

沈泓◎编著

▲ 海天出版社（中国·深圳）

中国神画年典

非遗·中国年画经典系列

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

沈泓◎

编著

海天出版社（中国·深圳）

中国神画 门年经典

图书在版编目 (CIP) 数据

中国门神年画经典 / 沈泓编著. — 深圳: 海天出版社, 2015.9

(非遗·中国年画经典系列)

ISBN 978-7-5507-1459-5

I. ①中… II. ①沈… III. ①年画—绘画研究—中国
IV. ①J218.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第200614号

中国门神年画经典

ZHONGGUO MENSHE NIANHUA JINGDIAN

出品人 聂雄前
项目负责人 于志斌
项目策划 许全军
责任编辑 林凌珠 许全军
责任校对 张 玫
责任技编 梁立新
装帧设计 知行格致

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦 (518033)
网 址 www.htph.com.cn
订购电话 0755-83460202(批发) 83460239(邮购)
设计制作 深圳市知行格致文化传播有限公司 Tel: 0755-83464427
印 刷 雅昌文化(集团)有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 24
字 数 363千
版 次 2015年9月第1版
印 次 2015年9月第1次
定 价 298.00元

孙建君系中国非物质文化遗产保护工作专家委员会委员，中国工艺美术学会理论委员会秘书长，中国工艺美术学会民间工艺专业委员会主任，中国艺术研究院研究员、教授、博士生导师。

孙建君

“非遗·中国年画经典”丛书是作者沈泓近20年研究、收藏和著述年画的结晶。由于在年画收集、整理和深入研究方面所取得的巨大成就和已有著述在学术界产生的重要影响，沈泓被聘为中华门神文化研究中心学术顾问，全国仅有几位专家获此殊荣。

“非遗·中国年画经典”丛书是在沈泓已出版的“寻找逝去的年画”丛书和“中国濒危年画寻踪”丛书共三十余本书的基础上撰写的，在认识论和方法论上都有新的突破。“寻找逝去的年画”丛书和“中国濒危年画寻踪”丛书是以报告文学的形式，以地域为线索，每个年画产地写一本，富有文学性和田野调查的史料性。“非遗·中国年画经典”丛书则是从学术研究的角度，以中国年画题材内容为线索，按专题分门别类编写，突出了学术性。沈泓凭着他对年画的深入而持久的考证研究，充分利用他的藏品优势，甄选出的具有代表性的年画经典。他在书中所进行的深入分析、研究和论述，立论充分，见解独到，具有很高的学术水平。

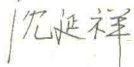
沈泓最初考察年画产地和撰写年画著作时，尚无“非

2 / 3

遗”之说，他的考察和研究引起了民间美术界的关注，对保护和抢救民间文化与民间艺术起到了无可替代的作用。二十多年来，沈泓自费走遍中国大江南北考察民间年画，致力于保护、抢救年画这一非物质文化遗产，是中国收藏木版年画最多的收藏家，也是写作出版年画专著最多的学者，已出版个人专著一百三十多本，其中数十本是关于民间年画形态学或民间年画与中国民俗的文化研究的，他力图用年画建构一座中国传统文化博物馆。二十多年来，他在此项工作中无论遇到多大困难都坚持不懈，在他身上所体现的文化自觉与执着精神，一直让我钦佩不已。

“非遗·中国年画经典”丛书正是这座中国传统文化博物馆的重要内容，具有重大学术价值和出版价值，尤其是对民间美术、民俗文化研究者和爱好者，具有重要参考价值。同时，这一套丛书也是最好的载体，可以让这些已经消失和即将消失的经典年画流传下去，对于保护和抢救中国非物质文化遗产，具有极为深刻和深远的社会意义。

沈延祥系中国出版工作者协会藏书票艺术委员会副主任、第32届北京国际版画藏书票联盟大会执行副主席、天津美术学院教授、中国美术家协会会员、中国美术家协会藏书票研究会原主席等。

