

【美国】
最中系丛列书

沈泓 著

年画里的中国

年画是中国民间

生活风俗、信仰、传说的形象载体

年画中的每一个人物都有来源和故事

每一个物件都有寓

意和说法

反映了民众纯朴而真实的生活观

表达了中国人追求幸福生活的美好愿望

中国青年出版社

沈泓·著

年画

里的
中国

中国青年出版社

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

年画里的中国/沈泓著. —北京:中国青年出版社, 2015.11
(最美中国)

ISBN 978-7-5153-3895-8

I. ①年... II. ①沈... III. ①年画-介绍-中国 IV. ①J218.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第240243号

出版发行: 中国青年出版社

社 址: 北京东四十二条21号

邮政编码: 100708

网 址: www.cyp.com.cn

责任编辑: 宣逸玲 xuanyiling@126.com

编辑部电话: (010) 57350508

门市部电话: (010) 57350370

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 700×1000 1/16

印 张: 16.25

插 页: 1

字 数: 180千字

版 次: 2015年12月北京第1版第1次印刷

定 价: 44.00元

本图书如有印装质量问题,请与出版部联系调换

联系电话: (010)57350337

序

年画，顾名思义，就是过年时张贴的画。

年画，古称“门神画”，其最早的名称叫“门画”。古时候，每逢新春佳节，人们都喜欢买些鲜艳悦目的年画贴在大门上，或贴在室内堂房、卧室、窗旁以及灶前或院内的神龛上，以增添新春佳节的祥和气氛，借以祈求上天赐给幸福，消除灾祸与不幸。

作为中国独特的艺术门类，年画源远流长，影响深广。年画艺人大都是生活在乡村的农民，他们把美好的理想愿望、丰富多彩的生活面貌以及艺术的欣赏趣味，反映于年画之中。自命清高的人是不会喜欢年画的，他们说它匠气和俗气。然而当我们从各种令人眼花缭乱的艺术创新中走出来，回首再看年画，它依然俗气，却悦目而温静地存在。当我们精疲力竭地从各种现代、后现代艺术的探索中走出来，抬头再看年画，它依然艳丽且简单，一目了然，却更能抚平我们浮躁而变得复杂的心灵。

在年画中，耐人寻味的寓意表象随处可见，每一幅画都蕴涵着深厚的传统底蕴和文化意味。有意味的

形式、象征、隐喻，这些西方现代绘画中的核心元素，我们朝圣般虔诚膜拜的元素，当我们回到年画就可以发现，这些原来早已存在于离我们最近的视线中，遗憾的是我们却视而不见！年画中的每一个人物都有来源和故事，每一个物件都有寓意和说法，哪怕是衣服上最细微的花纹都有讲究，这难道不正是一个最巨大的隐喻和象征？西方人对此感到神奇而神秘，神往不已，我们又有什么理由抛弃自己博大的神奇而去求索别人表相的神秘呢？在中国年画最原始形态的纸马中，不断有人惊呼“我发现了毕加索！”“我又发现了凡高！”在年画这一最成熟的中国民间绘画中，我们可以发现大师般的完美和灵感的源泉。灵感原本就源自泥土！任何大师都离不开泥土！现代人回归自然，就是回归泥土。

最简单的才是最丰富的，最俗气的或许就是最典雅的。同一个圆上，终点就是起点，起点亦即终点。让我们回归起点，走进年画的世界吧！

沈 泓

于鹏城茹玉阁

目录

I	序
1	第壹章 丹青百幅千般景 ——各年画产地的历史
29	第贰章 李世民恶梦的守护神 ——门神的源流
67	第叁章 四美人开启的色彩宝盒 ——年画的起源和发展
83	第肆章 从“欢乐图”到“纸画儿” ——年画一词的诞生和演变
103	第伍章 木板刻刀创造的辉煌 ——年画与木版画
115	第陆章 无处不在的“花纸” ——年画的形式类别
141	第柒章 纯手工的慢工细活 ——年画的工艺和技法
157	第捌章 兰荷菊梅开满墙 ——年画的题材
193	第玖章 收藏热潮中的冷门 ——年画的收藏价值
213	第拾章 大师在民间 ——各地年画艺人

灶君府（朱仙镇年画）

在古代中国，年画几乎遍布全国各地。从现有的藏品看，除西藏、内蒙、新疆、青海、宁夏、黑龙江、吉林之外，中国其他地区均有刻印年画的作坊，在一千多年的发展中，逐步形成了天津杨柳青、河北武强、江苏苏州桃花坞、河南开封朱仙镇、山东潍坊杨家埠、广东佛山、陕西凤翔、福建漳州、山西临汾、湖南邵阳滩头、四川绵竹、云南大理、福建泉州、广西柳州等名满天下的木版年画。这些地区的年画各有各的特色，各有各的精彩，在清雍正、乾隆年间就已相当有规模，盛极一时。

