

民间

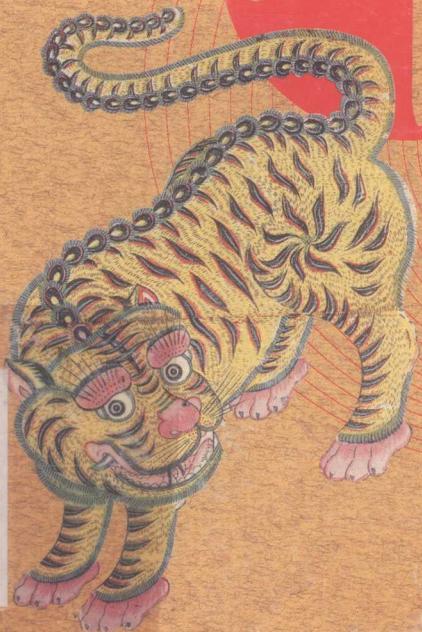
书

学

民 间

中 圆

年 画

主编：李绵璐
编著：徐艺乙
孙建君

湖北美术出版社

编著
徐艺乙

孙建君

图书在版编目(CIP)数据

民间年画 /徐艺乙编著

—武汉:湖北美术出版社,2000.2

(中国民间美术丛书)

ISBN 7-5394-0945-2

I. 民...

II. 徐...

III. 年画—作品—中国

IV. J228.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 03493 号

中国民间美术丛书·民间年画

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌黄鹂路 75 号

邮 编:430077

电 话:(027)86787105

印 刷:湖北日报社印刷厂

开 本:889mm×1194mm 1/32

印 张:2.75

印 数:1—3000 册

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-5394-0945-2 /J·853

定 价:22.00 元

前

言

中国民间美术丛书

李绵璐

当今世界教育改革和发展的大趋势中，各国之间在相互交流和学习，相互借鉴和吸取的同时，都在注意一个教育导向问题，也就是说教育要立足并植根于民族传统文化的精华，把发扬民族传统精神、弘扬民族传统文化作为主导性工作方针之一。只有这样，才能奠定新一代公民在价值观念、文化修养、行为规范等方面具有祖国特色的初步根基，帮助他们在民族情感、国家意识上树立起牢靠的精神支柱。历史经验证明，一国教育若能较好发挥传统导向功能，则该国传统文化精华必然代代相传，社会的统一、进步和发展的进程必会顺利。反之，公民中就会产生妄自菲薄、自我否定的消极心态，引起各种消极情绪，这是值得警惕的。

我国民族传统文化，积淀了很多精华。在祖国大家

庭中的各民族当中产生、流传、发展着的民间美术极其丰富多彩，是我国民族传统文化精华之一，是民族艺术重要的组成部分。有待有识之士去开发，有待于向青年介绍，这就是我们编撰本套丛书的起因和目的。

我们这里谈的民间美术，是指在我国劳动人民生活中发生、发展、流传几千年的美术品，它存在于劳动人民生活的衣、食、住、用、行之中，流传极广，品类繁多。本书介绍的属于人们日常生活中的、节日活动中的两类民间美术品，重点进行深入浅出的艺术分析，图文并茂，具有知识性和欣赏性。

民间美术，反映着劳动人民对生活的感受、爱憎和欲望；贮存着可贵的知识、情感和科学技术，达到很高的成就。对于任何一个民族来说，如果从民族文化中抽去劳动人民所创造的这一部分，它不论在量上、质上都是贫弱可怜的。

本套丛书得到湖北美术出版社大力支持，得到中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会的帮助，在此表示深深的谢意。

民

间

民 间 年 画

目 次

图 版 目 录

俗 俗 风 戏 曲 故 事 祈 福 门 神

78 62 47 18 2
79 77 61 46 17

图 版 概 前 言

说

1 1
24 2

概 说

徐艺乙 孙建君

木版年画，是年节之际中国民间用来迎新春、祈丰年的一种民俗艺术品，也是广大人民群众用来美化环境、反映社会生活、表达心理愿望的一种最为普及的艺术样式。

历史上的民间木版年画有着多种名目，在宋代曾被叫作“纸画”，至明代时叫作“画贴”，清代时则被叫作“画片”。而初始被定名为“年画”，则是在清代道光年间，其时，清代学人李光庭在他撰著的《乡言解颐》中提到：“扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。”

由于不同的语言习俗所约，年画在各地又有多种叫法，北京叫“画片”、“卫抹子”，苏州叫“画张”，浙江叫“花纸”，福建叫“神符”，四川叫“斗方”等。近代以来，还曾用过“改良年画”、“新年图画”等词，后才逐渐简化为“年画”，并在使用中成为一个约定俗成的名词。

