

中国
传统

木版年画

主编 潘嘉来

中国传统手工艺文化书系

吴自立 编著

人民美术出版社

中国传统手工艺文化书系 主编 潘嘉来

中国传统木版年画

吴自立 编著

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统木版年画 / 潘嘉来主编; 吴自立编. — 北京:
人民美术出版社, 2008.8
(中国传统手工艺文化书系)
ISBN 978-7-102-04213-8

I. 中… II. ①潘…②吴… III. 版画: 年画—绘画史—
中国 IV. J218.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 020948 号

中国传统木版年画

(中国传统手工艺文化书系) 主编: 潘嘉来

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

www.renmei.com.cn

责任编辑 许东升

装帧设计 潘嘉来

版式设计 邓瑞银

印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经销 新华书店总店北京发行所

开本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张 5

版次 2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数 0001—3000 册

ISBN 978-7-102-04213-8

定价 22.00 元

写在前面

潘嘉来

从敲击第一块石片开始,人类文明正是通过人手的不断劳作得以一步一步地向前推进,呈现出今天这样多姿多彩的景象。工业化以来的三百年,我们将太多的工作放任机器做去了,然而机器的制作毕竟过于生硬和整齐划一,当我们被这些生产线上制造的产品包围的时候,突然会发觉,生活变得缺少灵性、美感和古典的气质了。于是,越来越多的人开始四处寻访他们的祖辈们用手制作和使用过的器物。瓷片、玉佩、银簪、木器,一块木雕板,一把紫砂壶,甚至于一砖、一瓦,它们都经历过先人用手精心琢磨,保留有先人的体温,镌刻着我们民族的图腾。偶尔得之,就像珍宝一样地倍加爱惜,并在搜寻与把玩的过程中获得了极大的快乐与慰藉。

传统手工艺是我国优秀文化遗产的重要组成部分。中国的玉器、丝绸、漆器、瓷器和明清家具等均为世界手工艺制品中的翘楚,在制作技艺和工艺美学诸多方面获得过极高的成就。但是,在长时期的重道不重器的儒文化氛围中,器物的制作一直被视为不登大雅之堂的雕虫小技,在历代的官方典籍和正史中,对于匠人们的成就与贡献的记载极为难得一见,有也只是寥寥数语,或者干脆只字不提。史籍中略为详备可供查考的,也只有《周礼·冬官考工记》与《天工

开物》数种而已。编纂这套《中国传统手工艺文化书系》正是要与读者一同重返乡村，走进手工艺作坊，拜访手工艺传人和收藏家，聆听幕后的传奇故事。

年画是这套丛书最早定下的选题之一。2005年去苏州组稿，就住在桃花坞大街。桃花坞离北寺不远，是一条有江南特色的老街，老房子一面临河，一面临街。此地清代有画铺四五十家，据道光二十二年（1842）刊行的《桐桥倚棹录》称：“山塘画铺异于城内之桃花坞、北寺前等处，大幅小帧俱以笔描，非若桃花坞、北寺前之多用印版也。”可知此地为苏州版画发源地。当年的桃花坞一定跟它的名子一样美，苏州才子唐寅曾在此建桃花庵别墅可以作为证据。

今天的桃花坞给人留下的是沧桑感，这也是它吸引人的地方，遗憾的是附近已经找不到一家年画店了。经朋友介绍在苏州版画院结识了顾志军王景萍夫妇，有意思的是他们曾是桃花坞最后的年画店经营者。1992年，他们夫妻在桃花坞大街上租了一个门面，开了家“姑苏民间木刻年画庄”。据顾志军回忆，年画庄开业后有半年时间没有做成一笔生意，他们夫妻俩收集老画样，在店里埋头刻版。这在当时被人看成是一件不合时宜的事，夫妻俩受到来自方方面面的很大压力。有一天，来了几个日本人，也是专门来桃花坞寻找年画的，找到了顾志军夫妻俩开的年画庄，非常开心，购买了一大批年画。日本人说，桃花坞年画对日本的浮世绘产生过很大的影响。

