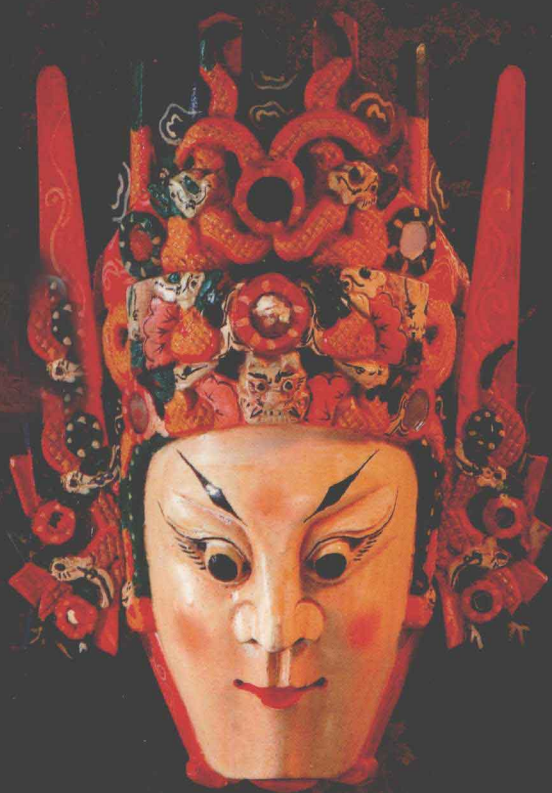

中國 貴州 民族 民間 美 聚 全 集

張行 題

卷之三

中國賢民 民族民間 美聚全集

張紅雅

……这些精美的工艺品，想想它们都是出自那些名不见经传的劳动者之手，都是出自那些从来没上过学堂，受过正规教育的民间艺人之手，却又是那样的精美，那样经得起任何审美法则和尺度的挑剔，我们都会心存感动。

ISBN 978-7-221-08261-9

9 787221 082619 >

ISBN 978 7-221-08261-9

1·463 定价:350.00元

图书在版编目 (C I P) 数据

傩面/贵州人民出版社编. —贵阳: 贵州人民出版社,
2008.10

ISBN 978-7-221-08261-9

I. 傩… II. 贵… III. 傩戏-面具-贵州省-画册
IV. J825.73-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第160995号

中国
贵州
民族民间
美术全集·
傩面

- 封面题字 张 仃
本卷策划 曹维琼 陈 荣
本卷主编 顾朴光 陈 荣 张世申(执行)
责任编辑 张云端 聂鲜梅 张世申
装帧设计 张世申
摄 影 张世申 吴世忠 沈福馨 刘 雍
吴位弟 顾朴光 潘朝霖 谢彬如
出版发行 贵州人民出版社 (贵阳市中华北路289号)
邮 编 550004
制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司
版 次 2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷
开 本 889×1194mm 1/16
印 张 19.5
书 号 ISBN 978-7-221-08261-9/J·463
定 价 350.00元

中國貴州民族民間美觀全集

張行題

雉面

贵州人民出版社

本书获贵州省出版发展专项资金资助

目录

序 7

贵州傩戏面具略论 11

图版

傩面之撮泰吉面具 50

傩面之傩堂戏面具 60

傩公傩母62/山王68/孽龙74/开山猛将78/先锋小姐88/度关王母96/开路将军98/文王卦师102/炳灵太子106/二郎神110/歪嘴秦童116/秦童娘子124/甘生二郎130/撵路狗136/土地138/唐氏太婆148/和尚154/道士162/地盘164/汉朝将军168/王灵官172/勾簿判官176/关羽186/周仓188/柳毅190/小鬼192/其他角色196/

傩面之地戏面具 228

武将230/道人272/丑角278/动物282/世俗人物288/安顺西秀区龙宫镇蔡官村面具选292/安顺西秀区黄腊乡罗陵村面具选298/安顺普定县白岩镇魏旗村面具选301/安顺西秀区头铺村湾子寨面具选302/安顺紫云县猫营乡面具选304/安顺西秀区黄腊乡六保村面具选306/安顺西秀区黄腊乡长寨村面具选307/