中国的民间年画是随着社会风俗的演变而产生的，是随着印刷术的进步而发展起来的。在中国古代的四大发明中，造纸术和印刷术对文化的传播有着最为直接的影响。纸的发明给人们的工作、学习带来了极大的方便。其润丽、光洁的特质，使原先画在绢上的中国画在技术上有了更高的要求，逐步形成了独有的风格特色。而公元8世纪前后发明的雕版印刷术，可以使几十部、上百部的书籍一次印成，大大加快了文化传播的速度。

根据文献与实物考察，中国的木刻雕版印刷在唐代已经相当流行。当时佛教盛行，全国有大小寺院四万多座，僧尼

遍于各地。利用雕版印刷术来印刷佛经、经卷，就成了宣扬佛教的有力工具。1944年于成都东门外望江楼附近唐墓出土的《陀罗尼咒本》，是唐肃宗至德二年（公元757年）刊行的佛教版画，该图中间为一坐莲佛像，四周排列有菩萨和法器，边上刻有“唐成都府成都县龙池坊卞家……印卖咒本”等文字，刻工精到，线条流畅，是现存最早的木版画实物。1900年在敦煌莫高窟发现的唐咸通九年（公元868年）镌刻的卷子本《金刚经》，可谓是世界上最早的印本书，用纸七卷缀合成卷，而其卷首画《释迦牟尼说法图》便是最早的木版插图。这幅画的人物神态肃穆，构图丰满，线条挺拔遒劲，刀法熟练。由此可以看出，当时木刻雕版插图艺术已经达到相当精巧的程度。1966年在韩国发现的中国长安

(1) 大将军门神

95cm × 52cm × 2

清代 江苏南通

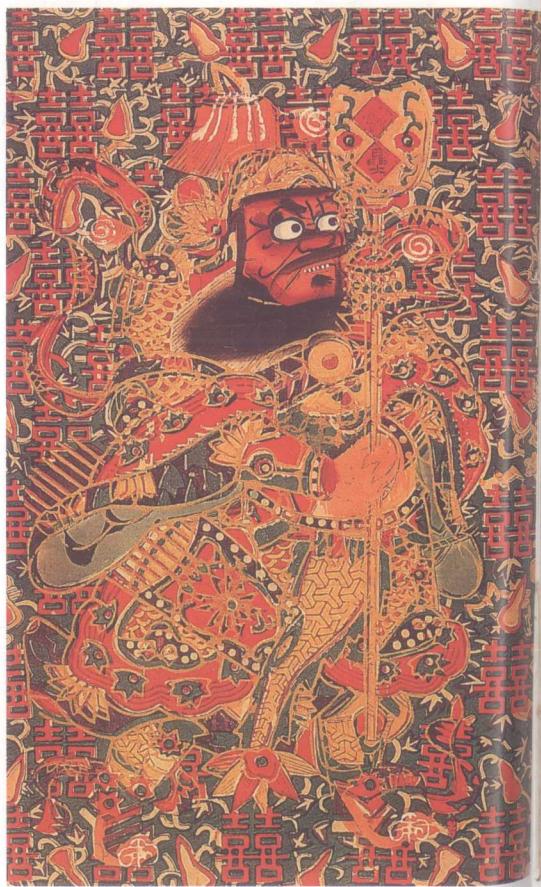
大将军是南通民间对此类幅面较大的门神画的俗称。画面的主要人物还是门神画中常见的秦琼和尉迟敬德二位，称其为大将军，或许是因二位门神均是唐朝的武官。人物的造型敦厚、朴实，用色简洁，对比强烈，银色的圈纹加强了画面的装饰效果。

