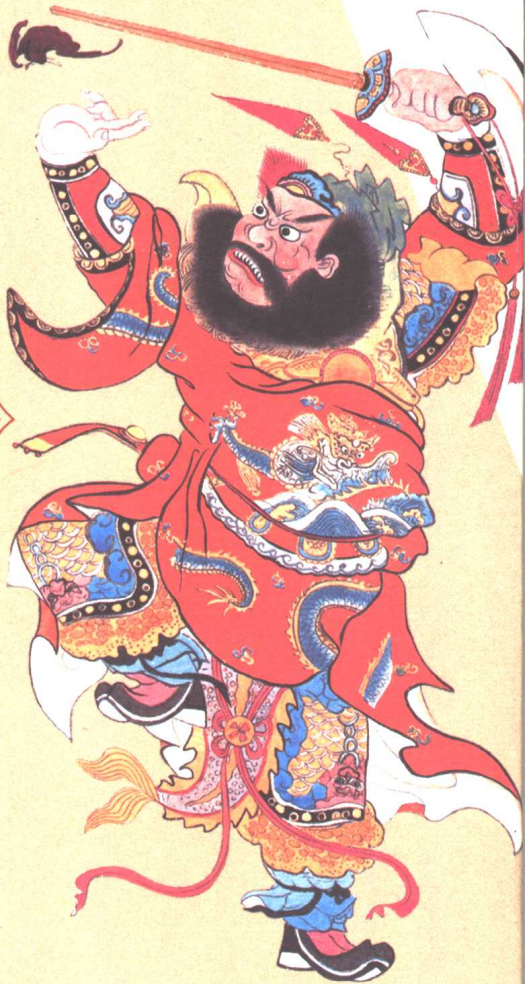

介子平 著

消失的民艺

年画

山西古籍出版社

介子平 著

消失的民艺

年画

山西古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

消失的民艺——年画/介子平著. —太原: 山西古籍出版社, 2004.5

ISBN 7 - 80598 - 620 - 7

I. 消... II. 介... 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 023186 号

消失的民艺——年画

著 者: 介子平

网 址: www.sxskcb.com

责任编辑: 贾 娟

经 销 者: 新华书店

出 版 者: 山西古籍出版社

承 印 者: 山西新华印业有限公司新华印刷分公司

地 址: 太原市建设南路 15 号

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

邮 编: 030012

印 张: 4.25

电 话: 0351 - 4922220 (发行中心)

字 数: 100 千字

0351 - 4956036 (综合办)

印 数: 1—4 000 册

E-mail: Fxxz@sxskcb.com (发行中心)

版 次: 2004 年 5 月第 1 版

Web@sxskcb.com (信息室)

印 次: 2004 年 5 月第 1 次印刷

gujshb@sxskcb.com (综合办)

定 价: 18.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

旧年画——

粗犷苍劲的线条，
大红大绿的色彩。
明显的地域风格，
强烈的时代特点。
生命如此顽强，
它是屡遭破坏的印刷业中
最先恢复者；
影响如此广泛，
它的教化训谕作用
为任何大众艺术形式所不及。

新年画——

世界出版史上中国独有，
现代出版史上曾经拥有。
政府出面予以引导；
大牌画家参与创作。
不分城乡，
无论南北；
家家张挂，
户户招贴。
习俗的一部分，
翻新的老歌曲。
然而，它正在消失……

目 录

CONTENTS

年画概说	1
中国年画的母体	11
年画间的相互影响	16
世代相传的家族经营	19
门画之源	22
年画与戏剧	28
《四美图》衣饰考	33
年画的寓意	43
年画形式	47
木版年画的技法	54
年画画家	66
桃花坞年画与日本浮世绘	75
对年画感兴趣的外国人	82
月份牌年画	85
新年画运动	94
新年画五十年	104
初始阶段:声势浩大,规模空前	104
非常时期:品种减少,色彩单一	112
再上高峰:需求旺盛,题材转向	114
夕阳西下:自然淘汰,情有可原	117
年画岂能消失	121
曾经的繁荣	121
衰落的原因	123
如何留住年画	126

年画概说

我国古代虽说早已有了年画题材的作品,但却没有“年画”这一名词。

门神、灶君是最早的年画形式,其滥觞于远古,定型于汉。除此之外,南北朝顾景秀的《小儿戏鹅图》、毛惠秀的《村墟图》,隋朝董伯仁的《弘农田家图》,唐朝范长寿的《风俗图》、《醉道士图》等画,虽题材近似于年画,但作品均出自名家之笔,非新年时民间糊壁之作。宋朝孟元老的《东京梦华录》中记有:“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。”明代刘若愚著《酌中志》里说:冬至后“室内多挂《绵羊引子》

