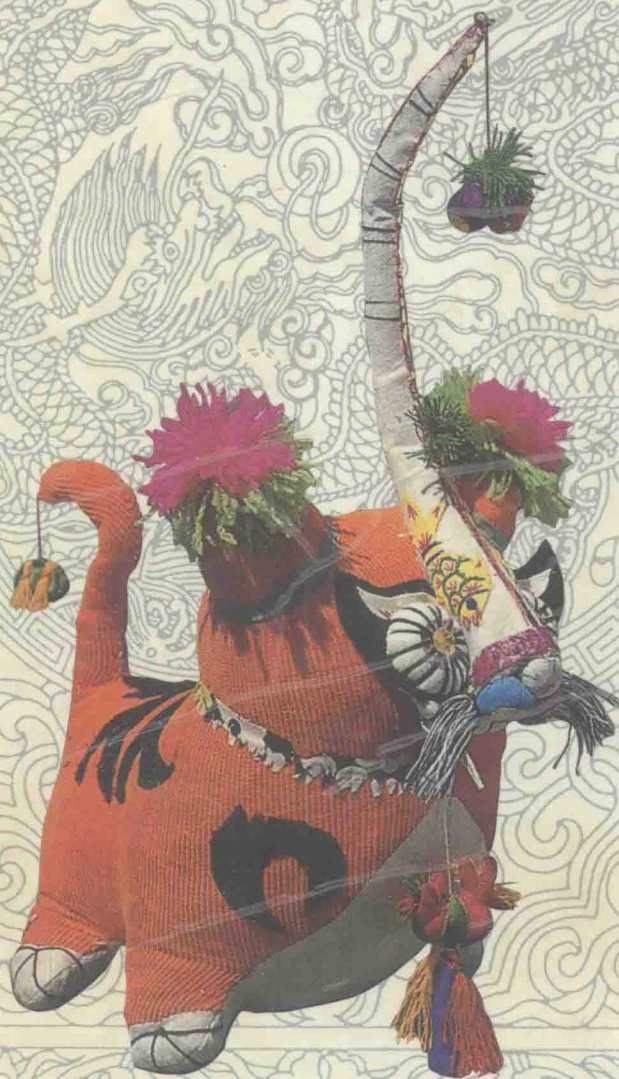
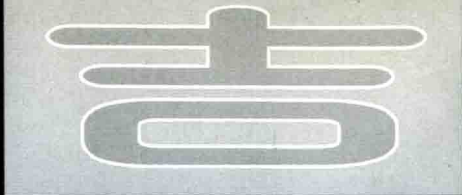

中国 民间吉祥艺术 博览

• 张彤 耿默 著

辽宁美术出版社

中国

民间吉祥艺术

博览

● 张彤 耿默 著

图书在版编目(CIP)数据

中国民间吉祥艺术博览 / 张彤, 耿默编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.8

ISBN 7-5314-1989-0

I . 中… II . ①张… ②耿… III . 民间工艺 - 中国 - 画册

IV . J 528-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 20608 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 40 千字 印张: 23

印数: 1 — 2 000 册

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 胡 蓉 李静波 责任校对: 侯俊华

装帧设计: 栾禄璋 胡 蓉 版式设计: 栾禄璋 晓陶 胡戎

技术编辑: 王 东

定价: 180.00 元

序

● 张 旭

中国是世界上最古老的文明国家之一。不同的生存环境、不同的民族背景，在不同的历史时期产生出不同的文化艺术。民间艺术是民族艺术文化的重要组成部分，是构筑民族文化的基石。可以说，要想深入了解和深刻认识我们的民族文化及其基本精神，就不能忽视对民间艺术的整理和研究。

民间艺术植根于常民百姓之沃土，生长于风俗流变之长河。作为一种平民艺术，民间艺术表现了人民群众对理想的追求、对生命的礼赞和对美好生活的向往。纵观我国丰富的民间艺术品类，我们发现吉祥主题占有着突出的位置。我们甚至可以得出这样一个结论，吉祥观念是民间艺术创造者内心的重要驱动力。

吉祥，即是指美好的征兆。《易·系辞下传》说：“吉事有祥。”意思是吉祥的事，都会先有征兆出现。吉祥二字的组合，较早的出于《庄子·人间世》“虚室生白，吉祥止止。”唐人成玄英解释说：“吉者，福善之事。祥者，嘉庆之征。”也就是指心室虚静，方可得道，方可福善骈阗。民间艺术中的吉祥观念，来源于民间的信仰。中国民间没有严格意义的宗教，百姓的信仰无非是出于改变生存状况的现实需要。在生产力低下的人类童年时期，生存和繁衍被视为头等大事。面对神秘莫测的大自然，人们幻想找到一种超凡的力量，以使人类生生不息。人们祈望借助凶猛的动物来增添自身的力量，祈望借助鱼类、