《中国贵州民族民间美术全集》编辑委员会

主 任 刘援朝

副 主 任 孙若芹 唐流德 杨庆武

编委成员 李 莉 陈 荣 张云端 张世申

序

张 竹
邹 文

中国是一个工艺美术十分发达的国家。贵州是中国民间工艺美术尤其发达的省区，大家对这一点似乎都有一定的印象。

负责任地说，这笔遗产是需要保护的。民间工艺美术在历史上比较艰难地生长和延续，从一开始，就命运多舛。有一种东西帮助了它的生长，就是社会的落后。

落后在经济上表现为贫穷，在地理上表现为偏僻，在社会需求上表现为被冷遇。对民间工艺匠来说，这些并不是什么好事。但我们又不得不承认，正是落后才使民间工艺美术获得了天然的生态环境。

封建社会在中国持续时间长，相当发达。最不合理一点是在这种社会，好的东西，包括好的艺术，总是为少数权贵所优先享用。要纠正封建社会的这一大不公，人民群众能做的只能是把自己认为好的东西留下来，供自己享用。民间艺术就是在这个意义上实现了对封建制度的反抗。他们可以让一些好的艺术创造在底层流传和扩散，皇帝有皇帝的享用品，他们有他们的享用品，这是争取平民的艺术权利的社会体现。

多少代人总结出较好的一种造型、纹样、色彩组成，程式化地固定在不同的刺绣、挑花、陶艺、木雕、漆作、剪纸当中，世代相传，这样的遗产实在万分珍贵。试想，这些东西突然在一个时代中断了，灭失了，将是多么的可惜可悲。封建社会总算结束了。信息的传播，交通的发达，给不同地区的人们提供了共享某一种艺术的机会和权利。这时候，分散在民间各地，为区域性的居民喜闻乐见的历史条件似乎不存在了，算是一件好事，但同时又很让人忧虑：在这样的情景底下，民间工艺最容易被人忽视，因为它的生态环境已然改变。人们有更好的其他的生活用品和生活寄托后，便会忽视它，等到想起了它的珍贵之时，它已经消失了。趁现在这些东西还存在着，趁我们对这个问题还有所认识，应该去做一些抢救性的工作。

我们认为，贵州人民出版社就是在做这样的工作。

贵州这地方，其生态环境符合我们所说的民间工艺美术的生态环境的评判标准，民间工艺相对来说保存得比较完整。很多先进的文化成果会随着更先进的文明的排挤或顶替而消亡。这一文化现象在地图上的反映是向边缘和落后的地区迁移。商周青铜工艺一度构成人类文明的辉煌，但随着社会进步，它作为社会主流成果不复存在了。历史上曾经有过许多类似的辉煌，都在画了一个高高的阳线以后滑落下去。但另有一种现象又值得庆幸，某种文明可能会从发达地区向偏远地区迁移，获得它再生、复兴的机会和空间。商周的青铜工艺从中原地区式微后，到了云南地区，又一度制造了新高峰，成为滇文化重要的成就。中国的边缘地区保留着许多古代文明的辉煌。主流工艺文化变成民间工艺文化，其实并非是折损，而是以移位、变性为条件实现继承与保护。这是应该引起研究者重视的。

贵州就是这样一个保存着相当多的中国古老文明的地区。在这里，我们能看到原始的建筑工艺、汉代的制陶工艺、唐代的蜡缬工艺、宋代的雕刻工艺、清代的服饰工艺，还能看到被称为戏曲活化石的面具工艺。为什么这些工艺美术的源地，现在都很难找到其踪迹了呢？这样一想，实在应该庆幸贵州拥有这么一种保护中国工艺美术的天然生态环境。现在，是我们做出抉择的时候了。我们真的需要这些传统或民间工艺吗？如果需要，我们就应该将其保护起来；如果不需要，我们就应该听任它们的消亡。每一个有智识和责任感的人，无疑都会做出加以保护的选择。

保护的第一步，就是要把美宣传出来，引起大家的重视。贵州人民出版社令人感佩地开始了这项工作。这是一项庞大的艺术工程，必须有责任感、有眼光、有经验才能做到；否则，纵使财政上有拨款，也不见得人人都有这样的认识和劲头。

贵州在我们的印象中，山地较多，民族构成也很复杂，开展中国民间工艺美术的保护和研究，贵州属首当其冲的省区之一。不做，将有愧于历史，有负于民族；做了，就会获得中国文化英灵无限的激赏。我们

