

人类

口头与非物质文化遗产丛书

王文章 主 编 傅 谨 副主编

年 画

王树村 王海霞 著

浙江人民出版社

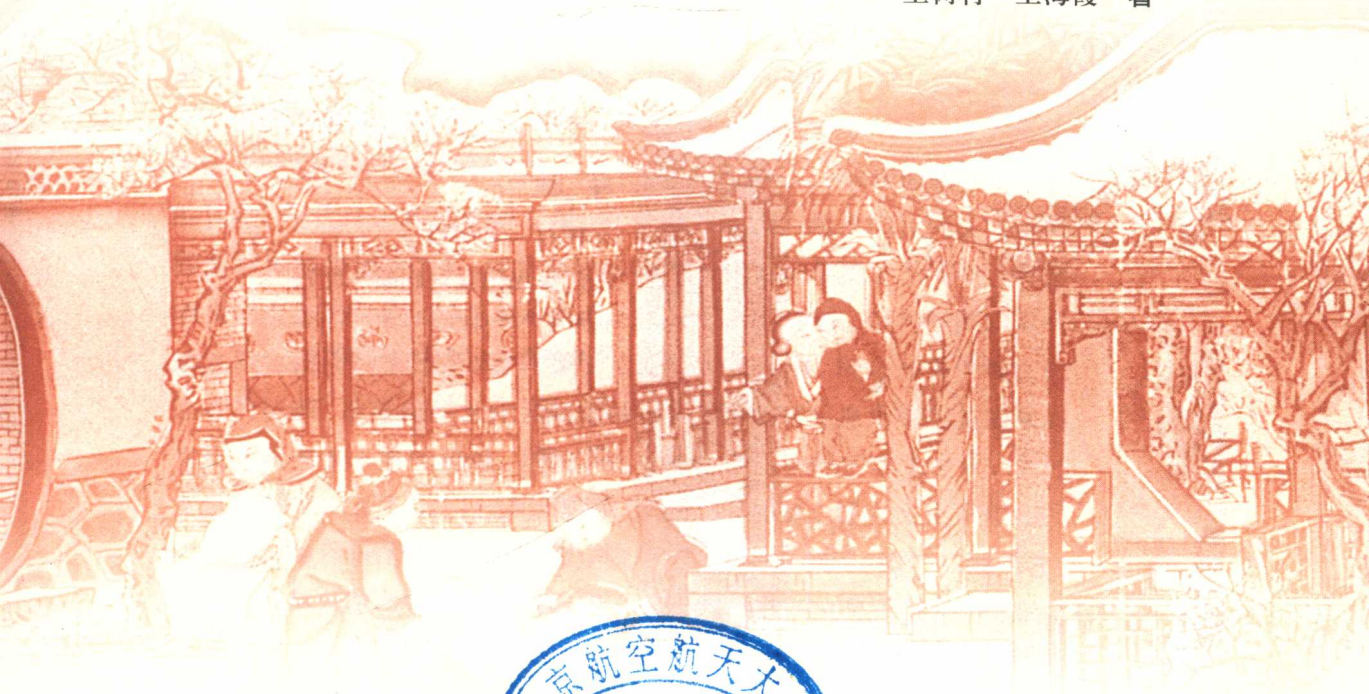

200559153

J209.2
1007-4

年画

王树村 王海霞 著

浙江人民出版社
200559153

图书在版编目 (C I P) 数据

年画 / 王树村, 王海霞著. — 杭州: 浙江人民出版社, 2005.3

(人类口头与非物质文化遗产 / 王文章, 傅谨主编)

