

世界面具艺术

浙江人民美术出版社

ZHEJIANG RENMIN MEISHU CHUBANSHE

李继渊 李芳 编著

LIJIYUAN LIFANG BIANZHU

SHIJE MIANJU YISHU

J528.3

4

世界面具艺术

浙江人民美术出版社

ZHEJIANG RENMIN MEISHU CHUBANSHE

李继渊 李芳 编著

LIIJUYUAN LIFANG BIANZHU

图书在版编目 (C I P) 数据

世界面具艺术 / 李继渊, 李芳编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2004. 8

ISBN 7-5340-1874-9

I. 世... II. ①李... ②李... III. 面具—艺术—世界 IV. J538.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第070515号

编 著: 李继渊 李芳

装帧设计: 金龙

责任编辑: 王铭

世界面具艺术

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江富阳美术印刷有限公司印刷

2004年8月第1版·第1次印刷

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 9

印数: 0,001 — 3,000

ISBN 7-5340-1874-9/J · 1599

定价: 18.50 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

序

面具艺术是一种世界文化现象。在一些国家里，人们把面具视为日常生活中必不可少的东西。有趣的是面具从她呱呱坠地起就与戏剧和舞蹈艺术结下了缘分，一些宗教仪式、宫廷祭典和民间的驱鬼逐疫活动，都以面具伴以戏剧歌舞把傩仪推向高潮。

随着时代的发展，社会的变迁，科技的进步，面具艺术中的宗教色彩不断淡化，娱乐情趣则日渐浓烈，不断的嬗变和丰富使面具艺术在当今社会中依然具有很强的活力。在世界面具艺术殿堂里，中国面具艺术和中国的其他艺术形式一样，充分体现了东方的情趣、民族美学的底蕴、艺术造型的魅力。光是中国巫傩面具就为中华民族大家庭中的二十几个民族所拥有，展现出中国民间艺术的风采。中国面具艺术是世界面具艺术园地中的一朵奇葩。

《世界面具艺术》以面具为主题介绍各国的宗教、文化、民风、民俗、戏剧舞蹈艺术，这样的形式给我们提供了一个独特的视角，愿此书能为专家、学者和关心文化艺术的广大读者提供新的信息。

姜明

2004年4月

目 录

一、面具5	二、脸谱175
1. 面具的起源.....6	1. 国外脸谱.....176
2. 面具的功能.....10	A. 愚人节中的小丑脸谱.....176
A. 巫师面具.....10	B. 狂欢节上的化妆脸谱.....178
B. 骷髅面具.....13	C. 欧洲流行的怪诞脸谱.....179
C. 神祇面具.....16	D. 印第安人的舞蹈脸谱.....181
D. 英雄面具.....24	E. 幸存的原始部族脸谱.....182
E. 祖先面具.....26	2. 中国脸谱.....203
F. 鬼怪面具.....29	A. 社火脸谱.....203
G. 祭祀面具.....31	B. 京剧脸谱的形成.....207
H. 镇邪面具.....33	C. 京剧脸谱戏曲人物形象.....209
I. 葫芦面具.....35	D. 京剧脸谱.....211
J. 图腾面具.....38	E. 地方戏曲脸谱.....215
K. 头盔面具.....40	F. 戏曲脸谱的艺术特征.....234
L. 舞蹈面具.....42	3. 脸谱图例.....252
M. 戏剧面具.....52	A. 神话人物戏曲脸谱.....252
N. 娱乐面具.....65	B. 鬼怪戏曲脸谱.....256
O. 抽象面具.....96	C. 历史人物戏曲脸谱.....258
P. 名人面具.....98	4. 民间美术中的戏曲人物脸谱.....264
Q. 影视面具.....100	A. 剪纸戏曲人物脸谱.....264
3. 面具制作材料.....110	B. 蛋壳脸谱.....268
4. 现代面具.....120	C. 纸扎脸谱.....269
A. 玻璃面具.....120	D. 泥塑脸谱.....272
B. 竹头面具.....122	E. 髯人脸谱.....274
C. 金属面具.....123	F. 皮影脸谱.....275
D. 泥塑面具.....124	G. 年画戏曲人物脸谱.....277
E. 陶艺面具.....127	H. 木雕戏曲人物脸谱.....279
F. 店面面具.....128	I. 木偶脸谱.....282
G. 反战面具.....130	J. 风筝脸谱.....286
5. 面具艺术的延伸.....132	K. 陕西延川布贴画脸谱.....287
A. 一个专画假面具的画家.....132	
B. 面具促成现代美术的诞生.....134	
C. 现代美术中的面具作品.....137	
D. 当代艺术作品中的面具.....141	
E. 日本画中的面具.....143	
F. 插画艺术中的面具.....145	
G. 面具图例.....147	

