分类号：　　学校代码：10165
密　级：　　学　　号：200710513

遼寧師範大學

硕士学位论文

社火脸谱艺术探析

作者姓名：王丽丽
学科、专业：美术学
研究方向：装饰绘画
导师姓名：江宵萍教授

2010年4月

Y1794828

摘　要

远古时期的人们对自然现象无法解释，形成了崇尚神灵的思想，在祭祀活动中，扮演降妖捉怪的人头戴面具，在皮肤上涂抹或描绘图案，求得神灵的保护，就可以达到与这些威力无比的物象同体的效果，更好地应对各种天灾人祸，这就是脸谱的雏形。到了唐宋年间，祭祀活动逐渐演变为一种文化活动，活动中的面具装饰被民间出现的“社火”所沿用，逐渐形成了自己脸谱的风格，以求镇宅辟邪、祈福、保平安之意。在“社火”这一民俗文化活动中，社火脸谱自成一系，绘制在演员面部，用来表现人物特征的面部化妆形式，其脸谱纹样主要有火纹、日月纹、蛙纹、旋涡纹等纹饰。

目前在脸谱的研究当中，大部分是对京剧脸谱的研究，社火脸谱纹样的研究资料相对较少，不够丰富，再加上地区的差异，纹样存在一定的差别，不同地区社火中的美术造型及图像，具有各自独特的风格和特点，本论文在广泛吸收前人研究成果的基础上，从社火脸谱纹样的主要构型元素这一研究环节入手，分析其形象特点和寓意，社火脸谱纹样内涵的生成，与特定的社会环境、人们的思维方式以及一定物质生产状况都有关系，在此基础上从有限的图片和资料中进行比较研究。

现如今，社火脸谱原有的鬼神崇拜、宗教迷信内涵逐渐淡化，而其艺术性、娱乐性的审美价值日益增强，已经成为一种文化受到人们的喜爱。但随着社火老人的相继谢世，现代诸民族的传统社火已处于濒临灭绝的状态，再不抓紧时间进行调查和总结，将悔之晚矣。尤其是在全世界都在大力抢救和保护物质与非物质文化遗产的今天，社火脸谱的调查研究和静态保护工作不应被忽视。从这个角度讲，深入研究社火脸谱的谱式、色彩及其意义，了解纹样的审美特点和涵义，更好地学习和借鉴前人的研究成果，系统探寻社火脸谱对中国脸谱艺术的发展是具有重要的理论意义和现实意义的。不管能不能永远地传承下去，我们都要将社火文化保存下来，将每一个角色的脸谱、图案进行临摹，汇总编辑成册，同时拍摄录像，使形象化的社火脸谱资料完整地保存下来，为后人留下一份宝贵的史料与永恒的记忆。

关键词：社火脸谱；特征；色彩；纹样

Popular Festivals Styles of Makeup Art Analyzes

Abstract

In ancient times, the people can not be explained of natural phenomena, and formed the idea of cherishing and spirits gradually, and played people who catching blames in ritual activities, Spreading or description designs on the skin, obtains the protection of the God, may achieved with these incomparable physical image consubstantiality effect, deal with each kind disaster of nature or man-made better, this is the prototype of Face book. By the Tang and Song-year period, the ritual activities gradually evolved into a cultural activity, the mask are adopted by the "social Fire", in order to pray, security and peace of the house and people. Agency fire Face book become self-contained system in the "community fire" of this folk culture activities, Department of character features to performance in the form of facial make-up, its mask patterns are mainly fire patterns, sun and moon pattern, frog pattern, ornamentation and so on.

Now, the study of the Face book is mainly on Beijing opera mask. The data of Agency fire Face book is relatively small, not rich, coupled with regional differences, there are some differences in patterns in different regions of Agency fire Face book, and had its own unique style. The foundation of present paper is widely absorbed the predecessor research results, from the main pattern entertainments to analyze its vivid characteristic, the implication, the production of pattern's connotation, and the relationship of the Specific social environment, People's thinking mode, and Certain physical production condition, Based on this, mainly researched from the limited pictures and information .

Today, the original spirits agency fire worship gradually dilute, the meaning of religion and superstition, its artistic, entertaining and the growing aesthetic value, has become a kind of culture has been the people's favorite. But along with old person's dying one after another, the various modern nationality's traditional popular entertainments to mark the various seasonal festivals has been at the condition which borders on exterminates, the save time does not carry on the investigation and the summary again, will be too late to regret. Especially vigorously is rescuing and the protection material in the world with non-material cultural heritage today, the popular entertainments to mark the various seasonal festivals styles of makeup investigation and study and the static protection work should not neglect. Says from this angle, the deep research popular entertainments to mark the various seasonal festivals styles of makeup's form, the color and the significance, understood the esthetic characteristic and the implication of pattern, study and profit from predecessor's research results well, the system inquired about the popular entertainments to mark the various seasonal festivals styles

of makeup have the important theory significance and the practical significance to the Chinese styles of makeup art's development. No matter can forever inherit, we must preserve the popular entertainments to mark the various seasonal festivals culture, each role's styles of makeup, the design carries on the copy, compiles edits the book, simultaneously photographs the video recording, causes visualized the popular entertainments to mark the various seasonal festivals styles of makeup material to preserve completely, leaves behind a precious historical data and the eternal memory for the posterity.

Key Words: Popular Festivals Styles of Makeup; Characteristic; Color; Pattern

目　录

摘　要 I
Abstract II
引　言 1
1　社火脸谱和其它脸谱艺术的区别与联系 3
1.1 其它艺术形式中的脸谱 3
1.2 社火艺术中的脸谱 3
1.2.1 社火脸谱的题材内容 3
1.2.2 社火脸谱的特色 4
2　社火脸谱的特征及程式 6
2.1 社火脸谱的谱式结构 6
2.2 社火脸谱中眉的刻画特点 6
2.3 社火脸谱中眼的刻画特点 7
2.4 社火脸谱中额的刻画特点 8
2.5 社火脸谱中鼻的刻画特点 8
3　社火脸谱艺术的色彩特征 10
3.1 中国传统五行观 10
3.2 社火脸谱中的色彩及象征意义 10
4　社火脸谱的艺术地位和意义 12
5　社火脸谱纹样之现代思考与应用 15
结　论 20
参 考 文 献 21
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 22
致　谢 23

引　言

古老的民间艺术形式——关于“社火”

社火——一种古老的民间艺术形式，民间有句俗语“老百姓，要快活，赶会、唱戏、弄社火”，由此可见，社火是老百姓日常生活中重要的娱乐方式之一，是中国乡土民间节日庆典当中的文艺表演活动，是具有悠久历史传统的民间仪式性表演艺术。千百年来，社火在活跃民众的文化生活、振奋民众的精神方面起到了无可替代的、积极的作用。

