

山西民间木版年画遗珍

百安力群题

段改芳
主编

版社
集团

P
山西民间木版年画遗珍

百安力群题

副主编

乔俊海
刘东升

张国兴
负青萍

山西人民出版社
山西出版集团

图书在版编目(CIP)数据

山西民间木版年画遗珍 / 段改芳主编. —太原: 山西人民出版社, 2011.11

ISBN 978-7-203-07244-7

I. ①山… II. ①段… III. ①版画: 年画—作品集—山西省 IV. ①J228.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第226382号

山西民间木版年画遗珍

主 编: 段改芳

责任编辑: 李 扬

装帧设计: 懷水藝術社

出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路21号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)

E-mail: sxskecb@163.com 发行部

sxskecb@126.com 总编室

网 址: www.sxskecb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西人民出版社

承 印 者: 太原市金容印业有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 11

字 数: 350千字

印 数: 1-3000册

版 次: 2011年11月 第1版

印 次: 2011年11月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-07244-7

定 价: 78.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

美在民间

百岁力群题

力群 中国美术家协会名誉主席、中国美协版画家协会名誉主席

刘恪山 中国少先队队徽设计者、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员

山西民间出版年画是中华优秀
传统文化艺术的组成部分感谢
此书的收藏者编辑者为我们
出版了这本好书传之后世其功德
自在无穷中矣

刘恪山八十书北京

《山西民间木版年画遗珍》读后感（代序）

这本由百岁老艺术家力群先生题写书名的《山西民间木版年画遗珍》一书打印稿，放在我的工作室已有一段时间了，由于近来工作极其繁忙，一直无暇细赏。前天晚上，我仔细地逐幅翻看，被其中的作品吸引，一口气读完，感慨颇多。

我们所知道的山西木版年画，主要是晋南临汾一带的套色木版年画，其艺术成就已多有了解，但我们对散落在这一地区的民间小幅木版画和神像、灵符一类的纸马、纸牌、窗花、灯画很少注意。这本《年画遗珍》，拾遗补缺，填补了山西民间木版画的某些空白，在我们进行非物质文化遗产保护、抢救和挖掘工作的今天，显得更加具有现实意义。其中一部分版画具有很高的文献价值和研究价值。

三晋大地，人杰地灵，不仅是中华文明的发祥地，还是中国雕版艺术、戏曲艺术、雕刻、刺绣艺术蕴藏较深之地。宋代毕昇发明活字排版印刷技术以来，我国的雕版印制艺术出现了非常繁荣的景象。北宋灭亡时，大量的汴梁刻工被金人掳至平阳，使这一带的雕版和印刷业得到迅速发展。官府在这里专门设置出版机构，管理民营书坊与书铺，使雕版印刷日益繁盛。平阳成为金代雕版印刷的中心。平阳的木版年画，起源于古代山西河东路的平阳府（今临汾市），自宋、金到明代、清代年间，工艺精湛，流传甚广，影响巨大。

山西民间木版画历史悠久，宋代的绛州著名画工杨威，以擅长画“村田乐”一类的农家生活化题材而闻名，他的作品是汴梁都城纸画市场的抢手货。金灭北宋，这里成为继汴梁之后的北方重要雕版中心。其分布以临汾及西南的古平水县为中心，并扩大到了及洪洞、赵城、霍州、灵石、襄汾、曲沃、稷山等地。我国发现的最早的被称为《四美图》的木版画及元代的《义勇武安王位》（关羽像）就分别刻有“平阳姬家雕印”、“平阳徐家印”的字样，可见这里刻印年画的历史十分悠久，并且具有极高的艺术水准。

山西的木版年画的题材大都是以民情风俗、神话传说、花卉人物、鱼虫鸟兽为内容的。有中堂画、门画、影壁画、门头画、窗画、条屏画、灶龕画、桌裙等不同体裁。

这本《年画遗珍》，内容基本上是农村还使用着的民间木版画，不同于大幅年画的特点，他们基本上都是农民自制的小规格木版画，是腊月临近年节的装饰画，或是民俗生活中使用的用于祭祀、散灾解厄、游艺的小型画或符，都属于木版年画的范畴。它们主要在晋南