蛙类的繁殖能力以使子孙得以绵延。我们今天见到的民间吉祥艺术中，这种原始的崇拜观念仍然得以保留。因此，我们透过吉祥艺术的表层附会，便会发现它的本原意义，就是对子嗣的企盼，对福禄寿喜的渴求，对性爱的歌颂，对邪恶的抗争。当然，民间艺术在其不断发展中，原始的内涵已逐渐淡化，转化为一种吉祥符号，一种装饰手段，一种心愿的表达。从商周到明清，民间艺术中的图像、纹样可以概括为“图必有意，意必吉祥”。民间艺术的创作者们将趋吉避凶、祈愿祝颂的积极人生态度，通过色彩艳丽丰富鲜明的艺术形式，运用象征寓意的手法，完美地表达出来。从功用的角度来说，民间吉祥艺术不仅表达了劳动群众对美好生活的向往，点缀了平凡的生活空间，同时，也使自己得到精神的超越。

民间艺术作品的创作者，大多是社会的普通群众和民间的优秀师匠。我们弘扬优秀的民族文化，就必须珍惜中华民族千百代创造、积累起来的艺术文化。吉祥艺术是我国珍贵的民俗文化遗产，对其发掘、保存、整理和研究是一件不容忽视的工作。从这一点上来说，张彤和耿默同志编著的《中国民间吉祥艺术博览》便具有了特殊的意义。本书涵括内容丰富，基本反映了我国民间吉祥艺术的整体面貌。相信它的出版，一定会受到广大读者的欢迎，同时也会给美术工作者、民俗学研究者提供一份甚为宝贵的资料。

目录

序

●木版画

吉祥文化与民间木版画艺术 9

- 祭门与门神 9
- 祭灶与灶神 27
- 财神 31
- 钟馗 35
- 关公 38
- 祭井与水井神 41
- 灯画 43
- 各地木板年画 48
- 祈求吉祥的纸马 76

●刺绣

吉祥文化与民间刺绣艺术 95

- 戏曲刺绣 95
- 荷包 108
- 苗族刺绣 112
- 枕顶 120
- 肚兜 125
- 围嘴 129
- 挑花 130

- 蜀绣 140
- 虎鞋、虎枕、虎帽 141
- 耳枕 152

●石刻·砖雕

吉祥文化与民间石刻·砖雕 159

- 拴马桩 159
- 炕头石狮 170
- 砖雕 177
- 方城石猴 181
- 摩崖造像 185

●泥玩具

吉祥文化与民间泥玩具 193

- 淮阳泥泥狗 193
- 白沟泥人 200
- 浚县泥玩具 203
- 邳县泥人 209

●木雕·竹雕·草编

吉祥文化与木雕·竹雕·草编艺术 213

- 民间木雕 213
- 竹雕 230
- 草编 233

●面具·脸谱

吉祥文化与面具·脸谱艺术 239

- 傩戏与傩戏面具 239
- 地戏面具 248
- 吞口 251
- 社火脸谱 255

●染织

吉祥文化与民间染织艺术 273

- 蜡染 273
- 白族扎染 276
- 织锦 278

●面花

吉祥文化与民间面花艺术 283

- 礼馍 283
- 焙面面花 294
- 寒燕儿 297

●剪纸

吉祥文化与民间剪纸艺术 305

- 婚礼与喜花 305
- 生命崇拜与生命之树 310

- 抓髻娃娃 312
- 萨满教与嬷嬷人 314
- 刺绣底样 315
- 社火 317
- 现实生活 319
- 挂笺 320
- 戏曲、传说故事 321
- 祥瑞瑞兽 326
- 库淑兰剪纸 329

●陶瓷

吉祥文化与民间陶瓷艺术 333

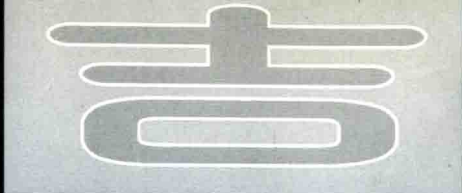
- 油灯·烛台 333
- 民间青花 344
- 陶瓷玩具·瓦猫 349

●绘画

吉祥文化与民间绘画 355

- 唐卡 355
- 现代民间绘画 359

●后记

中国

民间吉祥艺术

博览

● 张彤 耿默 著

图书在版编目(CIP)数据

中国民间吉祥艺术博览 / 张彤, 耿默编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.8

ISBN 7-5314-1989-0

I . 中… II . ①张… ②耿… III . 民间工艺 - 中国 - 画册

IV . J 528-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 20608 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 40 千字 印张: 23