社火并不是在某一特定时间、特定区域内集中出现的，而是在中华文明数千年的发展中逐渐成熟定型的。社火表演历经数千年，流传至今已逐渐褪去了原本的宗教祭祀意味而成为传统节日庆典当中民众自发组织的娱乐活动。社火的内容丰富多彩，形式千姿百态，从现有的资料来看，根据其表演内容和形式，可分为：锣鼓类、秧歌类、车船轿类、阁跷类、灯火类、模拟禽兽类、模拟鬼神类、武技类等，所有这些艺术表演形式，都有着各自独特的艺术传统模式和固定的受众群体。社火在不同的地区有不同的名称，比如，社火被称为“社伙”、“社会”、“射虎”、“社福”、“秧歌”、“花灯”、“哑巴戏”、“闹红火”等[1]。

民间的这些目的在于娱神并自娱的歌舞杂耍活动，为什么会被称作“社火”呢？这还得从“社”和“火”两个字的文化渊源说起，所谓“社”，最初是指某种空间聚落，就是所谓的中国古代村落的雏形。同时，“社”也被用来指上古以来的土地之神，要祈求丰收或驱鬼逐疫都要祭祀社神，祭祀社神是以农立国的华夏民族一项重要的祭祀活动，是从原始社会开始的一种生存依赖，是先民对土地的功利性崇拜和膜拜。所谓“火”，火是人们熟食和取暖之源，远古时的人们认为“火”有灵，把它看作是具有特殊含义的神物来崇拜，既指节日期间燃灯烛、点旺火的“火”，也指节日庆典期间的红火、热闹。火的使用使人类的食物更趋于多样化，是人类生存发展必不可少的条件，为人类的进一步发展奠定了基础。现在的人们仍保留有大量祭火和火祭的遗俗，如云南彝族、白族、纳西族的火把节，汉族的元宵节又被称为“灯节”……。所以“社火”是在古老的土地崇拜与火崇拜的影响下产生的祭祀“社”与“火”的仪式，是灵魂崇拜的遗存和演变。

社火表演在满足了民众最根本需求的同时，它的传承之久、受众之广也是众所周知的。民间社火不仅是宗教迷信活动的节日，也是各种表演技艺各逞其技的盛典，因为它是以酬神偿愿的形式来满足劳苦大众休息娱乐的需要的。

从历史的渊源来讲，脸谱可以追溯到远古时代人们文身的习俗，为了吓唬被捕捞或猎取的对象，人们往身上涂上色彩，绘制出各种图案。远古时期的人们对自然现象无法解释，逐渐形成了崇尚神灵的思想，在祭祀活动中，扮演降妖捉怪的人头戴面具，这就

是脸谱的雏形。到了唐宋年间，祭祀活动逐渐演变为一种文化活动，祭祀活动中的面具被民间出现的“社火”所沿用，在活动中装扮一些历史英雄人物，祈求镇宅、辟邪、祈福、保平安。在发展的过程中，这种角色的扮演由先前的面具逐渐发展成为在演员脸上直接画了，于是，具有固定程式的脸谱就出现了。唐、宋、元戏曲艺术得到发展，戏曲借鉴社火脸谱，逐渐形成了“社火”与“戏剧”脸谱，两者在以后的发展中，相辅相成、相得益彰。

社火的表现题材和形式是多样的，尤以社火脸谱为代表性——自成一系的表现形式和色彩的多样性，对于社火脸谱纹样的探索研究是民间社火的一个重要组成部分，社火的传承与复兴不仅集中呈现了民众的愉悦心情，同时也反映了社会进步和经济发展，对于我们认识和了解社火脸谱装饰图案有着积极的意义。

1 社火脸谱和其它脸谱艺术的区别与联系

脸谱，是一种具有民族特色的脸部化妆形式，一般是指中国传统戏剧和民间舞蹈表演中对演员脸部的彩色化妆，演员根据不同的人物性格和剧情将油彩或水彩抹在或画在脸上，构成各种各样的图案，用夸张的色彩和多变的线条来表现角色，最终形成了一种以人物面部为表现对象的图案艺术。

1.1 其它艺术形式中的脸谱

提到脸谱，最先让我们想到的是我国的国粹——京剧，那一张张描绘精细、色彩艳丽、活灵活现的脸谱具有独特的文化魅力，是中国独有的视觉符号。清朝中期形成的京剧，在吸收了不同剧种的精华，经过艺人们的创作，形成了绚丽多姿的京剧脸谱艺术，堪称中华民族传统文化的瑰宝。京剧之美是中国人所特有的美学理念的一种传承，是一种写意和夸张的艺术，就像中国画中的人物并非以“像”为追求，重要的是传达画中人物的本质特征（图 1.1）。

（图 1.1）京剧脸谱

除京剧外，我国还有许多古老的戏剧剧种，如徽剧、汉剧、昆曲、秦腔、川剧等 360 多个剧种，每个剧种都有不同的支派，每个支派又有各自风格的脸谱造型。脸谱作为舞台形象的组成部分，从戏剧的角度来讲，它是性格化的；从美术角度来看，它是图案式的，具有独特的审美价值和道德褒贬的功能，既是艺术表现形式的客体，又是其艺术形式的核心主宰，不仅美妙的外形，还包含着深厚的文化内涵，是一种由它自身的完善性所决定的富有装饰性的图案艺术。

1.2 社火艺术中的脸谱

1.2.1 社火脸谱的题材内容

陕西是周朝的发源地，宋代以来一直延续至今的陕西社火脸谱，源于这块神秘的土地，至今仍保留着那种古老神奇、原始神秘的符号，其社火脸谱的图案与线条深受殷商青铜器上的饕餮、夔龙、夔凤（图 1.2）等图案的影响。从现在的社火脸谱中，仍能看到当时所盛行的图案的影子。

社火流行的地区广泛，种类繁多，有山社火、车社火、马社火、背社火、抬社火、高芯社火、高跷、地社火、血社火、黑社火等，大都在正月祭祀社神、庙会迎神、祈雨

时表演，社火脸谱中的形象很丰富，多取自古代民间传说和以神话人物为蓝本的民间神话传说题材，分为一下几种：

（1）、神话人物。如神农氏、燧人氏、伏羲氏；《封神演义》中的闻太师、姜子牙、太上老君等。

（2）、历史人物。《水浒传》中的武松、李逵、阮小七、鲁智深等。

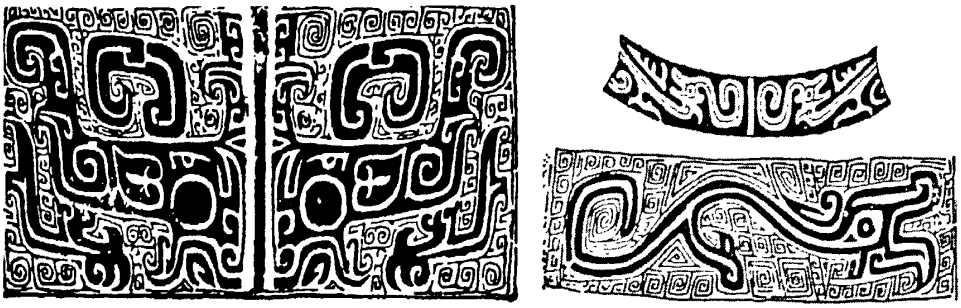


图 1.2 饕餮、夔龙、夔凤

1.2.2 社火脸谱的特色

社火的表现题材和形式是多样的，尤以社火脸谱为代表性——自成一系的表现形式和色彩的多样性，社火脸谱同其他戏剧一样也分净脸、花脸，净脸扮演小生、花旦，花脸装扮神妖猛将。社火脸谱的特色就在于：