各县城乡集市上，设摊摆画售卖。过去，我们只重视了一些有一定规模的画铺，而对于民间坊间流行的小画没有给予充分重视，而这些画，却保留了最原始的民间信仰，生活习俗，从最基础的、最本质的角度反映了民间百姓的审美观念和生活态度。

这些散佚在民间的木版画，对于我们已结集成册的山西民间年画是一个丰富和补充。门神中的金鸡门画是山西年画中具有代表性的作品，它是晋代画鸡于门，用以避鬼的动物门神的遗俗，而钟馗则是唐代以来民间信奉的捉鬼的神判，是端午节民间贴在后门的门神。以往各地年画中常见的秦琼和敬德、门画中的天官也在这些遗落的民间木版画中保留着。值得重视的是这本书中的纸马，这种几近消失的民间神像，是这本书中数量比较多的，从全神图、财神、灶王、关公、观音、张天师这些民间普遍信仰的宗教神到往生咒、春牛符、衣冠冥纸、镇毒符、庚帖、镇宅灵符、朱砂符、祖先牌位等民间信仰中使用的各种神祇图、符篆，十分丰富。各种窗花，从各种花卉为主的传统窗花，到以娃娃画为主的现代窗花，形成了一个完整的窗花序列，从保留下来的传统花卉图到二十世纪七十年代的文化革命时期的“样板戏”新样，可以看出其中的演变历程，说明了民众对美的追求是随时代变化而顺应时局，创作出了新时期反映民俗游艺、大跃进、劳动生产、自力更生、读书向上、保家卫国等的题材儿童画，这些不仅装饰了生活，还为中国近几十年的历史和社会变革“立此存照”，形象地记录了社会变革中的生活和观念。

戏曲题材的年画一直是山西年画最为精彩的部分，山西不仅出土了大量的戏曲文物，还在全国拥有最多的戏台和戏曲种类，山西南部是蒲剧的故乡，其传统剧目达四百多个，帝王将相、民俗生活、神话传说、民间故事等都在年画中得到了反映。戏曲题材广泛，内容丰富，也为民间木版年画的创作提供了大量素材。这本书中虽然戏曲画不多，但是山西戏曲年画造型简练、刻版利落，重视神似、追求韵味的特点都得到了很好的体现。

这本书中艺术水准较高的是具有文人画味道诗意小品画，以往的山西年画中发现有些“琴棋书画”类小画，十公分左右见方，如窗花大小，但此前，除了王树村先生的藏品中有此类画外，还没有其他发现。此书收录的小品画，笔意简练，造型极具文人画的写意特征，简单几笔，商贾出行、野外对饮、踏雪寻梅，崔颢和苏轼的诗意便都跃然纸上了。

透过这本《年画遗珍》，我们看到了中国文化悠久的历史，民间文化顽强的生命力，只要有人类存在，只要有社会存在，人们就会有情感和心理需求，对于美的追求就不会泯灭。年画或其他形式的艺术品，将会作为人类精神的慰藉长存不息。这就是这本《山西民间木版年画遗珍》带给我们的最重要的启示。

王海霞

2011年10月16日

弁言

力聚遺珍不射利文脉長延啟後賢

藏器盧主人劉君東昇余之莫逆也君懷治學問之內蘊泛治平之事業攝職之餘不辭勞苦囊有餘資則搜訪歷代文化遺珍度而藏之視乎西民間版雕版數百有奇拓印成冊倩民信學子家段改芳先生逐一探賸鉤沉擇發提要古今藏家每發天下之物聚易背難而散易之慨民俗之物屢遭人禍祝融之災更

屬難避民俗畫傳承民族文化之功無以替代一旦失落斷難尋覓今編輯告竣予得先讀幸甚至哉感東昇兄集藏之史識改段芳先生編纂之功也等偉業以後尚有可成者乎遵囑囑謹跋數語以識感佩云耳

歲次辛卯夏至靈石甘亭並書

四三

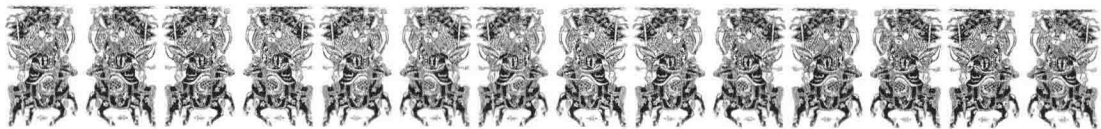
『 目录 』

人物类

门神门对	1-21
佛道神仙	22-29
传说故事	30-45
典故轶事	46-63
戏曲故事	64-75
五爱公约	76-81
儿童志趣	82-95
生产生活	96-101

