

国家十一五
重点出版项目

年画世家

中国民间艺术传承人口述史丛书

年画传承人邵立平口述史

主 编 王文章
副主编 王海霞
口述人 邵立平
整理者 王海霞

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

世興局

主 编 ◆ 王文章
副主编 ◆ 王海霞
口述人 ◆ 邵立平
整理者 ◆ 王海霞

年画世家

◆ 年画传承人邵立平口述史

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

“经典中国国际出版工程”项目

图书在版编目(CIP)数据

年画世家: 年画传承人邵立平口述史 / 王文章主编.

—北京: 中央编译出版社, 2010.1

(中国民间艺术传承人口述史丛书)

ISBN 978-7-5117-0037-7

I. 年… II. 王… III. 邵立平—生平事迹 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 167149 号

年画世家——年画传承人邵立平口述史

出版人: 和 龔

策划编辑: 吴颖丽

责任编辑: 苗永姝

美术编辑: 子 木

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西单西斜街 36 号 (100032)

电 话: (010) 66509360 (总编室) (010) 66509350 (编辑部)

(010) 66509364 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址: <http://www.cctpbook.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 1/16

字 数: 101.5 千字

印 张: 15

版 次: 2010 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 398.00 元

本社常年法律顾问: 北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: 010-66509618

中国民间艺术传承人口述史丛书

Oral Histories of Chinese Folk Arts and Crafts

“中国民间艺术传承人口述史丛书”总编委会

主 编：王文章

副主编：王海霞

总策划：和 龑

编 委（按姓氏笔画排列）

王文章 王海霞 乌丙安 方李莉
冯建华 吕品田 邢艳琦 江 东
宋兆麟 吴颖丽 和 龑 郑 工
郭玉洁 谭 洁 戴前锋

“中国民间艺术传承人口述史丛书”编辑工作委员会

总编辑：和 龑

委 员（按姓氏笔画排列）

王忠波 邢艳琦 吴颖丽 张维军
陈 琼 郑 颖 苗永妹 战 歌
贾宇琰 盛菊艳 韩慧强 谭 洁

总序

王文章

21世纪初,社会公众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与保护的热情,以及中国非物质文化遗产保护工作的有力推进,成为中国文化界乃至中国社会的重要事件。从大多数人对“非物质文化遗产”一词的内涵不知所云,到“非物质文化遗产”成为家喻户晓的词汇,人们普遍对它的具象呈现形态有了一定的认知,并支持或主动参与保护工作,说明人们在现代化进程的背景下,已经看到,由于生活水平的提升和生活方式的变化,作为传统社会生存环境下人们生活方式和生产方式的非物质文化遗产正在急剧消失的现实,而这种现实,一定会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之,全面保护非物质文化遗产已经成为全社会的共识。

但是,保护非物质文化遗产这个时代性的课题应当怎样正确解答,人们的答案并不一致。这种不一致的根源,主要是源自推动经济发展与非物质文化遗产保护之间的矛盾。把非物质文化遗产看成单纯的经济资源,在保护的名义下扭曲其本质特性过度开发,如把民族民间的原生态歌舞改变为肤浅时尚的刻板表演服务于旅游场所,或把传统手工技艺视作不具经济潜力的项目而任其式微,等等。近年来,我们还常见的一种现象是在城市特别是农村建设中,以新的建筑或新的环境形态将承载某个特定区域人们世代相传文化技艺的物质载体(如某些文化空间)彻底改变。这种不能正确把握和处理社会发展与非物质文化遗产保护关系的情况,已经并还在对非物质文化遗产的保护带来伤害。我们应该正视并改变这种现象。

毫无疑问,非物质文化遗产保护是一个动态的过程。正确的保护不是使它凝固和停止发展。2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出:“这种非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造,为这些社区和群体提供持续的认同感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产的有效保护,从根本上说,就是要保证其按照自身内在规律去自然衍变,在自然的衍变中与人类社会的持续发展相并行,我们既不要人为地去中断它自然衍变的进程,也不要人为地去使它突变。我想,这应是保护工作最根本的意义,也是保护工作最艰难、最核心的用力点。