（1）社火比其他剧种更强调视觉效果。因为社火表演没有唱、念、做、打，以哑剧的形式展现，表演者将角色的能力、精力、性情等都画在脸谱中，观众对角色的辨认靠的是脸谱，一看脸谱和装束就知道故事了，不像其他戏剧一样要一幕一幕的演，一句一句的唱（图 1.3）。

图 1.3 社火表演的脸谱和装束

（2）由于社火脸谱不用演唱，从人物的容貌和性格特征出发，用火纹、日月纹、蛙纹、旋涡纹等纹饰的不同组合来表现人物的性格和身份，以色彩辨识人物的忠、奸、善、恶，所以整个脸谱成为富有的装饰性图案艺术。

（3）社火脸谱在化妆造型上有其它戏剧形式所没有的独特方法，即用新鲜的鸡蛋打破倒出蛋黄和蛋清，按照演员的面部需要，在戏剧人物的眉弓、额、两颊、下巴等地方上粘出疙瘩或角，加强表现对象的狰狞、猛，面相更加威猛，更显立体效果（图 1.4）。

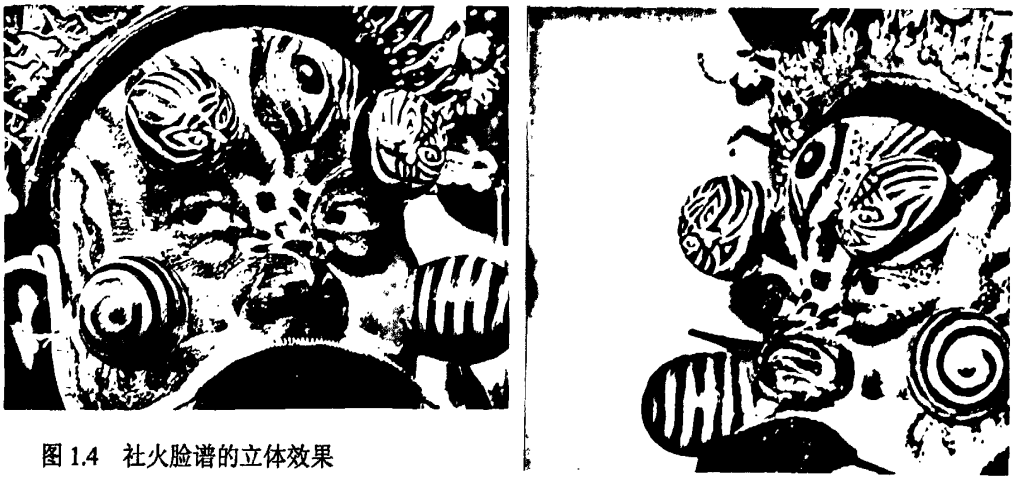


图 1.4　社火脸谱的立体效果

（4）画社火脸谱时多用矿物性颜料，如：朱砂、石黄、石绿等，俗称“干色”，与戏剧油彩相区分，黑色用油菜烟熏制，画在脸上黑亮如绒，白色用铅粉、蜂蜜、冰糖、白糖、蛋清调制，用“干色”画的脸谱较油彩更耐久。

事实证明，社火脸谱与其他艺术形式中的脸谱既具有区别又存在联系。唐、宋、元时期戏曲艺术得到发展，戏曲借鉴社火脸谱，随着各个阶段的戏曲文化和风格的不断发展逐渐演变成各种各样各具特色的艺术化的戏剧脸谱。与这些艺术形式相比，社火脸谱更具历史源流，经过历代艺人的传承创新，逐步形成了古朴大方、粗犷豪放的风格，具有很高的艺术感染力。社火脸谱同其他艺术形式中的脸谱在造型的格式以及色彩的象征寓意的运用上既同又异，各具特色，但各门类的脸谱艺术相互沟通与渗透，既弥补了自身的不足之处，又促进了相互的发展，两者在发展中，相辅相成、相得益彰。

2 社火脸谱的特征及程式

2.1 社火脸谱的谱式结构

社火脸谱的谱式结构有对脸、破脸、悬脸、碎脸、转脸、定脸6种。其中最常见的是对称形和旋转形两种（图 2.1），对称形即左右的纹样与色彩都成对称分布，脸谱的纹饰以鼻为中轴线对称，以五官为准，用相对应的色块、花纹及抽象图案，饰以各种纹样，揭示脸谱的文化身份，多用来表现庄严、稳重、正直的人物，如关公、包公、徐彦召、闻太师等；旋转形则放弃五官中线，向左或向右一条斜线，脸谱的鼻、额部的纹饰呈“S”或反“S”形扭转，并饰以盘旋的纹样，其间饰以方草、卷草或其它纹饰，有很强的运动感，多表现粗鲁、凶悍的人物，如单雄信、古冶子、夏侯淳等。

对称形　　旋转形

图 2.1 社火脸谱的谱式结构

破脸是打破了对脸本来的规格，脸谱的纹饰不对称，多用来表现人物的刚强、凶猛，如蚩尤、单雄信等。

悬脸是超出了其他脸谱的格调，表现罕见凶恶、神奇的形象，如李元霸等。

碎脸是象征性格凶猛、勇敢而且脸部的皱纹很多，如杨七郎、秦英等。

除了固定的谱式，社火脸谱将整个脸谱的构图中分为几个部分，特别注重眉、眼、额、鼻部位的刻画。

2.2 社火脸谱中眉的刻画特点

在社火脸谱中，民间一直流传着这样的口诀：“卧蚕眉画圣人颜，梳子眉画智谋全，吊勾眉画勇猛将，疙瘩瓦眉也亦然；鹿龙牛羊兽角眉，用在妖魔精怪脸，无眉五官不端正，有对双眉不一般。[2]”因此，我们要了解眉的类型及其代表意义：