朱仙镇年画

朱仙镇年画也叫开封年画，开封古称汴梁，因此古代也有汴梁年画之说，又称为朱仙镇年画。

据开封朱仙镇年画艺术馆馆长任鹤林研究考证：“现在我们所说的朱仙镇年画，实际上应该叫开封年画，尽管名字差别不大，反映的却是原产地地理标识。”很多年画研究者认为，中国文字史料记载最多的年画，有图画记载最早的年画，就是开封年画。

吴自牧《梦粱录》记载，早在宋代，东京汴梁木版年画的印刷和销售就已盛况空前，岁终“画门神桃符，迎春牌儿，纸马铺印钟馗、财马、回头马等，馈以主顾”。典籍中还有一些关于开封木版年画的记载，可见宋代木版年画已经取代了手绘门神画。

从北宋初年开始，宋都东京就是全国政治、经济、文化的中心，当时的中原人在木板子上刻画儿，大量地“复制”年画，这贴在门脸上的纸画儿，便具有了商品属性。在张择端的《清明上河图》中画的“王家纸马”店，就在《清明上河图》卷首约1米的地方，

天地全神（朱仙镇年画）

画中的“王家纸马”店前在街边置有一纸扎高台楼阁，店家放眼向外望去，似乎期待顾客光临。这一画面，与《东京梦华录》所记“纸马铺皆于当街袞叠成楼阁之状”相互印证。当时，每逢过年过节，特别是过春节，家家户户贴门神已成为一种风尚，以祈求人寿年丰、吉祥如意、招财进宝、镇邪除妖。

不仅民间年画作坊遍布京城，就连宋室宫廷也主持开办年画作坊。宋徽宗扩建“翰林图画院”，带来了传统绘画和雕版印刷术的交融，木版彩色套印门神画走向成熟。官办图画院与民间年画作坊的融合，使木版年画的发展成为必然。

北宋末期，由于金兵的入侵，京都沦陷。靖康二年，金人夺了北宋的江山，繁荣的市民文化逐渐萧条，大量年画艺人流落江南，东京的木版年画业迁至朱仙镇。

当时年画已走向普及。南宋周密《武林旧事》载：“都下（今杭州）自十月以来，朝天门内外竞售锦衣新历，诸般大小门神……”年画在两宋都城市井皆设坊印行，年节岁首张贴门神、灶画在民间已形成习俗时尚，木版年画工艺逐渐传至江南及国内诸地。

金时，汴河被淤泥堵塞，成为一条死河，开封城失去大运河水道，也失去了作为商业重镇的条件。到了明代，贾鲁疏通水道，开挖出的贾鲁河（运粮河），不走开封城，而是走城南25公里的朱仙镇。贾鲁河北贯黄河，南注淮水，直达扬州，地处中原地区最重要的城市开封之畿的朱仙镇，其水陆畅达的地理优势凸现出来，商贾云集，很快成为与汉口、佛山、景德镇齐名的四大商业重镇之一。朱仙镇因水运交通优势成了木版年画的中心，从开封逐渐转移到这里的年画艺人和年画商人，创造了中国年画史上的又一个辉煌，朱仙镇取代开封，成了木版年画的中心。当时朱仙镇有300多家木版年画作坊，开封的年画被统称为朱仙镇木版年画。

明清时期，朱仙镇河道四通八达，随即成为中原的商业重镇，朱仙镇民间艺人又把年画的商业化推到极致，木版年画在这个繁荣的商埠迅速恢复，买卖兴隆，声名大振。清代，朱仙镇木版年画业进入鼎盛时期，民间艺人逾千人，年销售量超过3000万张，对当时社会产生了巨大影响，与此同时，河北武强、天津杨柳青、四川绵竹、山东潍县等木版年画相继传承，共同创造了当时中国

民间木版年画的巅峰。

清道光年间，黄河水多次沿贾鲁河而下，朱仙镇损失最为惨烈，贾鲁河淤死，朱仙镇一蹶不振。随着战乱纷起，受影响最大的首推木版年画业，到清朝末年，年画作坊锐减，一些制作木版年画的艺人们流落到天津、江苏、山东等地，旺盛了天津杨柳青、江苏桃花坞和山东潍坊的年画。尽管如此，但朱仙镇年画名气依然很大。清末民初，镇上仍有40多家年画作坊2000多人从事年画生产，画店有万通、晋涌泰、天兴德、德盛昌、天义德、天成德、大天成、二天成、得源长、万盛、三成义等，山东、安徽、河北、江苏等地的客户纷至沓来。