非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的,这决定了我们采取的保护方式也应是多样的。但对于传统手工技艺类的项目,采取生产性保护的方式应当是一种恰当的方式。这种方式,可以使非物质文化遗产项目的传承人,这些技艺的持有者将自己本身的技艺作为一种生产和生活的手段,既可以因此而获得劳动的报酬,也可以因此而使技艺传承,并在自己的作品与使用者的对应中,使技艺的继承与创新具有激发创造智慧的基础。这套“中国民间艺术传承人口述史丛书”,记录了这些传承人技艺传承的历程,他们的技艺如何精湛,以及他们对技艺的思考;展现了他们如何以生产性保护的方式,使这些不同的技艺在传统的浸润中也融入了新的艺术元素,并得到人们的喜爱,而他们也因此具有了持续传承的经济基础。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代,越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性,是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术,是人类文化多样性形态不成为博物馆化和标本式存在表象,而永具生生不息生命力的重要保证。我想,读者会从“中国民间艺术传承人口述史丛书”中体会到这些。

2009年9月22日

总 序 001

口述人邵立平简介 001

邵立平，1952年11月出生于陕西省凤翔县，6岁随父母回凤翔县南小里村读书，9岁起跟祖父邵世勤和父亲邵怡学习年画填色和刻窗花版。1965年起，协助父亲设计和制作“门芯子”年画，至1977年，邵立平与父亲携手创作新门神画达50多种，使邵家成为当时唯一能创作年画样子的家庭作坊。

第一章 凤翔宝地我的家 004

我父亲照着《县志》上这个《凤翔八观》做了一套《凤翔八景》的年画，制成墨线版后，用手填的颜色，这是1979年我父亲恢复工作以后在工艺美术公司时候创作的，版的格式采取的是上文下图的形式。后来我们考虑到这个不好印，就把版刻成了阴刻的形式，上面的字是仿宋体的字，这个原稿还在。

第一节 这里的文化很厚重 006

第二节 这里的风尚和年节习俗 013

第三节 儿时的记忆 024

第二章 周边的年画作坊和邵家的年画谱系 028

在我们的家谱里面有名字记载的是我之前的5代，第一位有实名的邵顺，从清乾隆五十五年（1790年）开始，根据邵顺家谱记载，邵顺继承祖辈所传画业，经营有万顺画局，后改名为顺兴

画局；清道光十五年（1835年），邵顺的儿子邵正荣改为荣兴画局，这期间南小里从事木版年画的人家，约有10多户。邵顺的孙子邵润时没有再创名号，继续沿用了荣兴画局；我爷爷邵世勤有兄弟5个，他们都是“世”字辈，所以后来成立了世兴画局。

第一节 我们村周边的年画作坊	030
第二节 我们邵家的年画谱系与字号	040
第三节 我们家的世兴画局	043

第三章 爷爷是个“全把式” 058

除了精于年画设计和刻制外，他还兼长于庙宇壁画绘画，同第五村老苏师一同在岐（山）宝（鸡）凤（翔）三县及周边地区近百座寺院绘制庙宇壁画，他更擅长的是皮影影人和幕景的设计、雕刻。亲自设计雕刻的陕西西路皮影自成一派，仅影人就有700余件，连同背景摆件、头茬共有1300余件，同时可开唱3台皮影戏都有富余。他另外兼长的是当地社火脸谱的绘制，“装社火脸”被三县誉为一绝，且爱好砖雕、石雕，被关中西府一带称为民间画匠中的“全把式”。

