

陕西出版基金资助项目

陕西 社火脸谱

田荣军◎著

陕西师范大学出版总社有限公司

陕西出版资金资助项目

田荣军◎著

陕西师范大学出版总社有限公司

图书代号 SK14N0318

图书在版编目(CIP)数据

陕西社火脸谱 / 田荣军著. —西安: 陕西师范大学
出版总社有限公司, 2014. 6

ISBN 978-7-5613-7717-8

I. ①陕… II. ①田… III. ①社火—脸谱—研究—
陕西省 IV. ①J528.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第097067号

陕西社火脸谱

田荣军 著

责任编辑 杨杰 张双

责任校对 巩亚男 王慧子

美术编辑 周杰

封面设计 尚书堂

出版发行 陕西师范大学出版总社有限公司
(西安市长安南路199号 邮编 710062)

网 址 <http://www.snupg.com>

印 刷 西安创维印务有限公司

开 本 700mm×1020mm 1/16

印 张 17.25

字 数 220千

版 次 2014年6月第1版

印 次 2014年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5613-7717-8

定 价 45.00元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,影响阅读,请与营销部联系、调换。
电话: (029) 85307864 传真: (029) 85303879

序

社火是很多人童年记忆里的一抹亮色。拥挤嘈杂的人群，此起彼伏的叫卖声，尤其是色彩鲜丽的社火脸谱，无不令人怀念。从2004年开始，带着童年的记忆和好奇心，笔者踏入了社火这个广阔的艺术天地，自此以后心醉其中而无法自拔。在多年的田野调查和研究中，笔者也逐渐得知，社火是一项历史极为久远、发展极为漫长、分布极为广泛的民间大型游艺活动。其历史可以上溯到商周的祭社仪和驱傩仪，其发展贯穿了中国古代社会的各个时期，其分布涵盖了黄河和长江流域的大部分地区。社火可谓是中国古代文明的一块活化石。

陕西社火具有鲜明的美学特征，至今还保留着强烈的粗犷豪放之美和浓浓的古仪古蕴。究其原因，一则陕西自古就是中华农业文明的核心区，周、秦、汉、唐四个强盛王朝都在这个地方孕育成长，因此陕西社火的历史积淀极为深厚；二则三秦大地处于我国内陆，受现代工业文明影响较少，因此保留的古代农业文明形态较多。

社火出场时，一个个戴盔帽、穿蟒靠、执兵器、画脸谱的社火演员威风凛凛，沿街而行，这被称为“硬”社火；反之，要是社火脸谱较少，就被称为“软”社火。在我国其他地区，社火的内容多以秧歌、锣鼓、歌舞、龙灯为主，这是被归于“软”社火范畴的。而在陕西关中西部地区调查时，笔者发现了一些独特的现象，那就是社火中戏曲剧目的大量出现及当地老百姓对社火脸谱的高度重视和情有独钟。尽管社火脸谱是依附于社火而存在的，但在他们看来，社火最吸引他们的还是脸谱。当地社火艺人们说：“内行看脸窝，外行看花俏。”社火之美，就取决于社火中花脸演员脸谱的装扮水准。这引起了笔者的很大兴趣，于是笔者开始把调查的重心向社火脸谱靠拢，采访了许多民间的社火脸谱绘制艺术家，并有意识地搜集关于社火脸谱的文献资料和一些濒于失传的图像资料。在这过程中，笔者逐渐对陕西社火脸谱形成了一些见解和看法。

在多年的采访调查中，笔者一直秉承着“深入田野、重视第一手资料”的人类学田野调查思路，遵循人类学的田野工作规范，采集第一手资料；在实物资料不足的情况下，也重视对口述史资料的搜集，试图用新的方法和思路来研究陕西社火脸谱。尽管取得了一些成果，但目前来看，要把我国民间文化研究纳入到科学、规范的方法途径上来，仍是一个艰苦而漫长的过程。

关于陕西社火脸谱的研究，前辈们已经有了非常扎实和丰富的成果。如张桢祥的《社火艺术初探》，程征、王瑶安的《西秦社火脸谱述要》，吕胜中的《社火脸谱的程式化》，李继友的《西秦社火的艺术特点》等论文；胥鼎的《三秦社火》，王瑶安、刘宗昉的《陕西社火脸谱》，李继友的《中国陕西社火脸谱》等著作，都从民俗学、美术学的角度对社火的历史渊源、类型特征、文化内涵及社火脸谱的艺术特征、绘制技巧等方面进行了深入研讨。这些都为笔者的研究奠定了坚实的基础。