一、面具

1. 面具的起源

早在1.8万年以前，原始部落的先民们发出咒语，头带面具，把自己伪装起来，隐蔽、追踪、合力围捕野兽。他们相信戴上面具，就有和动物一样的灵性，结果确有效应。这样，面具成为先民们生存的需要、狩猎的需要和原始宗教活动的需要。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 1. 法国拉斯克斯洞穴岩画：戴动物面具的假面人

图 2. 美国：椴木鹿角面具

图 3. 阿尔及利亚撒哈拉岩画：这是伪装成鸵鸟的猎人

图 4. 埃及：手执钺斧、戴着神鹰面具的人。

图 5. 阿尔及利亚扎巴连岩画：头戴鸟首面具、乳房微耸，颇有古埃及妇女的风韵。

图 6. 利比里亚沃比部族鸟首面具

图 7-9. 亚洲西部人身鸟首陶制品

图 10. 公元前 6 世纪古希腊鸟首人身的神雕

图 5

图 6

图 7

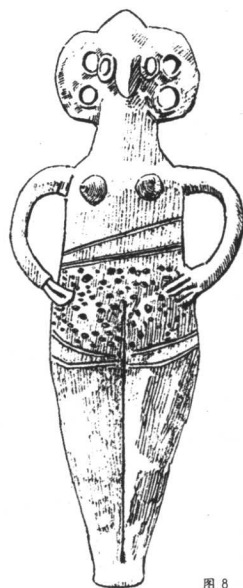

图 8

图 9

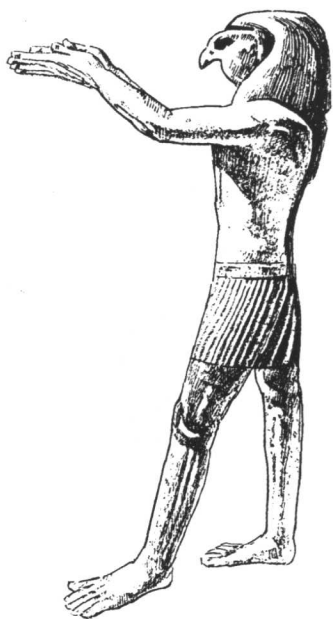

图 10

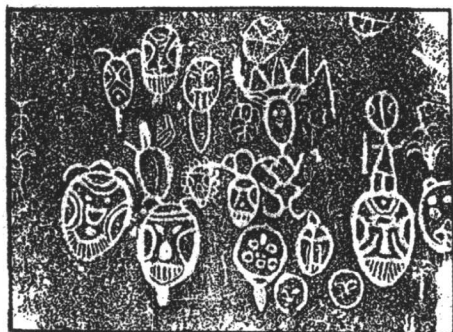

图 11

图 12

图 13

图 14

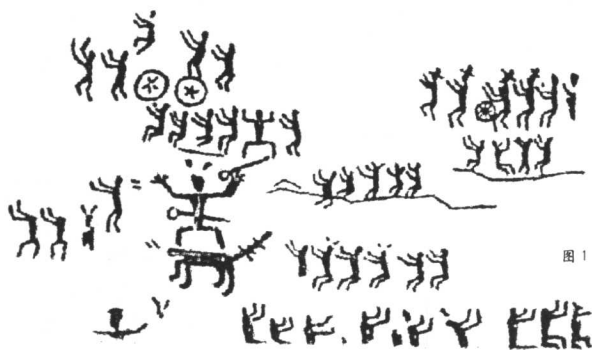

图 15

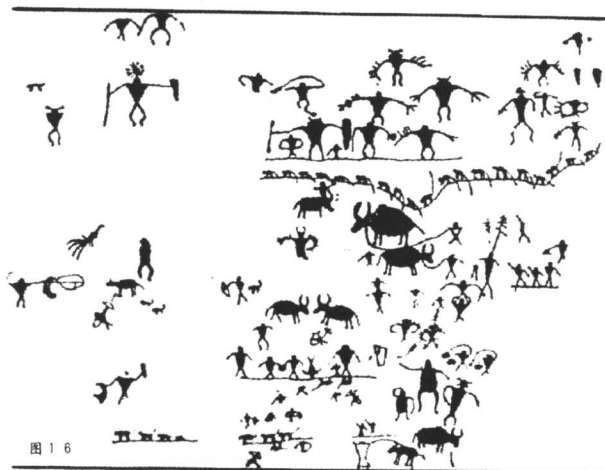

图 16

图11. 中国宁夏贺兰山岩画: 画有戴着各种面具的原始人。

图12. 巴布亚新几内亚: 树皮上画着戴有蜥蜴面具的怪人。

图13. 非洲库基加岩画: 戴着牛面具的猎人围捕野牛、羚羊。

图14-16. 中国云南沧源岩画: 戴着面具的祭司在祭祀施法。可见面具的产生出于原始宗教的需要。

2. 面具的功能

A. 巫师的面具

原始宗教祭祀活动中的巫师，戴上面具成了和天地、鬼神通灵的人。

图 1

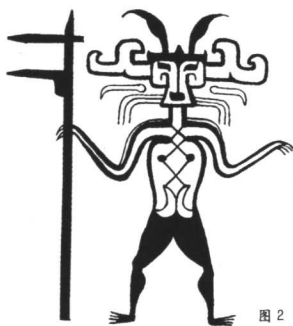

图 2

图 3

图 4

图 5

图 6

图 1. 中国战国早期曾侯乙墓中的漆画：人面鸟身；这些披羽升天的神仙成了通达鬼神的介体。

图 2. 羊首人身称为神羊，地位仅次于巫师

图 3. 方相氏即是巫师，其身披上熊皮，头戴铜制的熊头面具。

图 4. 战国时期的巫师

图 5. 东汉时期的巫师，这些都是古巫

