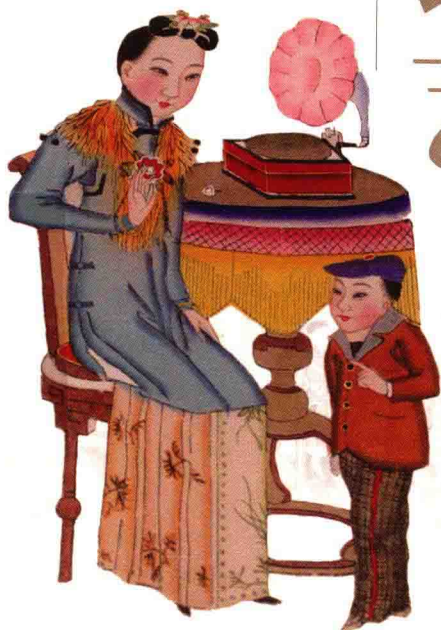


图说  
中华传统绝艺丛书

矫友田 著

济南出版社

# 中华 年画 绝艺



图说中华传统绝艺丛书

矫友田 著

济南出版社

# 中华 年画 绝艺



图书在版编目(CIP)数据

中华年画绝艺/矫友田著. — 济南: 济南出版社,  
2016.6

(图说中华传统绝艺丛书)

ISBN 978-7-5488-2187-8

I. ①中… II. ①矫… III. ①年画—中国—通俗读物  
IV. ①J218.3-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第138360号

图说中华传统绝艺丛书: 中华年画绝艺 矫友田/著

出版人/崔刚

丛书策划/张元立

责任编辑/戴梅海·朱琦·范玉峰·林小溪·李哲

封面设计/侯文英

出版发行 济南出版社

地 址 济南市二环南路1号<sup>250002</sup>

网 址 [www.jnpub.com](http://www.jnpub.com)

电 话 0531-86131726

传 真 0531-86131709

经 销 各地新华书店

印 刷 济南鲁艺彩印有限公司

开 本 635×960毫米 1/16

印 张 14

字 数 150千

版 次 2016年6月第1版

印 次 2016年8月第1次印刷

印 数 1—5000

定 价 49.00元

发行电话 0531-86131730 / 86131731 / 86116641

传 真 0531-86922073

# 前言

岁月如驹，转瞬即逝。历史给我们留下了太多的沧桑与牵挂。

中国是一个有着五千多年文明历史的古老国家，又是一个多民族的国家。在其悠久的历史中，各族人民在长期生产生活的实践中，创造了丰富多彩的非物质文化遗产。

非物质文化遗产，是中华民族智慧与文明的结晶，是维系民族、社会存在的精神命脉，是民族发展的动力。

此外，非物质文化遗产还是一个民族古老的生命记忆和活态的文化基因库，代表着民族普遍的心理认同和基因传承，并体现着中华民族的生命力和创造力。

人们常说，越是民族的文化，就越是世界的。因此，任何一种文明传统的断裂与消失，都可以认为是我们这个时代的悲哀。

然而，在城市化飞速发展的现代社会，我们又不得不正视这样一个事实：非物质文化遗产受到的冲击越来越大，一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失，许多传统记忆濒临消亡；许多优秀的传统艺术，正面临着传承式微的堪忧境况。

对此，中国民间艺术家协会主席冯骥才曾痛心疾首地说过：“每一分钟，我们的田野里、山坳里、深邃的民间里，都有一些民间文化及其遗产死去。它们失却得无声无息，好似烟消云散。”

这绝非危言耸听。

在我们的眼前，不就有许许多多依靠口授和行为传承的技艺、习俗、礼仪等文化遗产，因为我们的淡漠，在不断地消失吗？不是有众多口传心授的民间艺术和独门绝技，往往因人而存，人逝艺亡了吗？