近些年来，随着我国“非遗”工作的展开和其影响的日益扩大，民间的文化艺术也普遍受到重视。陕西社火脸谱以其丰富的绘制内容、多变的

构图形式、炽烈的色彩效果、深厚的美学内涵，引起了人类学、民俗学、美术学等专家的多方关注。

现在，陕西社火脸谱在国内和国际上有着很高的知名度，已经成为三秦大地一个响亮的文化品牌，并在市场上有了很好的销路。这项濒于失传的民间绝技也有了另外一条生存途径，这是令人非常高兴和欣慰的事情。但也要看到，关于陕西社火脸谱，我们目前还有很多工作要去做：如一些模糊不清甚至错误的学术观点要去澄清，那些日渐消失的古老脸谱需要尽快抢救和保护，传统保护和市场开发之间的矛盾要合理解决等。笔者希望，陕西社火脸谱这朵民间艺术之花会继续开放。

Contents

目/录

陕西社火脸谱溯源 1

巫术假面——社火脸谱之根 7

歌舞百戏面具——社火脸谱的雏形 13

明清戏曲脸谱——社火脸谱形成的重要基础 17

近现代——社火脸谱的丰富与发展 27

脸谱的绘制内容 31

民间神话与宗教故事形象 33

历史演义小说形象 40

戏曲剧目形象 78

脸谱的绘制工艺与纹饰、色彩 83

绘制过程 84

纹饰构图特点及演变 94

色彩运用解读 132

各要素的配合 148

与戏曲脸谱的对比 163

社火脸谱的社会文化意义

177

符号化——陕西社火脸谱的文化根源 178

「刚」与「柔」的结合——陕西社火脸谱独特的美学意义 180

附录 陕西古社火脸谱遗珍 187

宝鸡市渭滨区、陈仓区社火脸谱 189

- ① 同治谱 ② 光绪谱 ③ 李继友收藏谱 ④ 曹蛮儿祖父谱
- ⑤ 唐子魁谱 ⑥ 王世全收藏谱 ⑦ 贾浩全谱 ⑧ 曹蛮儿谱
- ⑨ 王世全谱 ⑩ 王彩傲谱

陇县社火脸谱 239

- ① 河沟寨谱 ② 马曲村谱 ③ 胡百川谱

陕西社火脸谱溯源

社火是为中国人所熟知的一项民间街头文艺表演活动，究其本意，是为了祭祀土地神而进行的娱神活动，与农业生产有密切关联。社火主要流行于中国广大的农业生产区，如黄河流域的青海、甘肃、陕西、河南、山西、山东等地，长江流域的湖南、江苏、浙江等地。

“社火”一词出现于南宋。南宋诗人范成大在其所著《石湖诗集》卷二十三《上元纪吴下节物俳谐体三十二韵》中有一句诗：“轻薄行歌过，颠狂社舞呈。”他自己注解道：“民间鼓乐，谓之社火，不可悉记，大抵以滑稽取笑。”¹与他同时代的孟元老在其所著《东京梦华录》中也有记载：“其社火呈于露台之上，所献之物，动以万数。”²但抛开“社火”这个名词不谈，实际上社火的历史要久远得多，它的历史发展脉络也非常复杂。