卧蚕眉：形似卧蚕，如关羽、太上老君之眉。

梳子眉：形状像梳子，表示足智多谋、粗中有细，如神农氏、大禹王之眉。

吊勾眉：由梳子眉一端延长为钩状或曲线状，用来表现勇猛之人，给人以气魄雄健、庄重威严之感，如通天教主、杨戬等。

瓦眉：形状像瓦片，用来刻画勇猛刚直之人。

疙瘩眉：眉形为圆点，把眼形夸张为粗犷的疙瘩形，多配合吊勾眉和瓦眉来画，多用来表现武将的骁勇善战和刚直。

兽角眉：是兽类头角的象形图案，用来画神灵精怪，如龙王画龙角眉、牛精等。

另外，有些邪恶之神怪或人五官不正，可以不画眉，或两眉画的不一样，以示人物性格奇特或怪癖（图 2.2）。

眉在表现人物的思想感情、精神气质等方面起着至关重要的作用。不同的眉形代表了不同的思想特质，是不同人物的气质体现。

卧蚕眉　　瓦眉　　疙瘩眉

图 2.2　社火脸谱中的眉形

2.3 社火脸谱中眼的刻画特点

在社火脸谱中，对眼睛的修饰各有差异，一直流传着这样的口诀：“忠良正直画顺眼，吊眼猛烈少年环，三角细眼奸佞画，凶悍蛮横雌雄眼。”[2]

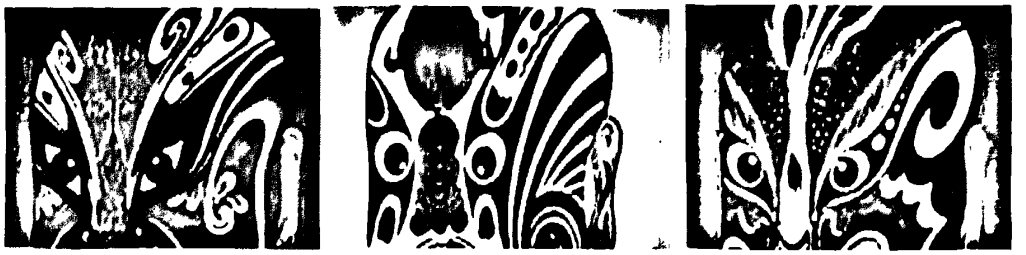
顺眼即平眼，眼形顺长，与真人眼睛类似，但内眼角略下降，笔锋由眼梢向上画，给人以眉目神秀、光明正大之感，用来表现身份尊贵或地位重要，如包拯、徐彦召、太上老君等。

吊眼即忠眼，外眼角翘起，使眼形竖立，笔锋向上甩，表现性格刚猛的猛将，多用来表现猛烈、刚直之人，如单雄信用吊眼以示剽悍、孟勇等。

环眼即窝窝眼，眼梢、眼角呈圆弧形，显得饱满，形似正面张开的蝴蝶，用来表现性格暴躁的角色，如张飞用环眼以示粗莽等。

三角眼即残眼，形似三角形，把眼画成细长的三角形，眼周围带有棱角，给人以奸狡、邪恶之感，用来表现奸邪之人，如秦英、曹操、董卓等用三角眼以示残暴凶狠。

雌雄眼：与窝窝眼基本一致，但左右两眼形状各异，线条复杂多变，给人以凶悍蛮横之感，用来表现性格凶悍并且奸险的角色，如神荼、郁垒等（图 2-3）。



顺眼　　环眼　　吊眼

图 2.3　社火脸谱中的眼形

2.4 社火脸谱中额的刻画特点

人物的特征除了用眉和眼来表现外，还用前额图案来表现人物的性格特征、身份、才能等，在纹路中展现性格，在笔锋中显现美。

额前图案象征身份的，如通天教主的太极图，青龙是在额上画一龙，杨彦嗣额头上画一虎表虎将，包拯画月牙，典韦使用双戟，额上画戟。

额前图案表示才能的，如王彦章，由于他熟悉水性，额前就画一只青蛙，青蛙的嘴画在鼻凹处，两条前爪画在眼皮上，演员在表演的时候挤眉动眼，整个青蛙就像活了一样（图 2-4）。典韦额头画戟，表善用戟、武艺高；庞涓额上画蝎子，表心毒手辣。

图 2.4 王彦章额部的青蛙造型

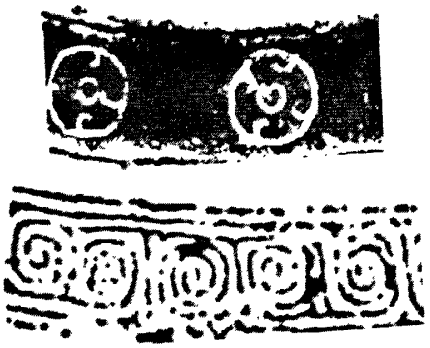
额部象征符号的运用是在长期的使用中逐渐固化为观念的替代物，图案多是人们所想象幻化出来的美好事物，即便是描绘现实中的事物也是经过了加工和变形的，力图表现一种圆满和谐的意境和美感。

2.5 社火脸谱中鼻的刻画特点

鼻部的花纹称为鼻花，社火脸谱图案的彩绘一般先从鼻子开始，向外辐射，因为鼻花居于脸谱中间，起着决定性的作用，传统社火脸谱中的鼻花纹样有：九星、七星、太极图、钱形、火焰纹、水波、涡纹、佛手等纹饰。火纹是先人们对火的表达，通过对火的崇拜来表达对幸福生活的渴望。涡纹又被称为冏纹，一般认为：称涡纹的是水纹，称

冏纹的是火纹。从它的表面构成来看，有圆的影子，这从视觉上可以直接观察的到，涡纹也是有吉祥意义的符号，内含着光明、永恒之意。

其次是夸大鼻孔，有圆形、三角形、虎鼻、山字鼻等，再就是鼻窝，有圆形、尖形等（图2.5）。



涡纹

撒黑虎脸谱的鼻花

图2.5 社火脸谱中鼻的刻画

不同的民族和地区文化，孕育出不同的民族观念，它反映在整个民族的宇宙观、人生观、道德观、宗教观、艺术观和哲学观。社火脸谱设计虽有比较固定的色彩和图形谱式，但不同地区往往存在显著的风格差异，对待传统脸谱谱式，艺人可以按个人的经验和对角色的理解进行自我发挥和创造，在较为固定不变的程式中，一定程度的随意性是社火脸谱文化走向多元丰富的途径。

3 社火脸谱艺术的色彩特征

3.1 中国传统五行观

五行学说作为中国本原文化中的一个重要内容与社火的色彩特征有着千丝万缕的联系，“行”本意是道路，象征道通四方，四方加中央即五方，认为“五”为阴阳协调的平衡度，五行之间具备相生相克的性质，包含万物生生不息的宇宙观念，在中国的传统色彩认识中，一直是以象征手法将其与阴阳五行观加以比附“金为白，启也，如冰启时色也；木为青，生也，象征生时色也；水为黄，晃也，犹晃晃象日光色也；火为赤，赫也，太阳之色也；土为黑，晦也，如晦暝时色也。”[3]这五种色相与早期的生产生活中先人们的趋利避害思想相联系，因此白、青、黄、赤、黑五色便被古人视为吉祥的“正色”，产生了具有天、地、人三者之间相互感应的传统文化心理和色彩情感认知。