“姑苏民间木刻年画庄”后来因为房东收回房子而息业，在很多人看来顾志军夫妇是干了一件傻事，但我觉得他们是干了一件很有意义的事。

2008年1月

目 录

一、木版年画的历史渊源	1
二、木版年画的工艺流程	15
三、木版年画的审美特征	27
四、木版年画的流派与传承	61
陕西凤翔年画	61
天津杨柳青年画	64
河北武强年画	79
河南朱仙镇年画	88
山东杨家埠年画	103
苏州桃花坞年画	110
福建漳州年画	136
广东佛山年画	141
四川绵竹年画	142
五、近代木版年画的变迁	147

一、木版年画的历史渊源

年画产生的确切年代尚有待考证，目前所知它与上古时期的年节活动有密切的关联性。“过年”最早源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动，除旧迎新的仪式包括了驱邪纳福的内容，如放爆竹、饮屠苏酒、吃却鬼丸、舞傩驱邪以及贴春联、贴门神、贴年画等。

门神画是年画的直接源头。门户是建筑物的出入口，是宅第的仪表，既有防卫功能又有表示住宅主人身份的象征意义，民间有“门面”一说，历来

门神（汉）
辽宁旅顺出土

炉火之神（清）
北京 王树村藏

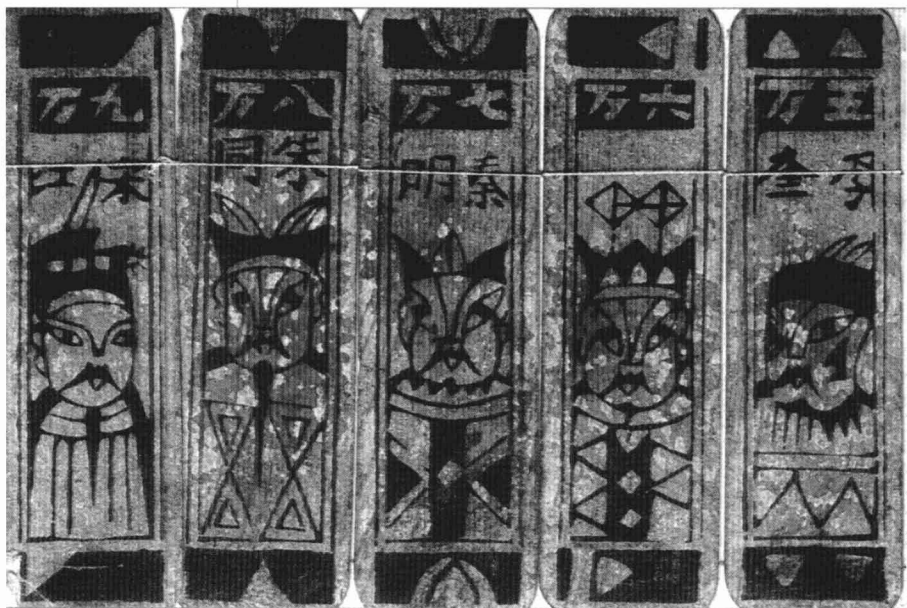
执虎门神 (汉)

河南密县出土

马吊牌 (清)

山东 聊城

受到人们的重视。《礼记·丧服》中有“君释菜，礼门神也”之说，汉代门为五祀之一，可见远在先秦两汉时，神祇护宅的观念已被普遍认同。最早出现的司门神形象是神荼、郁垒。《山海经》说：“沧海之中，有度朔之山，百鬼所出入也。上有二神人，一曰神荼，一曰郁垒，主阅领百鬼，害恶之鬼，执以苇索而以食虎。于是黄帝乃作礼，以时驱之，立大桃人，门户画神荼，郁垒与虎，悬苇索，以御凶魅。”汉代应劭在《风俗通义》中写道：神荼、郁垒能捉鬼“于是县官常以腊除夕，饰桃人，垂苇茭，画虎于门，皆追效前事，冀以卫凶也”。

