

河北民俗文化丛书

WUQIANGNIANHUA

武强年画

◎ 李恩佳 常素霞 主编
◎ 随杰 编著

科学出版社
www.sciencep.com

河北民俗文化丛书

武强年画

◎ 李恩佳 常素霞 主编
◎ 随杰 编著

科学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

武强年画 / 随杰编著. —北京：科学出版社，2009

(河北民俗文化丛书 / 李恩佳, 常素霞主编)

ISBN 978-7-03-023804-7

I. 武… II. 随… III. 年画—简介—武强县 IV. J218.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第207036号

责任编辑：张亚娜 / 责任校对：刘小梅

责任印制：赵德静 / 装帧设计：北京美光制版有限公司

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京佳信达艺术印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年1月第一版 开本：187×260

2009年1月第一次印刷 印张：9 3/4

印数：1—3 500 字数：205 000

定价：80.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

《河北民俗文化丛书》编委会

主任：张立方

副主任：谢 飞 谷同伟 李恩佳

委员：常素霞 郭瑞海 韩立森 李耀光

主编：李恩佳 常素霞

编著：随 杰

序

民俗文化源于民众生活，其内容丰富，形式多样，承载着广博的历史文化信息，是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，是人民群众勤劳智慧的写照，也是农耕社会给我们留下的宝贵财富。

河北古称燕赵，是中华文明的重要发祥地，山河壮美，人文荟萃，悠久醇厚的民俗文化孕育了丰富多彩的民间艺术。其中，蔚县剪纸、衡水内画、武强年画、曲阳石雕等，均为闻名世界的河北民间艺术。其他如陶瓷、泥塑、脸谱、皮影等，也为市井百姓所喜闻乐见。

我省的传统民俗文化积淀丰厚，民间艺术不乏精华，近年来颇受各界的关注。虽然衡水内画、蔚县剪纸等一批民间艺术得到传承发展，但有些民间艺术却日渐式微，显得弥足珍贵，需要我们下大力气去保护。因此，民俗文化以及民间艺术的抢救和保护工作任重道远。今天，我们欣喜地看到河北省民俗博物馆已经有了一个良好的开端，他们集中各方面的力量，把我省的优秀民俗文化进行挖掘、整理，分门别类地推荐给广大读者，这是一项十分有意义的工作。

河北省民俗博物馆编辑的《河北民俗文化丛书》的出版，对于进一步研究河北的民俗文化、推广河北民间艺术、培养民间艺人队伍，将会产生积极的影响；同时对于宣传河北、构建和谐社会，促进文化事业的发展也必将会起到推动作用。

目前，我们省的文化遗产保护工作越来越受到广泛关注，保护民

武 强
WUQIANGNIANHUA

年画

间艺术则是我们义不容辞的责任，更是我们每一位燕赵儿女割扯不断的情感。

最后祝贺《河北民俗文化丛书》的出版，希望全省文博界在中华崛起和文化繁荣的大背景下，在“传承文明，保护遗产，弘扬民族精神”的工作中，取得更加辉煌的成果。

河北省文物局 局长

张立军

感受生活之美

河北是中华文明的发祥地之一。由于其特殊的地理位置，自古以来，先民们就以博大的胸怀与周边地区的农耕文化、草原文化以及北方少数民族文化汇集交融，从而形成了奇特而绚丽的河北民俗文化，并渗透到了人们的日常生活当中。尤其是民俗文化中的一些物质载体——民间艺术，至今愈来愈表现出他那雄健的底蕴和诱人的魅力。

追溯历史，感受生活。在这块土地上，由剪纸、皮影、年画、傩戏、杂技等组合串联起来的如织美景，曾给人们带来无数的梦幻与想象，也给人们的生活增添了无限的快乐和幸福。无论是那别致的造型、浓艳的色彩，还是那鬼斧神工般的工艺技巧，它们均深深地蕴涵了河北人的认知和向往，蕴涵了河北人的聪明和智慧，同时也真实地反映了当时当地的真实生活面貌，体现了人们对美好生活的企盼和追求。特别是每件作品，不仅具有浓郁而熟悉的民间生活气息和顽强的生命活力，而且其文化内涵也深深的蕴藏、根植在了人们的心底。