秦琼(右)

尉迟恭(左)

相传唐太宗病中精神恍惚,觉有魔祟,惟秦琼、尉迟恭守候时方觉精神安定。据此传说,民间把这二人画为门神。

老鼠娶亲

山西·新绛

“自新郎新妇以至傧相,宾客,执事,没有一个不是尖腮细腿,像煞读书人的,但穿的都是红衫绿裤。”你不得不佩服鲁迅先生的观察力和记忆力。这样的情形的确有趣,只有来自民间的艺术才会有如此鲜活之气。

画贴,司礼监刷印《九九消寒图》”。上述所言,从形式到内容都已是年画了,但仍未见“年画”一词的出现。

鲁迅先生在其散文集《朝花夕拾》之《狗·猫·鼠》一文中,回忆他童年时代的生活景象时说:“我的床前就贴着两张花纸,一是《八戒招赘》,满纸长嘴大耳,我以为不甚雅观;别的一张《老鼠成亲》却可爱,自新郎新妇以至傧相,宾客,执事,没有一个不是尖腮细腿,像煞读书人的,但穿的都是红衫绿裤。”这里所说的“花纸”便是指年画了。关于年画的不同叫法在民间还有许多,北宋的纸画、明代的画贴、清初北京的卫画(因北京的年画多出自天津卫的杨柳青,故名)、杭州的欢乐图、四川绵竹的斗方等都指的是年画。清道光三十年,学者李光庭撰《乡言解颐》,其中“新年十事”一节中,提及年画一事,言:“扫舍之后,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。”“年画”一词含义,由此而起。

戊戌变法前后,各地曾出现过以提倡新政、增广见闻为能事的“改良年画”,当时的《京话报》主编彭羿仲对此般图文并

茂、喜闻乐见的社会辅助教育方式，曾撰文称赞。后来，直隶巡按使公署教育司出版了《破除迷信》、《谎言无益》等印刷品，画面上印有“改良年画”字样。

从此，“年画”这一画称遂沿袭了下来。

而今知道最早形之于图绘的司门之神是神荼和郁垒。汉朝应劭的《风俗通义》中详细记载了此缘由。《汉书·景十三王传》记叙了门上绘武士之画的事情：

“广川惠王越，殿门有成庆画短衣大裤长剑。”如今能见到的最早的实物是湖北随县战国曾侯乙墓、河北望都及辽宁营城子汉墓、洛阳北朝宁懋墓门上的石刻线条门神。从这些记载及实物看，门画的最早绘制，在宫廷士族豪门中。

从开掘的唐懿德太子李重润墓之石槿门画看，侍女图已出现其上。可能这就是内室屋中张贴的天仙、美人、麒麟等非武士形象年画的端倪。

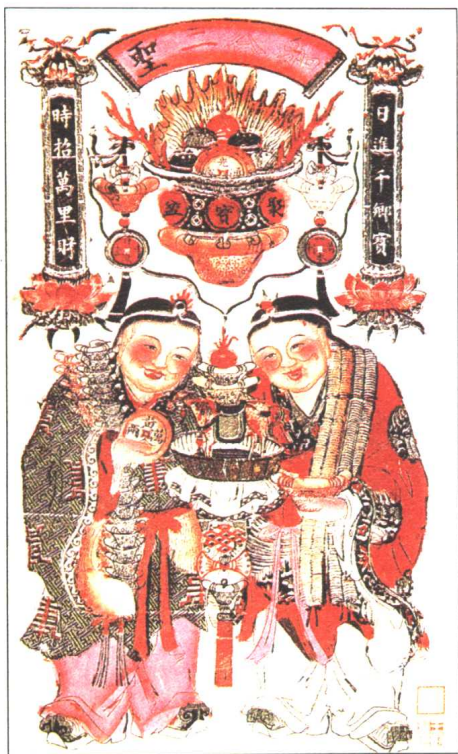
宋朝商业经济繁荣，手工业生产发达，同时，市民文化也异常昌盛。吴自牧的《梦粱录》对此时的年画作了详细的叙述：“岁旦在迩，席铺百货，画门神桃符、迎春牌儿，纸马铺印钟馗、财马、回头马等馈与主顾。”周密的《武林旧事》也对此有陈述：“都下自十月以来，朝天门内外竞售锦装新历，至除夕，及贴天行帖儿、财门于楣。”文中提到的各种形式的年画均是在作坊中大量复制的。今天，这些实

