

中国民间文化遗产旅游丛书

年画之旅

沈泓著



中国旅游出版社

责任编辑：张 锋

作 者：沈 泓

责任印制：闫立中

图书在版编目(CIP)数据

年画之旅/沈泓著.-北京:中国旅游出版社,2007.12

(中国民间文化遗产旅游丛书)

ISBN 978-7-5032-3291-6

I.年… II.沈… III.年画—简介—中国
IV.J218.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第158957号

书名：年画之旅

作者：沈泓

出版发行：中国旅游出版社

地址：北京建国门内大街甲九号

邮政编码：100005

网址：<http://www.cttp.net.cn>

E-mail：cttp@cнта.gov.cn

设计制作：北京澜梧宇文化传播中心

印刷：北京精美彩色印刷有限公司

版次：2007年12月第1版

印次：2007年12月第1次印刷

开本：889毫米×1194毫米 1/24开

印张：7

印数：1—5000册

ISBN：978-7-5032-3291-6

定价：32.00元

版权所有·侵权必究

中国民间文化遗产旅游丛书

年画之旅

沈泓著

J218.3/3

2007



中国旅游出版社

年画之旅行走线路示意图

2

年画之旅



1北线——北京、天津、河北、山东、河南、山西

2西线——云南、四川、陕西

3南线——湖南、广东、福建

4东线——江苏、上海

目录

3

年画之旅



序 言	4
第一章 都在新年壁上逢 中国民间木版年画概说	8
第二章 细腻柔媚人物俊 杨柳青年画之旅	23
第三章 挺拔劲健线条简 武强年画之旅	41
第四章 粗犷淳朴乡土气 潍坊年画之旅	53
第五章 朴实粗壮无媚态 朱仙镇年画之旅	65
第六章 古拙洗练色彩艳 滩头年画之旅	77
第七章 生动流畅有灵气 绵竹年画之旅	91
第八章 黄丹门神朴拙味 佛山年画之旅	107
第九章 端庄雅致水乡情 桃花坞年画之旅	112
第十章 清新淡雅扑灰画 高密年画之旅	127
第十一章 清新秀雅柔细巧 平度年画之旅	138
第十二章 形神兼备气韵足 凤翔年画之旅	144
第十三章 年画之旅路漫漫 其他产地年画之旅	150
后 记	166



序言

4

年
畫
之
旅



出門見喜大發財 鳳翔年畫
邵立平出品

民间年画是中国古代一种寓意吉祥的形象“年话”，现今我们过年说的新年贺词、祝福的“年话”，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。

年话生生不息，年复一年地繁衍在新年的问候中，在邮递的信函中，然而，另一种古朴生动的形象“年话”——年画却渐渐消逝。

这些年，作为一个收藏爱好者，我的收藏兴趣重点转向民间年画。如此痴迷，如此沉醉，读万卷书，行万里路，我走遍了除台湾的各省市，寻访中国古代的各大年画产地，行程不亚于二万五千里长征，第一个走出了一条中国年画之旅的行程。对于自由行的爱好者，这是一条全新人文之旅。

年画之旅的结果，是一套全彩印的《寻找逝去的年画》丛书，以报告文学的形式真实记录了我寻找各地年画的行程，对各地民间年画艺人的叩访，以及各地年画濒危告急的生存状况。该丛书的第一辑和第二辑9部已分别在2006年1月和2007年1月出版，第三辑8部也即将完成出版。

我的年画之旅中，最令我感到沮丧的是，很多清朝民国时期年画生产鼎盛一时的地区，已经找不到一个年画艺人了！

现存的年画产地已仅十多处，其中部分地区仅一两个老艺人在印制年画，如潍头、凤翔、佛山、漳州、聊城等地，老艺人一走，年画就会断流。即使是现在宣传较热闹的绵竹年画、武强年画、朱仙镇年画、平度年画，也只有两三家在作年画，面临人亡艺绝的困境。

各地仅存为数不多的年画艺人都已年老体弱，后继乏人，他们痛心地说：“如果不引起社会重视，再过三五年，最多十年，年画就会在我们这一代年画艺人或下一代人手中绝迹。”



五路进财 武强年画



莲年有鱼 杨柳青年画

《莲年有鱼》的谐音为“连年有余”，年话寓意为“生活富裕美好”。

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。关公、岳飞等历史上的英雄人物成为门神，年画更是被赋予了惩恶扬善、尊崇忠良、赞美勇武的主题，为底层民众带来美的享受的同时，也起到了激励奋发的作用。可以说，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，也是影响最大的民间文化的百科全书。

