

艺
中
术
国
品
民
鉴
俗
赏

绘
画
卷

山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

艺 中 术 国 品 民 鉴 俗 赏

总 主 编 孙建君

副总主编 王金华
 徐艺乙

山东科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民俗艺术品鉴赏. 绘画卷 / 孙和林, 高金龙主编.
济南: 山东科学技术出版社, 2001.2
ISBN 7-5331-2835-4

I. 中… II. ①孙… ②高… III. ①民间工艺-工
艺美术-作品-鉴赏-中国 ②绘画-作品-鉴赏-中国
IV. J505

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 57924 号

中国民俗艺术品鉴赏

绘画卷

主 编 孙和林

副主编 高金龙

出版者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 2065109

网址: www.lkj.com.cn

电子邮件: sdkj@jn-public.sd.cninfo.net

发行者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 2020432

印刷者: 山东新华印刷厂

地址: 济南市胜利大街 56 号

邮编: 250001 电话: (0531) 2059532

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 12.5

彩图: 208 幅

字数: 60 千

版次: 2001 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-5331-2835-4

N·79

定价: 98.00 元

《中国民俗艺术品鉴赏》编委会

总 主 编 孙建君

副总主编 王金华 徐艺乙

编 委 (按姓氏笔划为序)

于阳卿	王子源	王中心
王连海	王金华	史晓蕾
刘 赦	孙建君	孙法鑫
孙和林	邢 兵	邢 凯
朱 纯	张美玉	陈 健
周小玉	徐艺乙	郭 强
夏海莹	高金龙	梦 白
樊兆彪		

总 摄 影 朱 纯

整体设计 王子源

版式设计 葛俊霞

品 俗 中
鉴 艺 国
赏 画 民
卷 术

主 编 孙和林
副主编 高金龙

山 东 科 学 技 术 出 版 社

绘画卷

内

容

提

要

民间绘画包含着极为丰富的内容。绘画材料、作画方法及民俗功能又呈现着复杂而有趣的变化。民间绘画是民俗艺术品中审美意义最鲜明、艺术价值最集中的品种。民间绘画始终处于中国美术总体结构最基础的位置。

这里精选了210幅多种材料、多种画法的民间绘画作品，划分为 宗教绘画 、 木刻版画 、 石刻线画 、 戏曲布画 、 其他绘画 五大类编排成书，展示了民间绘画的主要艺术特征。其中 师公画 、 东巴画 、 戏曲布画 等品种，都是濒临消亡且不易搜集的民间绘画珍品。这些作品都体现着民俗艺术品鲜为人知的独特风韵。

目

次

概述.....●

中国民间绘画鉴赏.....孙和林 高金龙

图版.....●

宗教绘画(图 001-093).....●

木刻版画(图 094-163).....●●

石刻线画(图 164-175).....●●●

戏曲布画(图 176-193).....●●●

其他绘画(图 194-208).....●●●

图版目录.....●●●

绘
画
卷

概

述

散存于我国的民间绘画，其品种、形式、作品数量与艺术价值，都远远超过我们的估计。民间绘画的用途广、内容多，艺人们在创作中尽可能地利用自己可以得到和掌握的一切材料和技法表现丰富的题材。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，也未十分刻意地去作严格的划分。因此，本书在定名和挑选作品时，颇费了一番心思。最后所选定的有瑶族师公画(道教绘画)、东巴绘画、唐卡、木版插图、纸马、玻璃画、布画、漆画、石刻拓本、年画等等。有绘、刻、印、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，这些作品已不易得到；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，发挥着无可替代的功用。

道教是产生于我国本土的影响力最大、复盖面最广的宗教。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”，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，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。

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，本书只选了其中一种的两个片断。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”是藏族独有的绘画，多数是在纸面和布面上手绘或印绘结合而成。此外还有刺绣、织锦、缂丝、贴花等品种的唐卡。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，又能随意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。”^①

“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更强的刺激。“另外还有一种是印刷着色唐卡，先将画好的图像刻成雕版，用墨印于薄绢或细布上，然后着色装裱而成。”^②本书中的唐卡，即是这种雕牌印刷后尚未着色的半成品。它与繁密富丽的着色唐卡相比，另有一种简炼清爽的版画味。将其称为“版画唐卡”亦未尝不可。

