

民间经典文化书系

【中国经典年画】

霍清廉 著

J218.3/5

河南文艺出版社

霍清廉 著

【中国经典年画】

ZHONGGUO JINGDIAN NIANHUA

民间经典文化书系

河南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经典年画/霍清廉著. —郑州:河南文艺出版社,
2010.4

(民间经典文化书系/孟宪明主编)

ISBN 978-7-80765-185-7

I. 中… II. 霍… III. 年画—作品集—中国 IV.
J228.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 036346 号

出版发行 河南文艺出版社
本社地址 郑州市鑫苑路 18 号 11 栋
邮政编码 450011
本社网址 <http://www.hnwybs.cn>
电子信箱 master@hnwybs.cn
售书热线 0371 - 65379196
承印单位 河南省瑞光印务股份有限公司
经销单位 新华书店
纸张规格 720 毫米 × 1005 毫米 1/16
印 张 19.75
字 数 185 000
版 次 2010 年 4 月第 1 版
印 次 2010 年 4 月第 1 次印刷
定 价 38.00 元

版权所有 盗版必究
图书如有印装错误,请寄回印厂调换。

博大的民间，深邃的民间

——“民间经典文化书系”总序

孟宪明

我们常常感叹：当鬼子入侵、政府空缺的非常时期，老百姓的日子竟仍能井然有序地进行，生儿育女，喜迎吉拜，一个环节都不缺少。它究竟靠的是什么力量？

我们常常感叹：朝代更替，江山易主，甚至外族在中国建立起政权，譬如元代宋、清代明，也竟然不能改变老百姓惯常的生活习俗和处事态度。它究竟靠的是什么法宝？

我们常常感叹：当一个日月经天般的人物坠落民间，当一个龙心虎胆般的英雄退入田垄，他怎么医治好委顿的意志和滴血的情感，最终再次跃入历史的天空？

民间！

民间是一个极其深广的词汇，不仅仅是因为它给我们博大且深邃的感觉，更因为它有博大且深邃的系统。漫长的农业文明创造了灿烂的民间文化，也创造了民间文化完整意义上的知识系统和价值系统。仅仅借此，便可进行有效的运作和创造！它的系统，体现在老百姓仪式般的日常

生活和絮语般的日常话语中。民间有多大,它的系统就有多大。如果我们把经典(或者叫“精英”)文化和民间文化作一比较,就会对回答上边的问题有一个不小的启发:

经典文化的基本载体是文字,民间文化的基本载体是语言。

经典文化的传播媒介是典籍,民间文化的传播媒介是口耳。

经典文化的传播方式是阅读,民间文化的传播方式是说听。

经典文化的(传承)对象是上层社会和知识分子,民间文化的(传承)对象是下层社会和老百姓。

经典文化的主要内容是经国安邦、治世救民,是官文化;民间文化的主要内容是退让谦和,吃饭穿衣,是民文化。官文化是显文化,闪亮锋利,耀眼夺目,因此显得有些薄;民间文化是隐文化,和风入林,不着冷暖,因此显得有些厚。官文化是阳刚文化,硬,强调的是“治”;民文化是阴柔文化,软,奉行的是“活”。

我们可以从一个人的成长中发现两种文化的变化:孩童时,不自觉地接受着民间文化,看戏,赶庙会,说民间俗谚。一旦上学识字,就开始不知不觉地疏远民间文化而亲近经典文化。随着学历的增高,他对于民间文化越来越陌生越来越疏远甚至越来越反感越不以为然。可是等到他再往上长,长到能够冲破教育的藩篱进入自我阶段的时候,到了他不再有狮子般雄心的时候,他便又开始喜欢和谈论

民间文化。念叨他儿时的看戏，缅怀他家乡的庙会，津津乐道于自己的故园热土，甚至那些年轻时讨厌的“让人得便宜；善管不如善推；不做高官不害怕，不享荣华不受惊”等格言谚语也被再次捡起并喋喋不休起来。