民国时期石印、胶印画的大量印行，使朱仙镇木版年画日渐势微。但朱仙镇年画也没有消失，20世纪40年代，朱仙镇里还有23家印年画。而民国时期开封年画则再次进入繁盛。

朱仙镇年画起落沉浮之时，北方另一处年画正以其绝世风华在崛起，这就是杨柳青年画。

杨柳青年画

让我们将目光从最早年画产地，转到迄今中国影响最大的年画产地——天津杨柳青。数百年来，杨柳青年画以其题材的独特，以及对中国绘画传统的继承和对相关艺术形式的吸收，在中国版画史上占据了重要的位置。

杨柳青年画始创于何时，至今仍是一个谜。即使是杨柳青年画研究最权威的学者王树村也不敢妄加断言。在1992年杨柳青年画出版社出版的《中国杨柳青木版年画集》中，王树村谈到明代

时说：“关于这一时期（明代——引者注）的年画及画工活动资料，会陆续有所发现，料想当时已有小型手工业作坊临街开设。”王树村认可杨柳青年画在明代已有，但因实物和资料所限，尚不能确切。尽管杨柳青年画起源有多种说法，但大多围绕明代具体年号，故起源于明代的可能性最大，当时主要是以门神、灶王、天师为内容的单色木版画。

杨柳青年画最早开业的画铺为明末崇祯年间的戴廉增、齐健隆两家，后又有惠隆、美丽、宪章等字号。明代杨柳青印的年画，流传下来的不多，搜集到的有《四十余世祖》神像一幅，和《金仙菩萨》及《金阙帝君圣众》各一幅，均是竹纸墨印。此外，杨柳青明代年画留存下来的还有绘本堆金沥粉《金瓜武门神》一对，《万事如意》、《四季平安》、《受天进禄》门童各一对，都是绢地彩绘，辉煌富丽，画法、风格与刻印者无异。还有刻本《莲多钩秘府图》一卷，精刻染色，似与《风流绝畅图》同出于一时。

初期杨柳青年画保存下来的很少，现在多见的是明末到清代嘉庆、道光年间的优秀作品。清代是杨柳青年画的黄金时期。清初康熙末年，人民生活暂时得到安息，随着经济恢复和发展，年画作坊也逐渐扩大起来，题材范围比已往更广泛得多。据史书记载，清朝时，杨柳青的年画就已发展得十分完善了，整个杨柳青“家家会点染，户户善丹青”。据收藏家统计，当时杨柳青年画的画样（粉本）有几千种。戴家画店传到清乾隆年间的戴廉增时，已历经九世，他雇工收徒，雕版印刷。戴廉增和齐健隆皆为画工出身，清乾隆年间，随着国内政治、经济稳定，这两家开设了许多分号。仅戴廉增画店一年生产的成品就达2000件，每件500张，共达百万幅。在当时的情况下，足以惊人。

杨柳青年画的早期作品多为门神、仕女、娃娃，背景简单或无背景。乾隆、嘉庆年间，随着版刻技术的进步，出现了多人物

繁复场面的作品。有人说：“杨柳青年画在清代中期先出现了两大派，即以表现历史故事为主的齐家和以表现小说戏曲内容为主的戴家。到清末，又出现了集两者之长的霍家。至此，杨柳青年画三大派形成鼎足。”

1785年，乾隆皇帝亲临杨柳青忠兴画店观赏作画，使得杨柳青年画声誉大振。清嘉庆五年（1800年），乾隆皇帝去世。国丧期间禁用红紫等颜色，于是艺人们研究出一种用蓝黑绿等冷色绘制的素彩年画，后来这种年画成了丧事人家的专用品。

嘉庆道光年间，杨柳青年画的风格渐趋活泼，画面热闹，色彩丰富，背景也各式各样。一批杨柳青人在北京琉璃厂一带设立了几十家年画店和年画作坊，杨柳青年画因此名满京畿，不仅为宫廷、达官显贵和普通百姓珍藏，而且被往来的客商传入欧洲，列藏于英、法、德、意等国博物馆。每逢农历冬至，各地客商云集杨柳青，一派车水马龙景象。当时杨柳青地区的各大画铺，现在可以知晓的是惠隆、爱竹斋、万顾恒、盛兴、增顾等号共12家，每家作坊有十几个刷年画的案子，戴廉增和齐健隆两家及其它画店的产品，大量销往京津、华北、东北、西北乃至新疆等少数民族地区，甚至远销国外。在莫斯科的博物馆藏中国木刻年画最多，其中大部分是杨柳青戴、齐年画作坊印绘的。道光年间，杨柳青年画远播新疆，为适应当地人的欣赏习惯，艺人们又研制出格景（将画面分成若干部分，分别画不同内容的作品）和洋林两种年画形式。