沈泓的著作“非遗·中国年画经典”丛书图文并茂，内容丰富，视角独特，论述精到，是中国民间美术木版年画的又一力作，是中国第一套单个作家、收藏家编写的抢救非遗的力作，具有重大出版价值。

中国传统文化爱好者、文学爱好者、民间美术爱好者可从该丛书中获得中国传统文化和民间年画的丰富知识。

大学生、中学生可把这套丛书作为他们走进中国民间美术和传统文化大门的钥匙。该丛书图文并茂，是绝佳课外读物，可带领大、中学生在传统木版年画和民间图像的神秘森林中快乐穿行。

画家、设计师、美院师生可从该丛书中找到创作素材、设计图样和创作灵感，因为任何艺术大师都离不开民间美术这片丰饶的土壤。

社科专家及研究者，可以将此丛书作为研究和著书立说的参考书，因为他们往往有理论而缺乏图像实物，这套丛书中的年画图正是他们梦寐以求的可以佐证他们观点或可以拓展他们研究方向的珍贵实物。

收藏家可根据这套丛书按图索骥收藏年画，收藏爱好者也或被此丛书唤起收藏欲。

这套丛书也是时尚白领和广大读者赏心悦目的读物，他们爱赏名画，爱读名著，爱听传说，爱看神话，热爱传统文化，但他们读看的往往只是文字，这套年画丛书中大量的民间图像，将让抽象的文字在读者眼中变得形象、具体、生动、活泼。

“非遗·中国年画经典”丛书建立在沈泓长期积累的基础上，厚积薄发。沈泓就像一个踽踽独行的苦行僧，独自设计并行走“中国年画之旅”，他是走遍全国年画产地的第一人，任何一个专家学者都没有深入如此多的年画产地调研，他的田野考察和研究成果具有唯一性和独特性，研究年画的人士很多都要参考和引用沈泓出版的众多年画书。“非遗·中国年画经典”丛书是中国保护、抢救非遗的又一丰硕成果，具有重要的史料价值和学术价值，将在中国年画界和民间美术领域产生深远影响。

作者陈宏，笔名沈泓，武汉大学新闻系毕业，系中华门神文化研究中心学术顾问、中国收藏家协会会员。二十多年来沈泓执着于收藏民间美术作品，其民间年画的藏品数量在国内个人收藏家中名列前茅。曾出版“寻找逝去的年画”丛书、“中国濒危年画寻踪”丛书等几十部著作。

沈 泓

年画，顾名思义，就是过年（春节）时张贴的画，因主要是贴在门上，古称“门神画”，也叫“门画”。民间年画是中国民间生活风俗、信仰、传说的形象载体，反映了民众纯朴的生活观，表达了人们追求幸福生活的美好愿望。

民间年画是中国古代发行量最多、影响最大、文化含量最高、地域风格最为丰富的民间艺术品种，也是当今面临消亡威胁最严重的一种民间文化；2002年被列进“中国民间文化遗产抢救工程”首批抢救名单。2006年5月20日，木版年画经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

在中国古代，年画是一种寓意吉祥的形象“年话”。现今我们过年说的新年贺词，如“新年快乐”“恭喜发财”“四季平安”“大吉大利”“年年有余”“出门见喜大发财”等，几乎都可以在年画中找到。

年话年复一年地繁衍在新年见面的问候中、邮递的信函中、电话里、手机短信上、电子邮件里，然而，古朴生动的形象年话——年画，却渐渐消逝。

近20年来，作为一个收藏爱好者，我的兴趣重点转向这一正在消逝的民间艺术。读万卷书，行万里路。我走遍了中国除台湾地区以外的各省、自治区、直辖市，遍访中国古代各年画产地，走出了一趟中国年画之旅。

年画之旅的结果，是一套“寻找逝去的年画”丛书，以报告文学的形式记录我寻找各地年画的行程：在穷乡僻壤的跋涉，对各地民间年画艺人的叩访，对各地年画濒危告急的生存状况的调查。