首先，社火与商周时期的祭社仪式有着密切的关系。社，就是土地神；祭社，就是祭祀土地神的仪式。考古和文献资料显示，远古祭社时有

1. （南宋）范成大。上元纪吴下节物俳谐体三十二韵。（清）吴之振，吕留良，吴自牧选。宋诗钞，中华书局，1986：1787。

2. （宋）孟元老。东京梦华录·六月六日崔府君生日二十四日神保观神生日。王静悦，张玉春主编。中国古代民俗（一），黑龙江人民出版社，2004：53。

一套非常严格的仪轨，带有原始宗教的性质，这就是社火的早期萌芽。

其次，社火还与商周时期流传下来的傩仪密不可分。傩仪是中国古代一种驱除邪祟的巫术仪式，汉代以后逐渐演变为大型的歌舞表演活动，大约在元明时期融入社火之中。

这两大古老的祭祀仪式就奠定了社火文化内涵厚重的基础。

再次，社火中还有古代百戏的影子，如高跷、舞狮、高台芯子等。

最后，社火中还有中国古典戏曲因素，甚至可以被视作戏曲的一种特殊形态，社火的很多表演内容、服装、化妆方式等都与戏曲有着很大的相似性。

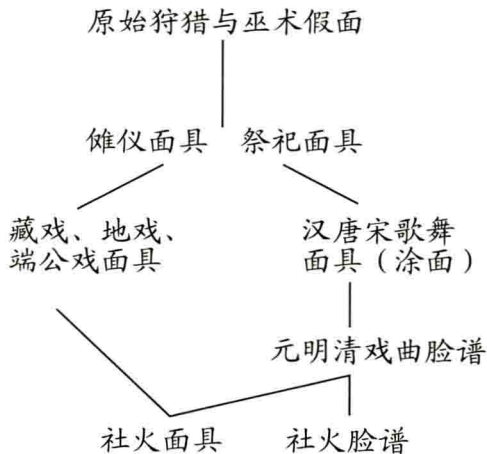
这些都说明，社火具有强大的文化包容能力，它总能将每一时代最优秀的文艺成果吸纳进去，最终成为一种综合了历代文明精华的表演形式。因此，如果给社火下一个准确的定义，那就是：“在农历正月上旬至中旬期间，由乡村农民依传统的‘社’为单位自愿组织起来的兼有迎春、祭神、驱瘟和狂欢意义的集体文化活动。”¹它往往以“村”或“社”为组织单位，出现在春节、庙会、祈雨、庆典等隆重场合；民众以规模巨大的狂欢形式，借社火寄寓其热烈而朴素的文化热情、宗教热情和社群热情。

陕西社火脸谱有着非常悠久的历史，但目前关于它的起源及形成过程还没有形成一个统一的想法和认识。实际上，陕西社火脸谱之所以形成目前的形式，是有着很复杂的文化条件的，是很多种文化因素共同作用的结果。作为中国脸谱文化的重要组成部分，陕西社火脸谱在中国脸谱文化中占有重要的位置。但如今呈现在我们眼前的社火脸谱，从纹饰、色彩、内容等方面来看，其产生当是戏曲脸谱成熟之后的事情，故欲探求社火脸谱的起源，应先追溯戏曲脸谱的起源，而戏曲脸谱的起源，与原始时代的狩猎及巫术假面有关。

就现有资料来看，原始狩猎与巫术假面是面具与脸谱的共有源头。原

1. 王宁宇，中国西部民间美术论——根性文化与文化生态，青海人民出版社，1993：222。

始的假面后来发展为商周傩仪和宗教祭祀面具，其后，面具的性质一分为二：一种保持原始的巫术、宗教性质，如现存之藏戏、地戏、端公戏等面具，后来影响到社火面具的产生；一种具有娱乐性质，在汉唐宋代演变为歌舞面具，至元明清代又演进为涂在脸上的戏曲脸谱及社火脸谱，这中间，呈现出一条较为清晰的发展脉络，如图：

假面演进脉络

需要说明的是，这种发展脉络并非前后替代的关系，前一阶段假面在演变出后一阶段假面之后，并未消亡，而是与新的假面形式并存着。同时，社火面具与社火脸谱也曾在社火中同时存在。社火面具的产生与由傩仪面具演化而来的各种地方傩戏面具密切相关，而且在后期还受到了戏曲脸谱的影响。

巫术假面

——社火脸谱之根

总体来说，社火脸谱是中国面具、脸谱文化的重要组成部分。所以，要想梳理社火脸谱的发展脉络，就必须将其纳入中国面具文化的系统中，才可以说清楚这个问题。就目前而言，学术界认为面具和脸谱的起源应该追溯到遥远的旧石器时代的巫术假面。因此，陕西社火脸谱的根，也要到其中去寻找。

原始时期的假面可以说是全世界各民族中存在的一个普遍的文化现象，这是由人类共同的生存需要和生存条件所决定的。巫术假面的第一个阶段是原始狩猎及巫术面具。原始人在狩猎活动中逐渐认识到，将自己伪装成某种动物会更易于接近和猎取该动物，由此产生了伪装获利的思想。于是他们将猎获的动物皮毛或角披挂在身上，产生了最早的原始伪装。这就是面具和脸谱的共同起源。后来随着人类生产生活的发展，产生了早期的文化形态——原始巫术。主持巫术的巫师通常也是部落的首领，他们是人类早期的文化和艺术的代表。原始巫师们在主持巫术活动中，模仿早期的狩猎伪装，在自己的头上或身上佩戴着假面具或其他伪装，并模拟狩猎的场面，认为这样就可以猎取到更多的动物。我们从史前岩画中可以看到这类头戴假面的巫师形象。如著名的法国旧石器时代晚期莱斯·弗雷勒斯洞穴岩画中，绘有一名身披兽皮的男子，他头顶鹿角和狼耳，拖着马尾，脸似猫头鹰，上肢似熊臂。这被认为是巫师头戴假面在施行巫术时的情景。