1854年（咸丰四年），太平天国北伐军占领杨柳青一带，艺人们必须遵守太平天国“不准画人物”的文化政策来创作，于是开始创作山水、花鸟题材的作品。

1856年10月，第二次鸦片战争之后，杨柳青年画一步步走向衰落。随着“洋纸”、“洋色”的入口，天津还出现了日本彩色石印的“洋画”，印刷、装帧非常讲究。这种“洋画”的输入，使

瑞雪丰年局部（杨柳青年画）

后来的天津杨柳青石印彩色年画盛行起来。同时，上海彩印的月份牌年画也在天津出现，这两种样式新颖、颜色漂亮的机印洋画，影响了杨柳青木版年画市场。后来年画作坊为争市场力图改进，换手工印刷为机印，使得杨柳青木版年画艺术的木味淡了。不过月份牌年画和“洋画”，也给杨柳清年画以刺激，使得杨柳青年画得以借鉴新的艺术表现手法，在艺术上有新的突破。

同治到光绪初年，是杨柳青年画又一辉煌时期。画店之间形成了商业竞争，为追求利润，他们不惜重金聘请专业画家和刻版能手，这些作者称之为“画师”。据统计，直至光绪年间，杨柳青名画师有张俊庭、王润柏、周于贞、戴立山、张祖三、张耀林、王本意、陈玉舫、赵景贵、韩竹樵、成三榭、王葆真、徐荣轩、阎玉桐、杨续、韩月波、王绍田、徐少轩、徐思汉等人，其中高桐轩声名最著，其次是钱慧安、张祝三、戴三立等名家辈出。

杨柳青年画进入紫禁宫，使之身价倍增。著名的艺人常年在天津听旨候差，此外还常为隆福寺街等处的彩画作坊画彩灯壁画。

北京人称年画叫“卫画”，指的就是杨柳青年画。当时在京城
的官家和民间中特别
盛行粘贴杨柳青年
画，杨柳青人纷纷在
北京琉璃厂一带开设
年画店和年画作坊，

福寿三多（杨柳青年画）

莲年有鱼（杨柳青年画）

使杨柳青年画名满京城。杨柳青年画的客户大都是
京津城市的人们，更有大
量的皇亲国戚和达官显
贵，加之毗邻京畿，因此
画风深受清代画院和宫廷
的影响，形成了精细富丽、
秀雅逼真的艺术风格。

桃花坞年画

苏州桃花坞的木版年画源于何时？由于缺乏史料和实物，现
在已很难考证。

桃花坞年画研究会副会长王祖德说：“桃花坞年画是什么时
候产生的呢？这谁也说不清楚。年画年年有，要找一张早期的
年画、好的年画，极为困难。在博物馆里找唐伯虎的画，有，是

祖传，因为它值钱。可是年画每年都要换，而且价格便宜，收藏它的人也相对较少。”

苏州最早的年画，有文字记载的是明代万历年间 25 年的作品，可惜的是这件作品在日本。它相当大，有 1 米多高。苏州最早的年画不仅在桃花坞有，山塘街也有，当时有个年画艺人姓沙，他画的年画做工精细，很有名气，叫“沙画”。后来由于战乱，年画由山塘街来到了桃花坞。

明代，苏州刻印的戏曲、小说、插图盛行于世，桃花坞木刻年画即由此逐步形成。苏州木刻年画，在明代中叶已有一定规模，明末盛行江南，行销全国。清雍正、乾隆年间进入全盛时期，被称为“姑苏版”年画，当时画铺作坊有 50 余家，分设于山塘街、桃花坞、北寺塔一带，年产百万张以上，行销全国各地，还传入南洋、日本等地，对日本的“浮世绘”影响深远。

从传世的文物来看，木刻书籍和木版画差不多是同时产生的。起初木版画主要用作书籍的插图，即绣像画。木版画单独印行成为年画，大约是到宋代才出现的。桃花坞年画源于宋代的雕版印刷工艺，由绣像图演变而来，到明代发展成为民间艺术流派。但这只是推测，还没有实物论证。从中国刻版印刷的发展史来考察，并结合传世的实物来看，可以论定的是，桃花坞年画至少在明代时就已经产生，并形成了独特的风格。

明代是中国古代版刻艺术发展的鼎盛时期。公元 1368 年，朱元璋领导农民起义军推翻了元政权，建立了明代王朝。随之采取了一系列的措施，使得工商业经济空前繁荣，市民文化生活十分丰富，为版刻事业的发展与繁荣，提供了广阔的天地。刻书藏书，在当时的苏州成为社会的时尚，而市民文学、传奇戏曲的传播及社会对日用杂书的需求，更是促进了版刻事业的发达。在当时的社会中，印书业在整个商业活动中是最为活跃的，书商大都均因

