

雉文化

——走近“雉”的前世今生

引入——“傺”字的释义与起源

nuó

- 原本的字义：按照一定的礼仪规范走路
- 亻 + 难 = 傺
- 起源于远古的巫术仪式，古代人认为通过仪式可以沟通神明、驱鬼逐疫

“傺，行有节也”——《说文解字》

课程目标

- 一. 了解傩文化；
- 二. 学习傩文化里必不可少的道具——傩面具；
- 三. 感受傩面具的艺术特点与文化内涵；
- 四. 了解传统手工匠人制作傩面具的过程；
- 五. 尝试运用夸张的表情和色彩设计一款傩面具。

课程目录

一 傩文化简介

二 初识傩面具

三 傩之表情

四 傩之色彩

五 傩戏面具和戏曲脸谱

六 非遗匠心

宋人的“万圣节”

- 《大傩(nuó)图》是一幅描写民间驱除厉疫习俗的风俗画，画中十二个人物，有的戴假面具，有的拿法器，有的击鼓，手舞足蹈。
- 整幅图中的人物姿态各异，装扮奇特，衣纹细致，动作滑稽、诙谐夸张，构图新奇。场面气氛欢快热烈，具有很强的艺术感染力，表现了人们驱恶避邪的决心和美好愿望。

《大傩图》是宋代佚名创作的绢本设色画，现藏于北京故宫博物院。

当代傩戏

人有难 方有傩

请你看最古老的幻术“羌族傩技”——南翔

戏 历史 流变

商周
时期

春秋
战国

汉唐
时期

明朝

清朝

- 最早可以追溯至商周时期的“大傩”仪式
- 大傩属于宫廷专属的官方祭祀礼仪
- 庄重肃穆、规矩森严
- 还没有任何戏剧表演的形态，仅仅是纯粹的祭祀典礼。

傩戏 历史 流变

商周
时期

春秋
战国

汉唐
时期

明朝

清朝

- 春秋战国时期，傩仪逐渐走入民间，民间开始自发举办傩仪
- 融入了民间歌舞动作，变得更加丰富灵动

傩戏 历史 流变

商周
时期

春秋
战国

汉唐
时期

明朝

清朝

- 汉唐时期，傩仪正式成熟定型。
- 汉代确立了四季傩仪制度，
- 到了唐代，宫廷傩仪盛大，融入宫廷乐舞元素
- 仪式开始向表演过渡，歌舞动作不断丰富

傩戏历史流变

商周
时期

春秋
战国

汉唐
时期

明朝

清朝

- 到了明代，傩戏快速传播普及至南方各个省份。
- 各地结合本土民俗、方言、习俗，形成了风格不同的众多流派
- 深入日常生活。
- 漳州浦南的浦南古傩

傩戏 历史 流变

商周
时期

春秋
战国

汉唐
时期

明朝

清朝

- 清代是傩戏发展的巅峰时期，此时流派数量多、剧目内容丰富
- 傩戏不再只是祭祀活动，成为民间节庆庆典、祭祀祈福、婚丧礼俗中不可或缺的文化活动，渗透到乡土社会生活的方方面面，达到了发展史上的最高峰。

傩文化

- 傩(nuó)：是一种原始祭礼；
- 傩文化：包括傩的观念、傩的文化根基、傩舞、傩仪、傩戏、傩神、傩面、傩坛（堂）、傩器、傩画，以及有关的驱鬼活动、祭祀酬神活动和求子、度关、医疗、娱乐、建房、超度等法事活动；

傩仪

源于古代以驱鬼逐疫为主要目的的傩祭仪礼。

傩舞

是古代“傩祭”仪式中的一种舞蹈。

傩戏

是在傩舞基础上发展形成的戏剧形式。

傩戏艺术

- 傩戏是历史、民俗、民间宗教和原始戏剧的综合体；
- 剧目种类：正本戏、傩堂小戏、外台戏；
- 分布区域：傩戏广泛流行于以贵州为中心的广阔地带，包括贵州全省、云南东都、四川南部、重庆南部、湖北西南部、湖南西部和西南部、广西北部及安徽南部，时至今日仍为傩祭和傩戏流行的地区；
- 代表分支：湖南傩戏、江西傩戏、河北傩戏、安徽傩戏、贵州傩戏等。

傩戏起源于商周时期的方相氏驱傩活动；

汉代以后，逐渐发展成为具有浓厚娱人色彩和戏乐成分的礼仪祀典；

大约在宋代前后，傩仪由于受到民间歌舞、戏剧的影响，开始衍变为旨在酬神还愿的傩戏。

“带上脸壳就为神，摘下脸壳就是人”，所谓“脸壳”，在贵州德江土家族苗族的谚语中，指的就是傩戏表演必备的道具——傩面具。

初识傩面具

- 傩面具是傩文化中的重要道具，它用于傩仪、傩舞、傩戏，是原始的图腾再现，是祛灾纳祥的吉祥象征，是自远古时代以来人们的重要精神力量。
- 傩面具经历了从神灵崇拜到娱神娱人的变化，兼具宗教艺术品位和民间艺术特征。