我国大多数省份在古代都有刻印年画的作坊。在变化的历史中，逐步形成了山东潍坊杨家埠、河南开封朱仙镇、湖南邵阳滩头、天津杨柳青、河北武强、江苏苏州桃花坞、四川绵竹、广东佛山、陕西凤翔、福建漳州、山西临汾、云南大理、福建泉州等名满天下的木版年画产地。这些地区的年画在清雍正、乾隆年间就已具有相当规模，盛极一时。

20年来，笔者寻找逝去的年画，发现绝大多数年画产地的年画已经消失。如桂林、南宁、泉州、红船口、潮州、孝感、黄陂、杭州、南京、贵阳、大理、丽江、中

图 1：天津杨柳青年画产地，目前最热闹的年画产地

图 2：湖南滩头年画出自这条小巷

图 3：苏州桃花坞大街只剩下年画的记忆

图 4：武强年画艺术家、原武强年画博物馆馆长戚建民在创作画稿

图 5：曾经每次去佛山都是因这栋小楼的吸引，如今佛山民间艺术研究社已从这栋小楼消失，佛山年画和佛山剪纸已成为昔日的梦

图 6：画稿，即用毛笔在毛边纸、宣纸或薄绵纸上采用白描法勾出线稿。图为山西平阳年画艺术家赵大勇生前在构思画稿

图 7：古代盛产桃花坞年画的苏州山塘，如今已找不到一间年画铺

图 8：夹江年画产地传统的手工染纸刷色

图 9：制版。通常采用梨木，在刻版前进行煮版、烤版、上油、洒水等程序，以防木板变形和虫蛀。图为开封年画刻版艺术家朱永敬在烤版

图 10：开封年画刻版艺术家朱永敬在为木板上油

图 11：开封年画刻版艺术家朱永敬在刨版

图 12：开封年画刻版艺术家朱永敬在刻版

甸、大同、九江、南昌、上海、北京等地，笔者专程去寻找年画，已是芳踪难觅。年画之旅中，令我感到沮丧的是，很多明清时期年画生产鼎盛一时的产地，已经找不到一个年画艺人了！

现存仍在出产年画的年画产地仅有十余处，其中部分产地仅一两个老艺人在印制年画，如滩头、凤翔、佛山、南通、扬州、汤阴、濮阳、内黄、滑县、东昌府、内丘、梁平、夹江等地。老艺人一走，年画就会断流，即使是现在宣传较好的绵竹年画、武强年画、开封年画，也只有两三家在坚守，面临人亡艺绝的困境。

各地硕果仅存的年画艺人大多年老体弱，后继乏人。他们痛心地对我说：“如果不引起社会重视，年画就会在我们这一代或下一代人手中绝迹。”

在这一背景下，出于兴趣爱好，也出于一份文化责任，笔者萌生了写作一套“非遗·中国年画经典”丛书的念头，力图用年画构建一座纸上中国民间年画博物馆，为后人留下传统图案最后的绚丽和永远的精彩。

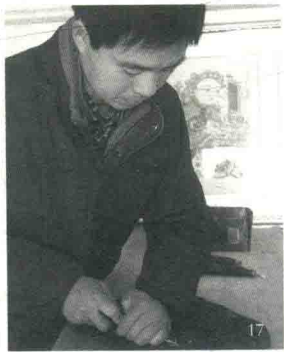
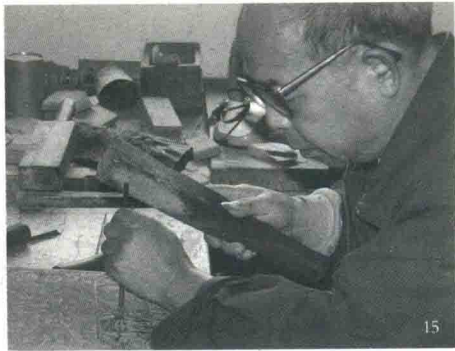
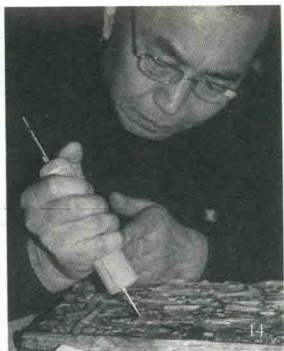