第四章 父亲为年画的坎坷人生 082

邵立平的父亲邵怡是一个对凤翔年画的继承和复兴作出了巨大贡献的人，他一生历经坎坷，但他是一个顽强的人，在艰难的环境中对年画创新求生，冒着危险整理和收集年画资料、复刻老版、写文章、办画社、办展览，都表明了他这个人坚韧的个性，同时，由于他生性善良，内心无私，往往又与利益失之交臂。他是一个笔杆子，他的字娟秀、认真，正如他正直的一生。在对凤翔年画的恢复中，他付出了生命的代价。

第一节 父亲的命运太坎坷了	085
第二节 在夹缝中发展的“门芯子”	087
第三节 艰难的年画复兴之路	090
第四节 父亲笔下的凤翔年画	107

第五章 我的年画生涯 124

邵立平的年画生涯是忧喜参半的，用他自己的话说，这辈子前半生命运不好，总是处于逆境，改革开放后遇到了大好机遇，往往是好运提前光顾。而这一章中，从他讲述的年画生涯的故事，到他发愿刻版，独自一人做起了整个凤翔年画的复制、收集、整理工作，并走出凤翔，把凤翔年画带向世界各地，我们看到了他和爱人两人孤独行走的足迹。我们可以看到一位现代工艺美术大师的成长经历，可以看到他年画人生的点点滴滴。

第一节 走上年画之路	126
第二节 淘版子和收集画样的那段日子	128
第三节 六年刻了三百套版子	139
第四节 走出凤翔	142

第六章 家传的手艺 154

在年画的使用上，凤翔年画的独特习俗使得年画展现出了与众不同的风格。如八大门神的使用、在城门上的张贴习俗是其他地方不曾有的，这也是八大门神成为具有代表性的凤翔年画作品之原因。所以单纯的民间艺术作品的研究仅是一个视觉层面的东西，而要深入研究民间艺术，就必须深入它的习俗和社会生活，这是民间艺术不同于文人艺术和宫廷艺术或单一的艺术门类研究的地方。

第一节 邵家的年画制作技艺	156
第二节 凤翔特有年画的题材和内容	167
第三节 凤翔年画的应用习俗	191
第四节 邵家年画的风格 and 特点	201

第七章 凤翔年画今后的路 206

由邵立平的成长之路，我们可以看出一个普通的民间艺人是如何经过不断进取、不断进步、提高自身的素质和学养而成为一代工艺美术大师的。首先是一种自觉的意识，是对文化血脉传承的高度自觉。其次是承担起培养传人、传播文化的责任。邵立平做到了，他认为自己真正赶上了好时候，赶上了好政策。在他朴素的情感背后，是一个大师和传承人对自己社会角色的再认识，而这种认识，是他以前在南小里拼命刻版子的时候所没有的。

第一节 我和爱人的民艺世界	208
第二节 《年画选》第三卷是我的一个心结	213
第三节 带徒弟和培养弟子	214

附录 邵立平年表 220

后 记 223

» 邵立平

口述人邵立平简介

邵立平，男，1952年11月出生于陕西省凤翔县，6岁随父母回凤翔县南小里村读书，9岁起跟祖父邵世勤和父亲邵怡学习年画填色和刻窗花版。1965年起，协助父亲设计和制作“门芯子”年画，至1977年，邵立平与父亲携手创作新门神画达50多种，使邵家成为当时唯一能创作年画样子的家庭作坊。

1978年6月起，邵立平进入陕西凤翔南小里工艺美术研究会担任研究设计室主任，除了刻制了父亲设计的20多幅新年画外，他还先后设计出了《白蛇传》一套五幅，和《三藏收徒》、《白骨洞》、《花木兰》、《高桂英》、《七品芝麻官》、《新状元进宝》、《关公》、《张飞》、《龙宫借宝》等，并挖掘整理，复刻古样年画40余种，使研究会年画版达到了70余套。1978年至1979年间同巨锐、任建功两位老艺人一起印回邵家年画古样100余种，其他年画样70余种，为后来的年画复兴打下了坚

