

中国绵竹年画

——非物质文化遗产传承人丛书 上卷

Series of Intangible Cultural Relics

Chinese Mianzhu New Year Paintings

Part 1

范小平 著

系
竹
丰
畫

四川出版集团·四川美术出版社

1472770

绵竹年画

Series of Intangible Cultural Heritage
Chinese Mianzhu New Year Paintings
Part 1

中国绵竹年画

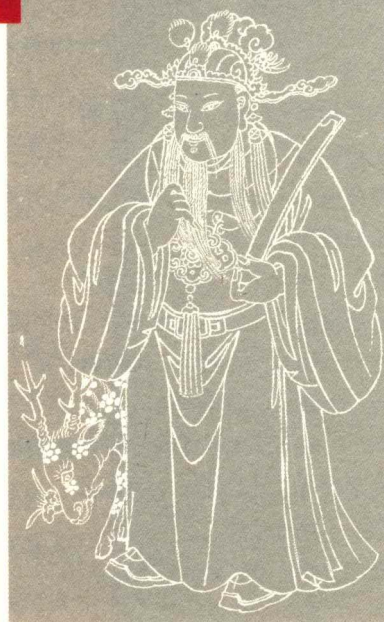
——非物质文化遗产传承人丛书 上卷

范小平 著

四川出版集团·四川美术出版社

淮阴师院图书馆472770

图书在版编目(CIP)数据

中国绵竹年画 / 范小平著. — 成都: 四川美术出版社, 2011.12

(非物质文化遗产传承人丛书)

ISBN 978-7-5410-4841-8

I. ①中… II. ①范… III. ①版画: 年画—介绍—绵竹市②民间艺人—介绍—绵竹市—现代 IV. ①J218.3②K825.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第280630号

中国绵竹年画——非物质文化遗产传承人丛书 ①卷

Zhongguo Mianzhu Nianhua Feiwuzhi Wenhua Yichan Chuanchengren Congshu Shangjuan

范小平 著

出品人 马晓峰
责任编辑 侯荣 谭昉
责任印制 曾晓峰
责任校对 杨宗义 陈才
装帧设计 李庆
制 作 彭建华 杨进艳
出版发行 四川出版集团 四川美术出版社
地 址 成都市三洞桥路12号 (邮政编码 610031)
经 销 新华书店
印 刷 深圳市森广源印刷有限公司
成品尺寸 210mm × 285mm
印 张 40
图 幅 635幅
字 数 800千
版 次 2011年12月第1版
印 次 2011年12月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-4841-8
定 价 716.00元(上、下卷)

■ 著作权所有, 违者必究

绵竹年画编委会

编委会主任

罗 勇

编委会副主任

张 京 安庆国 熊 宏

编 委

(按姓氏笔画排序)

马晓峰 田 曦

宁志奇 安庆国

刘竹梅 刘诗源

张 京 范小平

罗 勇 胡光葵

侯 兵 侯世武

常雅玲 谢 春

熊 宏 黎 伟

统 筹

陈 莉 张 杰 曾晓峰

编 撰

绵竹年画项目组

序

■
江玉祥

非物质文化遗产是指由人类以口头或动作方式相传，具有民族历史积淀和广泛、突出代表性的民间文化遗产，被誉为历史文化的“活化石”。非物质文化遗产离我们并不远，传统戏剧、风俗民俗、传统手工艺、地方民歌等，都属于非物质文化遗产。据统计，我国共有非物质文化遗产资源87万项，其中已列入国家非物质文化遗产名录的1219项，截至2010年，列入联合国教科文组织非物质文化遗产代表作名录的共34项。2006年5月29日，国务院公布了第一批非物质文化遗产名录共计518项，绵竹年画名列其中，这标志着绵竹年画作为非物质文化遗产代表作，从此进入国家保护和传承的新的历史时期。