墓门守卒

汉·拓本

图中刻二石人像并立，右方持杖，旁刻“府门之卒”四字；左方双手当胸，上刻“汉故乐安太守□君亭长”十字。线刻于墓门之上的这两个守卒是门神的雏形所在，其后变换的不过是不同的人物、不同的人物造型而已。

和合二圣

天津·杨柳青

这两位仙人在古时是夫妻相爱的象征。二仙蓬头笑面，一持荷花，一捧圆盒，取和谐合好之意。这一题材的画作常被用以布置新房，故无论南北，其均以暖色调为主。

物已无法得见，见到的也不过是画家们的粉本(即原始稿)。当时在京师中聚集着一批善作年画题材的画家，其中较为知名的有杨威、陈坦等。

这些粉本中有《仙岩寿鹿》、《子孙合和》、《九阳启泰》、《岁朝吉庆》等。从这些题材的喻意分析，它为我们从大众心理的角度研究年画发展的原动力提供了依据。

中国人几千年来有一个不变的追求，即对福善、长寿、喜庆、富贵的追求。以“鹿”代“禄”，以“蝠”代“福”，以“鱼”代“馥”，以榴结百子喻子孙满堂，以松柏岁寒而后凋喻长生等，均是其具

体表现。由于诸多谐音作用和自然属性的吉祥喻意，使其成为年画中最常见的题材。大众艺术迎合着大众心理，于是在长达千年的衍化过程中，年画有了自我体系的风格，有了规模性生产。

现在见到的最早的木刻年画实物，为金代的《四美图》，为平阳(今山西临汾)姬家所印。平阳作为当时北方惟一的印刷业中心，缘自金将北宋都城开封陷落后，把包括印刷匠人在内的百工北掳，之后这些匠人又聚于此刻梓谋生。清光绪三十四年，帝俄柯兹洛夫大佐在甘肃黑水河(今内蒙古额济纳旗)一古塔内盗掘西夏文物时发现了《四美

图》，并将其带回圣彼得堡亚历山大三世博物馆展出。1915年，东京帝国大学狩野直喜博士见到它后惊叹不已，并为之著文介绍。1929年，日本的另一位学者那玻利贞又写了篇评论文章，对其进行更为详尽的研究。与《四美图》一同被盗的还有另一幅平阳徐氏刻印年画——《义勇武安王位图》，该图说的是关羽关云长的故事。著名学者郑振铎对这两幅画有极高的评价，认为它们是中国版画艺术由佛像到人像的一大转折，开了我国人像版画的先声。

北宋都城开封陷落后，文化中心南移，北方的平阳便逐渐成了金代的刻印中心。兼印年画的姬家、徐家就开有此地有名的专业作坊。

宋之后，木版年画步入寻常百姓家，作坊遍及南北，商业性规模生产为其发展产生了决定性的作用。明时，推行屯田制，工匠劳役减轻，年画作坊由此兴盛。我国的四大年画产地便是明清之际形成的，它们是天津杨柳青、苏州桃花坞、潍县杨家埠、

二进宫

天津·杨柳青

取材于戏曲，明穆宗死后，太子年幼，李艳妃垂帘听政。李妃父李良企图篡位。定国公徐彦昭、兵部侍郎杨波于龙凤阁严词谏阻，李妃执迷不听，后李良封锁昭阳院，李妃始悟其奸，徐、杨二次进宫进谏，李妃感悟，遂以国事相托，后杨波领兵诛李良。此图画徐、杨二人二次进宫进谏时的场面。

安居乐业

天津·杨柳青

此“长毛年画”为咸丰三年太平天国北伐军驻杨柳青时绘制的花鸟图。

之高超、形式之多样,在世界印刷史上都是罕见的。年画形式的印制还传到了朝鲜、越南,桃花坞年画对日本浮世绘产生过深刻的影响。

年画作品内容与政治、时事密切联系的特点是其他民间艺术形式所不可比拟的。太平天国每占据一地,即令年画作坊改绘翎虫花草和山水园林内容的作品,被称为“长毛年画”。

木版年画的出版印刷始终是由民间出资组织完成的,为求得大众的认可 and 喜爱,匠人们求创新逐变化,从中不难体现出其很强的个性色彩。这里一直是出版史上最为活跃的一个领域,诸如套印、短印、水印等等的技术创新,首先是从年画印刷中得以应用的。“泰西画法”中的所谓西洋透视法被中土画家所采纳,也是首先自桃花坞滥觞的。由于直接面对市场,其生存竞争与年画生产与生俱来。有些时候,在出版业遭受毁灭性打击后,首先得以恢复的便是年画印制,继而带动书籍的翻刻出版。年画的销售形式灵活多样,贩子们往往能将一地一域的品种货色携至很远很广的地区出售,印刷技术