ISBN 7-213-02959-2

I. 年... II. ①王... ②王... III. 年画—绘画史—中国 IV. J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 140483 号

书 名
作 者
出版发行

年 画

王树村 王海霞

浙江人民出版社出版·发行

杭州市体育场路 347 号

市场部电话: 0571-85176516

丛书策划
责任编辑
封面设计

周 游

周 游

彩地图文

电脑制版

杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷

浙江新华印刷技术有限公司

开 本

787 × 1092 毫米 1/16

印 张

13.75

字 数

30 万

版 次

2005 年 3 月第 1 版·第 1 次印刷

书 号

ISBN 7-213-02959-2

定 价

45.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

人类口头与非物质文化遗产丛书

主 编 王文章

副主编 傅 谨

总序

文化部部长
孙家正

在漫长的人类历史长河中，不同的国家、民族创造了绚丽多姿、各具特色的文化，形成了各自的传统文化和文化传统，使我们生活的世界千姿百态、异彩纷呈。现代化进程不断加快，为当代文化的发展创造了条件，也使传统文化的生存和发展出现了困境。传统文化的保护和发展，已经成为在经济全球化过程中维护世界文化多样性以及人类社会可持续发展的重要方面。如何在现代化进程中保存和发展我们各民族的优秀传统文化，并使之有效地参与到当代社会发展进程之中，成为当今世界各国包括发达国家和发展中国家共同关心的问题。

在汹涌澎湃的现代化大潮中，重视抢救和保护传统文化，尤其是重要的文化遗产和优秀的民族民间文化艺术，已成为一项非常紧迫和重要的任务。现代化进程的加快发展，在世界范围内引起各国传统文化不同程度的损毁和加速消失，这会像许多物种灭绝影响自然生态环境一样影响文化生态的平衡，而且还将束缚人类思想的创造性，制约经济的可持续发展及社会的全面进步。传统文化的保护和发展，既是对各民族文化之根的追溯，也是保持文化发展延续性的前提，同时也为现在与未来的文化发展提供丰富的资源。因此，在现代化进程中保护本土文化，倡导文化多样性，增强对本民族文化的认同感、归属感，促进文化资源和文化生态环境保护的良性互动，防止盲目的、急功近利的、破坏性的开发，已成为许多国家的共识。中国政府十分重视对传统文化的保护，愿意与各国交流这方面的经验和教训，探寻国际合作的方式，促使传统文化的保护工作不断推进。

传统文化的保护，既包括物质形态的传统文化，也包括非物质形态的传统文化。目前，关于物质文化遗产保护的国际协作机制和国内立法已经比较完备，但在非物质文化遗产保护方面，有专门国内法的国家还很少，国际间的合作也还很不够。值得赞赏的是，联合国教科文组织已

经充分意识到非物质文化遗产保护的迫切性与重要性，并且已经开始努力推动世界性的保护人类非物质文化遗产的工程。为了应对非物质文化遗产濒危的紧急现状，1997年联合国教科文组织大会通过了《人类口头与非物质文化遗产代表作宣言》(PROCLAMATION OF MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE OF HUMANITY)。继而，从2000年4月正式启动了人类口头与非物质文化遗产代表作遴选机制，其目的在于设立一个国际性的荣誉，专门授予那些“最典型的文化空间或传统和民族的文化表达方式”，旨在鼓励各国政府、非政府组织和地方社区带头确认、保护和传承他们的口头与非物质遗产，并且于2001年5月18日，公布了世界范围内第一批19种人类口头与非物质遗产代表作。我国由中国艺术研究院负责申报的昆曲艺术，成为第一批19种人类口头与非物质文化遗产代表作之一。2003年11月7日，由中国艺术研究院负责申报的中国古琴艺术又被列入第二批28种人类口头与非物质文化遗产代表作名录。

口头与非物质文化遗产的保护涉及面广，工作量大，需要在文化行政部门统一组织协调下，各有关方面通力合作，需要动员全社会广泛参与。作为我国抢救和保护人类口头与非物质遗产的代表性工作机构，中国艺术研究院专门成立了相关的研究与职能部门，负责组织、指导各地开展人类口头与非物质文化遗产申报工作。基于这一背景，中国艺术研究院组织各地专家学者撰写了这套具有权威性的人类口头与非物质文化遗产丛书，其中既包括已经获得联合国教科文组织认定的昆曲、古琴等项目，也包括更多同样有着悠久历史、独特风貌、丰富内涵，尚有待申报的项目。丛书着重反映这些文化遗产的基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点、历史，以及目前有代表性的主要传人，同时也简要介绍了当地政府为继承与保护这一文化遗产所做的工作和未来的计划。它不仅有助于读者认识与接近这些优秀的民族文化遗产，增强民族文化自豪感，而且必将激励当代人通过对这些民族文化遗产的认识与保护，将中国的优秀文化传统与现代社会紧密结合起来，开创中华民族更为灿烂的未来前景。