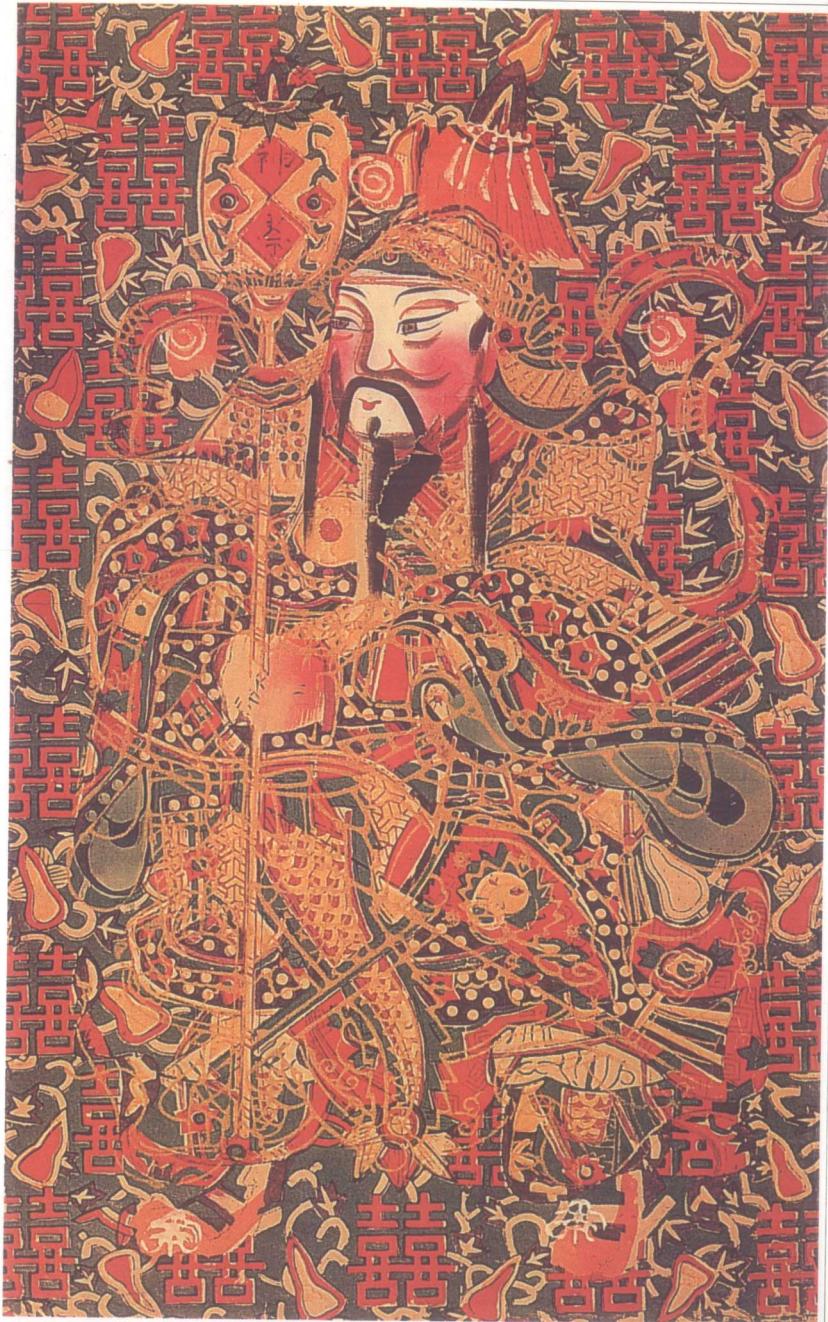
(今西安)印制的陀罗尼经咒，也是这一时期的印刷物。

至唐代中期以后，雕版印刷术又有了很大的发展，民间也开始广泛刊印各类书籍，咸通六年(公元865年)日本入唐僧宗睿回国时带回了一批杂书，其中便有四川印本《唐韵》、《玉篇》各一部；柳玭在其《柳氏家训》序中亦曾提到，当时在成都的书坊里有阴阳历书、杂记、占梦、字书、小学读物等书出售。

统治者和佛教徒的大力提倡，使五代的雕版印刷业有了较大的发展，其刻书范围，也自佛经、佛画逐渐扩大到子书、文集及医书等。后唐明宗时，宰相冯道看到市间流行的版刻图书品类虽多，但却没有士大夫们所需要的儒家经籍，因而与李愚共同上疏，奏请“敕令国子监集博士儒徒，将四经五经本，各以所业本

纹，是婚礼时张贴用的。

②

立锤门神

清代 天津杨柳青
93cm×62cm×2

画面人物虽着唐装，却是神荼、郁垒二位。
神荼、郁垒的故事在春秋时便有流传，梁宗懔《荆楚岁时记》云：「正月一日，绘二神贴户左右，右神荼，左郁垒，俗谓之门神。」可见由来已久。人物后衬双喜纹，是婚礼时张贴用的。

经，句读钞写注出，仔细看读。然后顾召能雕字匠人，各部随帙刻印，广颁天下，如诸色人等要写经书，并须依所印敕本，不得更使杂本交错。”朝廷准其所请，开始依据唐《开成石经》校刻《九经》。由政府组织的大规模的雕刻《九经》，促进了雕版技术的发展。在监本的影响下，民间刻书开始趋于正规。用木刻雕版刊印的日常用书，文字的错误减少了许多。多数书中还请画工配上了插图，是为不识字的人准备的，有了插图，就能大致地知道内容，或是看图认字，或是按图索骥，或是依图制作，方便了许多。宋元时期，是中国的雕版印刷事业最为发达的时期，手工技艺的进步，大众文化的提高，社会事业的需要，使雕版印刷书籍在质与量上都达到了一个新的高度。这一时期，中央及地方、书坊及