民间文化遗产抢救工程作为国家出版基金特别委托项目，受到党和国家的高度重视。四川美术出版社在已经出版大型画册《传统绵竹年画精品集》的基础上，又获得国家出版基金的资助，再次推出绵竹年画系列学术著作，范小平所著的《中国绵竹年画——非物质文化遗产传承人》丛书就是其中的重点项目。五年前，我承担了四川非物质文化遗产系列丛书的组稿工作，范小平完成了《绵竹木版年画》（已经由四川人民出版社出版发行），我想作者完成此项目所具有的优势就不言而喻了。在《中国绵竹年画——非物质文化遗产传承人》丛书出版之际，我想说以下几个问题。

抢救和整理绵竹年画非物质文化遗产传承人资料的紧迫性

联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中，明确界定了“非物质文化遗产”的概念。“非物质文化遗产”指被各社区、群体，有时为个人，视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。我国对于非物质文化遗产的分类是从我国实际情况出发的。国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》之“附件”《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》第三条有关非物质文化遗产分类的界定是，非物质文化遗产可分为两类：一是传统的文化表现形式，如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能等；二是文化空间，即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所，兼具空间性和时间性。非物质文化遗产传承人，掌握了文化遗产的传统知识和技能，作为活态文化，在一定的时空之内传承着文化技艺。在一定程度上，非物质文化遗产传承人作为文化遗产的活态表现形式，具有该项文化遗产的代表意义，换句话说，是该项文化遗产的象征。

绵竹年画也是如此。已故传承人张学源、张先富、何青山、姚春荣等的年画传承经历，代表了同时期绵竹年画的发展水平和状况。研究和整理相关史料，其意义是极其重要的。现存绵竹年画传承人陈兴才（93岁）、李芳福（81岁）、王星儒（90岁）、金平定（65岁）等都是活跃于绵竹市的年画名家。这些高龄年画民间艺人，见证了近现代年画发展演变的历史，他们的口述或亲自展示的年画技艺，正是绵竹年画作为活态文化遗产十分重要的一面。研究这些传承人的技艺和传承史，是当前保护和抢救整理非物质文化遗产十分紧迫的任务。四川美术出版社，率先做了研究非物质文化遗产传承人的工作，具有积极的现实意义。

唤起社会关注非物质文化遗产传承人

非物质文化遗产是我们的精神家园，要守护好这块家园就必须提高民众的文化自觉，即提高全民对非物质文化遗产的重要性认识，增强保护意识。通过提高民众的文化自觉，启发大家的责任意识，引起大家对非物质文化遗产保护的密切关注，增强对中华优秀传统文化

的认同感，真正让非物质文化遗产保护工作走进千家万户。绵竹年画作为国务院首批公布的国家非物质文化遗产项目，是对优秀的民间文化遗产的有效保护。在工业化和全球化的强力冲击下，以口传心授为主要方式的民间文化将随着农耕时代的消亡面临岌岌可危的状况。作为中华文化的一半，民间文化孕育了中华文明也是我们民族精神的重要载体。我们应该珍视并倾注热情去抢救和保护之。非物质文化遗产是以非物质文化形态存在，与群众生活密切相关，世代传承的传统文化表现形式。非物质文化遗产讲求的是真实性，在传承中一点不走样，在利用、使用或者享用中要尊重其内容、形式，像绵竹木版年画的传承人，传承中重要的是传承人，传承非物质文化遗产——绵竹木版年画要从刻版传承起，传承人要在同行中被公认并积极开展传承活动。