印数: 1 — 2 000 册

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 胡 蓉 李静波 责任校对: 侯俊华

装帧设计: 栾禄璋 胡 蓉 版式设计: 栾禄璋 晓陶 胡戎

技术编辑: 王 东

定价: 180.00 元

木 版 画

序

● 张 旭

中国是世界上最古老的文明国家之一。不同的生存环境、不同的民族背景，在不同的历史时期产生出不同的文化艺术。民间艺术是民族艺术文化的重要组成部分，是构筑民族文化的基石。可以说，要想深入了解和深刻认识我们的民族文化及其基本精神，就不能忽视对民间艺术的整理和研究。

民间艺术植根于常民百姓之沃土，生长于风俗流变之长河。作为一种平民艺术，民间艺术表现了人民群众对理想的追求、对生命的礼赞和对美好生活的向往。纵观我国丰富的民间艺术品类，我们发现吉祥主题占有着突出的位置。我们甚至可以得出这样一个结论，吉祥观念是民间艺术创造者内心的重要驱动力。

吉祥，即是指美好的征兆。《易·系辞下传》说：“吉事有祥。”意思是吉祥的事，都会先有征兆出现。吉祥二字的组合，较早的出于《庄子·人间世》“虚室生白，吉祥止止。”唐人成玄英解释说：“吉者，福善之事。祥者，嘉庆之征。”也就是指心室虚静，方可得道，方可福善骈阗。民间艺术中的吉祥观念，来源于民间的信仰。中国民间没有严格意义的宗教，百姓的信仰无非是出于改变生存状况的现实需要。在生产力低下的人类童年时期，生存和繁衍被视为头等大事。面对神秘莫测的大自然，人们幻想找到一种超凡的力量，以使人类生生不息。人们祈望借助凶猛的动物来增添自身的力量，祈望借助鱼类、

蛙类的繁殖能力以使子孙得以绵延。我们今天见到的民间吉祥艺术中，这种原始的崇拜观念仍然得以保留。因此，我们透过吉祥艺术的表层附会，便会发现它的本原意义，就是对子嗣的企盼，对福禄寿喜的渴求，对性爱的歌颂，对邪恶的抗争。当然，民间艺术在其不断发展中，原始的内涵已逐渐淡化，转化为一种吉祥符号，一种装饰手段，一种心愿的表达。从商周到明清，民间艺术中的图像、纹样可以概括为“图必有意，意必吉祥”。民间艺术的创作者们将趋吉避凶、祈愿祝颂的积极人生态度，通过色彩艳丽丰富鲜明的艺术形式，运用象征寓意的手法，完美地表达出来。从功用的角度来说，民间吉祥艺术不仅表达了劳动群众对美好生活的向往，装点了平凡的生活空间，同时，也使自己得到精神的超越。

民间艺术作品的创作者，大多是社会的普通群众和民间的优秀师匠。我们弘扬优秀的民族文化，就必须珍惜中华民族千百代创造、积累起来的艺术文化。吉祥艺术是我国珍贵的民俗文化遗产，对其发掘、保存、整理和研究是一件不容忽视的工作。从这一点上来说，张彤和耿默同志编著的《中国民间吉祥艺术博览》便具有了特殊的意义。本书涵括内容丰富，基本反映了我国民间吉祥艺术的整体面貌。相信它的出版，一定会受到广大读者的欢迎，同时也会给美术工作者、民俗学研究者提供一份甚为宝贵的资料。

目录

序

●木版画

吉祥文化与民间木版画艺术 9

- 祭门与门神 9
- 祭灶与灶神 27
- 财神 31
- 钟馗 35
- 关公 38
- 祭井与水井神 41
- 灯画 43
- 各地木板年画 48
- 祈求吉祥的纸马 76