我对这套丛书的出版表示衷心祝贺。

合家樂安然

目 录

总 序	孙家正 1
第 1 章 传统年画概述	1
第一节 年画名词考	1
第二节 年画发展概况	3
第三节 年画的题材	7
第四节 年画的体裁形式	14
第五节 年画的产地及制作	16
第 2 章 年画的艺术与文化价值	21
第一节 年画的起源、形成、定义和类别综述	21
第二节 年画的美术史地位	33
第三节 独立的绘画体系	37
第 3 章 中国民间画诀叙要	53
第一节 画人物诀	56

Contents

福

目 录

第二节 画样分科与创作方法	65
第三节 色彩笔法	70
第4章 年画发展之历史	75
第一节 汉代以前的神祇信仰与门神门画	75
第二节 两晋至唐五代的信仰风俗和年画的雏形	81
第三节 宋金元时期年画的发展	91
第四节 明代年画	110
第五节 清代年画（上）	130
第六节 清代年画（下）	157
第5章 年画的搜集与收藏、研究与遗产保护	191
第一节 年画的搜集与收藏	191
第二节 年画的研究与成果	197
第三节 作为文化遗产的年画的生存状况和保护工作计划	207

在我国古代的绘画艺术里，常见的有两种形式：一种是经过装边绫裱，可卷成轴，或折叠成册页，以便张挂在厅堂楼阁壁上，或铺展在桌几长案，闲时欣赏，借以自娱，展玩后收藏起来，妥善保存，以传后世。这类形式的绘画，多为有文化修养的官宦名士所作，他们结交的人物也都是仕宦名流。其中有些名流(画家)善于鉴赏画之优次，品评画的艺术水平高低，撰写出“画评”或“画传”，以便随画传世，供后人读画参考。所以我国汉、唐以来的历代名人绘画笔迹，都有文献资料可考证，并流传至今。从见到的传世古代作品来看，这类绘画的题材内容，以山水、花鸟最多，其次是竹石、墨兰、鞍马、走兽和工笔界画(舟车建筑)，人物画数量最少。这类装裱成卷轴册页的画，就是今日美术方面的名词术语中所常说的“中国画”。另一种与“中国画”恰好相反，它的内容以人物活动为主，取材多是历史小说、传奇故事、民俗

生活、耕织情景以及近代民众抗敌(反帝侵略战争)和辛亥革命、军阀混战之类的时事新闻。山水、竹梅和花鸟题材不多。山水多是描写祖国名胜古迹，至于花鸟竹兰，更是寥寥无几。这类绘画因是木版印绘，售价有高有低，不需要绫锦装裱，每到农历腊月近年的时候，画店则将各种不同题材内容的画儿挂在闹市或乡镇集日上，供城乡市民百姓选购。到了新年，家家户户将画贴在门窗或室内粉壁上，以点缀节日年景。这便是“民间年画”。年画的作者过去都是些民间艺匠、画工，他们文化不高，技艺乃是师徒世代承传，所交往之亲友，也都是农夫、渔樵等劳动大众。故很少有人为民间年画艺术作品题记，为画师作传记，加上民间风俗习惯，年画贴在墙上，不能揭下，明年又要贴上一张，很少有人揭下保存。因此，千百年来的年画作品不仅是传世者无几，就是文人画家留下的笔谈创记中，也很少有专题论及。

第一节 年画名词考

“年画”这一名词在过去书中并不存在。北宋时称作“纸画”^①，明代宫中叫“画贴”^②。清初，北京称年画叫“卫画”。因北京销售的年画出自杨柳青，杨柳青距离天津卫十余公里，故叫“卫画”。南方杭州一带谓之“欢乐图”，“花纸铺卖，四张为一堂，皆彩印线，全本转团圆”(见顾光《杭俗新年百咏》)，苏州称作“画张”^③。

四川绵竹以刷印门神为主，称年画曰“斗方”。到了道光二十九年(1849)，李光庭著《乡言解颐》一书，其中有“新年十事”一节。在“年画”一事里说：“帚舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。然如《孝顺图》《庄稼忙》，令小儿看之，为之解说，未尝非养正之一端也。”这本书中，我国美术领域中第一次出现了“年画”这一名

同庆丰年 (天津杨柳青)

丰收图 (天津杨柳青)

词。李光庭为直隶(河北)宝坻县人,他所见的年画是指前人所说的“卫画”,即杨柳青年画作坊刻印的《二十四孝》《大庆丰年》之类的农民喜欢看的故事内容。从此人们便把新年时农民乐赏