应该看到，作为非物质文化遗产的传承工作，当前面临的问题和困难是民间作坊的保护、民间技艺的抢救和传承，一些目前还健在的老艺人，他们掌握了经过几代人或更长时间的薪火相传的传统手工艺及技术，如绵竹年画的“八大技法”、“填水脚”、“鸳鸯笔”、“口水画”等民间技艺，正是其非物质文化遗产的闪光点。《中国绵竹年画——非物质文化遗产传承人》花了很大的篇幅，记录了绵竹木版年画的线版在绵竹年画中的主导地位，介绍了线版中的若干精品，强调了线版的历史地位，为传承、继承木版年画的传统提供了理论支撑，以大量图像证据，唤起全社会都来关心关注非物质文化遗产的传承。有关部门清醒地认识到，民众才是文化遗产真正的主人，而我们至多只能算是热心负责的“管家”。“民间事民间办”不但会最大限度地调动民间社会的积极性，节省政府的开支，还可以最大限度地保护住民间文化的本色。

非物质文化遗产不能创新和“转基因”

《中国绵竹年画——非物质文化遗产传承人》以对传承人调查或对专业人士访谈，十分清晰传递着这样一个理论：乡土，是民间艺术赖以生存的土壤。在实用主义流行的当代社会，非物质文化遗产的流变、衰微非常厉害。伴随着社会的转型、生产及生活方式的转变，依附在农耕文化上的大量民族民俗文化正在退出历史的舞台。当年轻一代失去对传统文化的兴趣，这些非物质文化遗产就有走进档案室、博物馆、图书馆，从活态变成历史记忆的危险。当前“非遗”的传承人还主要以农民、农村妇女为主。手工制作、手

工技艺是“非遗”保护底线，这是作者想要告诉读者的事实。非物质文化遗产的重头戏在民间，在农民身上。可是一段时期，以农民为主体的这一文化传承的重要模式被忽略了。

当木版年画脱离“木版”母体，被绣在被面上、画在葫芦上时，这些创新作品还能被称之为真正意义上的“年画”么？它在继承传统与开拓市场中徘徊，正在成为一些非物质文化遗产在保护工作中难以绕开的又一困境。随着生活改善、社会变迁，一些“非遗”项目不再受欢迎，为了生存，往往进行创新以迎合市场，但一些“非遗”的创新正在变味。一些人士热心于“非遗”创新，以此来“拯救”非遗被日渐“冷落”的境地。我们应该清醒地认识到，文化遗产是不能创新的。创新，意味着变味，意味着“转基因”。对遗产的创新会弱化甚至异化其传统文化内涵。简单地将传统文化进行创新，进行生产性开发，就等同于商品开发。这就是把一项手工艺术品发展成有较大效益的工业产业，制作数量的规模化、生产方式工业化、艺术品位雷同化、手工技艺科技化的“创新产品”，使手工技艺本身与传承者处于濒危状况，背离了“非遗”自身的发展规律和保护初衷。因此，非物质文化遗产不能创新和“转基因”。

最后谈一点对《中国绵竹年画——非物质文化遗产传承人》的读后感。

作者通过长期对绵竹年画及年画传承人的关注而完成的这部专著，史论结合，图文并茂，系统、全面、科学地介绍了绵竹年画传承人的艺术生涯。关于传承人的一些材料和图片是极其珍贵的，也许明天就是珍贵的史料。这正是这部专著的价值所在。这是国内目前系统研究绵竹年画传承人的第一部学术著作。作者通过对传承人的史料整理和研究，在对传统年画深入考证和比对的同时，对“新章年画”的社会背景进行了分析，特别强调了汶川大地震对绵竹年画发展史所产生的重大影响。在抗震救灾和灾后重建年画村中，作者肯定了民间年画艺人面对自然灾害显示出的不屈不挠的精神，体现了国家对于非物质文化遗产保护的决心和坚定信念，体现了国家对非物质文化遗产传承人的关心、关注和关怀。全书中突出了绵竹传统年画的式样及线版对于绵竹年画的深远影响，强调了在其传统版线基础上“上色”是传承技艺的自由发挥，在版线基础上色，是绵竹木版年画区别于其他年画的艺术特色，也是衡量和鉴别绵竹年画的底线。从而抓住了年画这类非物质文化遗产得以代代相传的核心所在。