●刺绣

吉祥文化与民间刺绣艺术 95

- 戏曲刺绣 95
- 荷包 108
- 苗族刺绣 112
- 枕顶 120
- 肚兜 125
- 围嘴 129
- 挑花 130

- 蜀绣 140
- 虎鞋、虎枕、虎帽 141
- 耳枕 152

●石刻·砖雕

吉祥文化与民间石刻·砖雕 159

- 拴马桩 159
- 炕头石狮 170
- 砖雕 177
- 方城石猴 181
- 摩崖造像 185

●泥玩具

吉祥文化与民间泥玩具 193

- 淮阳泥泥狗 193
- 白沟泥人 200
- 浚县泥玩具 203
- 邳县泥人 209

●木雕·竹雕·草编

吉祥文化与木雕·竹雕·草编艺术 213

- 民间木雕 213
- 竹雕 230
- 草编 233

●面具·脸谱

吉祥文化与面具·脸谱艺术 239

- 傩戏与傩戏面具 239
- 地戏面具 248
- 吞口 251
- 社火脸谱 255

●染织

吉祥文化与民间染织艺术 273

- 蜡染 273
- 白族扎染 276
- 织锦 278

●面花

吉祥文化与民间面花艺术 283

- 礼馍 283
- 焙面面花 294
- 寒燕儿 297

●剪纸

吉祥文化与民间剪纸艺术 305

- 婚礼与喜花 305
- 生命崇拜与生命之树 310

- 抓髻娃娃 312
- 萨满教与嬷嬷人 314
- 刺绣底样 315
- 社火 317
- 现实生活 319
- 挂笺 320
- 戏曲、传说故事 321
- 祥瑞瑞兽 326
- 库淑兰剪纸 329

●陶瓷

吉祥文化与民间陶瓷艺术 333

- 油灯·烛台 333
- 民间青花 344
- 陶瓷玩具·瓦猫 349

●绘画

吉祥文化与民间绘画 355

- 唐卡 355
- 现代民间绘画 359

●后记

● 祭 门 与 门 神

汉画像石上的神荼、郁垒

神荼、郁垒

旧时岁末，家家户户都在门上张贴门神画像。门神是我国民间信仰的民神之一。在我国绘画艺术领域里，出现早，流传广，种类多且延续至今不衰的作品当首推门神画。它从诞生之日起，就矗立于门扉之上，历经沧桑，显尽威风。这里仅就门神的起源、发展及有关故事作一简要叙述，或许能使大家初步了解门神的有关知识及门神历经两千余年至今不衰的缘由。

一、古代崇祀门户的习俗

在原始社会，人们只是穴居，没有房屋遮风避雨。随着社会的发展，私有制的产生，人们逐渐学会了造房子，并由群居生活发展到各立门户。房屋不但遮风避雨，防止野兽侵扰，还能储藏食物和财产，使人安居乐业。因此，人们开始注意起门户的作用。据记载，周朝就有祭门户的习俗。古代祀典中有五祀之说，即祭祀门、行、户、灶、中霤等五神。《礼记·曲礼下》云：天子“祭五祀”。郑玄注云：五祀为门、行、户、灶、中霤，或说门、井、户、灶、中霤。《白虎通·五祀》记载：“五祀者，何谓也？谓门、户、井、灶、中霤”。“祀门”一般是在收获的黄金时节即秋天九月举行，百官及百姓不论贵贱，皆参加这一活动，旨在请个门神来守护家产与一年的收获。

古代祀典中的五祀所崇祀的神，都是围绕人们日常生活的神祇。这与中国先民们“万物有灵”的哲学观念有关，他们认为日常生活中的事物，都由各自的神灵主宰。而门神、户神、井神、灶神、土地神，与人的衣、食、住、行密切相关，因此，祀之以报德，门神也就随之而产生。

崇祀门户的习俗与古代鬼魂崇拜也有一定关系。远古时期人们对自然现象缺乏正确认识，总以为世上有神有鬼，看到雷、雨、风、闪电等自然现象和虫蛇猛兽的侵扰，都认为是鬼神所遣，十分害怕，对此充满畏惧心理。后来有了房子，为防范外来的侵扰，又有了门。虽然有了可以栖身的房屋和可以关启的门，但仍觉得不牢靠，没有安全感。若要有个能降鬼伏妖的神明，替自家“站岗守宅”那才安全。因此，在门上画些神虎之类的东西乞求保护，借以安慰自己，门上所画神鬼就是门神的雏形。

武门神 山东

武门神 山东

二、挂桃符与神荼、郁垒

挂桃符于门户之上是较早的祀门习俗。它的由来与古人对桃的崇拜有关，远古时期人类靠采集植物为主要食物。桃是我国较早的野生可食植物，它味美色鲜，极得人们的喜爱与尊崇。逐渐在人们的心目中成了灵物，成了长寿、多子、多福的象征。由于人对桃的过分宠爱，不知何时将桃木崇拜为可消灾辟邪、制鬼降怪的圣物，并称其为“灵树”、“神树”。据古书《典术》载：“桃者，五木之精也，故压伏邪气者也。桃之精生在鬼门，制百鬼，故今作桃人梗著门以压邪，此仙木也。”这便是挂桃符的缘由。文中所说桃人（桃符）后来演化为神荼、郁垒的化身，有关二神的传说与记载很多。