虽然近些年，我国对于民间传统手工艺的传承在不断地提高重视程度，尤其是对一些即将消亡的非物质文化遗产更为关注。然而，在经济利益驱动和严峻的生计面前，对此感兴趣的人已经越来越少。不少非物质文化遗产成为了人们眼中的“鸡肋”，其传承陷入尴尬也在所难免。

拯救传统的民间艺术，已经刻不容缓！

正是基于这样一种责任，笔者与济南出版社合力推出这套以中华民间手工艺为主题的系列丛书。第一辑，共包括剪纸、年画、泥塑和风筝4门单项绝艺。在该套丛书中，笔者以生动翔实的文字，以及大量鲜活的民间艺术作品图片，将中华民间艺术古老丰富的内涵，诠释与展现出来。从而将读者引入一个绚丽多姿，充满神奇色彩的民间艺术世界，使人们对那些古老的手艺再一次萌发出浓厚的兴趣。

保护非物质文化遗产，保持民族文化遗产，是凝聚民族情感、增进民族团结、振奋民族精神的重要文化基础。对弘扬中华传统文化，也具有十分重要的意义。

我们真诚地将这套丛书推向社会，最大的心愿是通过再现那些民间老绝艺的辉煌记忆，来唤起社会对那些濒临失传的民间艺术的重视。让那些渐渐消失的民间艺术之花，能够再一次焕发生机，并在现代文明的社会里粲然绽放！

因多种原因，本书使用的示意图片有所局限，有些配图与正文所及并不完全对应，仅作参考，特此说明。

作者

2016年3月

# 目 录

## 前 言

### 第一章 靓丽在岁月深处的年画

门神，年画的“始祖” 2

一身荣耀，一路沧桑 9

异军突起的“月份牌年画” 18

萌发在虬枝上的绿芽 21

### 第二章 在年画的细节中寻找记忆

年画的题材内容 26

年画的题材形式 31

### 第三章 传统年画的『三味』精髓

“绘”之味 38

“刀”之味 44

“印”之味 49

### 第四章 杨柳青年画的前生今世

一代宗师“戴廉增” 54

“齐健隆”与“年画双璧” 63

绝境逢生的杨柳青年画 71

### 第五章 杨家埠年画的淳朴祝愿

一个饱经沧桑的传奇 78

名家纷呈的杨家埠年画 87

“年画大王”杨洛书 93

### 第六章 桃花坞年画的诗情画意

曲水花坞，画入佳境 100

一脉相承的渊源 111

春风拂来桃花开 115

## 第七章 武强年画的深情诉说

120 画店林立，佳作频出

127 湮没在风尘里的身影

135 聆听年画精灵的吟唱

## 第八章 绵竹年画的柔曼情思

144 南华宫内去看画，东门河坝去看花

158 新天地里的“北派”与“南派”

## 第九章 朱仙镇年画的绵绵情怀

166 那些时光深处的老店

180 一个延续千年的心愿

## 第十章 高密扑灰年画的绚丽印记

188 “公婆庙”诞生的传奇

197 “老抹画派”与“红货派”

204 留住年画，让美丽的祈愿发芽

## 第十一章 年画里面的民间故事

210 梁山伯与祝英台

211 张仙射天狗

212 刘海戏金蟾

213 老鼠嫁女

214 白猿偷桃

215 白蛇传

第一章

靓丽在岁月深处的年画



## 门神，年画的“始祖”

纷纷扬扬的雪花，像一个个吉祥的小精灵，携带着年节的欢快气息，装扮着乡村、城镇的每一个角落。所有的思绪，都因此而变得生动和深邃起来。图1

那些与年节相关的细节，伴随着亲人的笑容和温馨的祝福，在默默地流淌着。那些或平凡或艰辛的日子，犹如一幅幅张贴在时光深处的年画，顿时变得绚丽多彩起来。现在，就让我们一起走近年画，走近那些令人刻骨铭心的记忆吧！