作为造纸与印刷术的发明地，我国版画在古代居世界领先地位。现存作于唐代至德二年——咸通九年(公元757—868年)间的一批版画，是全世界范围内有确切年代的最早的版画作品。我国早期的版画，主要是佛教方面的内容；宋元开始出现其他书籍的插图；明清两代，版画进入黄金时代，“版画艺术在文人、书贾和刻工的努力经营下，呈现出欣欣向荣的局面。”^③创作重点已从宗教题材移向了审美和实用的方面：科技书籍的插图，小说、剧本、诗词、传记等出版物的插图，图谱、笺谱和独幅版画等都随着印刷业的发展而大大兴起。

版画在民间绘画中，历代都占很大份量。《牛马经》和《鲁班经》分别是兽医和木匠的工具书，书中插图除本身应有的实际功用之外，亦是耐看的版画作品。《牛马经》的插图，造型简拙，与云南纸马很相似，画中一些线条的抽象处理又接近现代绘画；《鲁班经》插图中一对拉锯的人，生动随意，好像现代画家的人物速写。小学课本插图涉及的内容较多，有人物、动物、花卉、虫鱼与风景。在“扑萤”一课的插图中，使用了局部放大如特写镜头般的处理，小儿与小动物的憨稚，尤其使人爱怜；《西游记》中的沙僧、八戒，一身未驯的野性；《三国志》则是人物文雅、刻工精到。翻刻版印制的《封神榜》，人物姿态略与原作相仿佛，但在手的刻划上却显出了高下：似是而非的一组线条，掌、指的外形与结构，全然经不起推敲。绝大多数的翻

刻本，都可以从手的刻划上一眼区别出来。但其中也有佳作，如姜太公的形象，面部皱纹与须眉一气相连，颇像一张漫画。《太上感应篇》图说一组，构图多变，人物传神，俨然大手笔。佛教版画中，作于南明永历年间的韦驮天神立像格外精彩：英姿勃勃，手持金刚杵，头上一环火焰光。火焰光内沿的大块空白衬托了韦驮的头盔，头盔上细密的线条又进一步衬托了韦驮年轻饱满的面容。短直线组成的铠甲坚实，长曲线刻出的袍带飘逸，火焰光上倾斜着拉长的火舌，腾腾烈焰表现出的速度感都表明了韦驮以神速著称的护法神身份。作者通过刻划人物的服装、火焰、彩云，以各种不同的线条把只有一个人物的画面处理得繁茂丰富，耐人品味。所有佛经、道经的扉页画和插图，虽也存在着质量的高低和风格的差异，但总体上要比其他插图认真，这也反映了宗教信仰在民众中普遍而深远的影响力。

笺谱本来是版画的一种，郑振铎曾赞它：“精工富丽，备具众美，中国雕版彩画至是叹为观止”。由于功用不同——用来写诗词、书信——而与其他版画有较大的差异。笺谱的画面大多处理得比较空灵，有的安置在笺的正中央，有的仅占一隅；用色一般较浅，这是因为要衬托诗文而不能喧宾夺主。这一限制无疑增加了配色的难度。有些笺谱是“逗版”印刷。所谓“逗版”，就是用多块印版，每块使用一种颜色，按次序一一印刷出来，最后成为一幅彩色木版画。逗版之难有三：一是对原画的色彩作准确分析，像分色镜似的，把每一个不同的颜色都画成不成画的画稿，这种分色画稿有时会多达十几种；二是刻，刻工们要一笔不苟地照着画稿镂雕出来，除了形准，还要注意运笔的连贯流畅，一气呵成；三是印，首先应排定好多种颜色的前后印制次序，要对照原画仔细研究后，反复试印，最终才能得到一幅令人满意的彩色木刻版画。^④

由于有文人、名家的参与，笺谱属民间版画中的“雅者”。与它相比，纸马要“俗”得多。“纸马”又称“甲马”、“甲马纸”、“神马”，是民间用于祭祀活动的木刻版画，我国江浙、云南两地为多。^⑤云南纸马大都采用雕版单色印刷，即黑白木版画；有些品种利用色纸印刷。把云南纸马与中国版画发展史作比较，可以看出，云南纸马的现状还停留在明代以前的水平上，即：只印墨线，若需赋色则另以人工着色。而江浙等地的纸马，印刷技法与年画的发展同步，早已进入套版套色印刷的阶段。本书所选的四幅套色印纸马即是此种。也正是因技术原始、落后的印刷方法而使云南纸马保持了一种原始、纯朴而神秘的意味。