傩面分类

(以南丰傩木雕面具为例，按神的属性来分，大体可分为三种类型。)

正神

凶神

世俗人物

傩面分类

正神

傩

婆

凶神

世俗人物

如傩公傩婆、和合二仙等。他们都是正直、善良、温和的神祇。雕刻艺人抓住他们的性格特点，将其塑造成慈眉善眼、宽脸长耳、面带微笑的形象。

傩面分类

正神

凶神

开

山

世俗人物

如开山、钟馗、魁星等。他们都是一些勇武、凶悍、威严的神祇。头上长角、嘴吐獠牙、暴珠竖眉，给人印象深刻。

傩面分类

正神

凶神

世俗人物

这类傩面具又可按人物性格分为正面人物和丑角人物，其共同特点是更加接近真实生活，少有神气和鬼气。正面人物如唐僧、关公、赵云等，五官端正，眉目清秀，显出淳朴忠厚的个性。丑角人物如猪八戒、孙悟空等，翘嘴皱鼻，细眉小眼，给人以幽默滑稽之感。

傩面分类

正神

凶神

世俗人物

傩之表情

民间工匠制作面具时，凭着传统的雕刻技艺，用简洁明快的刀法刻画出不同的人物形象、性格和身份，让人一看就能分辨出是神是鬼、是男是女、是老是少、是文是武、是和尚还是道人或是丑角。

傩之表情

民间匠人通过精雕细刻赋予面具生命力，形象地刻画出了神灵、鬼怪及传说人物的喜、怒、哀、乐，表情丰富，性格鲜明，令人叹为观止。以五官的变化和装饰来完成人物性格的形象塑造，剽悍、凶猛、狰狞、威武、严厉、稳重、深沉、冷静、英气、狂傲、奸诈、滑稽、忠诚、正直、刚烈、反常、和蔼、温柔、慈祥等等。

狰狞、剽悍

滑稽、奸诈

和蔼、慈祥

凶猛、威武

请同学们观察这些面具，你能感受到面具传达给你的喜怒哀乐吗？

傩之色彩

- 傩面具着色分为**淡彩**和**重彩**两类：
- 淡彩以赭石或土黄作为底色，用黑色画眉毛、头发、冠帽，然后用熬制的桐油涂刷几遍；
- 重彩常用红、蓝、黄、黑、绿、赭多种颜色，多为土法制作的植物或矿物质颜料，也有用油漆涂绘的。

傩之色彩

不同的颜色代表着不同的性格，通过面具的造型和色调就可以判断出人物的忠、奸、善、恶。以贵州傩面具的色彩体系为例：

红色代表忠贞、英勇，威严

黄色代表善良、果勇、凶猛

黑色代表正直、无私、刚正不阿

傩之色彩

不同的颜色代表着不同的性格，通过面具的造型和色调就可以判断出人物的忠、奸、善、恶。以贵州傩面具的色彩体系为例：

蓝色代表凶狠、残暴

绿色代表顽固、暴躁

白色代表纯洁，善良

傩之色彩

在面具色彩运用技艺趋于成熟后，一个面具不再只有纯色铺成，而是以复合对立色来勾画五官或图纹，主要以红、黑、黄、褐、蓝为主色调，白、绿、金为辅色，从而使得角色的形象更加鲜明。

黄色

红色

金色

蓝色

绿色

黑色

白色

傩戏面具和戏曲脸谱

傩戏是中国最原始的演剧形态，
是中国戏曲的源头之一，
有“戏曲活化石”之称。

那么傩戏面具和戏曲脸谱之间有什么异同？

异

表现形式

傩戏：佩戴形态各异的面具；
戏曲：在面部直接勾画脸谱。

艺术内涵

傩戏：祭神跳鬼、驱瘟避疫；
戏曲：反映生活，寓教于乐。

同

艺术特色

以夸装的造型和颜色表达人物特征，
以此彰显戏剧艺术的表现力。

非遗匠心

- 2006年5月20日，傩舞经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录；
- 2006年至2014年，傩戏（武安傩戏、池州傩戏、侗族傩戏、荔波布依族傩戏、临武傩戏等）相继被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

南丰傩舞，江西省南丰县

荔波布依族傩戏，贵州省荔波县

非遗传承人——王国华

作为非物质文化遗产傩面具制作工艺省级代表传承人，德江人王国华见证了贵州傩面具走向世界的过程。

如何让面具神态逼真？“上部三寸三，下部三寸三，中间五五等，两边一样宽。”