四川绵竹。除此之外,从晋蒙到湖广,从陕甘到闽台,到处都有专业或半专业作坊在从事着年画生产。其延续时间之长、传播范围之广、生产规模之大、技艺

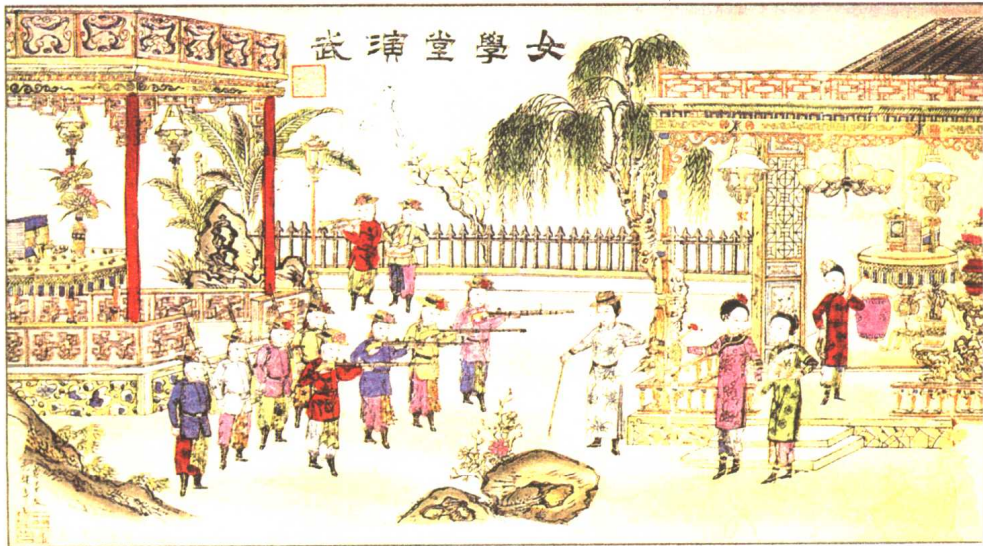

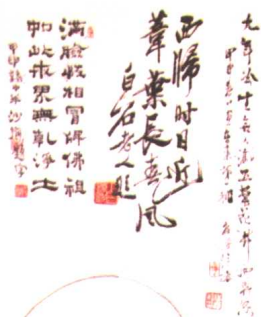
在中国的普及推广当源自年画制作。家族式的年画印刷，往往使这门技艺能延续几百年而不间断，这在书籍等印刷领域是不多见的。笔者曾于80年代与陕西凤翔县肖里村邵氏画匠有过联系，得知其家族于明朝中叶即在此从事年画生产了，至今这种已成为纯粹工艺品收藏的年画制作仍在进行着，算来也有近六百年的历史了。除吉祥内容外，年画还热衷于表现新鲜事物，《上海新造铁路火轮车开往吴淞》、《海上第一名园》、《新出夷场十景》、《洋妇人坐轿》、《唐山真迹图》、《天津马路图》等作品已成为照相术发明之前开埠城市最主要的形象资料；而《捉拿康有为》、《女子自强》、《女学堂演武》、《刘提督克复水战得胜全图》、《大战天津图》、《德日争夺青岛图》等反映时事、表达民意的作品，更成了史学家难得的资料。

女学堂演武

天津·杨柳青

晚清的木版年画，在当时社会提倡维新的思潮影响下，出现了大量提倡办新学、开民智，激励人们发奋图强、维新变革的佳作。

达摩图

齐白石 绘

白石老人的许多作品的灵感均来源于年画。

关帝图

任伯年 绘

此作品同样具有浓重的年画情结。

唐之后,中国的人物画创作每况愈下,宋元之后,文人画中的人物成了景致中的点缀。但年画中的人物描绘继承了汉唐时期的写实风格,人物始终是年画作品中的主体,它为中国绘画史做出了自己的贡献。扬州八怪之一的金农还找到了国画与年画的融贯点。国画讲究气韵,神完气足是画家们追求的最高境界,而年画则关注于具有宗教气息的“味”,即注重生活气息的传达,看重画面的整体效果及构图的饱满充沛。他的画作中,尤喜将一些民间流行的唱词谚语题于画端,堂而皇之作成了题画诗,这一点正是启智于年画。年画的内容喜庆热闹、夸耀祥瑞,这一点与文人画有着很大不同,“扬州八怪”另一位画家罗聘以及后来的齐白石都喜画祥瑞图,其都受到了来自年画的启示。