图 6. 鬼公面具，鬼公就是祭司，祭司又称巫师

图 7. 3000 年之前的中国石雕巫师

图 7

图 8

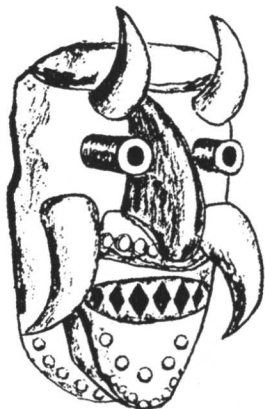

图 9

图 10

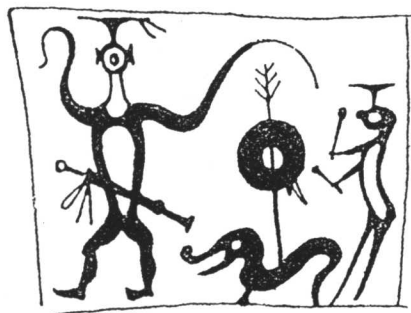

图 9. 喀麦隆祭司面具

图 10. 3000 年之前的中国石雕巫师

图 11. 韩国方相氏

图 11

图 12

图 13

图 14

图 15

图 16

图 12. 14 世纪美国牛头面具

图 13. 中国商代巫师

图 14. 北美洲巫师

图 15. 中国云南迪庆巫师面具

图 16. 中国贵州开山莽将，由方相氏衍变而来

B. 骷髅面具

远古的先民认为人死后仍有灵魂，而且隐匿在骷髅中，就产生了对死者头骨崇敬的心理。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

图 6

图 7

图 8

图 9

图 10

图 11

图 1-2. 《酒杯上的骷髅及面具》公元前 30 到 14 年意大利酒杯上的图形：一具具骷髅手持面具，地面也散置着骷髅和面具。

图 3-4. 中国西藏骷髅神面具

图 5. 西藏藏戏中跳鬼面具

图 6. 尼泊尔及藏南护法神面具

图 7. 威怖金刚面具

图 8. 威怖金刚面具

图 12

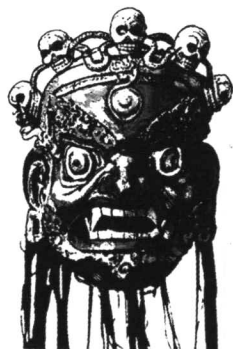

图 13

图 14

图 15

图 16

图 9. 威怖金刚面具

图 10. 增神面具

图 11. 西藏密宗金刚舞护法神面具

图 12. 西藏面具

图 13. 护法面具

图 14. 护法面具

图 15. 跳神面具

图 16. 西藏黄教骷髅神面具

C. 神祇面具

在远古鸿蒙时期，变幻莫测的自然现象使人类困惑迷茫。他们认为日月雷电、风霜雨雪和动植物一样有灵性，奉其为神灵，所以在祭神活动中，戴上怪诞夸张的自然神、动物神面具，似乎可以和神祇沟通。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

图 1. 印度太阳神面具

图 2. 印度月亮神面具

图 3. 加拿大月亮神面具

图 4. 中国广西环江雷神面具

图 5. 中国湖南泸溪火神面具

图 6. 墨西哥风神面具

图 7. 中国四川苍溪雷神面具

图 8-9. 湖南泸溪山神面具

图 6

图 7