要首先表达这种心情。

当两千多件作品的照片放在面前时，我们感到了沉甸甸的责任，也很欣慰。总算又有人开始做这项系统工作了。接下来，不同地区的人就可能看见这些精美的工艺品。想想它们都是出自那些名不见经传的劳动者之手，都是出自那些从来没上过学堂、受过正规教育的民间艺人之手，却又是那样的精美，那样经得起任何审美法则和尺度的挑剔，我们都会心存感动。祝贺《中国贵州民族民间美术全集》的出版，感谢参与编辑出版这本书的海内外学者和有识之士。

我们并不满足于仅仅是贵州做这项工作，尽管民间工艺美术方面的集子，零零星星也有不少出版，但我们还是冀望每个省区都组织人马，对属于责任范围的民间工艺美术加以大面积、全方位的采集整理，在条件成熟的时候，也出版这样一套全集。这样，中国濒临灭绝的民间工艺美术品，将会借助出版物的传播，赢得几何级成倍增长的欣赏者和同情者。这是争取政策支持和社会力量参与保护行动的起码的一步。

我们建议，贵州民间工艺美术的宣传，要和贵州整体的文化宣传结合起来，使其成为贵州区域形象的一大亮点。旨在保护的原则和前提下，把贵州绝无仅有的民间工艺美术的宣传纳入旅游经济的规划设计之中，可使民间工艺美术自身的经济资源，有限度地释放和体现，服务于社会和时代，又赚取回报，依靠自身的价值求生存发展。配合这套全集出版，应该举行一次隆重的首发式、研讨会和巡回展。在北京展，在上海展，到香港展，到纽约展，让世人都来领略它的魅力。贵州的文化部门应该着手准备，向联合国教科文组织申报“贵州民间艺术品”为人类文化遗产项目——可以同贵州若干著名景观申报人类自然遗产的工作合并进行。有关艺术院校和研究机构，可以考虑在贵州等民间工艺美术发达地区，设立永久观察站，由课题负责人不定期轮值，以激活话题，深入研究。

谨以如上心情，表达我们对贵州民间工艺美术的关心。是为序。

贵州傩戏面具略论

顾朴光

商代战争面具（陕西 城固）

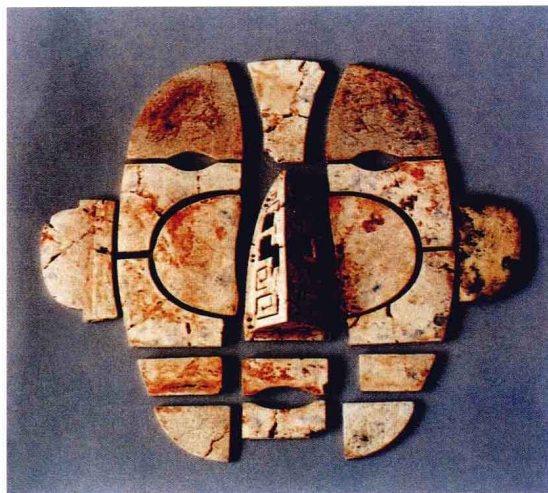
面具是一种世界性的、古老的文化现象，是一种具有特殊表意性质的象征符号。面具渊源于原始先民的狩猎活动、部落战争、图腾崇拜和巫术仪式，其产生的确切时间学术界尚无定论，根据考古材料和史籍记载，当不晚于新石器时代。作为人类物质文化和精神文化相结合的产物，面具在历史上被广泛运用于狩猎、战争、祭祀、丧葬、乐舞、戏剧、镇宅、装饰……具有人类学、民族学、民俗学、历史学、宗教学以及雕刻、绘画、舞蹈、戏剧等多学科的研究价值。

中国是世界上面具历史最悠久，面具遗存最丰富，面具流传最广泛的国家之一。与世界上其他国家和地区的的面具相比较，中国面具品类繁多，造型生动，形制独特，具有鲜明的民族特色。毫不夸张地说，它在世界面具家族中名列前茅，占据着显赫的地位。在中国古代繁富多彩的面具品类中，傩戏面具——简称傩面，因角色众多、制作精美、内涵丰富、流布广泛而格外引人注目。傩面是在傩戏演出中使用的面具，而傩戏系从古代的驱傩活动衍变、发展而来。因此，在对贵州傩戏及傩面进行论述之前，有必要先对驱傩和傩戏的历史作简要回顾。

一、从驱傩到傩戏

驱傩又叫“傩礼”和“傩仪”，是古人戴着面具驱鬼逐疫的一种仪式，其本质是借助巫术的力量同自然斗争，以求得自身的生存和发展。从表面看，驱傩活动具有浓厚的迷信色彩，但透过包裹着它的迷信外衣，我们看到了古人不怕鬼、不信邪、敢于斗争、善于斗争的精神和智慧。驱傩之所以从古至今传承数千年而不衰，原因正在于此。关于驱傩产生的年代，学术界众见纷纭，一般认为其起源不晚于商周，甚至可以上溯到史前。