玻璃画因玻璃出现的较晚而比其他品种少见。这里选的两幅，似是出自一人之手。中间是仕女、左右各衬以单独成画的山水和花鸟，为闺阁中增加了花香鸟语的情趣。这种题材和画法，在文人画家的笔下，往往要带几分伤春、闺怨之类的轻愁，但在民间画工手中，由于构图的灵活和用色的鲜艳而流露出喜悦与清新，恰好迎合了贫民百姓的审美要求。

“漆画”因材质独特，画法也特殊：其他画面是白底黑线，这里黑白相反，许多线条不是画出来的，而是画其他地方时

“留”出来的。比如人物的五官、衣纹和瓷瓶上的花纹等处。另一些虽可直接用浅色在黑漆地上描绘，但需把物象的位置、疏密等重做一番安排以取得画面的均衡。

书中选入石刻五百罗汉像的部分拓本。这套石刻罗汉像，原是我国湖南衡山祝圣寺的镇寺之宝，可惜在十年动乱中全部被毁^⑥。这些留下来的拓本不只是民间石版画艺术品，也是研究佛教文化、研究罗汉像的绘画与雕刻和研究名刹文物的宝贵资料。以五百罗汉为题材的绘画与雕刻，现存已不多见，归纳起来可分两种：一种是以一定的故事情节为主题，所绘罗汉，有动有静、姿态各异，次序不明。如现存江西庐山博物馆的浙江许从龙绘于清康熙年间的《五百罗汉图》；另一种，无明显情节，所绘罗汉大小基本相同，法相端庄，排列有序，祝圣寺石刻罗汉像即属此种。祝圣寺石刻作于清嘉庆年间，作者是寺僧心月和尚，他以常州天宁寺石刻五百罗汉像拓本为蓝本，在当时的社会名流和善男信女的资助下，历时3年摹勒而成，完工后嵌于祝圣寺罗汉堂内。这套石刻所描绘的罗汉大多是中国人的相貌。也有不少须发卷曲、双耳戴环的异国佛门弟子。这些“外国罗汉”的服饰、法物和身边物品，明显地带有我国佛教传统的僧俗习惯和文化特色，显示了佛教传入后与汉文化融合而形成的中国风格。石刻像的艺术水平很高。罗汉们虽都取坐势，但各具生动的姿态和神情；作者利用阴阳两种刻法，区分人物的肌肤与衣服，既突出人物，又使画面黑白有了明显的节奏感。线条的组织更见功力：第170花王尊者的衣服纹线，匀润绵长，流动而富于韵律感。第136慧持尊者的衣纹则直线多于曲线，方形多于圆形。前者使人联想到花的飘柔清逸，后者意在传达智者的哲思。人物之外的山石、花鸟、道具等，一一有形有质，某些树石的刻法，显然是从传统山水画中的皴法变化而来。

民间绘画对于研究各地、各民族民间的艺术，对于探讨产生这些艺术的历史状况、社会发展、经济结构和意识形态等问题，具有重要的意义。本书所选的作品，仅仅是我国民间绘画艺术之林中的几枝几叶。随着社会经济的发展和习俗的变迁，民间绘画将不可避免地走向衰微，因此，我们更该珍视这份宝贵的文化遗产。

注释：

①②仁增多吉等著《西藏唐卡》，引自台湾《艺术家》杂志1994年第4期。

③《中国美术全集·版画》，上海人民出版社版。

④郑振铎著《中国古代版画史略》，文物出版社版。

⑤《云南民族民间艺术》，云南人民出版社版。

⑥《中国名寺志典》。

宗

教

绘

画

绘
画
卷

■ 001

■ 师公画(瑶族)·三清图

■ 高 65 厘米 宽 29 厘米

■ 清·云南·文山

■ 卢继波藏

“三清”指居于三洞天、三清境的三位尊神：元始天尊、灵宝天尊、道德天尊。《道教义枢·卷七》引《太真科》云：“大罗生玄元始三炁，化为三洞天：一曰清微天玉清境，始炁所成；二曰禹余天上清境，元炁所成；三曰大赤天太清境，炁所成。”元始天尊亦称天宝元君，居于禹余天上清境；道德天尊亦称太上老君，居于大赤天太清境。道教谓此三位尊神主三天三仙境，为三洞教主。又有“一气化三清”之谓，认为“三清”皆为元始天尊的化身。道教观宇主殿多奉三清神像，称“三清殿”。

002

师公画(瑶族)·三清图

高 65 厘米 宽 29 厘米

清·云南·文山

卢继波藏

■ 003
 ■ 师公画(瑶族)·三清图
 ■ 高 75 厘米 宽 35 厘米
 ■ 民国·广西
 ■ 卢继波藏