虽然有些作品已经历了千百年的风风雨雨，身上留下了时间的印痕，然而流逝的岁月并没有褪去她昔日的光彩，却更是给她增添了新的魅力。即便是在今日现代化经济大潮冲击下，民俗文化或曰民俗艺术无法避免潮水的冲刷，但是人们骨子里那浓郁的传统文化血脉，依然在流淌……

年画

(武) (强)

WUQIANGNIANHUA

古老的艺术，美好的理想，让我们尽情地漫步在河北民俗文化的百花园中，静静地欣赏，慢慢地品读：那灵动的唐山皮影，精巧的蔚县剪纸，浓艳的武强年画，绝妙的吴桥杂技，神秘的武安傩戏，凝重的曲阳石雕，光怪陆离的河北陶瓷……美轮美奂，不知不觉已陶醉其中。

生活是美好的，用艺术装点的生活更是美好的。对于相沿成习的河北民俗文化，作为一名文化(文物)工作者，唯能对其蕴涵的民族精华继承发扬，以充实我们当代的艺术创作，美化我们的生活环境，增强我们的民族情怀，构建和谐社会，并使其焕发出新的生机。这是我们的责任，也是我们编写这套丛书的意义所在。

河北省民俗博物馆 馆长

李强

武 强

WUQIANGNIAO HUA

目 录

• 中国年画的起源与武强年画的产生与发展

1 中年中国年画的起源 4

2 武强年画的产生与发展 27

1

喜画

中堂

祭祀画

游艺画

组字对联

春画

条屏

贡笺

横披

大士

去古

吉士

十九

八

喜画

中堂

祭祀画

游艺画

组字对联

春画

条屏

贡笺

横披

大士

去古

吉士

十九

八

• 武强年画的制作过程

41

1 画样起稿 44

2 选材刻版 45

3 套色刷印
4 晾晒装裱

50 46 45

51

• 武强年画的艺术风格及特色

121

1 构图饱满 追求完美

2 造型夸张 大胆取舍

3 线条粗犷 古朴雅拙

4 设色大胆 红火热烈

5 隐喻象征 寓意吉祥

133 132 130 128 123

• 后记

146

• 武强年画的销售与著名艺人、

135

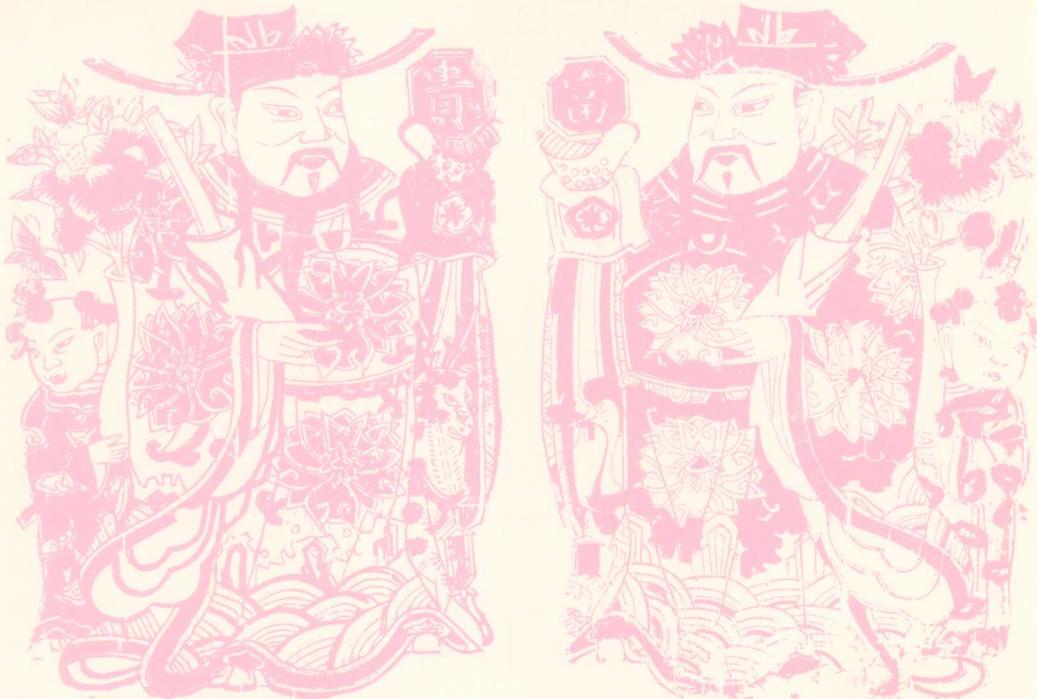
武 强 年 画

WUQIANGNIANHUA

与武强

年画

中国年画的起源
的产生与发展

武强

年画

鞭锏门神

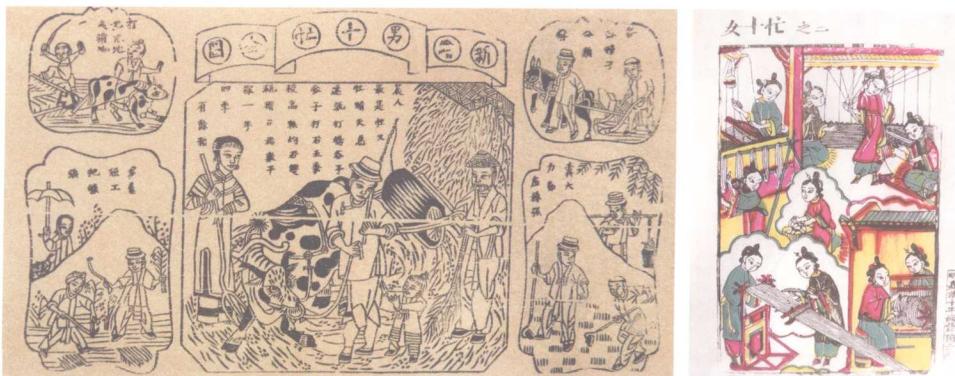
颜色鲜，纸又白，