我们还可以从一个人的事业成败来看两种文化的消长：当其事业如日中天、飞黄腾达时，必喜外王内圣之经典文化。当其事业大受挫折、落败民间，不得不蛰伏田垄、不得不改变时，必嗜休养生息之民间文化。当然，当岁月淘洗尽经世的浮华，智慧丰盈起饱胀的理想，他自会再一次高升于历史的天空大放异彩。可再一次升空等同于往昔的光耀吗？

作为一个体系，民间文化是独立的、完整的存在，并不是经典文化的补充和附庸。它的知识系统，它的“三分治，七分养”的医疗经验，它的“白露早，寒露迟，秋分种麦正适时”的务农谚语，它的“一场春风对一场秋雨”的知识总结，到今天也仍然如砥如屿。它的价值系统，它的“能吃锅（过头饭，不能说过头话”的警策，它的“知足者常乐，能忍者自安”的劝慰，它的“害人之心不可有，防人之心不可无”的善意提醒，到今天也仍然葆有青春。更重要的是，那些被称作民族精神和民族心理“元意识”的文化存在，像爱国爱家的“地母意识”、天清地浊的宇宙意识，就深植于女娲造人和盘古开天的神话之中。查一查我们传统节日的起始，哪一个不是产生于民间文化的源头之中？宽容，忍让，内敛，是民间文化最为突出的精神品质和价值存在。生活，生产，生

育，是民间文化最为质朴也最具智慧的生存观念和发展方略。

作为一个体系，民间文化确有对经典文化的补充和滋养作用。甚至可以说，它和经典文化的许多内容具有同构性。乡民们相见时必问的“吃罢了吗”，“跟前几个(男孩儿)”，不正是对“食色，性也”和“不孝有三，无后为大”的具体表演吗？乡民们教育孩子的“人大不值仟(“一个”的合音)，驴大卖钱多”，不是对“满招损、谦受益”的直接阐释吗？正因为具有这么多的同构，两种文化才能相互认同和尊重，才能和谐相处、和平发展，才能创造社会安定、人民幸福的美好生活。

常常是这样的可悲：当我们意识到某种文明的重要性的时候，这种文明已经死去或者正岌岌可危。面对着迅猛发展的信息时代，面对着全球化的汹涌涛声，我们数千年来创造的整体意义上的民间文化将被席卷而去。我们已经走出或正在走出温馨的家门，已经踏上或正在赶踏茫然的不归之路。我们富裕着，我们也贫穷着。好在人是有自省能力的动物！他发现了历史的不完整性，发现缺少了老百姓纷繁生活的历史是不完整的历史。于是有了法国的年鉴学派，有了年鉴学派总体史思想、长时段理论和民众中蕴涵着民族历史的高度概括。他发现了文化的不完整性，发现没有民间文化的文化是不完整的文化。于是有了联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》，有了对于民间文化保护的全球联动。

“民间经典文化书系”是我们的一种责任体现，也是我

们不揣冒昧、勇敢前进的小组行动。民间文学，民间艺术，民间技艺，民间知识，民间节庆，民俗活动……独特的场所和空间，甚至那延续了数千年的简捷的游戏方式，都属于本“文丛”关注的内容。

经者，书也；典者，范也。经典者，可为典范之经书也！民间文化，绝多无载！之所以称之为经典，皆因其数千年垂范世间，人共效法，实为民间的不经之典！能为此竭尽绵薄，真可谓三生有幸！天高云淡，日丽风和，该是胸中激荡着平静的时候了。不要指责牢骚，不要顾影自怜，所要的只是睡梦中也睁着一只眼睛的文化警觉和忍痛不响的艰辛劳作。愿与朋友们共勉！