在此对四川美术出版社出版此类抢救、研究、整理非物质文化遗产史料的学术著作表示感谢，对于作者的辛勤耕耘所获得的收获表示衷心祝贺！

（江玉祥：四川大学教授、四川省民俗学会常务副会长、四川省非物质文化遗产保护工程专家组组长）

目录

Contents

第一章 明清至民国时期的绵竹年画

- 一、绵竹是川西平原年画集散地 / 002
- 二、清代绵竹年画的经营状况 / 006
- 三、清代绵竹年画作品 / 008
- 四、民国时期的绵竹年画 / 014
- 五、传统绵竹年画的社会内容 / 018

第二章 清末至民国时期的年画家

- 一、黄瑞鹤和《迎春图》 / 024
- 二、邓朋先——“邓家神像” / 032
- 三、清末至民国初有案可考的绵竹年画家 / 037

第三章 活跃于20世纪的绵竹年画家

- 一、张学源的年画艺术 / 040
- 二、清水大袍——何青山 / 044
- 三、绵竹新章年画的代表王天保 / 048
- 四、已故的其他绵竹年画传人 / 054

第四章 张先富的艺术成就

- 一、子承父业 / 056
- 二、从画庙堂壁画出道 / 057
- 三、年画产业的经营 / 058
- 四、新章年画、潮扇画的杰出代表 / 059
- 五、张先富的国画人物 / 064
- 六、张先富精品年画鉴赏 / 068

第五章 姚春荣与“姚家斗方”

- 一、曾发皓的“和气娃娃” / 076
- 二、民国时期的邱家嫂 / 078
- 三、年画社里的“邱婆婆” / 079
- 四、姚家斗方，绵竹年画的名片 / 084

第六章 绵竹年画与其他代表性年画比较

- 一、在中华传统文化的框架内社会内容一致 / 090
- 二、在传统技艺上存在着各自的特点 / 092
- 三、绵竹年画在中国美术史上的地位 / 132

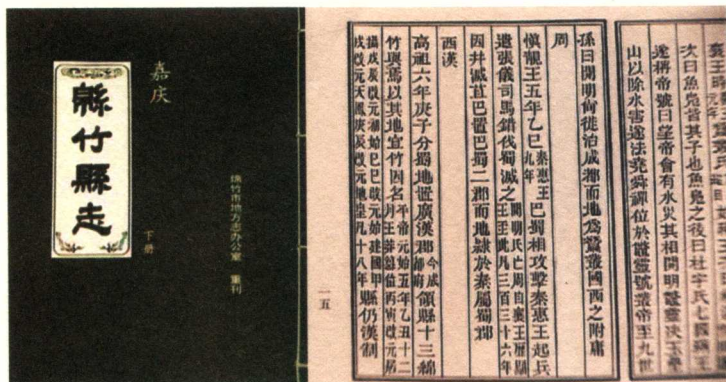
图 录

明清至民国时期的绵竹年画

第一章

绵竹，西汉高祖六年置县，距今两千多年历史。

县治所在于1995年8月由原城关镇更名为剑南镇，是绵竹市政治、经济、科技、文化、教育中心。驰名中外的中国四大年画之一的『绵竹年画』即产于此。众所周知，中国民间木版年画的滥觞与历史与农历春节是密不可分的，绵竹年画也不例外。

- 嘉庆版绵竹县志记载，绵竹“以其地宜竹因名”。
- 绵竹年画北派代表李芳福收藏的明代案子《赤龙王》局部

一、绵竹是川西平原年画集散地

古代的成都是商业繁荣、文化兴盛的天府之国，据记载，在北宋时期，成都就以市场繁荣而著称于世，“正月灯市，二月花市，三月蚕市，四月锦市，五月扇市，六月香娥市，七月七宝市，八月桂市，九月药市，十月酒市，十一月梅市，十二月桃符市”。^{【1】}年画的产生与民间过年在自家门上贴门画以达到驱鬼镇邪、招财进宝、祈福纳祥的寓意关系密切。《续编绵竹县志》就有在明代“四川泸州及陕西蒲城地区已贴过喜庆内容的绵竹年画”的记载。