年画，是中华民族祈福迎新的一种民间工艺品，是承载着人民大众对未来美好憧憬的一种民间艺术表现形式。图2

尽管随着时代的发展，以及人们生活方式的改变，古老的年画已经淡出人们的视线。但是，年画作为一种最草根、最顽强的画种，曾在无数个年节时令中，温暖过一辈又一辈最普通、最平凡的中国人的心灵。

2

### 万象更新



图1 / 万象更新 天津杨柳青年画



图2 / 和合美满 山东潍坊杨家埠年画

年画，顾名思义就是在年节时张贴的画。在过去，劳动人民为了来年有一个“五谷丰登”的好年景，每到春节时，就会在屋内张贴上一些含有“福祥喜瑞”的吉利图画，以表祝愿。图3

此外，人们还将那些供农事用的“历画”“春牛图”和含有驱魔辟邪寓意的“门神”“门童”“灶王”，贴于门前、灶前，祈愿在新的一年里没有灾祸，合家安康。这些吉利图画，统统被称为年画。图4、图5

在历史上，我国民间对年画有过多种称谓。宋代时称年画为“纸画”；明朝时称为“画贴”；清代时南方称为“画张”，北方则称为“卫画”。

图3 / 箏飞太平 山东潍坊杨家埠年画



图4 图5 / 五福临门（门童） 河北武强年画

清朝道光二十九年（1849），天津宝坻文人李光庭在其所著的《乡言解颐》中写道：“扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。”这是迄今所知，关于“年画”这一称谓最早的记载。图6

清朝光绪末年，天津杨柳青齐健隆画店刻印了一种宣传新思想的年画，如《女子爱国》《劝办学堂》等，在画面上刻有“改良年画”等字样。从此，“年画”这一名称才统一起来。

年画的起源，可以追溯到人类远古时期的自然崇拜和神灵信仰观念。我国早期的年画都与驱凶避邪、祈福迎祥这两个主题有着密切的联系。人们在祈祷丰收、祭祀祖宗、驱妖除怪等年节风俗习俗化的过程中，逐渐创作出了与之相适应的年节装饰艺术。图7



图6 / 旧时民间年画作坊的一角



图7 / 麒麟送子 河南开封朱仙镇年画 清代

年画的前身,是古代的“门神画”。所谓“门神画”,就是贴在宅院的门上,用来镇宅避邪的门神。

关于门神的起源,在我国民间一直流传着这样一种说法:相传,神荼、郁垒是东北鬼门的护守,经常在度朔山章桃树下检阅百鬼。对那些肆意害人的恶鬼,二人便用草绳把它们捆绑起来,交给老虎吃掉。图8、图9