实基础。

1979年，邵立平被命名为“陕西省工艺美术技艺能手”称号。

1983年起，邵立平在中央工艺美院、中央美术学院等高等学府举办凤翔年画展览和讲座，使凤翔年画第一次进入高等学府，走进北京艺术收藏界。至今他已在20余所高校举办过展览。

到现在为止，邵立平已刻制的凤翔年画版达400余种套、画版2000余块，并编辑制作了手工木版印制的《凤翔木版年画选》2卷本。他的年画作品被中国国家博物馆、中国农业博物馆和高等院校等200多家国内外专业机构收藏。

在抢救和发掘凤翔传统年画的同时，他不断向国内外介绍和宣传凤翔年画。上世纪80年代以来，他先后接待来自美国、法国、德国、日本、芬兰等国学者达70余次，接待国来访者近500余人次。1994年以来，他先后出访了澳大利亚、中国香港、法国、德国等国家和地区，举办凤翔年画珍品展。他复刻和复制的年画作品得到了各国媒体的高度评价。1999年，他赴巴黎联合国教科文组织大厦举办的凤翔年画展览反响极为热烈。《欧洲时报》、《人民日报》海外版及法国媒体均予特别报道。

2005年，邵立平被文化部中国艺术研究院聘为“民间艺术创作研究员”，同年被评为“陕西省一级工艺美术大师”；2006年，被评为“中国工艺美术大师”；2007年，凤翔年画进入“首批国家级非物质文化遗产名录”项目，邵立平被批准为“首批国家级非物质文化遗产代表性传承人”。

新刻二拾

四孝全圖

第一章

凤翔宝地我的家

本章 综述

这一章，是根据对邵立平自2006年8月开始的多次访谈整理出的关于他的家乡文化和习俗、关于他的童年生活的文字。

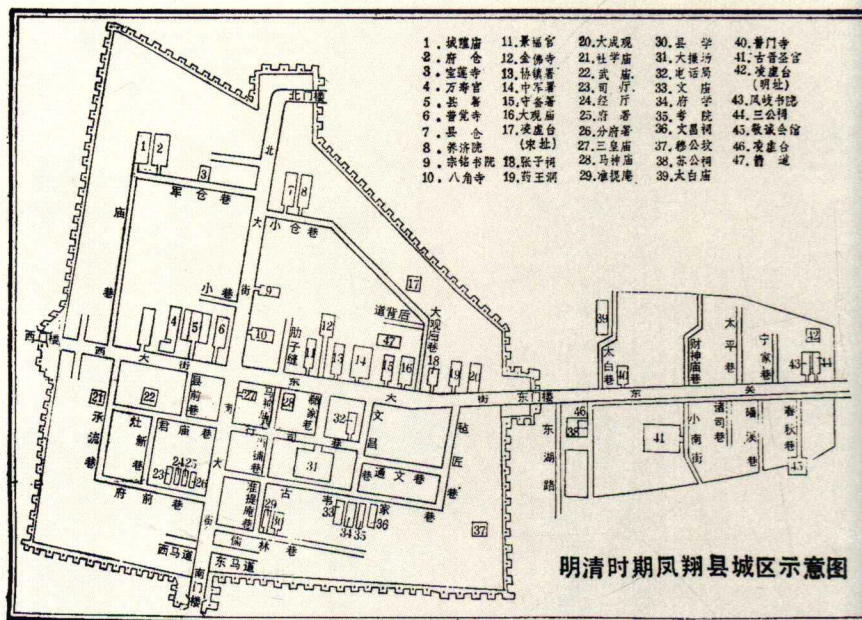
《诗经》云：厥初生民……有邵家室。邵是指今天扶风、咸阳武功一带。宝鸡地区发现和发掘的郑家坡等数十处周文化、商文化遗址和墓葬，是商代早期至周朝初年文王之时周人与姜姓其他部族在宝鸡一带交流融合的历史见证。我们所了解的凤翔的历史，可以上溯到商周时期，而邵姓氏族也同样是那么悠久，一直伴随着周王朝和秦人的历史足迹，一路走来。至今，在凤翔，还有众多的邵姓人家，都多少沾亲带故。这是邵氏血脉的承续，它告示着一种文化的古老和厚重，也让这里的一切都打上了深深的历史印记，包括这里的年画，其门神中的方弼、方相，就是突出的一例。