丁亥秋月于豫州蛟龙窟

连晴三日，碧空如洗。丽日西斜，

鹊唱如歌，有欣然前行之慨！

纪史载道育黎民

——年年岁岁贴年画

门神是最早的中国年画，它产生于图腾崇拜时期，延续于夏商周秦汉隋等朝代，发展于唐宋元明清各历史时期。造纸术和雕版印刷术诞生以降，年画的制作技术趋于成熟，内容题材也开始丰富起来。自北宋及其以后，年画逐渐发展成为产业，销售到全国各地的城市和乡村，普及到民间的各个行业。虽历经朝代更替之变，饱受列强侵略之患，但年画这种艺术形式和民间贴年画的习俗却丝毫没有衰减。可以断言，无论人们的生活怎样现代化，也无论科学技术多么发达，中国民间社会贴年画的习俗不会改变。老百姓已经把年画和他们的生命紧紧联系在一起。至今，中原民间有一个不成文的规矩，只有死了人而且不过三年的人家不贴年画。^①就这个规矩还有一个条件可以打破，即三

^①中原民间认为，人死三年后，他的灵魂才能变成神，成神之前是鬼；过年的时候，一贴年画（门神），鬼就进不了家门。所以，不贴年画，让死后的亲人方便回家过年，以示对去世老人的孝。作者注。

年内如果家里娶媳妇,要贴喜对和年画。这叫“顾活(者)不顾死(者)”。可见年画在黎民的生活中是多么重要。

随着民间年年岁岁贴年画的历程,随着科学技术的不断进步,年画的用纸和印刷方式也在变化。现代民间贴的年画,虽然内容与传统的木版年画基本相同,但其用纸、颜色成分和印刷方式已大不相同。传统木版年画是毛边纸或宣纸、植物中提取颜色、手工木版印刷而成;现代年画是用蜡光纸、化学颜色、机器印制的。由于人们消费的多元化,造成了传统年画与现代年画在市场上并行不悖。现代年画绝大部分用于民间过年和娶亲时粘贴;传统木版年画,绝大多数以礼品出售,或用于收藏,或用于装潢,或用于观赏,或用于不同地区、不同民族、不同国家之间的交流或贸易。改革开放以来,我国经济逐渐繁荣,国际地位和形象不断提高,所以,各地的传统木版年画业务也在不断增加。尤其是,近几年国家对非物质文化遗产的重视,我国著名的木版年画产地的年画,都得到了支持,因此,木版年画这枝中华民族艺术的奇葩,也和国画、书法一样,受到社会的高度重视,同时也赢得了联合国科教文组织和国际友人的浓厚兴趣。

年画的历史虽然悠久,但是,研究年画的历史却很短。我国年画艺术专家王树村教授认为,过去研究美术者,历来没有把年画列入研究范围,认为年画是庶民的行为。^①“五四运动”以后,一些现代文化大师,开始注重年画,如,

^①详见王树村《河南朱仙镇年画》,黑龙江美术出版社,2001年12月第一版。

鲁迅收藏朱仙镇年画十数张，并从艺术上给予很高的评价。他说“朱仙镇的木版年画很好，雕刻的线条粗健有力，和其他地方的不同，不是细巧雕琢。这些木刻很朴实，不涂脂粉，人物也没有媚态，颜色很浓重，有乡土味，具有北方木版年画的独有特色”。^①之后，一些研究版画的学者，更是对木版年画有所侧重。二十世纪五十年代末至七十年代末，由于“政治运动”的原因，年画的研究几乎处于停滞状态。研究年画的热潮期始于改革开放之后，特别是八十年代中后期以来。研究队伍迅速扩大，研究成果丰厚。如王树村、冯骥才、任鹤林、成砺志、沈泓等，陆续出版了一些研究年画艺术著作和年画集。纵览这些著作，大家研究年画的视阈基本上注重于以下几个方面。

第一，收藏和保护。这方面，出版了很多年画集成本，如王树村、冯骥才、任鹤林等都相继出版了多种年画集；在每册年画集里，都高屋建瓴地廓清了该年画分支的沿革和艺术特色；此外，全国各地出版社，尤其是各省（市）的人民美术出版社，针对本省（市）的年画产地优秀作品，收集出版了不同内容的年画集。天津人民美术出版社以出版杨柳青年画最多，人民美术出版社、黑龙江美术出版社则出版了多个年画产地的年画集。可谓林林总总，数以百计。