3.2 社火脸谱中的色彩及象征意义

社火脸谱是装饰性很强的符号形式，脸谱艺术的色彩亦是象征性的符号。在传统五行学说的影响下，艺人们在自由构成色彩的过程中把握对比、均衡、变化的统一规律来表现自己的作品。从社火脸谱用色口诀“红色忠勇白为奸，黑为刚直青勇敢，黄色猛烈草莽蓝，绿是侠野粉老年，金银二色色泽亮，专画妖魔鬼神判”[2]中可以体现。

在社火脸谱中，黑代表“土”它是中国人眼中的宇宙色彩、地下的色彩，多表现刚直的形象；赤即红色，代表“火”，热烈而喜庆，长久以来在人们的心里，红色就是欢乐、愉悦、喜庆和幸福，就是节日里应该有的颜色，多表现忠臣和正直的形象；青代表“土”，是生命的颜色，具有纯朴的特征，表现出人们对现实底层生活的喜爱；黄代表“水”，在中国式最尊贵的色彩，是皇帝的专用色，是权力的象征，多表现身份尊贵或性格刚烈的形象；白代表“金”，象征着纯洁和神圣或者是不幸和悲伤。[3]金银色和绿色在社火的色彩系统中有着不可替代的作用，金色在脸谱中作为底色使用，用来表现其诡异的感觉（图3-1）。

黑熊脸谱（黑）　　秦始皇脸谱（黄）

图 3.1　社火脸谱中的色彩

社火脸谱色彩的象征意义，反映了中国古代五行观的长期影响。在社火脸谱的色彩观念中，没有含蓄内敛的意念，有的就是张扬、洒脱、壮怀激烈和豪情万丈。只有将颜色的对比加强，画面才能强烈，形象才能饱满。

4 社火脸谱的艺术地位和意义

远古时期的人们对自然现象无法解释，形成了崇尚神灵的思想，在祭祀活动中，扮演降妖捉怪的人头戴面具，把它们视为自己祖先或保护神的某种动植物或其他物象加以崇拜，这就是文身的雏形。随着历史的进程，到了唐宋年间，祭祀活动逐渐演变为一种文化活动，一方面延续具有寄托精神的文身，一方面运用于民间戏剧妆扮等，可以说社火脸谱是文身艺术的一种艺术变形和发展，与文身有着紧密的联系。

文身是在一定历史条件下出现的，一种世界性的、古老而又普遍的文化现象，遍及五大洲、各个民族。从国内外的情况来看，“文身”一词有广义和狭义之分。狭义的文身是用锐石、骨片、鱼刺、竹签、植物的刺以及刀、针等尖锐器物刺破皮肤构成花纹图案，然后再涂以植物或矿物颜料，使之永不褪落的人体标识及装饰艺术。广义的文身除上述内容和含义外，还包括绘身和瘢痕两种形式。绘身又称为彩绘、绘面、画身、涂面等，它指用土、矿石、木炭等作为颜料，直接在人的皮肤上涂抹或描绘图案的艺术方式。关于文身的出现，图腾信仰说是出现较早也较为普遍的观点之一。认为生活在原始状态下的初民，生产力低下，智识未开，他们不能把自己和周围的自然界分别开来，认为一切动植物不仅与人一样有灵魂，而且还可以相互转化。他们认为自己的氏族或是部落全体成员都起源于某种动植物或其他物象，相信自己和它们有亲缘关系，于是就把它们视为自己的祖先或保护神，对其顶礼膜拜。为了求得图腾祖先的保护，更好地应对各种天灾人祸，通过模拟的方式，把自己的图腾或认为具有强大的神秘力量的各种物象描绘或文刺在身体上，或将自己打扮成图腾的模样，就可以达到与这些威力无比的物象同体的效果，于是便形成了文身。

一直以来，亚洲、非洲、大洋洲和南北美洲的不少民族中，仍然传承着这一古老的文化习俗。

如澳大利亚的土著居民大都备有红、白、黄等颜色的土块、油脂、炭粉等材料，平时仅在颊、肩、胸等部位随意画上几笔，每到节日庆典等重要活动是，就会涂绘全身（图 4.1）。努特卡印第安人喜欢用兽脂拌和颜料在脸部绘上各种图形，并撒上云母碎片，以得到闪闪发光的效果。美洲沙罗特皇后群岛上的海达印第安人以红、黑、绿及青色颜料混以膏脂用来在身上绘画图腾标志。有的在脸上用红、黑两色画出鱼形，鱼的头部但向额间，尾端分开，伸向两颊，其余部分画在眉鼻之前。

图 4.1
澳大利亚的土著居民绘身

巴西巴凯里部落的印第安人，在孩子的皮肤上画一些黑点和黑圈，使他们的皮肤很像豹皮，因为他们认为豹子是自己部落的始祖。在非洲喜欢绘身的民族也很多。非洲中部的谢鲁克人，穷人用木炭涂抹身体，而富人则用牛粪涂抹身体，因为在他们的价值观中，牛是财富的象征。东非的瓦若若人喜欢用石灰涂抹头部，他们认为石灰的洁白可以把他们黑亮的皮肤映衬的更好看。南美洲查科地区印第安人普遍有文身和绘身习俗。文身以女子为主。有的部落普通妇女只在脸上画几条黑色条带，而贵族妇女则在脸、胸和手臂上刺满花纹。有的部落贵族妇女只在手臂上文刺花纹，认为在脸上文刺花纹是地位低下的标志。

我国的少数民族中，流行绘身的民族也很多，如滇西景颇族男子过去每逢节日庆典时都要在身上绘以条纹、波浪纹及螺旋形的花纹作为装饰。凡有征战，男人们还要在脸部及赤裸的身体上绘制各种狰狞的图案，以威慑恐吓敌人。彝族阿细人在传统的祭火活动中，壮年男子们在山上祭龙，村里未婚的男人和小男孩全部集中到村边的僻静处描面绘身，他们以神的角色在村里出现。画匠们一手拿笔，一手端墨，在那些赤裸着身子的男人们身上，用红、黑、黄、白、褐五色在他们的前胸、后背和脸上相对称地画出五色连环图等动物图案。五色连环图案由呈倒三角形的三个大环组成，每个大环又由五种颜色构成的小环组成，其间再点缀上各色斑点（图 4.2）。