《绵竹县志》载：“商贩远自陕甘滇黔，裹银来市易画，仲冬则接踵城南，购运者遍于王道百五十里。”可见在乾隆时期，绵竹城年画市场空前繁荣，已经形成了以县城为中心，面向西南地区（陕甘滇黔）的春节年画生产、制作和销售的集散地——西南地区颇具规模的年画批发市场。清以前绵竹年画的创作生产经营情况由于没有发现文献记载，现无从考证，但民间偶有清以前的年画作品的发现。绵竹年画北派代表李芳福就珍藏有一幅作于明代的《赤龙王》案子，其色彩清晰、线条流畅。从文献和有案可查的绵竹年画传世作品来看，清乾隆以来，绵竹年画的创作和影响日趋扩大。据20世纪50年代就已年近九旬的陈海珊、何云发等人回忆，绵竹年画在清乾隆、嘉庆年间已经广为流行，在清光绪年间处于鼎盛时期。绵竹年画博物馆收藏有作于清乾隆二十七年有年号题记的年画，有出自清光绪年云鹤斋年画商铺的大量木刻线版，其中仅孟世康就有八条屏木刻版《百寿图》。可见，清乾隆至光绪年间，为绵竹年画的繁荣时期。

■ 绵竹年画博物馆收藏的清乾隆二十七年的年画

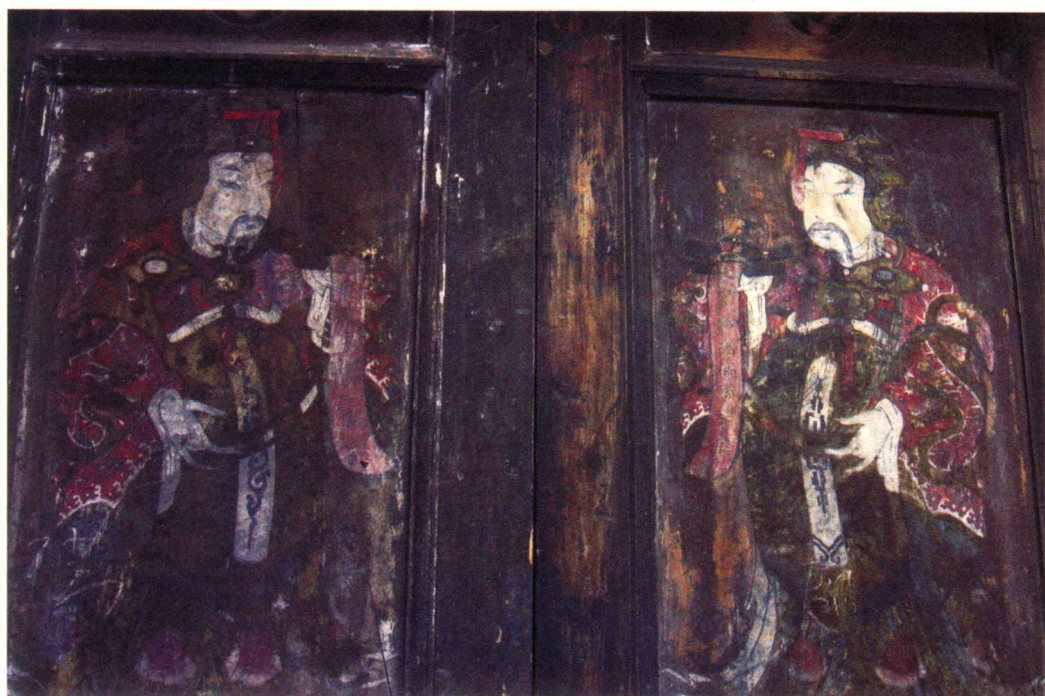

■ 绵竹市文馆所馆藏清同治年间黄瑞鹄《迎春图》（长卷）其内容表现了晚清绵竹正月的繁荣街市

■ 绵竹年画博物馆收藏的清光绪年间孟世康木刻板《百寿图》局部

绵竹年画博物馆馆藏精品，多为清代或清末至民国时期作品。如黄瑞鹄、邓朋先、孟世康、汪洪元等人的传世作品。现存历史文献和传世年画作品表明，清乾隆、光绪时期，绵竹年画的繁荣发展已经达到一个高峰。根据现藏年画文物精品来看，李芳福收藏的明代案子《赤龙王》人物刻画精细，用色丰富；绵竹年画博物馆收藏的清乾隆二十七年的年画，色彩大方、艳丽；绵竹年画博物馆收藏的清光绪年间的线刻板八条屏《百寿图》构图讲究，人物组合生动，线条清晰流畅；绵竹市文馆所馆藏黄瑞鹄长卷《迎春图》表现了晚清绵竹正月经济文化繁荣的街市景象；绵竹年画博物馆收藏的清末民初的两扇门板——《文武加官》，其色彩丰富、线条生动。结合历史文献记载，业已表明，清代中后期，绵竹年画经历着前所未有的辉煌。