年画是一种习俗文化产物，脱开年画的装饰功能，作品如何应用是一个十分重要的问题，也是我们过去经常忽视的。在这里，邵立平讲述了与凤翔年画有关的习俗和风尚，这对我们理解凤翔年画是十分有益的。

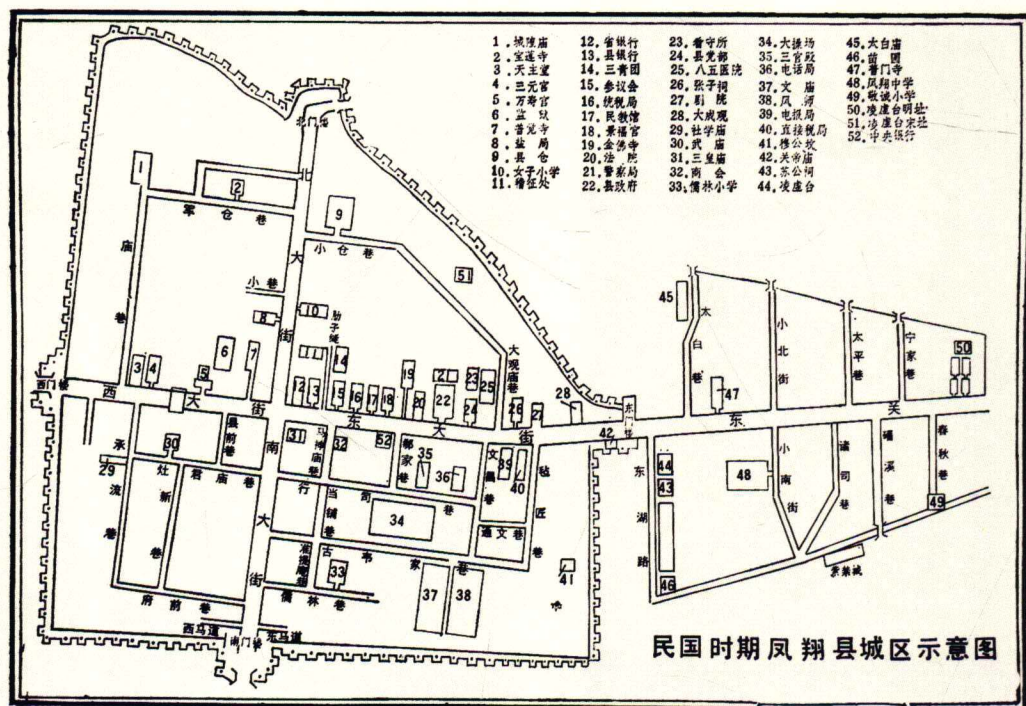
在传统社会，中国民间艺术和手艺的传承，一直是以家庭为单位的父子传承和师父带徒弟式的师徒相袭，而生活在一个手艺世家的农民的孩子如何学艺，这很难回答得清楚，因为这些技艺早已是他生活和生命的一部分，早就在不知不觉中融入到了他的骨髓，这种传承是天然的、自在的。邵立平的学艺就是这样一种自然的过程。