图 4.2 彝族阿细人在传统祭火活动中的绘身

在社火盛行的许多地方，人们有“拓脸谱”的习俗，用麻纸将扮演关羽、钟馗等角色的脸谱拓下来，放在小孩子的身上用来辟邪。人们总是希望逢凶化吉、遇难呈祥，这些象征寓意都体现着人们的特殊意念。乡民们凡是家中遇到不顺心的事，习惯于请社火艺人在平日的舀水木马勺上画一幅善面图形，挂在门框上或房廊下，认为这样就可以镇宅辟邪，也有绘制精美的小型社火木马勺，钻孔绳结后，佩带在小孩颈上，取吉祥、驱

邪之意。如果不是人们对这些角色造型的认同，这种习俗是不会存在的，从这些习俗中寄寓了劳动人民的美好愿望（图 4.3）。

脸谱文化是中国特有的文化精粹，是人们内心世界的一个象征，是一种以丰富的文化内涵和独特的外在形式为特点的文化现象。社火无论怎样随着社会的发展演变，它始终离不开改善主体与客体，即人与自然的关系——这个原始的功利主义的根本主题。

图 4.3 陕西地区的社火马勺脸谱

在民众看来，或者从历史的起源来看，以上这些风俗习惯的创作题材是取之于民众生活之中，以丰富的民俗、日常生活的美术形式，具有群体性创作意识和审美观念。它是人们祈福禳灾、酬神娱神，与天地自然和神灵沟通的形式和桥梁，而这些表演无论在岁时节日，还是在春播秋收，都是民众生活或生产内容不可或缺的一部分。正如 M·巴赫京对西方中世纪狂欢节的分析："它处在艺术和生活的交界处，实质上，这是生活本身，不过被赋予一种特殊的游戏形式。人们不是观看狂欢节，而是生活在其中，而且是所有的人都在其中，因为按其观念，它是全民的。在狂欢节进行期间，对于所有的人来说，除了狂欢节的生活以外，没有其他生活。[5]" 如同原始巫术、神话脱离了宗教观念而成为艺术一样，民间的祭祀、信仰、祈禳、占卜、巫术等活动和道具，在同它的精神性目的产生离异以后，径直变成了以审美或娱玩功能为主的艺术产品。

5 社火脸谱纹样之现代思考与应用

在现代高楼大厦中陈列的脸谱、剪纸、皮影、面具……，与在民俗表演活动中呈现的形态，有着质的区别，诸如此类的民间艺术品，只有在原生态的民俗生活和活动的情景中，才能体现出它的本质特征，因为它们是民众生活内容的组成部分。

社火脸谱艺术深深的植根于民间，植根于真诚而朴实的劳动人民，具有鲜明的艺术特色，社火脸谱纹样作为一种在民间延续了几千年的装饰艺术，其丰硕的成果和丰富的文化内涵绝不是一副作品所能概括的，表达了民众的心理意愿和生活理想，保持着民俗化、世俗化的特点。当今社会，社火脸谱原有的鬼神崇拜、宗教迷信内涵逐渐淡化，而其艺术性、娱乐性的审美价值日益增强，已经成为一种潮流、一种文化，深受人们的追捧和喜爱。

社火脸谱纹样不同于其他的装饰图案，它不仅是以“脸”作为载体，而且在形式手法的表现上也有独特的艺术张力和深刻的寓意。在创作的过程中，要善于利用前辈学者积累并馈赠给我们的珍贵遗产来研究解决画面的认识问题，还应将前人总结的理论融合贯通到自己的作品创造中，在继承中勇于创新。随着对社火脸谱认识的不断加深，对民间美术的借鉴，世人的创作理念也随之发生了变化，在探索的过程中不仅找到了作品创作的题材，还发现了新颖的研究视角，为研究者今后的学习创作确立了方向，可见，对社火脸谱造型特点的深入研究，有助于我们更深层的发掘传统文化，有助于形成中国民族特色的设计风格。

陶瓷在我国有着悠久的历史，中国陶瓷无论是在工艺造型、图案装饰、文化精神上都有着独特、显著的成就。由于条件和经验的限制，我们选择了制作石膏器皿，在进行石膏器皿装饰时，首先把社火脸谱纹样进行再加工，吸收和借鉴了脸谱的想象特点和表现手法。纹样主要运用了社火脸谱中的火纹，再结合其它日月纹、旋涡纹等，将造型的重点放在眼睛和嘴上，将眼睛周围装饰有火焰状的眉形，之所以将这两个地方夸张塑造是因为面部情绪基本都是靠这两个地方来传达，强调它的狰狞感，会让人产生凌然不可侵犯的威严感。色彩上基本运用社火脸谱原有的响亮纯粹的颜色，产生夸张刺激、鲜艳夺目的视觉效果，追求原色和补色的强烈对比，用颜色与颜色之间的巨大差距产生强烈的视觉冲击力。由于石膏器皿具有三维立体性，在绘画的过程中，要注意它的总体特点，使它在任何一面都是一个完整地画面。主张强调物体的总体特征，夸张其典型特征，简化一般特征，加大其造型力度，形成强烈的视觉冲击力，给人以深厚、拙朴之美，使造型具有完美性和概括性。（图 5.1）。

图 5.1 陶罐彩绘

在工艺美术上，绗缝是色彩和各种纹样的应用，是通过设计人员在色彩和形式上推敲做成的，具有实用和装饰价值的产品。绗缝具有的独具匠心的丰富变化，在颜色上进行了完美的补充、点缀、统一与变化，更增强了它的实用性与美感。在绗缝的制作过程中，首先确定一个大的画面走势，明确画面的方向为表现由下向上蓬勃而起的态势，将形的运动方向指向上方，形成向上的韵律，将画面向上聚拢，将脸谱中的眼睛作为表现中心，辅助性的纹样要遵循画面大的走向安排结构，用黑红色块来分割画面，在分割过程中注意形与形之间的形体、运动方向，用色块的组织分配来构建画面整体性，将画面中心即眼睛用较丰富的材料来表现，突出细节，从视觉上形成先入为主的强的冲击力，然后根据画面态势需要用其他的色块来辅助造型，通过色块与色块之间的协调与连接、呼应与融合，不同的色彩倾向来暗示画面、表现中心，将确定好的态势进一步加强，并完成黑红面积上的分配，最终形成画面的统一，服务于整体，共同营造向上盘旋的态势，在视觉上有韵律感。利用布的组合特性达到画面色彩的丰富和大色调的协调统一，最终完成画面整体性的塑造（图 5.2）。