如今，在现代化和商业化大潮的冲击下，民间年画成为濒危艺术，抢救民间年画的工程已在各主要年画产地启动，关照和传承民间优秀艺术，就是弘扬传统文化。春节将至，在我们跟亲朋好友互相拜年说年话的时候，送上一幅民间木版年画，体味传统文化意蕴，最丰富最深情的新年祝福尽在“画”中。

年画表达了民间美好的愿望。在武强年画产地，一个老艺人对我讲述了“关帝赐画”的故事：明朝永乐年间，武强城南宋家村有个叫宋良的穷书生，家贫如洗，却心地善良，助人为乐，获得关帝赐画，治好了老母亲的病。从此，就有了“武强年画一年鼓一张，不知花开落谁家”的传说。如今，武强年画和其他年画一样上了邮票，《鹤鹿同春》、《五福临门》、《步步吉祥》、《吉庆有余》、《五路进财》等都是吉利的年画。

在杨柳青也有年画年年鼓，一年鼓一张的说法，还有“金驹送宝”、“黑驴拉磨”、“美人就亲”、“春牛耕作”等年画传说。如最常见的年画《莲年有鱼》，就有一个故事：清乾隆年间，河北有个叫薛富贵的财主，他从卫里（天津市里）回来，船过杨柳青，他登岸游画乡，买了一幅神笔妙手白俊英的《莲年有鱼》。

这张年画往家里一贴，就见那画上的胖小子跳了下来，说：“想吃鱼？您老拿个木盆来。”薛富贵心里一亮，赶忙找来一个大木盆。第二天早上，木盆里果真有一条欢蹦乱跳的大鲤鱼，之后便天天这样。薛富贵天天卖鱼，赚的钱越多越不嫌多，掐着指头暗暗盘算整个胜芳都要姓薛了。

他的如意算盘打得啪啪响，可抬头一看，那张画变成了一张白纸。他“啊”的一声，活活急死了。原来那画上的大胖小子怕钱玷污了自己的灵性，便张起荷叶帆，驾起莲花船，抱着大鲤鱼，沿着大清河，又回到了杨柳青。

麒麟送子
潍县年画

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，当我们将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，但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，每一幅年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核心元素，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的东西，回到中国民间年画，我们发现原来早已存在于我们最近的视线中，可我们却视而不见！

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，这难道不是一个最巨大的隐喻和象征？西方人对此感到神奇而神秘，神往不已，我们又有什么理由抛弃自己博大的神奇而求索别人表象的神秘呢？

正如在中国年画最低级形式最原始形态的纸马中，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绘画中，我们可以发现大师的完美，还有灵感的源泉。

因为它本来就源自泥土啊！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，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，就让我们顺着圆的轨迹，循着中国



古典哲学智慧的精髓，终结我们每日每时每刻徒劳无益的疲于奔命，回归起点，背起行囊，去寻找各地即将逝去的民间年画吧！



赵公镇宅 绵竹年画 李方福绘



第一章

都在新年壁上逢

中国民间木版年画概说

年画，顾名思义，就是过年(春节)时张贴的画。年画古称“门神画”，其最早的名称叫“门画”。

旧时，每逢新春佳节，人们都喜欢买些鲜艳悦目的年画，贴在门上，或贴在室内堂房、卧室、窗旁、门上以及灶前、院内的神龛上，增添新春佳节的祥和气氛，同时又借以祈求上天赐给幸福，消除灾祸与不幸。

年画是我国特有的传统民间美术形式，它以谐音的寓意和通俗的绘画语言表达了人们喜庆的审美情趣。一千多年来，民间艺人积年累代，父传子承，在极为简陋的条件下，创作了一批又一批富有浓郁的民族风情和独特韵味的木版年画，并逐步形成了山东潍县(今潍坊杨家埠)、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、广西柳州等名誉天下的木版年画。这些地区年画在清朝雍正、乾隆年间就已具有相当规模，盛极一时。



从年画形式上看，可以从人类早期岩画石刻看到年画的雏形。马上门神或许就源于此类石刻

年画的起源

年画作为中国独特的艺术门类，源远流长，影响深广。许多年画艺人大都是生活在乡镇的农民，他们把美好的理想愿望、丰富多彩的生活面貌以及艺术的欣赏趣味，反映于年画作品之中。

我国年画起源于雕版印刷之前，从年画形式上看，可以从人类早期岩画石刻中看到年画的雏形。

年画中最为古老的品种是门神，它的源头

可以追溯到两千多年前。对此,历史文献多有记载:

《礼记·丧大记》郑玄注:“君……释菜、礼门神”。

在先秦两汉文献中,也有“土偶桃梗相遇语……刻削子以为人”的文字。

1978年发掘的战国时期的曾侯之墓的墓室门板上,绘有守卫之神形象。证实了门神画存在的历史已相当久远。

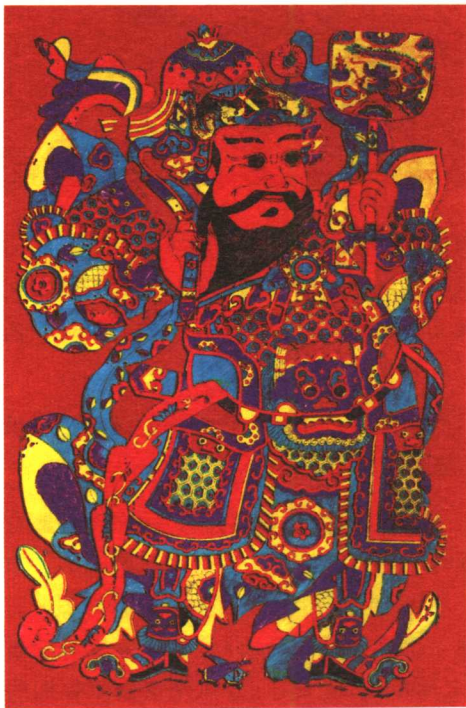
古书里记载,传说很久以前,有名叫神荼、郁垒的两个兄弟,专门监督百鬼,发现有害的鬼就捆绑起来去喂老虎。于是黄帝就在门户上画神荼、郁垒的像用以防鬼。这个神话就是后来“门神”画产生的缘由。

据《风俗通义》记述,在先秦两汉年节宗教信仰有祀门之习俗,故神荼、郁垒成为我国最早的司门之神。

晋代宗懔的《荆楚岁时记》道:“正月一日,给二神贴户左右,左神荼右郁垒,俗谓之门神。”

东汉蔡伦发明了纸,唐以前多为手绘门神。

到了唐代,门神的角色已不再是传说的形象,而出现了真实的人物。唐以后人们对门神的普遍说法是:门神中的白脸将军为齐州历城籍(今山东济南市)秦叔宝,黑脸将军为朔州善阳籍(今山西朔州市)尉迟敬德(即尉迟



神荼
潍县年画



郁垒
潍县年画



秦叔宝尉迟恭

绵竹年画

李万福绘



恭)。

《李世民列传》记载：由于唐太宗李世民因恶梦致病，每逢深夜就听见鬼叫，吓得不能入眠。有位大臣进言：不如派武将夜守宫门，必能驱逐魔鬼。太宗听后，乃令大将秦叔宝和尉迟恭全副披挂，一个持鞭、一个拿铜，昼夜替李世民站岗壮胆，宫中才平静下来。有两位大将彻夜守护，太宗的病果然痊愈了。

太宗大喜，但想将军守门不是长久之策，遂命画工把两位将军画像贴在门上，称之为“门神”。后来逐渐成为民间的“门神”。

由于秦、尉迟二人皆为将军，故唐时的门神多以威武将军的形象出现，加之民间画工在唐史演义的基础上，对他们二人的形象进行艺术加工，所以逐渐演变为年画“门神”。

从绘画上讲，南朝梁代刘琰的《少年行乐图》可算是年画的先声。

到了唐、五代、两宋时期，很多绘画都有了年画的特色和要素，如唐代画家韩滉的《丰稔图》，周昉的《游春仕女图》、《扑蝶图》。南宋画家李嵩的《观灯图》，北宋画家易元吉（字庆之）的《元宵图》，五代南唐画家徐熙的

《牡丹图》，南宋画家苏汉臣的《婴儿对浴图》等。

特别是南宋画家苏汉臣的《婴儿对浴图》，画面上的婴儿赤身圆润，腰系红肚兜，戏舞花侧，“著色鲜润，体度如生，熟玩之，不啻相言笑者，可谓神矣”。

可见，至少在1200多年前，年画在构图和用色敷彩上已达到相当水平。

到宋代，木版取代了画像。我国最早的木版年画是宋朝的《随朝窈窕呈倾国之芳容》，上面画着王昭君、赵飞燕、班姬、绿珠，习称《四美图》。

宋代出现雕版技术后，为木版年画提供了技术制作条件，促使年画不断发展。随着年画的广泛流传，其内容和功能也不断丰富，还出现了关张赵马黄五虎图等。

到了元代，年画中有了《寿星图》、《八仙图》、《松鹤延年》，而且在当时还有出售年画的交易市场。

明代，由于朱元璋的提倡，这种习俗又得到了进一步的发展。画家们都热衷于年画创作，年画行业逐渐兴旺。

明末清初，年画已经演变为一种绘画体裁了。

清代，由于戏曲杂剧、绣像小说及使用插图等木版画的兴起，并在绘制技术和雕刻技术上都有很大的发展，使木版年画进入了巅峰时期。特别是清朝雍正、乾隆年间，年画更为繁盛，产地遍及全国，并涌现出一大批从事木版

