公画”中的标准神像。其他几幅构图饱满而灵动，线条活泼，用色明丽，富于生活气息，但两者都注重装饰效果，比较接近壁画。无论使用何种技法，“师公画”总是流露出瑶族人的温和、朴实，有时还带几分天真。

用于民间宗教祭祀活动的祭祀绘画，在湖南各地有不同称谓，在湘中一些地区习称“水陆道场画”；在洞庭南岸被称之为“功德画”；在沅陵县苗汉

① 道教神画 元始天尊

高112cm 宽60cm 传世 河北

元始天尊是道教最尊的天境，为三清首席，全称『玉清之始存不灭』，每至天地初开，便以秘道授诸仙，谓之『开劫度人』。中国古代神话传说经典《太平经》俱无元始天尊之说，最早见于晋葛洪《枕中书》。此后道书多认为他是祖老子地位更尊的天神。

氏海画

神，《道经》指出，元始天尊居于天界最高的『玉清』仙境，『生于太元之先，故称『元始』。又《太平经》指出，元始天尊是道教最尊的天境，为三清首席，全称『玉清之始存不灭』，每至天地初开，便以秘道授诸仙，谓之『开劫度人』。中国古代神话传说经典《太平经》俱无元始天尊之说，最早见于晋葛洪《枕中书》。此后道书多认为他是祖老子地位更尊的天神。

称他『常和道教早期比道教始

民族杂居地区称之为“道教风俗画”；在湘西苗族地区被称为“神图”或“傩画”；而在湘南瑶族群居的江华县，则被称之为“盘王图”。湖南民间祭祀绘画的主类是“神像”，“神像”中又分有道教神像、佛教神像、巫教神像和地方神像等。湘西、南少数民族地区的祭祀神像画中，除了信奉道、佛、巫诸神外，对本民族、本地区宗教风俗中信奉的神明亦格外敬重。因此，在他们的祭祀神像画中也常常出现诸神混杂、相互交融的情形。如道教神像中常见的有“三清”主神，包括元始天尊、灵宝天尊和道德天尊（又称太上老君，即道教祖师老子），还有玉皇大帝、王母娘娘、“三元”大帝（即天官、地官、水官）、八仙、张天师、葛仙翁、四值功曹、青龙白虎神等。佛教神像中有释迦牟尼（中

国人俗称如来佛）、“四大菩萨”（文殊、普贤、观音、地藏），还有弥勒佛、欢喜佛、十八罗汉、目连等。巫教神灵与地方诸神较为接近，如梅山娘娘、关圣帝君、岳飞元帅、翻坛倒庙神君、王、马、赵、温诸元帅等等。地方神像则因民族、地区而异，湘西土家族是多神信仰，主要神祇有家先神（祖先神、土王神、八部大神）、生产生活神（四官神、五谷神、土地神、灶神）、疾病神（麻阳神、傩神、阿密嬷嬷、白虎神）等。湘西苗族的宗教信仰基本上以祖先崇拜和万物有灵观念为基础，除了“还傩愿”仪式祭祀的傩公、傩母外，还祭祀雷神、天王神、罗孔山神、飞山神、公安三宝神、梅山神等。湘南瑶族敬奉的神祇主要是盘瓠大王（盘王），还有梅山神张五郎、

② 道教神画

高120cm 宽70cm 传世 河北

道教神祇中权威最高的是

德天尊。晋代葛洪《枕中书》以后

位更尊。南朝陶弘景《真灵位业图》

的道藏书认为，元始天

尊比道教始祖老子地

四阶。民间则认定三清即老子。诀云：老子，气化三清。另有《道经

始天尊，老子列为第

为是三清的别称。道教神还有玉皇大帝、三官大帝（天官、地官、水官）等。

新王、五谷娘娘、雷神、雨神、风神等。湘西南地区的祭祀绘画,除了上述的受祀神祇外,还有警世的地狱应景图,如“十王”或“十殿”以及反映亡灵升天的“升天图”等等。

东巴绘画是滇西北纳西族东巴文化的重要组成部分,有纸牌画、木牌画、幡画、卷轴画和以象形图画文字书写的东巴经文,它们分别用于祭祀、庆典、供奉、卜卦等场合。其中最小的不过10~20厘米,最大并且内容也最丰富的是《神路图》,宽20至30厘米,长10米至20米不等,连环画般地描绘了天界、人间、地狱三界中生死轮回的过程。将空间的幻象与时间的流动结合起来,将个体有限的生命与氏族图腾、远古始祖、永生的神灵结合起来,以数百个人神禽兽原始而神秘的形象组成一幅

撼动心灵的宗教绘画。据说《神路图》有上千种版本。东巴绘画的工具、材料大多是自制的竹笔、自织的麻布,用树皮制做的纸张和就地取材的各种矿物质颜料。近年也有使用机织布、机制纸和广告颜料者。

唐卡是藏族独有的用彩缎装裱而成的卷轴画,具有鲜明的民族特点、浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格,历来被藏族人民视为珍宝。唐卡的品种和质地多种多样,但多数是在布面和纸面上绘制的。这种唐卡,先将白布绷在木框上,涂上一层胶质白灰,再用滑石磨平,然后勾勒作画。还有许多是刺绣、织锦、缣丝和贴花等织物唐卡与印绘相结合的唐卡。唐卡制成后,还要用纸或绢托裱背面,画面四周用彩缎拼成画框,两端加硬木轴心,地脚轴