图 13：开封年画刻版艺术家卢海顺在刻版，他注重刻版时左手大拇指的功能

图 14：凤翔年画艺术家邵立平在刻版

图 15：开封年画刻版艺术家卢永泰在刻版，他注重木槌敲击刀这一传统技法

图 16：扬州年画艺术家在刻版

图 17：尉氏年画艺术家刘兰昌在修版

图 18：凤翔年画艺术家邵瑜在刻版，双刀同刻是他的绝技

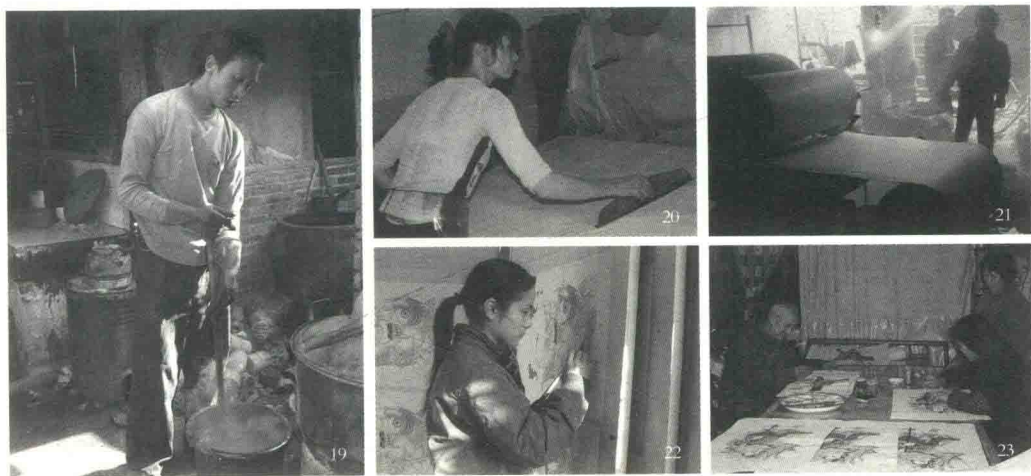

图 19：夹江年画产地的染纸工在调色

图 20：夹江年画产地传统的手工染纸刷色

图 21：造纸。古代很多年画产地都是自己造纸和染纸。图为滩头年画产地在造纸

图 22：杨柳青年画艺人为年画手绘上彩。杨柳青年画一律只印墨线版，均为手绘上彩，其独特的手绘工艺是“躺着画”，即将画面横着画

图 23：绵竹年画艺术家李方福父女手绘上彩

民间年画作为中国人最喜爱的一种民俗版画，是重要的文化资产，更是中华民族的宝贵遗产。抢救年画，保护传统文化精华，是我们每一个炎黄子孙的神圣职责。

木版年画的创作过程是先画出画稿，再复刻在木板上，然后印刷而成。具体工艺需要经过如下步骤：画稿、构线、制版、刻版、刷色、印刷、人工彩绘、装裱等。每一道工序都必须做到极为精细准确，每一次套色都要很准，不能移动挪位，否则就会出现虚线，一个版没有套准，就前功尽弃。

年画有几种颜色就有几块版，有几块版就要刷印几次。在民间年画作坊，我深切体会到了古人造词“印刷”的真正含义，其实是先有刷，才有印。而现代印刷厂用德国海德堡轮转机印刷，已经只有印，没有刷了。

现代轮转机印刷的年画只是印刷品，但它的速度快，一天就可以印刷数十万张；而传统的木版水印套色年画，从绘制画样、雕版到刷印，慢工出细活，一张年画要数月甚至数年才能完成。我所知道的一些年画创作艺人中，佛山年画老艺人冯炳棠创作《佛山秋色》年画总共用了几年时间，仅刻版就用了两个月；潍坊年画大师张殿英用了 8 年才最终造就 32 米长无缝长卷的“世界年画之最”《农家乐》。