年画打从武强来，
五谷丰登万民乐，
谁买年画谁发财。

一首合仄押韵，动听引人的说唱词，仿佛能把我们带到昔日那热闹非凡的年节庙会中，听到小贩一声声的叫卖，看到满眼花花绿绿的画片和熙熙攘攘的人群。春节是我国最盛大、最热闹、最隆重的古老传统节日，购买贴挂门神、年画是年节中最重要的习俗之一。清代富察敦崇所著《燕京岁时记》“画儿棚子”中便有记载：“每至腊月，繁盛之区，支搭席棚，售卖画片。妇女儿童争购之，亦所以点缀年华也。”看来，在当时即使平日不出门的妇女，到了过年前也要上街买画，逛画儿棚子。

● 注：书中图片未标明产地或年代者为河北武强年画。

年画，作为中国民间老百姓最喜闻乐见的一种艺术形式，也是中国古代木刻版画的重要内容之一。它适应着年节的民俗需要而发展成长，流行地区遍布全国各地，既是中国民间于年节之际，用来迎新春、祈丰年、装饰点缀家居的一种民俗艺术品，也是广大人民群众用来美化环境、反映社会生活、表达美好愿望、情感的一种普及的艺术形式。作为中国民间美术的重要组成部分，历史悠久而又深受人民喜爱。

历史上，民间年画有着多种名称，从古人笔记丛谈中得知，宋代名叫“纸画”（见孟元老《东京梦华录》），明代叫做“画帖”（见刘若愚《酌中志》），清代被称为“画贴”。同时由于语言习俗的不同，木版年画在各地的叫法也多种多样。北京曾称之为“画片”（见富察敦崇《燕京岁时记》）、“卫抹子”（见民国·沈太侔《春明采风志》），杭州一带称其为“欢乐图”，苏州则称为“画张”（见《清嘉录》），浙江叫“花纸”（见《杭俗新年百咏》），福建叫“神符”，四川叫“斗方”……可知民间年画长期以来一直没有统一的名称，直到清代道光二十九年（1849年），河北宝坻人李光庭所著的《乡言解颐》一书，其《新年十事》一节中提到：“扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。……”自此“年画”之名始定，并在使用中逐渐成为一个约定俗成的名字。同时作者还赋诗一首：“依旧葫芦样，春从画里归；手无寒具碍，心与卧莲违。赚得儿童喜，能生蓬荜辉；耕桑图最好，仿佛一家肥”。进一步说明了那些农村旧历新年扫清屋舍后粘贴的木版年画，无论是反映劳动人民喜庆丰收的《庄稼忙》，还是表现人生礼仪的《孝顺图》，都寄托了劳动人民渴望大丰收、家庭幸福、生活安定的美好愿望和理想。那么，年画是如何出现的呢？