第二，出版了研究各地年画的兴衰历史、艺术特色、技术价值、美术地位，以及刻版、印刷、调色、画法技巧等工艺

^①郑纯方，《鲁迅与“河南门神”》见《汴梁晚报》2008年12月25日。

为主的著作。研究这方面的专家首推王树村教授,他先后出版了《中国年画史叙要》、《年画》(与王海霞合著)等多部力作。江苏学者成砺志的《年画技法》,主要从美术技法的角度研究年画,其中对年画的嬗变之迹亦提出了自己的看法。此外,也有不少学者是从民间美术的角度,从雕版印刷的角度,研究年画的刻版与印刷艺术,如靳之林的《中国民间美术》,其中有一节专写木版年画。

第三,概述中国木版年画发展现状。如沈泓以游记的笔触,全面地记述了他走遍全国各年画产地的经过和见闻,记录了各地年画的艺术风格和他本人的收藏趣事。这种游记的形式,既反映了各地年画的艺术特色、各地年画制作传人的风范、年画的经营盛况,也反映了各年画产地的风物风貌。给人以纵览中国年画的视觉,画出了中国各年画产地的时代风采横截面。

综上所述,大家对年画的收集整理与研究,多侧重于年画的历史沿革、兴衰变迁和艺术特色、刻版绘画技巧、年画发展现状,等等,但是,对年画的文化内涵缺乏梳理,研究年画的思想内容和教育功能方面的专著却很少,对年画的政治、历史、文化、宗教等内涵缺乏整理和研究。张振犁老师的论文《朱仙镇木版年画的文化功能及其前景漫议》^①,令人受益匪浅。笔者认为,记载历史、文化、民俗、宗教是中国

^①中国民间艺术家协会、河南省民间艺术家协会编《开封论艺》,大众文艺出版社,2003年第一版。

年画一大功能,对世代黎民百姓的强有力的教化功能是中国年画的又一大功能。世界上还有什么能比文化的穿透力更强的吗?导弹、核弹头、洲际导弹,可以穿透并破坏任何一座庞大的建筑,可是,面对人们的思想、灵魂、精神和品德,面对一个民族的风俗和观念,它却显得苍白无力,且无可奈何。无论是艺术水平,还是装裱工艺,年画都无法与文人之间交流的国画与书法媲美。试想,如果没有雄厚的文化底蕴,没有丰富的思想内涵,没有强有力的教化功能,年画凭什么流传千百世而不衰呢?民俗学家孟宪明在“中国民间经典年画”选题论证会上指出:“想想看,一张粗纸年画,竟然一贴几千年,而且还要贴下去,太有东西了!”经过两年多时间的收集、分析和梳理,经过再三甄别和筛选,笔者依据中国年画中人物来历、画面内容,兼顾其文化、教化功能的不同,在其他专家分作九类的基础上,把年画细分为十五类二十三种,以便于更明确地理解年画的文化价值和社会功能。

我紧紧围绕年画的文化功能和教育功能对年画进行分析研究。从内容上看,年画第一大功能是记录历史。虽然民间对它的解释多介于正史与传说之间,或者说,正史与传说兼而有之。上至神农轩辕,下至明代爱国英雄戚继光、郑成功,甚至有的年画记到太平天国时期的洪秀全^①。年画