图 24：高密年画艺术家吕葵立的女儿吕虹霞使用鸳鸯笔手绘年画

图 25：高密年画艺术家石建庭使用鸳鸯笔手绘年画

图 26：滩头年画艺术家钟海仙为年画门神点睛

图 27：鸳鸯笔，高密年画的传统绝活。图为高密年画艺术家吕葵立使用鸳鸯笔手绘年画

作为收藏鉴赏，印刷品千篇一律毫无价值，只有木版年画才有艺术的韵味，它是原作，每一张都有手工制作的细微差异，是可供人收藏并慢慢鉴赏的艺术品。

民间木版年画的体裁很讲究。不同体裁的年画贴在不同地方，不同地区年画有不同的名词讲究。如年画的开型和类别有中堂、对楼、月光、贡尖、三才、格锦、门画、灯纸、花纸、四扇屏、八扇屏等名词。“中堂”是贴在客厅的年画。“月光”是贴于窗旁的年画。“宫尖”是整张纸大的年画。“三才”是一纸三裁的年画。本丛书中涉及的年画涵盖了各种体裁的木版年画。

各种体裁形式的年画，在不同年画产地有不同的称谓。

杨家埠有贴在农家临街门上和贴于堂门上的“武门神”“文门神”之别；有贴于农家居室壁的“炕头画”“窗顶画”“窗旁画”之分；有张贴在单扇门上的“文座”和“武座”之位置。此外，还有张挂于客厅、书房的“条屏”和“中堂画”以及“扇面画”等，各具独特的艺术风格。

平阳年画体裁形式称谓有中堂、贡笺、挂笺、条屏、三裁、拂尘纸、桌围、窗画、灯画、门画、历画、斗方、鱼缸、福字灯等。

梁平木版年画种类主要分为水货、拓货、清章、花笺四大类。水货是水全、水半、水两三者的统称，多为门神。拓货，按大小规格分为托全、托半、托两、托四等品种。清章是贴于二门的单扇门画，画幅不大。花笺贴于室内、窗旁、侧房、牲畜圈等处，以横幅居多，清新夺目，有一种淡雅之美。

夹江年画的不同品类称为画条子（单幅画）、门神（门画）、花笺子（喜门笺）等。

绵竹年画的形式主要有门画、黄推、中堂、案子、屏条、斗方等。门画分为大毛、二毛、三毛、四毛等，贴大门、厅门、房门、灶门之用。绵竹年画还有红货、黑货之分……年画名词多如牛毛，往往只有行内人才能听懂。

民间年画来自民间沃土，充满清新刚健的气息，散发着泥土的芬芳，具有“从教

化、助人伦”“指鉴贤愚，发明治乱”的教育功能。在没有电视和报刊的古代，民间年画是传播最广的寓教于乐的媒体，是儿童成长的教科书，也是影响最大的民间文化百科全书。

自命清高的人是不会喜欢民间年画的，他们会说它匠气和俗气。然而，当我们从各种令人眼花缭乱的 artistic 创新中走出来，回首再看民间年画，它依然俗气，却悦目而温静地存在。

它真的俗气简单吗？在民间年画中，耐人寻味的寓意表象随处可见，每一幅画都蕴涵着深厚的传统底蕴和文化意味。有意味的形式、象征、隐喻这些在西方现代绘画中的重要元素——我们朝圣般虔诚膜拜的元素，我们苦苦跋涉了一圈也只抓到皮毛。我们探寻无路，沮丧不已，重新回到中国民间年画，发现它们原来早已存在于距我们最近的年画中，遗憾的是我们却视而不见！