王国华戴上面具，展示它活灵活现的神态。

傩面工艺

傩面具种类繁多，造型各异，一张傩面具的完成，要经过选材、粗坯、细坯、打磨、刮灰、刷底、上漆、装饰等十几道工序。面具多为杨柳木或香樟木所雕，粗犷朴拙、庄典华丽。

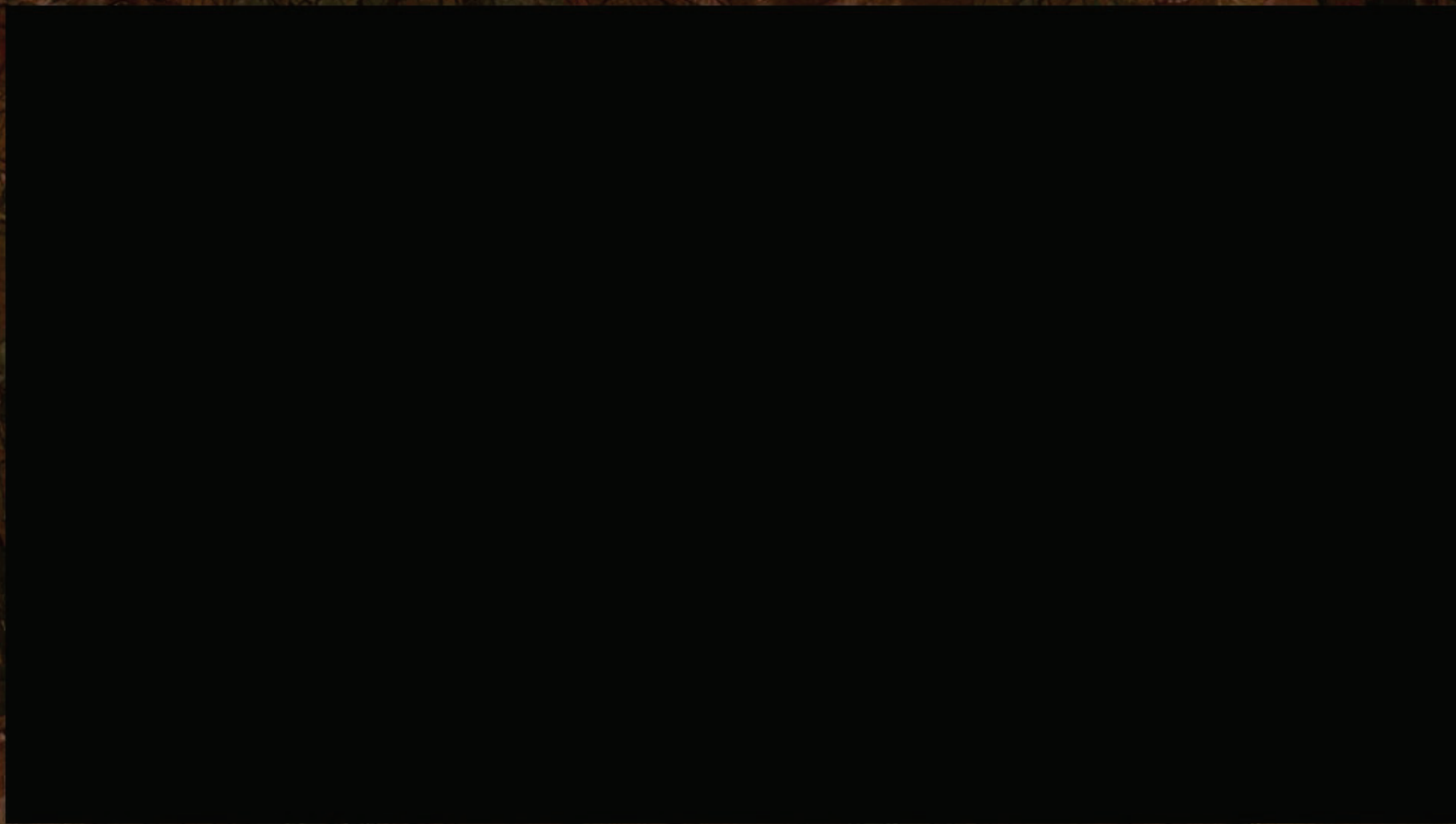

(以南丰傩面具制作流程为例)

傩面工艺

视频1

视频2

吃饭的王小潮 bilibili

傩

戏

请同学们尝试创作一个独一无二的傩面具吧!

装饰

犄角

眼

花纹

鼻

獠牙

观察傩面具的细节，尝试用夸张的色彩和造型，设计一款面具吧！

傩面具制作建议

傩面具制作步骤建议

①

①在卡纸上画出傩面具的形象；

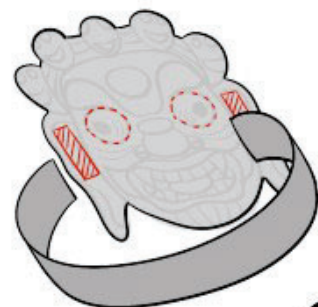
②

②用彩笔填充颜色；

③

③沿绘制的轮廓边缘剪下面具；

④

④剪出一条和头围尺寸一致的卡纸，用双面胶粘贴在面具两侧，然后将眼睛位置剪掉，制作完成。

傩面具大赏

傩面具大赏

课程总结

- 多姿多彩的傩面具根植于民间，凝聚了世代民众的审美情趣，更反应出人的一种本质力量，是民间艺术瑰宝。
- 通过对面具的欣赏学习，你是否能从中提取美学元素进行创作？是否能灵活大胆的运用色彩表达绘画的张力？
- 本次课程，旨在带领同学们感受傩面具给我们带来的艺术震撼与情感价值，传承这一充满东方神秘色彩的面具艺术。

蒙面的臉譜 質朴的信仰