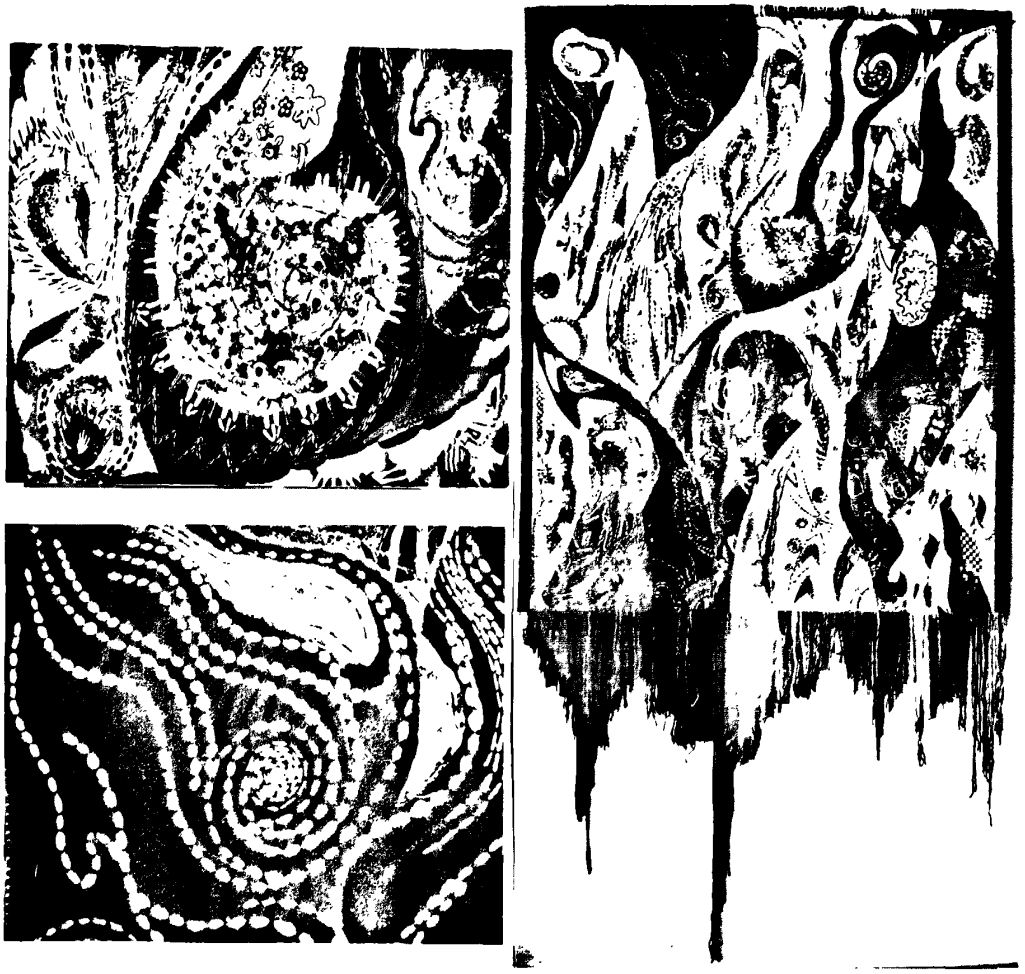


图 5.2 绗缝及局部

纤维艺术是一门既古老又年轻的艺术，是人类灿烂历史文化的重要组成部分，包涵着深刻的社会内涵和丰富的文化特征。从远古绳结记事开始到现代纤维艺术，历经数千年，记载着历史变迁的沧桑痕迹，凝聚着人类的智慧和情感。进行纤维艺术这个既传统又现代的艺术创作过程中，先将图片资料转化为创作素材，吸收和借鉴纹样的形象特点和表现手法，在此基础上进行提炼加工，为了避免对象繁琐的视觉符号的重复使用，从基本元素出发，将点、线、面作为基本语言，一方面充分尊重和表现社火色彩体系赋予色彩的精神特质，另一方面，要根据当代人的心理变化和美学接受力来重新定位色彩的象征意义。

为了能体现社火脸谱纹样的特点和效果，在创作时，将社火脸谱纹样与纤维材料的特征充分结合表现。在技法上采用了传统的U型经纬编织方法，整体统一色调，在中心

细节部分加以区分，将作品分为四部分，每部分都与相邻的部分相衔接、统一连贯，将社火所要表现的从大到小、从有到无、从实到虚，安排在一个统一的画面中，将①中的火纹线条拉长，突出蒸腾的效果；将②③的中心位置表现较实，上下处理的比较虚，突出表现火的空间层次变化；④更进一步的虚化，体现从有到无，增加虚无缥缈的感觉。在色彩的处理上没有完全按照社火脸谱的常用色彩，而是进行了一定的变化，运用同一明度的灰线贯穿整个画面，使达到统一，在需要突出的部位，利用天然纤维的组合特征把不同的色相、明度和纯度的色彩并置在一起，达到重点部位色彩的丰富和协调统一（图5.3）。