第一节 这里的文化很厚重

凤翔的历史文化是非常深厚的，宝成铁路^[1]1956年建成前，凤翔是通向西北的重要驿站。(图1、2)过去人们直接从凤翔往西北走，不经过宝鸡。我的家乡南小里村就在凤翔县城东南，距县城十公里，属田家庄镇管辖。春秋战国时期的秦国当时就在我们凤翔，那时候凤翔还是叫雍城。秦穆公墓(此处糸口述人口误，应为秦景公墓)^[2]现在就在凤翔县城的南郊，近年来发掘了很多古代的文物珍品。(图3)宋代的时候凤翔是府，大文豪苏轼当时就是凤翔的

➤ 图1 明清时期凤翔县城区示意图，可以看出宫庙寺祠多达30余个

➤ 图2 民国时期凤翔县城区示意图，可以看出与寺院宫祠有关的场所仍多达20余个

图3 秦公大墓是迄今为止发现的最大的先秦时期的墓葬，为秦穆公第四代孙秦景公墓

走上去，东湖全景看得清清楚楚。我们凤翔中学就设在东湖里面，我上中学读书的时候经常在东湖的亭子中看书，夏天经常去里面转转，散步乘凉。

凤翔原来有个开元寺，也叫八角寺，还有一个天柱寺，“文革”初期被拆除了。这两个寺在我们凤翔的县志中没有写进去。唐宋很多文人、艺术家都曾经到过凤翔，据传说，唐代大画家吴道子、王维还曾在开元寺创作了精美的壁画；雕塑家杨惠之也在天柱寺留下生动的泥塑，这让宋代大文豪苏轼赞美不已，他写下了著名的诗篇《凤翔八观》，后来我父亲照着《县志》上这个《凤翔八观》做了一套《凤翔八景》的年画，制成墨线版后，用手填的颜色，这是1979年我父亲恢复工作以后在工艺美术公司时候创作的，版的格式采取的是上文下图的形式。后来我们考虑到这个不好印，就把版刻成了阴刻的形式，上面的字是仿宋体的字，这个原稿还在。当时我上凤翔中学的时候，我们学校就是在凤翔东湖里面，还有一个凤翔师范是在凤翔文庙里面。原来的文庙有一个很大的殿，叫大成殿。在凤翔东关小学还有一座古迹叫春秋阁，我小时候经常在凤翔城里住，也经常在凤翔的这些寺庙古迹里面玩。凤翔这个地方为什么有好多文化古迹呢？因为后来的几次战乱都没有影响到我们这里来，再加上我们这个地方比较封闭，过去很多东西无论是历史遗迹还是艺术作品都可以很好地保存下来。

在陕西，很多地方的文化都是有历史渊源的，凤翔县城里里外外基本上都是文物古迹，随便一个地名都有它自己的故事由来。我们南小里村也不例外。秦穆公墓就在凤翔，凤翔的名字的由来也和秦穆公的传说有关系。据说当年秦穆公把女儿弄玉许配给当时擅长吹箫的萧史，弄玉得到了萧史传授的吹箫的技巧，能作出和风鸣相合的声音，秦穆公还特地筑凤台给他们居住。后来萧史驾着飞龙，弄玉乘坐凤凰，两人双双升天而去。凤翔就是他们乘风飞翔而去的地方，也因此而得名。而我们南小里村就是因为弄玉吹箫引凤、箫声传到这里而得名。古时叫箫里，是吹箫的那个箫字，后改名为肖里，现在图方便，大家常常都写成“小

府判，东湖就是苏轼在凤翔做官时疏通饮凤池、引凤凰泉水注入修成的，如今已经有900多年了。后来这里改成公园，里边建了望苏亭、喜雨亭，还把当时的一些祈雨事件刻在石碑上，把石碑立在亭子里面。还修了苏文忠公祠，这里以前是苏轼住的地方，后来改成了苏轼纪念馆，里面有苏轼像，还记载了一些苏轼在凤翔做官时的事情。除此之外还有凌虚台、鸳鸯亭、一览亭等好多亭台楼阁，一览亭有几层楼高，一台阶一台阶