据东汉卫宏《汉旧仪》载：黄帝之孙颛顼有三个儿子夭亡为疫鬼，其中一子居人宫室区隅，善惊人小儿，

西汉丧葬面具（山东 长清）

于是每年十二月，颛顼使方相氏帅百隶及童子行傩仪而驱疫鬼。另据北宋张君房《云笈七签》记载：黄帝执政时带着妻妾周游天下，元妃嫫祖不幸死于途中，黄帝遂令次妃嫫母担任“防丧”即方相氏，监护嫫祖尸体不受鬼魅伤害。这两则记载表明，早在父系氏族公社时期就已经有了驱傩活动。不过，以上两说具有浓厚的传说成分，故今人多以商周为驱傩之始。

商代的驱傩称为“傩”，仅在甲骨文中有简略记载，今已难知其详。周代驱傩见于《周礼》的记载：“方相氏掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，执戈扬盾，帅百隶而时傩，以索室驱疫。”周代将驱傩纳入“礼”的范畴，每年举行三次，时间在气候转换，阴气和阳气交替的季春、仲秋和季冬，前两次只有天子、大臣、贵族能参加，后一次才下及庶人。在民间，人们遇到祸祟丧事，可随时举行傩事，但规模远远不及宫廷和官府举行的驱傩活动。

秦汉以迄隋唐，驱傩一直盛行不衰，但在形式上发生了诸多变异。汉代的宫廷傩不再有“百隶”出现，而增加了由120个儿童扮饰的侏子队伍，并由成人身披皮衣，头戴凶猛的兽形面具，装扮成“十二兽”。当驱傩进入高潮时，方相氏与十二兽伴随着侏子所唱的“食鬼歌”，跳起带有浓厚戏乐成分的舞蹈，舞毕，持火炬将鬼疫送出宫门，弃于洛水。在唐代的宫廷傩中，十二兽被改成了十二执事，他们挥动麻鞭发出尖啸声，口中呼叫着十二兽的名字，使之前来吞食各种鬼疫。此时的侏子已增至500人，脸上都戴着面具。无论汉代还是唐代的宫廷傩，方相氏仍是驱逐疫鬼的主角。三国魏晋南北朝时因战乱频仍，宫廷傩一度被废止，民间傩遂大为流行；军傩亦因演军的需要盛行起来。值得重视的是，梁朝荆楚一带的民间傩中，驱鬼的主角方相氏已被佛教护法神金刚、力士所取代，并且傩队中还出现了逗人发笑的醉酒角色“胡公头”。而唐代在陕西等地的民间傩中，更出现了傩公、傩母两个角色——他们被附会为再造人烟的始祖神伏羲、女娲。驱傩活动这种世俗化、娱人化的倾向，在宋代得到了进一步发展，从而为傩戏的诞生做好了准备。

北宋的宫廷傩规模较汉唐有过之而无不及。北宋孟元老在《东京梦华录》中写道：“至除日，禁中呈大傩仪”，由文武官员和教坊演员装扮成将军、门神、判官、

中国传入朝鲜的方相氏面具（朝鲜新罗王朝）

中国传入日本的伎乐面醉胡王（日本奈良时代）

中国传入日本的舞乐面拔头（日本镰仓时代）

中国传入日本的舞乐面兰陵王（日本江户时代）

钟馗、小妹、土地、灶王等角色，共千余人，“自禁中驱祟出南薰门外，转龙湾，谓之‘埋祟’”。孟元老的记载表明：自商周以来驱傩的主角方相氏已从北宋宫廷傩中消失，从汉至唐一直没有中断的傩子队伍也不复存在，取而代之的是千余名化装成不同角色的驱傩队伍，他们佩戴的面具形貌各异，这与唐代500名傩子皆佩戴同一类型面具的做法迥然不同。对此南宋陆游的《老学庵笔记》可以作为旁证：“政和中大傩，下桂府进面具。比进到，称‘一副’，初讶其少；乃是以八百枚为一副，老少妍陋，无一相似者，乃大惊。”南宋时宫廷傩的规模亦不亚于北宋，面具又增加了六丁六甲神兵、五方鬼使等角色，显得更加丰富多彩。宋代的民间傩俗称“打夜胡”，多在春节期间进行，由贫丐者装扮成鬼神、判官、钟馗、小妹等角色，“敲锣击鼓，巡门乞钱……亦驱傩之意也”。（南宋吴自牧《梦粱录》）为吸引观者和取悦施主，行傩者自然要表演一些带有逐除性质和娱人色彩的傩舞，并念唱一些祈福纳吉的祝辞，这种有舞有唱的表演已经非常接近傩戏，或者说已经具备了傩戏的雏型。