新绘男十忙全图

女十忙之二 (陕西凤翔)

武 强

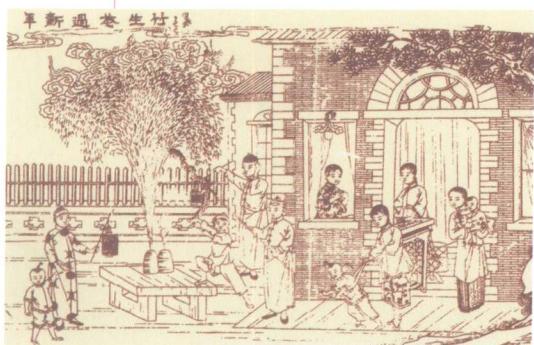
一 中国年画的起源

年画起源的确切年代目前学术界尚无定论，而“民间年画”观念的起源应可追溯到人类远古时期的自然崇拜和神灵信仰。可以说是源于早期人类对自然的恐惧和年节时的庆祝活动，是在漫长的岁月中，随着年节风俗的演变而逐渐衍生形成的。

年，是一个时间概念，是计时的单位。我国古代是以农业生产为经济基础的国家，由于农业劳作对季节的特殊要求，先人们在长期的生产生活实践过程中，通过不断观察自然界的变化，月亮的圆缺，植物的生长、成熟，逐渐掌握了一年四季周而复始的自然规律，总结了一套科学的测定和计算时间的方法。以日之升落夜昼为日，以月之圆缺朔望为月，以日之消长为四时，春、夏、秋、冬四季交替循环一次，谷物便成熟收获一次，形成了“年”的概念。

据《尔雅·释天》记载：“载，岁也。夏曰岁，商曰祀，周曰年，唐虞曰载。”可见“年”的概念由来已久。小篆“年”字写法为上“禾”，下“千”，意为谷熟丰多之意。汉许慎《说文解字》释“年”为“谷熟也”，《谷梁传》云：“五谷皆熟为年，五谷皆大熟为大有年。”“大有年”即“丰收年”，人们对大有年的丰收庆祝活动是必不可少的，随着活动年复一年的举行，对丰熟之年的庆祝和对来年好收成的祈盼活动，逐渐成为一年一度的固定节目，成为惯例，这应该就是年节习俗之源头吧。

同时在科学还未昌明的古代，人们的社会生活受到大自然的强烈支配，人们对于自然的威力，一方面感到不可思议，一方面又感到无力抵御，从而相信自然界的一切现象，无不源于神的意愿，人的命运也由神来主宰。人的生老病死都是由神仙鬼怪所操纵，因而就产生了对神的崇敬和畏惧的观念。《说苑·修文篇》有“神灵者天地之本，而为万物之始

爆竹生花过新年
(天津杨柳青)

也。”故曰天神引出万物。可知我们的先人，把宇宙万物都看作是神在冥冥之中掌管着的。长期以来，这种观念一直影响甚至支配着人们的思想。而这也正是人类求吉祛灾类自然信仰的根源。这样，人们在固定的庆丰收、祈祥福的年节习俗中，又逐步增加了祭祖先、祛妖魔的习俗和仪式，并不断丰富发展起来。

年节习俗最终形成当在秦汉时期，秦大一统政权的确立，汉代日益繁荣的经济和稳定的人民生活，对丰收的祈盼与庆祝，攘灾祈福的愿望、对天地神灵的信仰、对祖先的敬畏和崇信，使过年这一传统节日逐渐形成并固定下来。同时与年节相适应的各类装饰物、吉祥物也随之出现，最早是悬挂桃木与苇索等有象征意义的实物，后又画鸡于户、画虎于门，以具象的动物为神祇，纳祥攘灾。随着这些图腾的人格化，以人、神为主要内容的门神开始出现。

(一) 年画源于门神

门是人们出入的必经之地，从而也被认为是鬼怪凶邪入侵家宅的必由之路。中国人自古就十分重视对家宅门户的防范，既祈盼所有的吉祥迎门而入，又希望所有的灾祸被拦在门外，于是，能守护家室又能驱凶辟邪的神、兽就成为最早的门神。