因此,人们在年节时,便将这二位神灵的形象或雕刻或绘制到木板上,在除夕之日悬挂在门旁,并画老虎于门上,以御恶鬼。

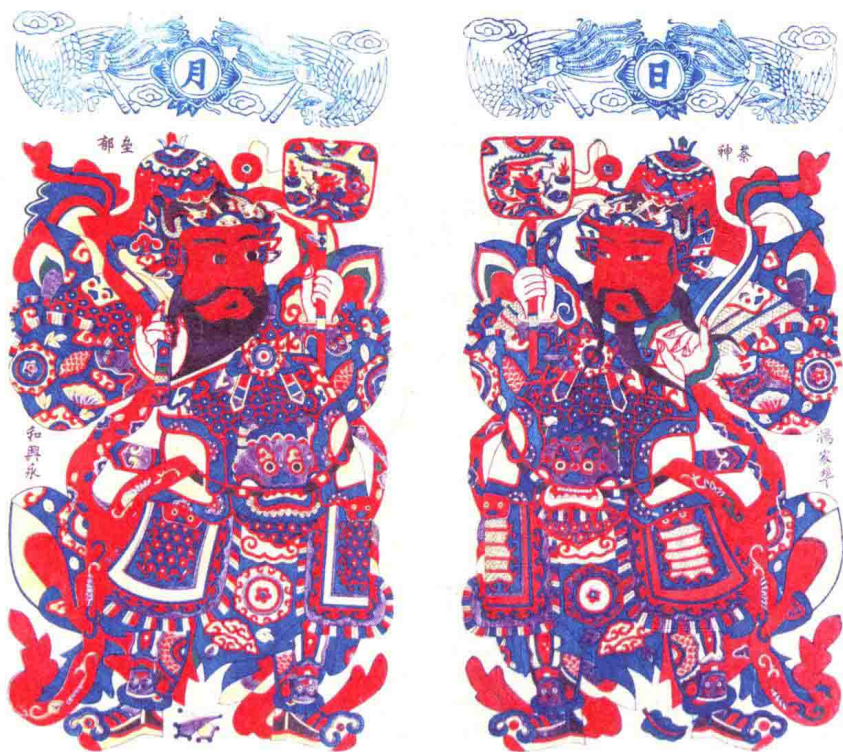


图8、图9 / 门神(神荼、郁垒) 山东潍坊杨家埠年画

到了汉代，悬挂门神已经成为年节的一个定俗。东汉学者应劭所著的《风俗通义》和蔡邕所著的《独断》等古代典籍中都有相关的记载。图10

当然，这种说法只是古人在驱邪避灾心理的驱使下，编造出来的一个故事罢了。春节，是新的一年开始。人们都希望能够得到神灵的护佑，在新的一年里平平安安、家业兴旺。而将两位门神贴于户门上，正好满足了人们共同的心理需求。

唐代时，还有以钟馗为题材作门神画的。钟馗，祖籍陕西终南山，少年时即才华出众。唐朝武德年间，钟馗赴长安参加科举殿试，仅仅因为相貌丑陋而落选。因此，他又羞又怒，愤然撞死在殿阶上。唐高祖闻知此事后，特别赐其绿袍，以状元的身份予以安葬。图11

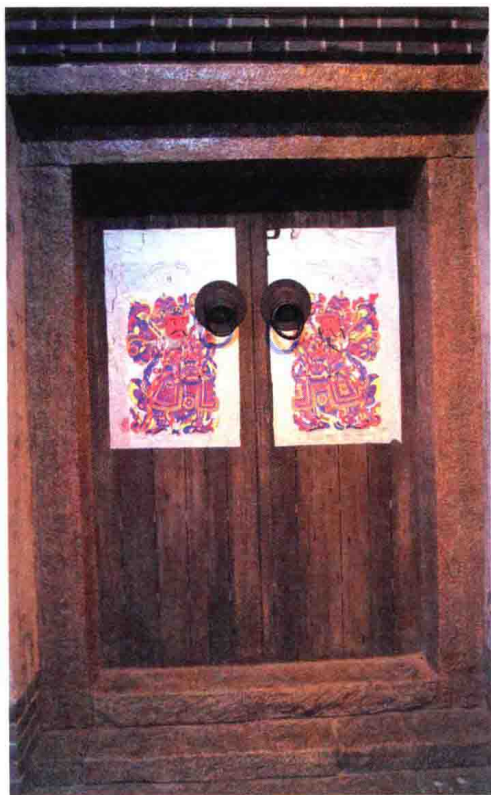


图10 / 旧时，我国北方不少地区在过年时都会在院门上贴上一对威严的门神，用以辟邪

图11 / 钟馗 别世杰 山东高密扑灰年画

唐代文人卢肇在其撰写的《唐逸史》里面，记载了这样一个有趣的故事：唐玄宗偶患脾病，请了许多名医诊治，效果均不佳，朝廷上下都很着急。一天晚上，唐玄宗忽然梦见一个小鬼偷窃官中的财物，并沿着殿墙根逃跑。唐玄宗急忙喊叫捉拿，只见一名黑脸彪形大汉跑上殿来，捉住小鬼，剜目而食之。