的木版印绘的画儿,渐渐统称作“年画”。又因近年来胶版印制的年画猛增,为了把两者区别开来,把胶印年画称之为“新年画”,以区分新和旧、木版和胶版印刷之不同。

第二节 年画发展概况

年画最早是以门神形式出现的,它历经两千多年,时至今日门神仍未衰落褪色。所以可以说年画这一画种在我国绘画史上寿命最长。汉代文献中,已有门神画之记载。蔡邕《独断》曰:“十二月岁竟,常以先腊之夜逐除之也,乃画荼、垒并悬苇索于门户,以御凶也。”“荼”即“神荼”,“垒”即“郁垒”。传说神荼、郁垒为两兄弟,性能执鬼。“度朔山上,章桃树下检阅百鬼;无道理妄为人祸者,神荼与郁垒缚以草索,以食虎。”(应劭《风俗通义》)南朝梁时,宗懔撰《荆楚岁时记》,又有“正月一日,贴画鸡户上,悬苇索于其上,插桃符其旁,百鬼畏之”的记载。是知今天河南开封、河北武强等地年画中的“大吉”(鸡)门画,溯源于一千五百年前的南朝风俗。隋、唐两代,门画形式增多,这点与当时佛教兴盛有关。《根本说一切有部毗奈耶颂》经中载有:“大门扇画神,舒颜喜含笑,或为药叉像,执仗为防非。画香台户扇,药叉形执花。若于僧大厨,画神擎美食……”反映了门神的守卫防凶,已发展到“擎美食”的厨门装饰。到了宋代,年画已渐形成,当时北宋都城开封,每到十二月“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,天行贴子”(孟元老《东京梦华录》)等。除近岁节市上有印制的门神年画外,同时还有手绘者。如当时著名的画师刘宗道,“作照盆孩儿,以手指影,

影亦相指,形影自分。每作一扇必数百本,然后出货,即日流布”(邓椿《画继》)。这种画家创作一幅稿本后,上蒙薄纸于画稿上再复制数百份的方法,至清末杨柳青年画作坊里仍在沿袭,以此法绘制屏条体裁的仕女年画。

元朝以后,山水、花鸟、竹梅、兰草等形式的绘画盛行起来,人物画渐渐趋向衰落,同

刻版

麒麟送子 (天津杨柳青)

时明代的插图版画艺术繁荣，促进了民间木刻年画的发展，不少人物画家、画师继承我国人物画的优良传统，创作了不少人民喜爱的作品，有些至今仍存于世。如蒋三松《南极星辉》图、无名氏《三星图》《九九消寒之图》《孝行图》等。清朝是民间年画昌盛时期。由于明朝末年农民李自成、张献忠起义反明，连年战火不息，清兵入关后，用兵扫平“三藩”，人民久经兵灾马祸、流离失所之苦，因此希求社会安定，发展农业以图温饱生活。清朝政府也欲统一天下后，长治久安。康熙皇帝颁布六条“圣训”：“孝顺父母，尊敬长上，和睦邻里，教训子孙，各安生理，毋作非为。”这六条在当时来说，犹如今天的施政纲领，因它切合了百姓愿望，得到了民众的拥护。反映社会生活和人民思想的民间年画，出现了诸如《孝悌皆天性》《友弟重天伦》

《忍气饶人祸自消》等作品，劝诫世人不要兄弟斗殴对打，要孝敬父母，爱护幼弟，劝人不要一点小事斗争动武，能原谅人战祸则消。此外还有描绘生儿育女，连生贵子的题材，这是因为明末清初连年战争不断，大批人口消亡，农村荒芜，急需劳动力恢复生产，所以清初的年画中，大量出现了《金男玉女满堂欢》《合家欢乐》《麒麟送子》等妇女娃娃题材的杨柳青年画。清朝嘉庆、道光年间（1796—1850）在皇帝酷好戏曲的影响下，北京戏园增多，外地名伶集中京都献艺。据杨青亭《都门纪略》“词场”称：“我朝开国伊始，都人尽尚高腔，延及乾隆年，六大名班九门轮转，称极盛焉，其各班各种