■ 清末民初画在门上的年画《文武加官》

二、清代绵竹年画的经营状况

清代中期，四川城乡各地普遍兴建会馆，多聘请画师和塑匠雕塑神像，彩绘梁壁，绵竹年画师也有不少在成都、新都一带庙堂画壁画，年画师们的技艺在实践中得以提高和发展。在清嘉庆年间，绵竹造纸业技术不断完善和提高，年画作坊管理完善，分工细致，专人专事，精益求精，不论刻版、敷彩都达到较高水平，并出现有特色的流派和个人风格。在春节前后，城乡各地多用年画装点门面，驱鬼镇邪，祈福纳祥，桃符市场日趋繁荣，年画产业蓬勃兴起，年画市场应运而生。

伴随着年画产业的兴起，一种集年画产供销为一体的民间行会组织——伏羲会，于清末民初在绵竹产生。据有关资料记载，当时全县有大小规模不等的作坊300多家，分布在县城及城郊和板桥、孝德、清道、遵道等集镇。这些作坊每家要请5~8个工人，连同家里人共约10杆笔，平均中等货每年每人可做一万份。“伏羲会”作为手工业专业行会，有年画专业创作人员900

多人，当时大约每年门神斗方产量为一千万份，画条两百万份。门神约卖四小钱一份，斗方约卖两小钱一张，那时的米价为40个小钱一升。^{【2】}“伏羲会”每年办会两次，正月十六是老板的会，正月初八是画师、刻师、印制工人的会，一般要坐50~60桌。由此，算一笔账，可见绵竹年画在清代中期的绵竹之经济生活中所占的比重。仅“伏羲会”所属“会员”一年门神斗方平均要创造3000万小钱效益，可以买米75万升。如此可观的经济效益，使得清代绵竹出现了画商。画商分行商和坐商两种，行商是做周边及省内外的生意，坐商则是在城中经营纸铺兼营年画。每年小春以后坐商就开始向作坊定“预货”，五端午阳以后，行商就要向坐商买货，各作坊在准备完远客的货以后，一般都快入冬了。于是民间有民谣：“冬月初一出望子，腊月初一出摊子”，“南华宫中去画，东门河坝去看花。”绵竹南华宫，就是当时的年画交易中心，南华宫的年画交易市场一直延续到民国时期。