图 28：印刷年画工艺流程第一步：放置并固定好雕版。图为佛山年画艺术家冯炳棠在固定雕版

图 29：印刷年画工艺流程第二步：准备好颜料和印画工具

图 30：印刷年画工艺流程第三步：在雕版上刷色。图为南通年画艺人姚生来在雕版上刷色。姚生来生于 1920 年，是我见到的仍在印年画的艺人中最年长的

图 31：印刷年画工艺流程第四步：翻过画纸覆盖在雕版上

图 32：印刷年画工艺流程第五步：在年画背面用软推或毛刷推刷数次，将颜色印在画上

图 33：印刷年画工艺流程第六步：将年画从雕版上揭起，成 90 度垂直夹放在空隙中

图 34：印刷年画工艺流程第七步：晾画。将年画挂在竹竿上晾干

图 35：印刷年画工艺流程第八步：上彩。有些年画产地印刷墨线或彩色后，还要采用手工上彩，使年画更加精致。图为佛山年画艺术家冯炳棠为《佛山秋色》上彩

图 36：杨家埠年画艺人李桂华在印年画

图 37：杨家埠年画艺人在印年画

图 38：朱仙镇年画老艺人在印年画

图 39：杨家埠年画艺人在印年画

图 40：朱仙镇年画老艺人在印年画

年画中的每一个人物都有来源和故事，每一个物件都有寓意和说法，哪怕是衣服上最细微的花纹都有讲究，这难道不是一个巨大的隐喻和象征？西方人对此感到神奇而神秘，神往不已。

正如在中国年画最低级形式、最原始形态的纸马的收藏中，不断有人惊呼“我发现了毕加索”“我又发现了凡·高”一样，在民间年画这一最成熟的中国民间美术形式中，我们可以发现大师的完美，还有灵感的源泉。

因为中国年画原本就源自泥土，而任何大师都离不开泥土。

现代人回归自然，就是回归泥土。最简单的，也许才是最丰富的；最俗气的，或许是最典雅的；同一个圆上，终点就是起点。

那么，让我们顺着圆的轨迹，循着中国古典哲学的智慧精髓，终结我们每日各种徒劳无益的疲于奔命，回归起点，背起行囊，去寻找散落在各地的即将逝去的民间年画吧！

中国年画历史悠久，博大精深。尽管本人已尽力收集、整理，但写作过程中难免有所疏漏。

1. 本丛书有十册，所选分类都是在中国具有广泛影响、相关作品众多的门类，但因其多而杂，分类未必很科学，难免会有所交叉重复。

2. 本丛书图片全部采用本人收藏的年画作品且由本人拍摄。个别年画由于年代久远或者本人拍摄水平的原因，会有一定的瑕疵。

3. 一些年画由于种种客观原因，其创作者已难以考证；另有一部分年画，本人在向艺术家和民间艺人购买的时候已经书面或者口头约定用于学术研究和出版。

4. 随着经济和社会的发展，越来越多的人参与研究年画这一门古老的艺术，本人也参照了一些其他人的观点和资料，本书最后列有本人参考的一些图书书目。

总之，本丛书是中国年画艺人和年画研究者的共同成果，感谢所有给我热情支持的年画艺人和年画研究者！书中如果有疏漏、笔误或者著作权问题，请与本人联系，联系邮箱：sh2h2@163.com。

最后，感谢孙建君教授、沈延祥教授对本丛书的推荐！感谢海天出版社领导对本丛书的厚爱！感谢海天出版社陶明远总编辑对本丛书的精心策划，重点指导！感谢海外读物编辑部主任许全军的慧眼识珠，字斟句酌！感谢海天出版社所有编审人员和参与者的辛勤付出！

沈 延 祥

2015 年 5 月

图 41：平度年画艺人在印年画

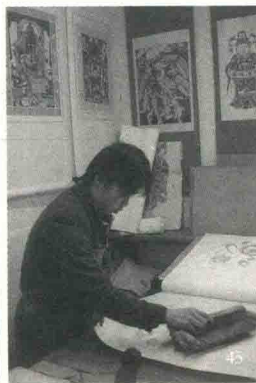
图 42：平度年画艺人夫妇在裁纸

图 43：滩头年画艺人高腊梅在印年画

图 44：梁平年画艺人徐家辉在印年画

图 45：武强年画艺人在印年画

图 46：腾冲年画艺人在印纸马

目录

第壹章	门神文化	1
第貳章	神荼、郁垒	37
第叁章	秦琼、尉迟恭	73
第肆章	钟馗	157
第伍章	和合二仙	207
第陆章	天官五子	237
第柒章	动物门神	281
第捌章	文门神	309
第玖章	其他门神	329
参考书目		361