脚色亦复会萃一时，故诚一斋绘《十三绝像》，悬于门额。至嘉庆年，盛尚秦腔，书系桑间汉上之音……”文中一方面反映了清朝开国后，社会秩序渐渐恢复，安徽、昆山等地戏班于乾隆末年齐集北京，会演于各戏园；一方面得知我国绘画史上出现了写真画师，绘制出了名伶戏装真容。从此，民间年画开始出现描绘戏园演出场面的戏出年画。最初是杨柳青戴廉增画店请画师到戏园看戏，画师看戏必携带朽笔^④和纸，当场画出名伶表演最精彩的情节后，回到作坊再加工。^⑤这种戏出年画刻印后，得到了广大乡村看不到戏的群众欢迎，所以苏州桃花坞、山西临汾、河南开封、山东潍县、福建福鼎、安徽阜阳、陕西凤翔、四川绵竹……先后都以戏曲人物作题材，刻了不同戏种、不同表情动作的精彩戏出年画，在年画发展史上形成

了这一时期的特色，尤其是杨柳青绘刻最为传神。

鸦片战争后，中国社会发生极大变化。显著的一点是：中国屡遭外国的欺侮，每次反侵略战争失败后，割地赔款，开辟租界，缩小了祖国版图，加重了农民负担，因此引起了民众更强烈的反抗。晚清的民间年画特点，恰好反映了这一时期民族重危，和有义之士唤起人民发奋图强，力御外侮的精神。如《法人求和》^⑥《捉拿倭、俄奸正法》《炮打日本国》^⑦《小儿怒》《女子爱国》等。反映农民起义的，如太平天国《张嘉祥投降巧刺张嘉祥》，义和团反帝的《炮打西什库》等。此外也有些介绍西方民俗风情的，如《外国人做亲》《法界马路图》等。这些描写现实社会和时事战争、反帝侵略战争的年画，在当时确实起了唤起人民觉醒，反抗清朝腐朽统治的作用，又推进了辛亥革命的宣传，形成了其他画种所难有的特色，为中国绘画史增加了可歌的篇章。当时在资本主义思想影响下，

城乡弃农经商的地主大户不断涌向新开辟的商埠，因此买卖财富，发财还家的年画大量出现。如山东潍坊印刻的《人财两旺》《黄金万两》《元宝成山》都说明了发财致富的思想要求，它代替了过去《五谷丰登》《渔家欢乐》等题材。此时人民大众喜爱的通俗小说和神话与传说人物的题材，仍是年画作坊不断翻刻的画样，如《三国演义》《杨家将》《说岳全传》以及《麒麟送子》《群仙祝寿》《三星高照》等，各地年画中都曾反复出现。再有就是东南沿海一带的人们，曾随船漂洋过海到域外经商谋生，但他们并未隔断故土乡情。为了使海外侨胞新年与故乡亲友共度良辰，广东佛山、潮州，福建泉州、漳州，广西南宁等地区的年画店，印制了具有乡土民俗气息的“纸马”^⑧（功德纸），供当地和海外同胞新年时祛灾祈福之用。它虽然在过去曾作为一种焚化或弃置在路旁桥头的祛灾之物，但仍不失其为过年时出现的木刻版画之品类。像广西南宁的《驱邪获福之巫符》，广东佛山《接

引贵人符》等，图上的人物形象，都具地方民族特色。尤其是云南大理一带白族新年时贴用的灶王，如《东厨司命九灵灶君》，不仅人物衣着和当地袍服一样，而形象也如当地人朴实善良。民间木版年画里的这类品种，因被划归在迷信品中，而且多被祀神祈拜后焚化，故很难搜集到，这就使得民俗研究和版画史家对其非常珍视。

截江夺阿斗（山东潍坊）

三顾茅庐 (天津杨柳青)

辛亥革命推翻了腐败的封建清王朝，建立中华民国临时政府，选举了孙中山为临时大总统，全国各地同胞无不欢欣鼓舞。反映这次重大变革的辛亥新年画，陆续在各地作坊绘刻印行。如福建漳州刻印的《革命大戏武昌城》，苏州桃花坞彩印的《上海通商庆贺总统万岁》，山东平度刻印的《炮打南京》，安徽芜湖刻印的《民国军女大元帅攻打北京》，天津杨柳青印绘的《五族共和，南北统一》等，都是歌颂这一次革命推翻了数千年封建专制制度，成为很有时代气息和历史价值的珍品。民国5年（1916）窃国大盗袁世凯称帝后，又有张勋复辟的丑剧出现在北京，接着军阀混战以及日、德在我国山东青岛开战……这些社会不安、人民涂炭的国家大事，在各地民间年画中，一一刻画出来，它充分体现了民间木刻年画艺术的高贵价值。辛亥革命前，曾有进步人士彭翼仲在《京话报》上提倡