民间还有画鸡于户的习俗，晋代王嘉在《拾遗记》中说：“有祗支之国献重明之鸟，一名重睛，双睛在目，状如鸡，鸣似凤，时解羽毛肉翻而飞，能逐搏猛兽虎狼，使妖灾群鬼不能为害。饴以琼膏，或一岁数来，或数岁不至。周人或刻木或铸金为此鸟之状，置于门户之间，则魍魅丑类自然退伏。今人每岁元日或刻木铸金，或图画鸡于牖上，盖重睛之遗像也。”

至元通行宝钞
(元) 纸币

鞭铜门神 (清)
陕西 汉中

门丞户尉 (明)
北京

扬铜门神 (清)

四川 绵竹

门吏 (汉)

河南

汉代门牖装饰形象能从考古发现的墓室壁画、砖石画像中窥见一斑。1978年，湖北随县战国曾侯乙墓出土的墓室门板两侧，绘有执戈的守卫神形象。汉代墓葬的墓门两侧也常刻绘有守门卒、武士和门吏形象，通常成对出现，手执节笏及各种兵器，形象或恐怖或戏谑，有对比和变化。四川出土的画像砖中，有一块在阙门处雕印有展翅的朱雀，可以帮助我们刻木铸金的神鸡形象产生联想。

1931年，广州猫儿岗汉代墓葬出土的陶屋上刻有门神形象：“前门刻有神荼、郁垒，高与檐齐”，证明在汉代时广州、佛山一带已有贴门神的习俗。

东汉，佛教传入中原后，佛寺中的守护神如金刚力士吸收了现实生活中的武士形象，神荼、郁垒逐渐成为将军扮相的门神。洛阳出土的北魏时期宁懋石室，室门两旁有线刻的金甲武士，面部表情勇猛有力，身躯粗壮，全身披挂的装束及饱满的构图开始带有后代门神的特点。安徽省博物馆藏有一唐

门吏 (汉)
河南

白族甲马
王树村藏
云南 大理

门吏 (汉)
河南

增福相公 (金元)
山西 临汾

四美图真本
(金元)
山西 临汾

代画像石棺，正面刻有“护法善神”画像，作武将装束，顶盔贯甲，执剑而立。这两件虽非年节门画，但对于了解当时的门神形象具有重要的参考价值。

木版年画成为独立画种，最迟当在五代北宋时期。两宋时期，商业手工业得到长足发展，城市繁荣，市民阶层的经济实力和社会地位有了较大提升。画工以手工业者身份出现，其作品作为时髦商品在市场上出售，并通过商贩销售到全国各地。据邓椿《画继》记载，汴梁刘宗道擅画婴孩，所作“照盆孩儿，以手指影，影亦相指，形影自分，每作一扇，必画数百本，然后出货，即日流布”。山西绛州杨威擅

画《村田乐》，其画常被贩往汴梁。汴梁朱雀门外及州桥以西的繁华地区有“纸画儿”市场，作为新颖商品的纸画儿，上面绘有人、绘有山、绘有花、绘有兽和神佛，在大街上摆成了琳琅满目的长廊，等待市民来购买（参见孟元老《东京梦华录》）。随着城市的繁荣，市民生活亦日益丰富，节日庆贺活动更为多姿多彩，“时节相次，各有观赏”。唐以来刻版印刷术的成熟和普及，为节令性绘画大量印刷提供了条件，年画遂应运而生。我们今天能看到的早期年画有金代的《四美图》《东方朔盗桃图》《义勇武安王位》等，刻印皆精，其中《东方朔盗桃图》用淡墨和浅绿套版印制。

加官门神 右(清)
山东 曲阜

门神 左
(明) 北京

尉迟公秦叔宝
苏州 桃花坞

玉皇大帝

琴棋书画

月老

宋代年画题材内容日趋扩大。增加的新形象有钟馗、天官、灶神和美人图等。描绘风俗及市井生活的年画开始出现，多为年节喜庆的内容，常见的有观灯、迎春、货郎等。娃娃画的流行反映了人们对家族兴盛、人丁兴旺的希冀，以上题材的出现丰富了年画的形式和内容。宋代年画的艺术特点为造型夸张、色彩鲜明绚丽、画面具有装饰性、人物形象生动活泼。