传说黄帝时期，黄帝不但管理着人间，同时也统治着阴间。对那些游荡着的鬼魂，黄帝派两员神将“神荼”、“郁垒”统领管理着。神荼、郁垒是中国古代神话传说中看守鬼门的大神，据史书记载：东海中有度朔之山，山上有棵巨大的桃树，该树屈曲盘旋三千里，树顶之上站着一只“天鸡”，每当东方昏亮，“天鸡”便啼叫黎明的到来，随即天下的公鸡便跟着一齐呼唤黎明。大树枝叶之间东北处，有座鬼门，游散众鬼由此出入（其他鬼都居住在幽都，由土伯，即后土管理），此门由两位大神管理，一为神荼，二为郁垒，一左一右威风凛凛地把守着，有为非作歹的，则以苇索捆绑了喂老虎。因此，妖魔鬼怪皆畏神荼、郁垒和司明之神天鸡及食鬼之兽老虎。于是人们用桃木雕绘神荼、郁垒，挂于门上，门首悬挂苇索，门上贴公

鸡和老虎门画以御鬼怪。汉以前有关神荼、郁垒的图像，现已不多见，但从汉墓中出土的画像石上的神荼、郁垒形象，可以看到汉代一些门神的遗风。从有关实物和文献记载看，我国至少在两千多年前就有挂贴门神的习俗。

三、秦琼与敬德

隋唐以后，出现了两位著名的武将门神，既秦琼（秦叔宝）和敬德（尉迟恭）。《三教源流搜神大全》对秦琼和敬德有这样一段记载：唐太宗李世民有一段时期心情不好，常听到院内有抛砖掷瓦、鬼魅呼叫之声，使得三十六宫，七十二院，夜无宁静。太宗非常恐惧，因为他创立江山的时候杀了很多，总以为是死者向他报仇索命来了，他将此事告诉了群臣。大将秦琼和尉迟恭自告奋勇请求夜晚全副武装在门外把守。太宗应许，当夜果然无事。太宗大喜，后来为了免除两位将军每夜守卫的辛劳，便请来画师画了他们二人手执班斧，腰系鞭、弓，怒目圆睁，威风凛凛的全身像，并悬挂于宫门的两旁，邪秽从此绝迹了。后人沿袭了这个办法，逐渐成为今天仍广泛流行的门神了。现在仍有许多年画产地还印制以秦琼、敬德为题材的门神画，有立式，有坐式，有徒步，有骑马，有舞鞭铜，有持刀枪。

四、文官门神

文官门神主要贴于院内堂屋门上，以区别于大门的武门神，文官门神以天官居多。天官为三官（天、地、水）之首，最受人们欢迎，是福神的象征。这类门神穿朝服戴官帽或抱笏

门神 天津

门神 天津

板或持吉祥器物，白面美髯，一派雍容华贵模样。有的门画中天官慈祥地携带五个童子，五童子手中各持仙桃、石榴、佛手、春梅和吉庆鱼灯，俗称其为“五子登科”。此一典故取自五代时，窦禹钧教育五子连登科第的故事。贵州、湖南、四川等地在农历新年伊始，多贴此类门画，以求天官赐福。

四川绵竹年画中有一对白须文官者，传说是宋代梁灏。陈正敏《遁斋闲览》中说，梁灏八十二岁中状元，所以将梁灏画成白须皓首的状元打扮。其实此乃误会，历史上的梁灏为北宋太宗时的进士，登第时年方二十三，辽军攻打宋时，梁灏上书朝廷请明赏罚，斩懦将，启用勇武谋略之士。后来梁灏暴病而

亡，时年四十二岁。民间艺人不知此情，而根据《遁斋闲览》之说法和《三字经》“若梁灏，八十二。”之说，画梁灏作门画，颂其“大器晚成”，劝勉年老者读书进取。

文官门神画常常添画一些吉祥物，如鹿、蝙蝠、喜鹊、花瓶、马鞍之类，借其谐音取其吉利。鹿，借指荣禄；蝙蝠，借指赐福；喜鹊，借指喜庆；花瓶、马鞍，借指平安。

今天，我国大部分地区仍普遍流行着贴门神的习俗。沉积了几千年的文化传统，在欢度佳节的喜庆气氛中，成为一种群众性的审美活动。按传统方式装饰大门，是一种心理上的满足，一种社会性的祝福方式，使人感到福运满门，生活充满希望。