花鸟、动物、其他类

花鸟	102-143
动物	144-149
其他	150-165

门神顾名思义,是把守门户的神。

门神是我国民间最受信仰的神祇之一。

门神,它的称谓就确定了从它诞生的那一天起,即张贴于千家万户的院门、房门,历经几千年,至今不衰。

关于贴门神,必然是先有了门后随之才产生了“门神”。据史料记载,“有巢氏,构木为巢”。“构木为巢”就像鸟一样在树上搭个“窝”栖身。人居于高处就能躲避地面野兽侵害,还能遮雨挡风。之后,又出现“穴居而野处”,住在天然洞穴里。我省山区依山挖洞筑起的“窑洞”就是从穴居延续而来。平陆县历史上流传一语,“平陆不平沟三千”。至今仍有人居住着“地窖院”(不少地窖院虽然无人住,但已作为“标本”保留、保护起来),其建筑的特点同样延沿穴居。再后,随着社会进步和生产力的提高,人们逐渐学会了建造房屋,人们由原来群居生活发展到各立门户。人们体会到房舍除遮雨挡风,防止野兽、敌人的侵扰,还可以存放食物财物,安居乐业。人们感激创造房屋与门窗的先贤,于是以祭祀的方式来表示,久而久之就有了祭门的风俗。当代祀典中有五祀之说,即祀门、户、井、灶、土地五种神。这五祀所祀的神都是与人们生活生存密切相关。应该说这是门神观念的最初来源。探其根源,是与原始自然崇拜有关。

最初的人们在门上挂桃木、贴桃符。原始社会初期,人类靠采集野生植物充饥。桃树是较早的野生果树,鲜桃外形美、颜色美、口感甜美,自然界的桃林便成了一些部族的天然粮库。现如今民间还流传“桃饱”……《诗经·桃夭》曰:“桃之夭夭,灼灼其华;桃之夭夭,有蕢其实;桃之夭夭,其叶蓁蓁。”现摘录诗经译文:“桃树茂盛幼枝发,枝枝绽放花鲜艳;桃树茂盛幼枝发,桃子嫩白多肥大;桃树茂盛幼枝发,叶儿繁多压枝权。”这是先人对桃子的赞美。桃在人们的心目中渐渐成了灵物,称“寿桃”成了寿的象征,桃木成了“仙木”,可以除灾避邪。《典术》云:“桃者,五木之精也,故压伏邪气者也。”中国古代典籍中关于门神的记

载很多均与神话大同小异。

在民间也有许多传说与禁忌。例如老百姓很忌讳半夜三更行走，怕撞上“不干净”，即大鬼小鬼。若有急事需走也只能选在子时前，公鸡司晨啼鸣后。还传说在东海中有一座山叫度朔山。山上有桃树，蟠屈环绕三千里，树顶上站立一只雄鸡亦称天鸡，每当太阳初升，第一缕阳光照在它身上时金鸡啼鸣，紧接着天下的公鸡一起跟着叫。有一对兄弟武艺高强，力大无比，人唤神荼、郁垒。他们俩守着这座山，护着这棵桃树，就住在东北角万鬼出没的地方，他们天天在监视着那些从人间乱窜回来的大鬼小鬼，仔细检查他们在人间是不是祸害人们，一旦发现就用苇索捆绑丢给老虎吃。有一天夜里风大夜深，兄弟二人正在石屋睡觉，忽听门外吵闹乱吼，二人急忙开门，只见扑来几十个鬼怪，个个青面獠牙、绿衣发红、奇形怪状的鬼。兄弟俩面对恶鬼无惧怕、神不慌，神荼在前面抓，郁垒在后面捆，恶鬼全部被捆起来，统统喂了老虎。原来这些鬼怪都是野大王和他手下的恶棍装扮的。次日，兄弟二人的除鬼壮举很快传开了，百姓也感谢二人为民除了害。至此很久这一带太平无事。之后二人相继去世，人们说他俩成仙得道升天了。天帝让他们专管惩治恶鬼。因他们住在桃林，桃木也能驱鬼避邪。至此，人们纷纷用桃木削成两块桃木板。百姓管它叫“桃符”，再在上面书写上“神荼、郁垒”的字，挂在门两边，以示驱灾避邪，满门平安。后来桃木板上画吃恶鬼的虎。人们画虎一是神荼、郁垒兄弟抓住鬼捆绑后喂了虎；二是虎为兽中之王，能执搏挫锐，噬食鬼魅。所以民间流传“画虎于门鬼不敢入”，同时又出现了画天鸡、神牛。鸡为司晨之灵，夜里活动的鬼畏之。