八仙图
明清高密年画



年画的专业画工和雕刻家。年画从最初被作为避邪驱鬼的符篆，渐渐地又增加了吉祥如意、多子多寿、娃娃仕女一类的题材，从而也具有了表达在新一年中的美好意愿，以及美化环境的功能。

同时，年画出现了表达农民自己现实生活以及民间传说、故事的内容，使年画具有了丰富文化生活、传播知识的作用。

辛亥革命前后，受战乱的影响，年画不仅没得到应有的发展，反而遭受冷遇。在此期间以上海的老月份牌为代表的石印年画走俏大江南北，形成了一道独特的“老月份牌”风，一大批月份牌名家脱颖

而出，如谢之光、周慕桥、金梅生、杭樾英、胡伯翔、徐泳青、郑曼陀、叶浅予等。

抗战时期，解放区出了不少年画佳作，主要以抗日和劳苦大众为题材，如《参军图》、《新年劳军》、《兄妹开荒》等。

新中国成立以后，年画艺术发展迅速。无论是造型布局，还是寄情寓意，既有继承，又有发展，创作了不少宣传新道德、新思想、新生活的优秀作品。

随着时代的推移，旧年画中一些迷信落后的观念渐渐被淘汰。年画只是作为一种非常通俗而普及的艺术形式保留下来。

20世纪中叶以来，在不同的历史阶段，年画艺术家创造了新的年画形式，并用以表现现实生活。20世纪五六十年代，新年画兴旺发达。它已经改用新的印制技术，印数和发行量极大。可以说，迄今为止，没有哪一个画种发行数量能达到年画的出版量。年画是世界上读者最多的画种。

劳动人民总是向往美好的生活，美好的东西总是具有顽强的生命力，这也是年画长久不衰的原因。

“年画”一词出现在晚清

“年画”一词出现较晚。

晚清李光庭在《乡言解颐》中正式使用了“年画”这一词，并举了《孝顺图》、《庄家忙》之类的作品，指出“令小儿看之，为之



莲花生人
明清高密年画

解说，未尝非养正之一端也。”该书将年画与“门神”、“春联”等并列，概念很清楚。

但在这之前，古人只是笼统地称年画为“画贴”、“欢乐图”、“画张”、“纸画儿”等，名称没有统一。直到现代，鲁迅先生倡导新兴木版，劝掖青年木版家借鉴民间，还是常用“花纸”一词。

年画与年话

中国最早的年画并无后来的年话寓意，当东汉人贴门神“神荼郁垒”于门户时，是为了御凶避邪；当南北朝人正月初一贴年画鸡于门上时，是为了让“百鬼畏之”；当唐朝人贴年画门神“秦琼尉迟恭”时，是为了镇邪除妖。早期年画习俗反映了古人的心灵慰藉和精神信仰。

年画寓意年话是在宋代。当时，宋徽宗扩建“翰林图画院”，迎来了传统绘画和雕版印刷术交融的春天，木版彩色套印年画走向成熟和普及。此时，春节家家户户贴门神已成为一种风尚，门神从镇宅消灾，演变成了迎福纳祥的美好愿望。后来，渐渐成了祈求人寿年丰、吉祥如意、招财进宝的习俗，年画在此时完成了向祝福年话演进的过程。

在民间风俗中，不同的年画贴在不同的地方，表达了不同的年话。贴在门上的门神画分文武两种，贴在堂屋里的中堂画以财神年画居多，表达了“福寿双全”、“四季平安”、“五路进财”、“聚宝盆”、“财神还家”等，还有中堂画表达了“得禄荣升”、“天官赐福”等年话。

在一些地方，新婚夫妇过春节时，女方家长要送给男方家长一张大胖小子的年画。胖娃娃类年画在杨柳青特别多，《五子登科》、《观音送子》、《吉庆有余》、《连生贵子》等，其年话寓意为家庭美好、人丁兴旺。