■ 清代的绵竹建筑（资料）
■ 绵竹旧城的民居（资料）

清后期，“付兴发”、“云鹤斋”、“曾发皓”、“何云发”、“肖华金”等著名年画作坊应运而生。各作坊竞相攀比，各使绝招，年画市场一片热火朝天。到清宣统三年（1911年），绵竹县城有年画作坊120余家，从业人员1000人以上，^{【3】}每年生产门画1200多万份，画条200万份以上，以至于出现了各路商贾云集绵竹，年画交易已经成为当时最具影响力的文化产业。每到年关，各家作坊、画铺，加班加点，由于画工的繁忙，以至出现了后文将阐述的“填水脚”的年画。由于以上原因，当时的年画作坊迅速发展，从业人员大幅度上升。西南、坂桥、新市、清道、遵道、拱星等乡村的年画生产作坊形成了各自特色鲜明的年画流派。在“伏羲会”年会上，各路年画竞争激烈，优胜者，其信心大为增强，不断改进技术，增加人力物力投入，从而促进了绵竹年画的发展。由此产生了众多的绵竹年画老字号：“付兴发”，其生产的门神工艺精细，五彩鲜艳，衣褶清晰，眉目生动。“云鹤斋”，木版拓片享有盛誉，成为享誉绵竹城乡的版线刻版的出产地。清道乡“曾发皓”、“何云发”的清水大袍自成一派，遵道乡的仕女、娃娃风格独特，而肖华金作坊专出斗方样张，由于其销路很好，被称为“肖斗方”。

年画产销两旺的局面使得当时县城和乡场分布有大小年画市场十多处，按照成交量大小和画铺的多少又分为大市和小市。小市在城中北河坝及清道乡，从清道乡起要摆到近城的南轩祠，约十五里路。大市在城内南华宫，从腊月初一开始，每天要出售到二更天，直到腊月三十为止。绵竹年画经画商传播，除省内民众广为张贴外，还销往陕西、甘肃、青海、云南、贵州，甚至远销今越南、缅甸、印度及东南亚各国。

■ 清末民初的绵竹县城民居建筑（资料）
■ 绵竹旧城建筑（资料）
■ 20世纪80年代的绵竹旧城区

三、清代绵竹年画作品

绵竹年画博物馆于2001年3月中旬征集到17幅珍藏在民间的清代乾隆二十七年绵竹年画作品。这批作品填补了绵竹年画清代中早期实物资料空缺的空白，从而把绵竹年画的历史向前推进200年。这批资料对于丰富馆藏和民间年画历史的研究弥足珍贵。征集到的17幅绵竹年画作品包括门神、佛像、神案等几个品种，其中有三分之一的作品大小为78厘米×130厘米，有三分之二的作品大小为80厘米×50厘米。这些作品均为纸质，少部分纸已经碎烂。门神为成对的，其内容多为将相和文武加官造型，诸如二郎神等类似画像。这批年画以门画为主，构图精细、绘制精致，由于民间保存条件限制，其色彩大多变得灰暗。佛像多为元代式样的观音造型。神案，是其中比较重要的品种，也是有比较明确的社会内容的年画式样，其内容多反映的是民间故事。

■ 立锤

■ 秦琼 敬德

清代绵竹年画的社会内容主要是以门画为主，这些门画，表现《文武加官》、《立刀立锤》、《秦琼尉迟恭》诸文武官员和神将、祈福纳财的《三喜童子》、《踩鱼童子》等；同时有大量的中堂、神案，如《财神》、《寿夭百禄》、《摇钱树》、《文财神》等；条幅，如《百寿图》、《八仙过海》、《二十四孝图》等；斗方《骑车仕女》、《抽烟仕女》以及戏文故事《三猴烫猪》、《三旗门》、《张三射狗》等；此外，以“天、土、灶”诸神像为主的神案等也颇受欢迎。从其表现的社会内容，不难看出，大多反映世俗生活和平民百姓喜闻乐见的民俗故事和戏剧故事。绵竹年画以民间最普通的过年的节庆风俗画式样，赢得了城乡节庆市场，在川西城乡大为流传。