③ 道教神画(局部) 玉皇大帝

传世 河北

玉皇大帝全称是“昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”，是世俗心目
中道教的至高天神。《玉皇本行集经》仿照释迦牟尼的本生故事创造了玉皇
大帝的来历，说他是光严妙乐国的王子，舍弃王位，于普明香严山中学道
修真，辅国救民，度化群生，历三千二百劫难始证金仙，又经历了亿劫，
才成了玉帝。传说他统领天界众神，如人间的皇帝一般。对玉帝的崇拜可追至古人对
天帝的崇拜，这种信仰早在殷商时便已盛行了。玉帝受到历代统治者的崇敬，因为他
们自称是“天子”，对天上的“天子”便更加尊崇。

民间
绘画

心安有轴头，画面上还覆有可以揭起的薄绢及等长的双条彩带。唐卡装裱后，一般还要延请喇嘛念经加持，并在唐卡背面盖上喇嘛的金汁或朱砂手模。从五世达赖所著的《大昭寺目录》可知，唐卡至迟产生在千余年前的松赞干布时期。当时由于佛教的发展，单是壁画已不能满足人们的需要，于是便于悬挂和收藏，又能在简单条件下作画的唐卡便应运而生。明清以前，由各藏区民间画工分散绘制，到十七世纪，五世达赖阿旺罗桑嘉措时期，开始把各地著名画师集中起来，专门从事唐卡的绘制。“唐卡”的题材广泛，有历史、风俗、人物传记和反映自然科学的绘画，但数量最多的还是宗教内容的唐卡。在藏区，从社会名流到贫民百姓，出于信仰和纪念，都拥有数量不等的唐卡。

在寺院中，唐卡更是不可缺少的供奉之物。手绘唐卡的勾线、设色、渲染基本是工笔画法，但色彩浓烈，造型夸张强悍，在视觉与心理上予人以很强的刺激。

手绘年画由来已久，只是到了后来，随着木版印刷方法的普及，年画才借版刻大量复制。在木版年画普及之后，手绘年画并没有绝迹，一方面它与木版印刷结合，即在墨线印刷之后填彩色，称为“半印半画”；另一方面，又用“扑灰”、“过稿”的方法，作手绘年画的复制，如山东高密的“扑灰画”，安徽凤阳的“凤画”，都是手绘年画的一种。在民间，除了专业性的和半专业性的画师多有师承之外，有些画庙、塑神像的画工、塑工以及纸扎裱糊工，也多兼绘年画。所谓

④ 道教神画(局部) 太上老君

传世 河北

太上老君即老子，春秋时楚国人，道家的创始人。老子原名李耳，字伯阳，谥曰聃。据说曾任东周掌管图书的史官，孔子曾向他问礼。后因周王室内乱，便辞官而去。传说在途经函谷关时，关令尹喜请他留下一本著作以供后人学习，遂成《道德经》，后来此书成为道教的主要经典。老子在道教草创之时便被尊为道教祖师，“老君”的说法最早见于《后汉书·孔融传》。对老子的崇拜在唐宋时达到顶峰，唐高宗乾封元年（666年），封老子为太上玄元皇帝，唐代的天子都自称是老子的后代；宋真宗大中祥符六年（1013年）加号太上老君浑元上德皇帝，此后对老子的崇拜历久不衰。

民间
绘画

半印半绘，主要是经木版印出墨线稿后，再以手工填色着彩。如山东潍坊、山西临汾一带的年画，最后便用这种制作方法；四川绵竹和天津杨柳青年画中，也有部分使用这种方法。半印半绘年画在晕色上有一套特殊的经验，特别对人物面部和外露的肤色，晕染后比印版更为丰富。山东高密县的“扑灰画”，始于明朝末年。制作方法是先用柳枝烧制炭条描绘粉稿，然后扑抹在正稿纸上，一次粉稿可“扑”5张正灰稿；在此基础上再粉脸部和手部，经过敷彩、开眉眼、刷花（或搥花）、描金，最后用笔勾出简练的线条；完成后在重点部分还要涂上明油（即酒精松香调成的一种液体），使局部有明亮、夺目的效果。这种手绘年画在选题上多是妇女儿童，寄寓喜庆含义，形式狂涂细抹，

别有意味。流行于安徽凤阳的“凤画”则多以凤凰为主题，象征吉祥、幸福，绘制成中堂形式，于春节张挂。据传凤画由来已久。明代初年朱元璋做了皇帝，便将他的家乡改凤阳府。皇帝为“龙”，“凤画”也由此而生。但当地人画凤，如同唱“凤阳花鼓”，似有另一种含义。在技巧上也总结出一些规律，如凤的造型“蛇头龟背，九尾十八翅，鹤腿鸡爪如意冠”；画牡丹“一枝三花九叶”等。

玻璃画是在玻璃上用油彩、水粉、国画颜料等绘制的图画。利用玻璃的透明性，在着彩的另一面观赏。一般用镜框镶嵌，装饰趣味浓郁，主要用于室内装饰。题材多取自风景、花鸟和吉祥如意图案等，也有描绘人物的。色彩鲜明强烈，具有喜庆气氛。亦有一部