私家，无不从事雕版印刷，并形成了浙江杭州、福建建阳、四川成都、山西平阳四大刻书中心。私家刻书、坊间刻书与官方刻书相互促进，同步发展，所刊之籍书写工整，刻印精工，校勘认真，刻书的范围又有所拓展，除了儒家经典、史书、子书、医书、算书、农书、类书及名家诗词文选外，日常实用书和配有插图的平话、戏曲等平民文学书籍也开始大量印行，无论数量、质量都达到了空前的盛况。原先用于印刷佛经中的上图下文的书版格式也被广泛地用于普通书籍。

宋代初年四川民间流通的纸币“交子”，是“制楮为券，表里印记，隐密题号，朱墨相间。”大观二年（公元1108年）改交子务为“钱引务”，系用好纸以土朱、靛青和棕墨套印而成，纸币的画面构成复杂，内容为民间故事，上盖有三颗印章，其目的是为了防伪。说明在当时套色印刷

③

秦琼、尉迟敬德

50cm × 30cm × 2

清代 湖南滩头

为门神画中常见之题材。《三教搜神大全》记：“门神即唐之秦叔宝、胡敬德二将军也。按传唐太宗不豫，寝门外抛砖引弄瓦，鬼魅号呼，六院三官夜无宁刻。太宗惧之。以告群臣。叔宝奏曰：‘臣平生杀人如摧枯，积尸如聚蚁，何惧魍魎乎？愿同敬德戎装以伺。’太宗可其奏，夜果无惊，太宗嘉之，谓二人守夜无眠，因命画工图二人之像，全装怒发，一如平时，悬于官掖之左右门，邪祟以息，后世沿袭，遂永为门神云。”

的技术亦已成熟并得以运用。而《宣和博古图》、《营造法式》等大型画册类典籍的刻版印刷，对民间木版年画艺术的发展也有着直接的意义。

当时，民间书坊在刻书、贩书的同时，还刻印一些用于民俗活动的版画出售，《梦粱录》中记载汴京的“诸色杂卖”中有“日供打香印者，时节即印施佛像等”，“纸马铺印钟馗、财马、回头马等，馈与主顾。”另据《东京梦华录》记载，北宋时的汴京，“近岁节，市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符，及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子”，可见在当时，木刻版画的应用已很广泛。另外，宋代社会对节令吉祥瑞意画的需要日益增多，民间画工往往采取创作一稿，复制百数张的办法来供应市场，仅能满足部分需要。而书坊采用民间画工的稿

本刻印出售，价廉物美，受到大众的欢迎。

1994年，文物工作者在温州皇石塔中发现了一幅北宋时期的套色木刻版画《蚕母》，根据同时发现的碑记所载纪年，当是北宋元祐(公元1086—1093)年间的印刷品，虽然局部残缺，但却是最早的民间木版画实物了。《蚕母》画面残高约21cm，残宽约19cm，系用阳线刻版，以浓墨、淡墨、朱红及浅绿色套印而成。画中蚕母造型丰满，神态自然，衣纹飘逸，妆饰与唐五代妇女相近，线条流畅，显现出娴熟的刻版刀法技巧。其造型的风格特征，与唐、五代刻印的木刻佛像极为相似。蚕母即是江浙一带蚕农奉祀的蚕神，近代在当地民间流传的刻有各路神仙的纸马神像中亦有蚕母像，是在“祭蚕神”、“谢蚕神”的民俗活动中使用的。

由中国历史博物馆收藏的两块

000018893

4

对刀门神

23cm × 27cm

清代 河南开封朱仙镇

画面人物造型基本对称，戎装执大刀，脸谱一红一黑以示区别，为后周时门将崔龙、杨衮。相传赵匡胤行刺刘化王，曾被城门守将崔龙、杨衮抓获。

宋代雕版，均出土于北宋巨鹿城址，当是北宋遗物无疑。一块纵59.1cm，横15.3cm，有一身穿参襟长衣的妇女，神态娴静自然，发式及衣饰颇具唐风，线条遒劲，刀法纯熟；一块纵13.8cm，宽26.4cm，上部刻有一细花大幔帐，其下有戴冠妇女三人，形态丰腴，画面左下有楷书“三姑置蚕大吉”，右下有楷书“收千斤百两大吉”，似为蚕神神像版。两块雕版均为质地坚实的枣木雕刻，从其内容来看，应为年画印版，对于中国年画史的研究有着重要的价值。

近代以来，在国内外陆续发现的南宋时期木版画有《四美图》、《义勇武安王位》和《东方朔盗桃图》等，保存基本完好。其中，《四美图》和《义勇武安王位》是在甘肃黑城子（今内蒙古额济纳旗）的古塔中发现的，两图均为