傩戏作为中国戏剧的一个重要品类，它的形成与中国戏剧文化的发展紧密相关。与希腊、印度相比，中国戏剧成熟较晚。一般认为，中国戏剧萌芽于汉代的角抵戏，到了唐代出现了两个人表演的以滑稽讽刺为目的的参军戏，以及用歌舞表现简单故事情节的歌舞戏。但无论角抵戏还是参军戏、歌舞戏，都系以“古剧”形态而存在，还不能算是成熟的戏剧。北宋末年，随着宋杂剧和金院本的出现，我国戏剧才开始走向成熟。促使我国戏剧走向成熟的原因很多，其中商品经济的高度繁荣，市民阶层的大量存在，艺术经验的充分积累，是最重要的因素。这些因素对傩戏的形成，同样起到了助产催生的作用。不过，傩戏与宋杂剧、金院本不同，它并不是纯粹的戏剧文化，而是戏剧文化与宗教文化相结合的产物。汉代以来驱傩活动的日益戏乐化和世俗化，宋代儒、道、佛三教的合流，以及不断有巫、道、佛神祇加入到傩仪之中，这些都为孕育傩戏提供了肥沃的土壤。以上分析表明：北宋末年已经具备了傩戏产生的条件，但学者们迄今未找到北宋确实已有傩戏的证据；也许傩戏的诞生还需某种契机，需要有一个较长的妊娠过程。

根据现在已知的材料,傩戏形成的时间下限不晚于13世纪中叶,南宋江西南丰诗人刘镗(1220年~?)的七言古诗《观傩》对此提供了有力的证据:

寒云岑岑天四阴,画堂烛影红帘深。
鼓声渊渊管声脆,鬼神变化供剧戏。
金洼玉注始淙潺,眼前倏已非人间。
夜叉蓬头铁骨朵,赭衣蓝面眼迸火。
魃蜮周象初僂佞,跪羊立豕相嚙嚙。
红裳蛇女掩蕉扇,绿绶髯翁握蒲剑。
翻筋踢斗臂膊宽,张颐吐舌唇吻干。
摇头四顾百距跃,敛身千态万罗索。
青衫舞蹈忽屏营,彩云揭帐森麾旌。
紫衣金章独据案,马鬣牛权两披判。

……

全诗共48句,对行傩的时间、场地、乐器、道具、角色、表演、气氛等,都作了绘声绘色地描绘。诗中明确指出演出的是“剧戏”亦即傩戏;从其有说白、有歌唱、有伴奏、有舞蹈、有武打、有装扮、有情节等情况分析,它比《东京梦华录》和《梦粱录》等书所描写的宫廷傩和民间傩大大前进了一步,已突破了傩仪和傩舞的范畴,而上升到了傩戏的层次。由于受诗句字数的限制,作者未能将上演的剧目一一列出,根据诗意猜测,能肯定为傩戏者似乎只有《判官勾簿》、《张天师着鬼迷》和《钟馗戏小鬼》,其余大抵都是一些缺乏故事情节的傩舞。这表明傩戏形成之初,上演的剧目还十分有限,并且大多系从宫廷傩仪和“巡门逐疫”中的判官、钟馗等角色衍变而来,在它们身上还残存着傩仪、傩舞向傩戏过渡的痕迹。傩戏的成熟大约在元末明初,明代中期以后,傩戏的演出已相当普遍,上演的剧目也更加丰富多彩,成了民间流布最广、最受百姓欢迎的戏剧品类之一。

二、傩戏的特征、分类和流布

(一) 傩戏的特征

傩戏是中国戏剧家族中一个庞大的种群,它不仅分布极为广泛,而且品类十分繁富。过去,由于学术界对傩戏缺乏一个大体统一的认识,因此常将其他戏剧、乐舞

傩舞钟馗面具 (江西 萍乡)

傩堂戏《判官勾簿》 (贵州 岑巩)