当唐玄宗问他是什么人时，他回答说他是钟馗，因为感激高祖赐绿袍葬之，遂发誓替大唐除尽妖魅。图12

唐玄宗醒来之后，当天病就好了。于是，唐玄宗让画匠吴道子将钟馗的形象画下来，作为门神，挂在宫门之上，以驱恶除鬼。



图12 / 鞭铜门神（秦琼、尉迟敬德） 山东潍坊杨家埠年画

后来，道教汲取了这一信仰，将钟馗奉为驱恶除鬼的判官。于是，钟馗便成了道教驱鬼捉鬼的神将，民间百姓也把他作为门神请上了大门。

唐朝末期，门神的主体形象又逐渐演变成秦叔宝、尉迟恭两位大将军。当然，他俩的形象不可能完全取代神荼和郁垒。图13、图14

同时，民间年画得到了长足的发展。一方面，门神画题材中增加了仕女等世俗形象和药叉等佛教形象；另一方面，伴随着雕版印刷的兴起，脱胎于巫文化的民间诸神、道教与佛教诸神的图像不再依附于门神画，而是找到了新的载体，逐渐演化成为纸马艺术。



图13、图14 / 门神（小李广花荣、大刀关胜） 四川绵竹年画 清代

## 一身荣耀，一路沧桑

年画艺术，正式形成于北宋时期。当时，繁荣的商业和手工业，以及丰富多彩的庆贺新年的民俗活动，为年画的发展提供了良好的社会条件。图

15、图 16

这一时期，也是中国雕版印刷事业最为发达的一个时期。手工技艺的进步、大众文化的提高和社会事业的需要，使雕版印刷书籍在质量与数量上都达到了一个新的高度。



图 15、图 16 / 侍宴图（木版画） 内蒙古赤峰辽墓出土



宋代初期，四川民间流通的纸币“交子”，是采用上等纸张，以土朱、靛青和棕墨套印而成，上面盖有三颗印章，其目的是防伪。

纸币“交子”的诞生，说明当时的套色印刷技术已经比较成熟。而《营造法式》《宣和博古图》等大型画册类典籍的刻版印刷，对民间木版年画艺术的发展也有着直接的影响。图17

此时，专营雕版印刷佛像的纸马铺，也在汴京（今开封）出现了。纸马铺的出现，标志着雕版印刷版画范围的扩大。

宋代文人孟元老在其撰写的《东京梦华录》中写道：“近岁节，市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符，及财门、钝驴、回头鹿马、天行帖子。”通过这段简短的文字记载，可以看出当时的年画种类已经比较丰富了。图18



图17 / 中国历史上最早的纸币“交子”的印版 宋代

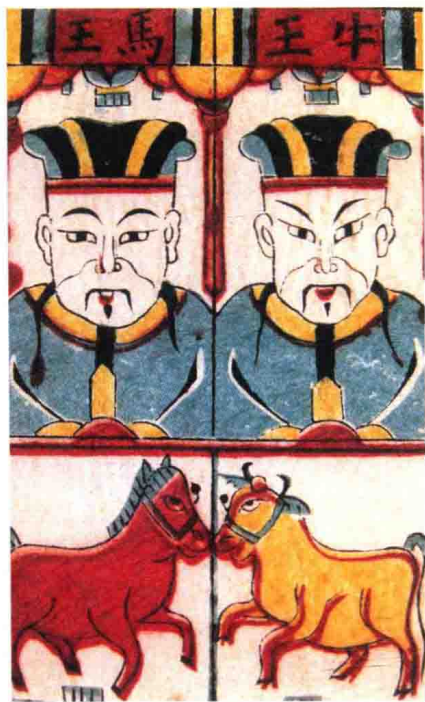


图18 / 牛王、马王神祇 山东平度宗家庄年画 清代