^①在佛山年画中,称洪秀全为《洪圣大王》。见沈泓《佛山年画之旅》,吉林人民出版社,2007年1月第一版。

记载历史的形式主要是历史人物、历史故事。但是,年画毕竟是带着教育目的选材的,非常严格。围绕的主题是,树立正义正气,教人积极向上,培养民族精神,表彰优秀行为和品德,倡导优良风尚。所以,只有特别优秀的历史人物和传说中人物才能进入年画,像柴荣、秦琼、尉迟恭、关羽、张飞、岳飞、戚继光、姜太公、比干、东方朔等,都是千古流传的对人民做出重大贡献的正面历史人物,对广大受众起到了积极的教育作用和激励作用。年画另一个主题是维护国家统一,维护主权完整,如把岳飞、郑成功作为门神题材就是一个例证。此外,反映历史题材的年画还有维护皇权的共同特点(这里的皇权可以看作是统一的代名词),甚至有神化帝王的偏向。例如,桃花坞年画作品《杨家女将征西》,开封朱仙镇年画的代表作之一锤换带、状元祭塔、二进宫等都是维护皇权和主权统一的典型。其次,中国年画功于载道,而且异常丰富。一是劝善,如五子登科、和合二仙、长久富贵,再如灶神、利市仙官、天仙(河)配等都是劝善功能极强的年画;二是劝孝,最典型的是“二十四孝”年画,状元祭塔、沉香救母(又叫劈山救母)、木兰从军,包括岳飞也是孝的典范;三是劝妇女保持贞操,如三娘训子、盗仙草、罗章跪楼、鸿鸾禧、嫦娥奔月等;四是劝勤劝勇,如木兰从军、铁弓缘、武松打虎、哪吒闹海、重耳走国等。这些年画之所以能够千古流传,就是因为它给予广大黎民以丰富的精神营养,哺育一代又一代中华儿女,继承光荣传统,传播优秀思想和美德,使得中华民族具有博大的襟怀,丰厚的文化

底蕴。这种“劝”的功能之强,对民间百姓的教化效果之显著,几乎达到了宗教对信徒的教育程度。其三,绝大部分年画,反映了民间祈祥纳福、求财祈子、期冀富贵平安吉祥等愿望,我们把这部分年画叫做“吉祥年画”。如三星图、报平安、五福堂、三多图、连生贵子、招财进宝、富贵有余、五子夺魁、连年有余、麒麟送子等。这些年画从宗教信仰方面,反映出我国民众的文化心理。年画中还有大量的戏曲故事和民间传说,这些题材和内容,均有强势的劝世教化之功。其四,所有的年画,包括花草年画、仕女年画、动物趣味年画,除了对黎民具有教育作用以外,对广大民众均有美育和陶冶性情的作用。

从内容方面说,年画是广大黎民的思想品德、精神境界、历史文化知识和农事生产的最重要的教科书;从艺术形式上看,它又是广大黎民的美育课本。总之,一个年画系统,便是一部中国传统优秀文化的缩影,对广大黎民百姓来说,它是一个庞大的几千年来不曾停止运转的教化功能系统,它培育了中华民族的精神,铸就了中华民族的灵魂。中国年画的历史文化宗教价值和育人功绩值得我们很好地挖掘和研究。笔者不揣孤陋,发表一点粗浅的看法,权作是从思想内容方面研究中国年画社会功能的一次尝试,以资就教于方家。

目 录

纪史载道育黎民/001

一 上古门神

神荼、郁垒/003

大吉(鸡)/008

二 御封门神

秦琼、尉迟恭/015

立刀门神/020

三 素封门神

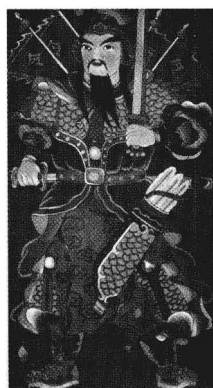
武门神/031

文门神/051

四 镇宅神

钟馗镇宅/065

天师镇宅/069

鸡王镇宅/071

太公在此/073

钟馗抓鬼/076

镇虎图/079

五 财 神

武财神/087

文财神/099

六 灶 神

灶神/111

七 报本堂及其他神

报本堂/119

其他神/122

八 神仙年画

八仙年画/143

东方朔/148

和合二仙/153

九 吉祥年画

迎春、消寒/163

报平安/172

送子/177

招财进宝/189

加官、进爵、献寿/195