据文献记载，“门神”是民间年画中起源最早的形式。“门神”二字，初见于《礼记·丧服大礼》“大夫之丧，将大敛……君至，主人迎先入门右，巫止于门外，君释菜。”说的是国君去参加大夫的葬礼，因从未去过大夫家，大夫家的门神不认识国君，所以要在门前放菜以示对门神的礼敬，请门神放行。可见那时的门神还仅仅是抽象的概念，没有具体的形象和姓氏。

过大新年 (天津杨柳青)

武强年画

墓门守卒（汉代 拓本）

材官蹶张（汉代 河南密县博物馆藏）

《周礼·春官》记载有：“师氏居虎门之左，司王朝。”注云：“虎门，路寝门也。王日视朝于路寝，门外画虎焉，以明猛于守，宜也。”也就是说，师氏（周朝的官名，掌三德、三行教国子）位居虎门的左侧，虎门即路寝门，路寝是周天子每日处理朝政的地方，在这么重要的门上画虎，以表示这里有猛虎守卫，确是有一定道理的。这段文字证明了两千年前，我国已有门上画虎作为门神保平安的风俗了。1978年夏，发掘湖北省随县擂鼓墩战国早期的“曾侯乙墓”时，在其内棺左、右侧板上的户牖旁边，便发现了绘有手拿双戈的人物形怪物，虽然还不能定名为战国早期的门神之像，然而他却证实了户牖之旁已绘有守卫之神了。

到了汉代，门神已广泛地成为人们辟凶祈福的偶像。当时除悬挂桃木、苇索及画鸡、画虎于门上外，人们开始在桃木上刻绘神话传说中的神荼、郁垒、成庆等人神形象，以驱邪捉鬼，祈福攘灾，保护家宅平安。神荼、郁垒、成庆等在古文献中皆有记载。据《汉书·景十三王传》载：“广川惠王越，殿门有成庆画，短衣大傍长剑”。颜师古注：“成庆，古之勇士也。”这是借勇士的威风驱走病魔。此外，尚有以古代勇士作为守门立户者，河北省望都等地出土的汉墓壁画中，门侧便有守门武士像。河南等地汉墓出土的画像石、画像砖上亦有许多武士像。汉代风俗中这类门神出现，反映了人们尚未摆脱恶鬼须由厉神、武士才能制服的迷信思想。

神荼、郁垒的故事原出于《山海经》，讲的是：“沧海之中，有度朔之山，山中有大桃木，其屈蟠三千里，其枝间东北曰鬼门，万鬼所出入也。上有二神人，一曰神荼，一曰郁垒，主阅领万鬼，恶害之鬼，执苇索以御，而以食虎，于是黄帝作礼，以时驱之，立大桃人，门户画神荼、郁垒与虎，悬苇索，以御凶魅”。从

这些文献记载可知，门神信仰和门神画可以看做是民间年画的前身。后来大门上画秦琼、尉迟恭，关羽、岳飞等历史人物作守门之神，都是由此衍变、发展而来。

至魏晋南北朝时期，画鸡于门的风俗十分盛行。晋代王嘉《拾遗记》记载了门上画鸡的故事：“尧在位七十年，有鸾雏岁岁来集，麒麟游于薮泽，鵠枭逃于绝漠。有祇支之国献重明之鸟，一名重睛，双睛在目，状如鸡，鸣似凤，时解羽毛肉翮而飞，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。国人莫不洒扫门户，以望重明之集。其未至之时，国人或刻木、或铸金为此鸟状，置于门户之间，则魑魅五类自然退伏。今人每岁元旦或刻木铸金，或图画鸡于牖上，盖重睛之遗像也。”反映了人们希冀通过金鸡驱凶避邪的美好心愿，同时也告诉我们，晋朝的门牖上不仅有画的鸡形门画，还有刻木或铸金的立体鸡形置于门上了。南朝梁代宗懔《荆楚岁时记》亦叙述了其乡荆州一带之风俗：“正月一日，帖画鸡户上，悬苇索于其上，挂桃符其旁，万鬼畏

神荼、郁垒

神荼、郁垒（密县画像砖）

富贵门神

大吉 (河南开封)

钟馗镇宅 (河南开封)