明代是我国古典版画的鼎盛期。书籍刻印技术已达到了相当高的水平，版画从应用范围到制作技

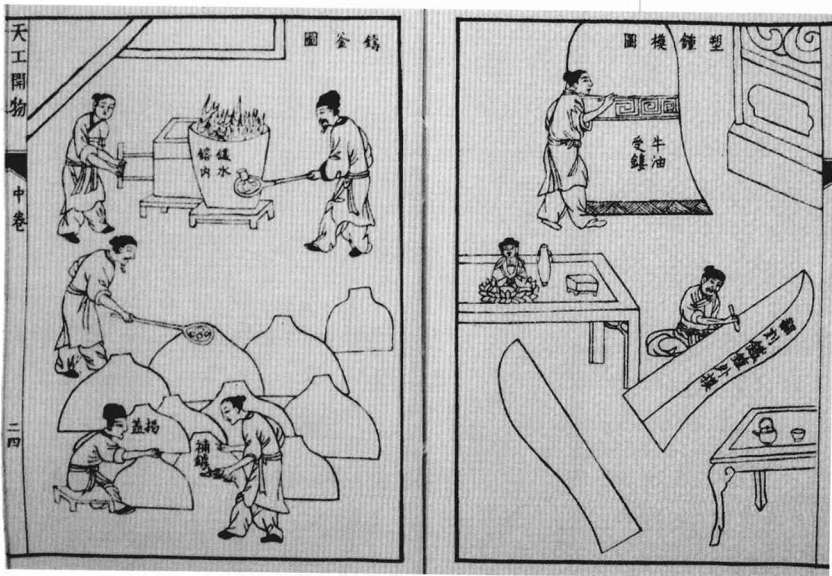

术的精熟都有较大提高。版画插图普遍运用于志怪小说、戏曲话本和各种实用书籍中。具有代表性的有南京版、徽刻、苏杭版等。明代版画的另一成就是套版彩色印刷的进步，出现了在一块刻版上敷数色印刷的版画和人工敷彩的版画。明末印制的《萝轩变古笈谱》，特别是南京胡正言套版彩印的《十竹斋画谱》和《十竹斋笈谱》体现了当时彩色印刷技术的较高水平，同时也为彩印年画积累了经验。虽有不少明代版本的书籍传世，但明代的年画并不多见，仅有明弘治元年（1488）所刊《九九消寒图》，隆庆元年（1567）所刊《寿星图》等。其中《九九消寒图》描绘了贺年、观灯、耕田、游春等内容。

《永乐大典》

《天工开物》插图

东山灵帝

(明) 王树村藏

云南 丽江

白族甲马

王树村藏

云南 大理

大明通行宝钞

(明) 纸币，明时每十串铜钱为一贯，每钞一贯准钱千文，或银一两。

明代宫廷和士大夫有按节令挂画的习俗。据《明宫史》记载：“三十日，岁暮。门旁植桃符板，将军炭，帖门神。室内悬挂福神、鬼判、钟馗等画。”文人士大夫“元宵前后宜看灯傀儡……十二月宜钟馗迎福、驱魅嫁妹……”（参见《长物志》）与此同时，民间挂年画的风气日盛一日，促进了年画产业的兴盛。

观音菩萨普门品
经之一（明）
北京

送子娘娘

南海大士（清）
王树村藏
河北 武强

据清乾隆《佛山忠义乡志·乡俗志》记载：“十二月小除……乡多年货，凡门神、门钱、金花、通花、条香、爆竹之类，皆以一岁之力为之，至是乃列贩于市，四方来买者肩摩踵接，喧闹为广郡最云”。说明佛山年画已是当时重要的手工艺产品，是年节的重要销售商品。清末民初，佛山木版年画还远销越南、柬埔寨等东南亚国家，称为安南画。据《佛山市对外贸易志》记载：“于民国22年间，每年出口约15万对，收入1.3万两白银。”