年画改良，主张刊印些维新思想内容的年画。辛亥革命后，直隶巡按使天津教育司以石印油墨印刷方法，印制了一些“改良年画”。有《破除迷信》《阿豺》《信实》等二十多种。从此天津开始有了石印年画出现。这类石印年画的题材，都是从木版年画中汲取而来，但开幅较小，售价亦廉，在当时农村经济衰退、人民生活日益贫困的情况下，木版年画市场渐被价廉的石印年画占领，各地木版年画作坊唯有刷印门神、灶王等，以应新年时民间风俗点缀年华之需。待抗日战争起，全国农村在敌人炮火下，大部分已化为焦土，千百年发展下来的民间木版年画艺术，到此已奄奄一息。继之而起的是抗日大后方和敌后根据地的美术家们，为了祖国早日恢复光明，配合抗日军民刻绘了不少鼓舞战士士气的年画。如韩尚义、彦涵等刻的《抗战门神》等等，为今天新年画开辟了一条新路。

第三节 年画的题材

民间年画的内容包罗万象，是因它的发售对象为广大城乡的劳动大众。天津杨柳青年画里尚有一部分精细品，是供清代京都王府贵人们和皇宫大内悬挂的，但为数不多。所以年画取材都是农民大众喜爱的事物或神话故事，或传奇小说，或新闻时事，或福祥喜庆之象征，很少是哭丧凶杀之类的不祥内容。就王树村个人半个世纪以来搜集到的全国各地古今七千多幅年画来分类，不外可分以下几大类：

(1) 世俗生活类：如庄稼忙、女十忙(纺织)、渔家乐、耕读图、庆赏元宵、仕女放风筝、龙舟竞渡、荷亭采莲、中秋赏月、重阳登高、大过新年、状元及第、祝福拜寿、贺生贵子、祝贺新婚、九子闹学、加官进爵、教子成名、上海火车站、唐山真迹图、共乐升平等等。

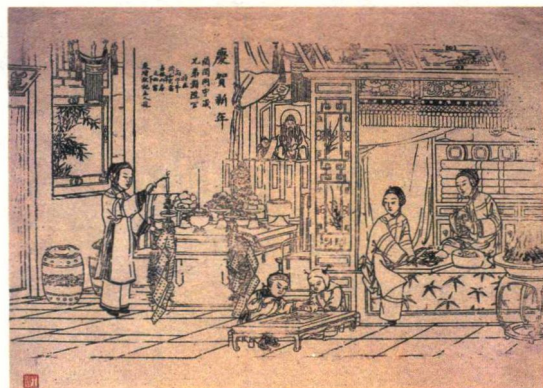
(2) 历史故事类：如岳武穆精忠报国、三战吕布、郭子仪祝寿、文王访贤、窦燕山教子、昭君出塞、孟母迁居、薛仁贵别窑、吕蒙正赶

五子日升 (江苏苏州)

渔家乐 (天津杨柳青)

庆贺新年 (天津杨柳青)

庆元宵 (天津杨柳青)

新年多吉庆, 合家乐安然 (天津杨柳青)

斋、沈万山聚宝盆、朱洪武放牛、徐达挂帅、李自成称王、游武庙、唐伯虎点秋香、乾隆下江南、李鸿章克服苏州城等等。

(3) 神话传说类：如天河配、白蛇传、天仙送子、麟吐玉书、文王百子、麻姑献瑞、摇钱树、东方朔偷桃、南极星辉、和合二圣、天官赐福、群仙祝寿、白猿偷桃、嫦娥奔月、哪吒闹海、观音得道、天仙配、戏牡丹、三世修、百鸟朝凤、桃花女等等。

(4) 吉祥喜庆类：如麒麟降瑞、天赐黄金、财神叫门、五子登科、丰年吉庆、连中三元、马

五子夺魁 (河南开封)

天仙送子 (天津杨柳青)

天河配 (河南开封)

渭水河 (河南开封)