伪装的原始巫师

中国仰韶时期的彩陶中也有类似的图景。如著名的半坡人面鱼纹盆彩陶，据专家考证，描绘的是一位头戴鱼形帽，口噙两条鱼的巫师正在施行巫术时的场景，这种鱼形帽和口噙鱼也属于早期的面部伪装。

从生存需要到巫仪用具，这是假面最初的性质转变。面具虽然产生于生产实践，但它无疑也是人类文明的蒙昧时期所拥有的一个独特的艺术形式，它和原始陶器、原始雕塑一起，散发着神奇而独特的艺术魅力。

巫术假面的第二个阶段是宗教祭祀面具。人类社会结束了原始蒙昧时期，进入第一个文明时期——奴隶社会以后，原始的假面具也有了重大的性质改变。在这一时期，原始的巫术逐渐演变为更规范、更严格、更系统的宗教祭祀仪式，成为用来统治、威吓和规范被统治者的国家行为。在这些祭祀活动中，原始时期简陋、随意的假面具被更为精致、逼真的面具所替代，这是社会经济和制造工艺水平进步的表现。这在已经发现的商代祭祀面具和文献所记载的周代面具中得到了印证。如1964年在陕西省城固县出土的商代晚期青铜祭祀面具，比例和真人大小一致，造型逼真，显示出较高的写实能力。

1986年在四川省广汉市三星堆的商代祭祀坑中，出土了一批震惊世界的金、铜质祭祀面具。据考证，这些面具是巫师们参加某次祭祀活动中所佩戴的，不知何故在祭祀活动结束后被打碎埋在地下。这些面具造型狰狞凶恶，尤其纵目面具的瞳仁呈柱状凸起，显得恐怖而阴森。面具制造得极为精致，显示出当时中国西南地区高超的冶炼制造工艺和独特的

陕西省城固县出土的商代晚期青铜面具

审美观念。

在商代甲骨文中，也有这种祭祀面具的痕迹。如甲骨文中有一个“𪚩”字，据郭沫若先生考证，实际上是表示商代宗教祭祀的主持人，他头戴面具正在跳着巫术舞蹈。这种面具为尖额头，两耳垂着饰物，眼部开着方孔，供佩戴面具者看清眼前的情况。¹

到了周代，各种原始巫术逐渐被规范为国家级的礼仪制度——周礼，这是中华文明礼乐文化的重大进展。在周代的各项礼仪中，驱傩仪保持着原始时期的巫术性质，是一种驱邪禳灾的活动。如《周礼·夏官·方相氏》记载宫廷驱傩的具体过程为：

方相氏，掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，执戈扬盾，帅百隶而时难，以索室驱疫。大丧，先柩，及墓，入圹，以戈击四隅，驱方良。²

周代宫廷傩仪以头戴面具的方相氏为首领，率领百隶在宫室内逐户搜索以驱除疫鬼；在王公贵族出殡时，方相氏率傩队在灵柩四周舞蹈狂呼，然后进入到墓穴里，用戈在墓穴四周挥舞击打，以驱除方良（鬼魅）。这种方相氏头戴假面率众驱赶无形之鬼的傩仪形式成为后代遵循的范式，可以说，傩仪在周代完善了其基本模式和功用。傩仪首领方相氏所戴的假面用黄金制成，做工考究，且为四目，造型夸张。这种面具目前虽然还没有发现实物例证，但在明人所著《三才图会》中有一幅宋代宫廷“大傩图”，其中有方相氏头戴假面的形象。

巫术假面的第三个阶段是后宗教祭祀面具。尽管在商周之后，宗教祭

1. 郭沫若主编. 甲骨文合集. 中华书局, 1982: 1898.

2. 《汉》郑玄注, 《唐》贾公彦疏. 周礼注疏(中). 上海古籍出版社, 2010: 1207.