至唐朝，太宗李世民年老生病，因创立江山杀人无数，心不安定，梦中看见寝宫外砖飞瓦跳，鬼魔呼号，还有鬼要扼杀他，太宗害怕，大将秦琼、尉迟恭戎装护守宫门旁，一夜平安无事，待二将军辞世后，太宗让画二人的像贴于门上，后世沿袭，以门神镇邪。历朝历代也将当时的文臣勇士戎装的像画出来贴于门，守户祈福。

△ 镇宅神判 28cm × 20cm

镇宅神判就是钟馗。

宋沈括《梦溪笔谈》中说：“唐明皇在开元年间，从骊山校场检阅将士回来，恶性疟疾发作，巫师们忙了一月余不见好转，一天夜里，明皇在梦中看见两个恶鬼，个头小的身穿绛衣，腰围围裙，一脚穿靴，一脚跣着，弓背猫腰，偷窃了杨贵妃的紫香囊和他的白玉笛，绕着殿而奔。

大的头戴毡帽身着蓝衫，腰束丝绦，赤着脚，挽着袖，追上前去一把捉住小鬼，挖了他的双眼，然后吃掉小鬼。唐明皇问他是谁？大鬼说：“我是终南山钟馗，今应试武不第，触阶自杀身亡。发誓要替陛下除尽天下妖孽。”唐明皇梦醒之后，病也就好了。于是按梦中所见，命画家吴道子画了“钟馗捉鬼”的图像。并为此事诏颁天下，让除夕悬挂“钟馗捉鬼的图像”、“以祛邪魅，兼靖妖气”。钟馗捉鬼、食鬼很符合人们的心愿。世上虽然没有死去的鬼，但有活着的鬼，即人间的邪恶势力。百姓都希望有个真正的钟馗去铲除。这幅钟馗形态威猛，一手挥七星宝剑，五雷出手正在作法。一脚抬起，大有将妖孽踏平之势。一蝙蝠寓意“福到眼前”，钟馗对鬼凶对人善，造福百姓，保一方平安。

△ 大鞭剑门神 46cm × 28cm × 2

右为秦琼，字叔宝；左为尉迟恭，字敬德。两位大将均是唐初开国功臣。画二将门神的版本很多，有戎装双手拿鞭、剑。这一对门神将戎装的二将举鞭剑拿长矛骑战马，双目怒睁，威风凛凛，雄健的战马四蹄腾跃飞一般追杀妖魔，足使鬼魅望而却步。在造型上极具夸张，线条遒劲，点、线、面对比鲜明。

大鞭剑门神原版 48cm × 46cm × 2

△ 富贵门神 46cm × 26cm × 2

文官门神常以头戴乌纱帽，身穿朝服，服装设计有象征太阳的放射纹，中心是钱纹为禄，或抱笏板，或托物过肩，形象大多数是眉清目秀、五缕美髯，一派雍容华贵模样，身后分别有鹿（谐禄，加官进禄）鹤（自古就有松龄鹤寿），这两种吉祥物均为长寿之意。人得禄带福运，福禄绵长，必得其寿。

此类门神深受百姓欢迎。画面人物一个手托酒器“爵”，谐进爵位，一个托印、金元宝，加官必得俸禄。另一对门神（见12~13页），分别托柿子、桃、石榴，合意为多子、多福、多寿、事事如意。常言道：有寿无禄福分浅，有禄无寿享不了福，唯福、禄、寿三不缺一才是圆满的。