清末民初,钱慧安、周暮桥、吴友如、田子琳等一批文人画家还曾受聘于杨柳青、桃花坞等处的画坊,进行着年画创作。

长期以来,由于士大夫阶层对年画艺术的不屑,这门民间艺术在典章文集中多不被重视。也由于其不易保存,且要年年以新换旧,于是幸存于世的年画实物

便成了凤毛麟角。年画在国外渐被重视的情形下，国内的文化人、收藏家仍对此司空见惯，视而不见，待它的价值渐被认识时才发现，若要窥得年画之全豹，还需舍近求远登门国外的博物馆。目前，国内收藏木版年画最多的单位是上海图书馆，大约有 3600 幅左右，其大部分藏品来源于徐家汇藏书楼，为当年在华的法国传教士亨利·多雷（1859—1931）所有，但这一数字远远低于国外收藏。据悉，仅莫斯科博物馆就收藏有开封朱仙镇古版年画 118 种，超过了朱仙镇当地所藏。杨柳青年画当年有上万种版样，现存世者两三千个，国内只有千余个。1963 年 3 月 12 日，四川绵竹年画在中国美术馆展出，郭沫若观后即兴赋词赞曰：“真是洋洋大观，仿佛回到四川，门神皮影真好看，回忆幼时过年，无怪产生杨马，后来又有子瞻，工人手艺不平凡，千载百花烂

御前侍卫

四川·绵竹

令郭沫若魂牵梦绕
的绵竹手绘年画。

漫。”但郭老这首颇为通俗的《西江月》也未能引起人们对木版年画的广泛重视,其后到来的“文革”更是将仅剩的几块老版也烧得精光。

使传统年画创作生产走向式微的一个重要原因是 20 世纪初石印技术的兴起。由于其印刷成本低、效率高、利润大,遂使木版年画印制无立足之地。勉强生存下来者,为降低成本增加竞争力而使用劣质纸张和颜料,在绘画题材上则迎合时俗、粗制滥造。

另外,民国初年的苛捐重税更使其雪上加霜。

由文化部和文联立项的中国民间文化遗产抢救工程,经中宣部批准自 2002 年底开始实施。作为该工程率先开展的项目,2002 年 10 月 28 日在开封朱仙镇举行了首届中国木版年画国际研讨会;2003 年 1 月 6 日,由中国民间文艺家协会召集全国著名木版年画产地的代表聚会天津,动员普查和抢救濒危的木版年画。面对

年画遗产底数不清、状况混乱、流失严重的状况,中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席冯骥才疾呼:一天也不能耽误!

当年遍地开花的寻常品,如今也要受保护了。

招财进宝

河南·朱仙镇

此二图为文门神。

中国年画 的 母体

最早的年画形式——门神的印刷是自北宋开始的，京师开封则是当时全国的印刷中心。宋代孟元老《东京梦华录》就记载有开封市上印卖门神、回头鹿、灶马等年画的情景。宋亡，黄河决口，水淹开封。元泰定四年（1327年），丞相贾鲁开河疏浚，开封年画作坊便集中于距其西南45公里的水运码头朱仙镇。

宋时，开封年画印制为书坊兼业，从此时著名的版本《六经图》、《古列女传》、《经史证类本草》等书中的诸插图，可反见其年画的精美也是十二分的，遗憾的是当时的实物，今已看不到了。不过，从汴京匠人被劫金之平阳后所印制的《四美图》、《义勇武安王位》等分

文门神
河南·朱仙镇

武门神

河南·朱仙镇

一对门神的两个人物，动作对称，局部处则都有不同。

析，其精湛决不在其下。而朱仙镇年画秉中原文化底蕴之丰厚，承宋雕版印刷工艺之干练，是开封年画的当然继承者。

开封印刷匠人除被劫平阳外，尚有流落他域的。

据宋代洪迈《容斋三笔》记载，金辽进兵中原，工匠北迁为奴，不少画工因畏北国严寒，躲避天津杨柳青，杨柳青年画制作也由此滥觞，故有“北宋（院体）画传杨柳青”之说。四散的匠人，也将谋生技艺传播开来。虽无记载，但也不能说大举南迁的人流中，没有这些匠人的身影。可以说，开封年画、朱仙镇年画是中国民间木版年画之发轫，是母体。

朱仙镇南通淮河至长江，北达渭水抵天津，河道深广，水陆相接，为中原货物集散地，是与汉口镇、景德镇、佛山镇齐名的四大名镇。明中叶时，这里的人口曾达30万人。朱仙镇为战国时朱亥的故里，

长坂坡门神

河南·朱仙镇