得禄荣升



得禄荣升
绵竹年画
李方福绘

购买胖娃娃年画有讲究。年画中的大胖小子一定要正脸的，让人能够看见两个耳朵，如果是偏脸的，或只有一只耳朵露出来，男方家长就会拒绝收这幅年画。

年画作为民间的新年祝福，充满了喜庆，因此，民间年画大多采用大红大黄的鲜艳火暴的色彩，注重情趣和造型的表现，人物生动可爱，富有活力，画中的每个动物和植物都富有吉祥的寓意，如画鸡，代表吉利；画佛手或蝙蝠，代表福；画花瓶，代表平安……丰富的民俗指称，体现了民间智慧，形成了博大精深的

传统文化。

寓意年话的年画是年画狭义的概念。随着年画的演变，其有了广义的概念，著名年画史论家王树村认为，广义上，凡民间艺人创作并经由作坊行业刻绘和经营的，以描写和反映民间世俗生活为特征的绘画作品，均可归为年画类。



铁树开花
潍县年画

年画与木版画

中国民间木版画的历史，同中国印刷术的发明和利用基本上是同步而行的。

在古代，纸、墨和毛笔的发明，给人们书写文字和图绘形象带来了极大的方便，随着文化传播的需要，一本本地抄书和一张张地绘图之缓慢，木版刻印的工艺得到发展。

中国的雕版印刷术，一般认为是发明于唐代或唐之前。现存最古的印本书是唐咸通九年(868年)印造的《金刚经》，全卷长5米多，卷首刻有精美的扉画，系释迦牟尼佛说法图；卷末刻有“王阶为二亲敬造普施”的说明。这是

宗教信仰借民间美术之形式的一个实例，也是刻书与刻画同步的明证。

农业生产重视节气，需要有大量的历书，所以印造历书便成为印刷术发明之后的一大功用。虽然在历书上不见刻印的图画，但与以后的《春牛图》、《九九消寒图》之类年画的出现，有直接的关系。

可见，木版印刷的兴起正是适应了民间信仰和生产、生活的需要，因为实用、方便、美观，才引起了社会上层的关注和文人的重视，所以到了宋代，雕版印刷遍地开花，几乎无处不用。

金代平阳(今山西临汾)姬家刻印的《四美图》，其题材已世俗化，而带有后来民间年画的特点。

从宋元到明清，全国出现了许多个雕版印刷的中心，刷印书籍的插图、张挂的画片，以及神像、纸马和装潢、仿单、纸牌等等，形成一个印刷的大千世界。其延续达1200年之久。可以说，中国特有年画形式，与中国独特的木版印刷术密切相连。

年画在木版画中的位置

按照年画实际的应用和形式特点，根据有关专家意见，民间木版画可分作十二大类。

(一)门画，包括门神、魁头、房门对、栏门判等。

(二) 年画，包括中堂、配轴、条屏、横批、格锦、斗方、月光、窗顶、窗旁、炕围画等。

(三) 窗花，包括彩印窗画、剪纸印画等。

(四) 灯画，包括灯笼画、走马灯画、灯谜画等。

(五) 幡画，包括彩印门笺、重阳旗、拂尘纸、桌围画等。

(六) 神像，包括常供神像、仪式神像、神位牌、祖宗轴等。

(七) 纸马，包括马甲、纸钱、纸钱面纸等。

(八) 插图，包括扉页、小说绣像、小说全图、技艺图像、事物图像、地形图等。

(九) 扎糊，包括冥器印件、冥衣包裹、版印风筝、墙纸、研花笺、磨棱纸等。

(十) 印记，包括店铺戳印、仿单、标签、商品包装等。

(十一) 博戏，包括叶子、酒牌、马吊牌、纸牌、彩选格等。

(十二) 其他，包括版印绣稿、版印扇面、消寒图、版印玩具、龙凤启、冥币等。

这十二大类中有50多种，也只是粗略的划分。在实际的作品中，这些类别往往是相互交糅在一起的。

另外有专家根据民间版画的内容和用途来区分，提出“四分法”：

第一类为版印图书中的版画，包括方志、



家堂
明清高密年画

经书、善书、医书、农书和戏曲小说，以及画谱等；

第二类为年画；

第三类为宗教版画；

第四类为商铺印记、女红图谱等版画。

其中最普及的是年画和宗教版画。

无论是十二类还是四类，都已成为民间艺术和民俗艺术研究者和收藏家重视的藏品，十二类分法其中的第一、二、三、六类就是正宗的年画，其他品种是年画关联藏品。