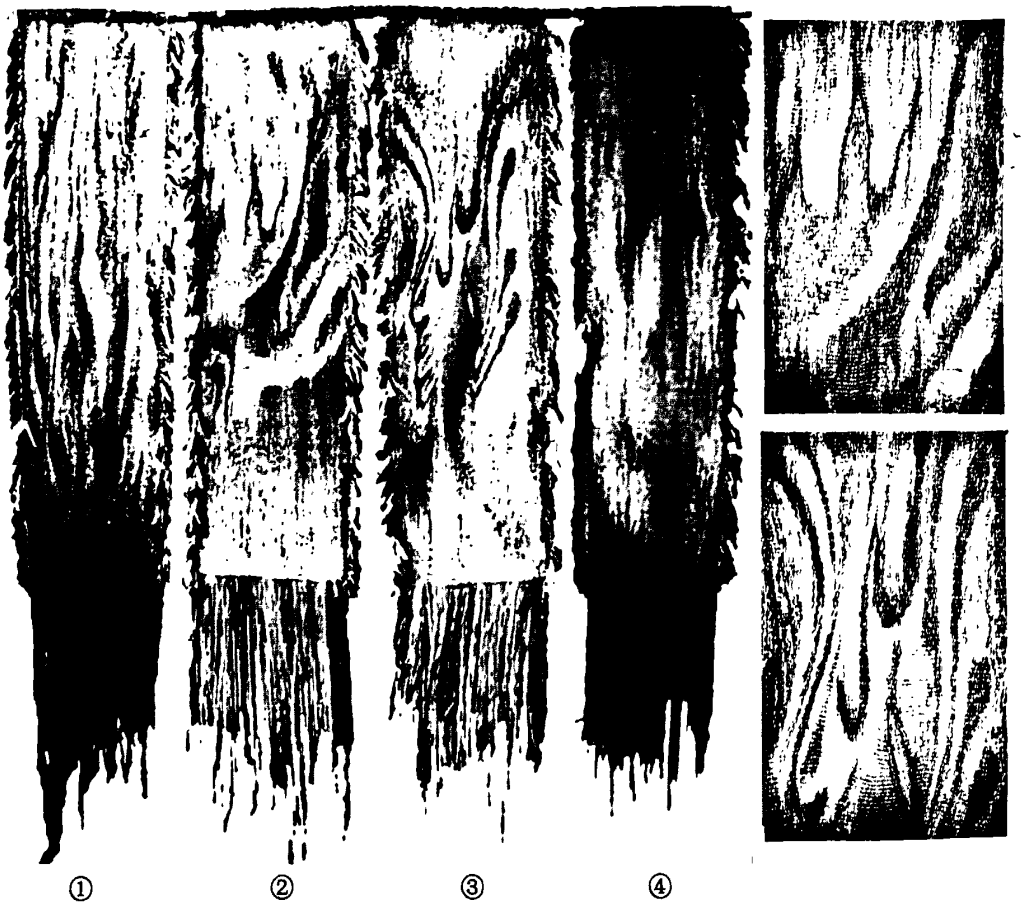


图 5.3 纤维艺术及局部

一般地说民间美术在民间得以茁壮成长并广为流传，它所凭借的物质材料都是极为普通的，有很多是就地取材，在加工制作的技术上也不太难，这是因为它必须是同广大劳动群众的经济条件和物质条件相适应的，并便于他们所掌握的，也就是说，它不是以

材料的珍奇名贵和制作的精绝来取胜的，而是在艺术上表现出清新和质朴来给人以享受的。

在全球一体化的进程中，有不少传统的地域性文化正在濒临消失，甚至有的已经消失，而这些地域性的传统文化是人类经过几千年甚至上万年，与自然斗争和协调中发展出来的，每一种文化都有它自己的独特性，是其他文化所无法代替的，它们不是现代社会中文化的主流，但是它们会唤起人们对历史和本土文化的亲切记忆，从而在人们的精神生活中找到自己新的位置。

结　论

社火脸谱是一种古老的艺术形式，它的产生和发展反映了人类生产文化和生活文化，是世世代代劳动人民精神的产物，智慧的结晶，是不同时期民族的经济水平、社会观念形态的体现，这些充满着乡土气息的民间艺术是实用的，它符合人民物质生活和精神生活的需要，并存在于物质生活的器皿物品中，离不开具体的造型，富有精神内涵，不是简单的现实物象的再现，而是人们精神愿望的物化。

但随着社火老人的相继谢世，现代诸民族的传统社火已处于濒临灭绝的状态，再不抓紧时间进行调查和总结，将悔之晚矣。尤其是在全世界都在大力抢救和保护物质与非物质文化遗产的今天，社火脸谱的调查研究和静态保护工作不应被忽视。从这个角度讲，保护社火文化是具有重要的理论意义和现实意义的。不管能不能永远地传承下去，我们都要将社火文化保存下来，将每一个角色的脸谱、图案进行临摹，汇总编辑成册，同时拍摄录像，使形象化的社火脸谱资料完整地保存下来，为后人留下一份宝贵的史料与永恒的记忆。

参 考 文 献

[1] 王杰文,《民间社火》，中国社会出版社，2008 年版.
[2] 田喜庆,《面行艺术博览》，辽宁美术出版社，1997 年版.
[3] 仲富兰,《中国民俗文化学导论》，浙江人民出版社，1998 年版.
[4] 刘军，《肌肤上的文化符号》，民族出版社，2007 年版.
[5][苏]莫·卡冈，凌继尧,金亚娜译，《艺术形态学》，三联书店，1986 年版，210.
[6] 张琪亚，《民间祭祀的交感魔力——中国民间祭祀文化研究》，贵州民族出版社,2003 年版.
[7][德]格罗塞,《艺术的起源》，商务印书馆，1984 年版.
[8]张莉娜，民间色彩的“现代”特征，装饰，2003 年第 8 期 ，66.
[9]唐家路 ,民间艺术的生活形态,艺术与设计,2004/2 总第 130 期.
[10]方李莉 ,论工艺美术的原生性与再生性,装饰,2003-1 总第 117 期 ,62.
[11]余永红，西和“黑社火”系列造型及图像的艺术特征,甘肃高师学报,第 13 卷第 4 期(2008),43.
[12]朱安平 ,传统戏曲脸谱的美术解读 ,艺术评论 ,2009 第 1 期 ,90.
[13]程征,王瑶安 ,西秦社火脸谱述要，中国艺术 ， 29.
[14]佟玉洁，朱雀、玄武、青龙、白虎——陕西凤翔社火脸谱色彩文化意义浅析，理论研究，2007.4，99.
[15]焦继顺,京剧脸谱符号文化特点解析 ,观云听泉 ,50.
[16]霍春晓 ,中国面具的造型特点， 艺术与设计，134.
[17]许之敏 ,面具与文化 ， 艺术与设计 .
[18]徐培玲 ,中国面具的文化内涵和民族特征,美的寻觅，32.
[19]张海云 ,贵德社火的文化人类学分析,攀登 ,2005 年第 1 期，104.
[20]李智信,社火溯源， 青海民族研究 ,第 19 卷第 4 期 2008 年 10 月,117.
[21]赵晓彦 ,论纤维艺术的人文性,艺术理论,2007 年第九期,122.

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

《浅谈社火马勺脸谱及其表现特征》，王丽丽，《青年科学》，沈阳日报报业集团，2009年第五期（下半月），191页.

致　谢

本学位论文是在我的导师江宵萍老师和温读耕老师的悉心指导下完成的。江老师给我最大的印象便是待人和蔼可亲、治学严谨。从课题的选择到作品的最终完成，江老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持。两年多来，江老师不仅在学业上给我以精心指导，同时还在思想、生活上给我以无微不至的关怀，成为江老师的学生，是我的幸运。做为我的导师，感谢您对我科研学习上的教诲；做为我的长辈，感谢您给予我母亲般的关怀与香甜可口的饭菜，在此谨向江老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。同时我还要感谢在我学习期间给我极大关心和支持的各位老师以及关心我的同学和朋友。

论文的完成，意味着我研究生三年的生活即将结束，也意味着我将开始新的生活。这宝贵的三年从此都将成为一张张定格的画面，永久地保存在我的脑海中。

学位论文独创性声明

本人承诺：所呈交的学位论文是本人在导师指导下所取得的研究成果。论文中除特别加以标注和致谢的地方外，不包含他人和其他机构已经撰写或发表过的研究成果，其他同志的研究成果对本人的启示和所提供的帮助，均已在论文中做了明确的声明并表示谢意。

学位论文作者签名：王丽丽

学位论文版权的使用授权书

本学位论文作者完全了解辽宁师范大学有关保留、使用学位论文的规定，及学校有权保留并向国家有关部门或机构送交复印件或磁盘，允许论文被查阅和借阅。本文授权辽宁师范大学，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库并进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后使用本授权书。

学位论文作者签名：王丽丽　　指导教师签名：

签名日期：2010年5月28日