

四川非物质文化遗产丛书

绵竹木版

年画

Mianzhu
Wood-cut
New Year Paintings

范小平 著

四川出版集团 四川人民出版社

四川非物质文化遗产丛书
Sichuan Non-Material Cultural Heritage Series
绵竹木版年画
Mianzhu Wood-cut New Year Paintings

绵竹木版

年画

范小平 著

四川出版集团 四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

绵竹木版年画/范小平著. —成都: 四川人民出版社,
2007.5

(四川非物质文化遗产/谭继和, 江玉祥主编)

ISBN 978-7-220-07386-1

I. 绵… II. 范… III. 版画: 年画—绘画史—绵竹市
IV. J218.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第066113号

范小平 著

责任编辑
装帧设计
责任校对
责任印制

谢 雪
魏晓柯
何秀兰
李 剑 孔凌凌

出版发行

四川出版集团
四川人民出版社
(成都槐树街2号)

网 址

<http://www.scpph.com>
<http://www.scrcbs.com.cn>
E-mail: scrcbsf@mail.sc.cninfo.net

发行业务电话

(028) 86259459 86259455

防盗举报电话

(028) 86259524

制 刷 作 刷

经典记忆文化传播有限公司
四川联翔印务有限公司

印 成品尺寸

185mm×260mm

插 张 页 数

8.75

3

151千

2007年5月第1版

2007年5月第1次印刷

ISBN 978-7-220-07386-1

39.00元 (平装本)

■著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与本社发行部联系

电话: (028) 86259624

谭继和

首届中国成都国际非物质文化遗产节即将在成都盛大举行，这也是我国也是世界上为非物质文化遗产保护举办的第一个国际性节庆活动。呈现在读者面前的四川非物质文化遗产系列丛书之《川剧》与《绵竹木版年画》，即是向这一节庆奉献的一份厚礼。

历史遗产按联合国《世界遗产名录》分为四种，实际上按其性质可分为自然遗产、物质文化遗产和非物质文化遗产三大类型，其都是人类珍视保护的对象。四川不仅有丰富多彩的自然遗产和物质文化遗产（仅列入《世界遗产名录》的就有五处七地），而且还有源远流长的非物质文化遗产。

四川的非物质文化遗产种类很多，举其要者，大体可分为六种重要类型：

一是戏曲与曲艺系列。最著名的有川剧，这是中国戏曲百花园中的一朵奇葩，在海内外享有盛誉。此外，还有四川清音、扬琴、竹琴，川北花灯，南充大木偶，王文坤皮影，芦山灯戏，广安背篓戏（手掌木偶戏），四川金钱板、荷叶、相书、飞刀花鼓，资阳九莲灯，广元的射箭提阳戏与南充的川北摊戏，芦山庆坛，等等。

二是文昌文化与德孝文化信仰。梓潼七曲山大庙是文昌帝君的故乡、文昌文化及洞经音乐的衍生地，德阳孝泉镇是姜诗德孝文化的发源地；眉山市的彭祖长寿文化和李密故里的孝文化均有独到的特色。

三是民族民间音乐舞蹈。重要的有：康定情歌（具有世界影响），嘉绒藏锅庄舞，川江、沱江与金沙江号子，羌族的卡斯达温（铠甲）舞、沙朗舞、羊皮鼓舞，白马藏的十二相（百兽舞），松潘笛萨，巴山背二哥，苯教羌姆，若尔盖求吉“金冠舞”，羌族释比史诗说唱，巴塘弦子，巴中与南充的巴渝舞和巴象鼓，川北薅草锣鼓，藏羌多声部民歌，攀枝花迤莎萨村悝濮谈经古乐，等等，精彩纷呈。

四是民间口头文学系列。四川各地皆有丰富的民间口头文学资源，最具特色的是阿坝与甘孜的格萨尔王传长篇叙事史诗。甘孜是格萨尔王的故乡，其史诗说唱具有康巴文化特色。

五是民间美术与手工技艺。重要的有：绵竹木版年画、阿坝的黑帐篷与藏靴工艺，北川、汶川等地的羌族挑花刺绣工艺，白马藏的面具工艺，藏族的唐卡艺术，阿坝的伸臂楼桥工艺，桃坪羌寨民居工艺，汶川布

瓦黄土碉工艺，遂宁大英县卓筒井工艺，广安竹丝画帘，青神竹编，自贡龚扇和扎染，成都糖画、蜀锦、蜀绣、漆艺，泸州老窖酿造技艺，荣经砂器工艺，自贡井盐深钻汲制技艺，德格印经院藏族雕版印刷技艺等。

六是各种民间信仰与习俗。主要的有：都江堰放水节，羌族瓦尔俄足节，嘉绒若木纽节，泸沽湖摩梭人走婚习俗，原生态彝族火把节，木雅与尔苏藏族还山鸡节，雅安上九节，若尔盖雅教节，草地木朗青波节，壤塘壤巴拉节，等等。

上述四川绚丽多姿、丰富厚重的非物质文化遗产资源，是巴蜀人生命记忆的根，是巴蜀文化之根，也是“中国记忆”的重要组成部分。与物质文化遗产相比较，它更具有活态流变、口传心授的特色。它体现了巴蜀人特有的精神世界和心灵活动，集中表现为巴蜀人浪漫奇特、梦幻迷离、不循故辙的思维特征。从三星堆、金沙古蜀人的诡异，到司马相如大赋自由的驰骋，从说唱艺术之祖——东汉成都平原出土的说唱俑的诙谐，到李白奔放的想象；从古蜀仙道和道教的仙化思维，到郭沫若的泛神与浪漫；从川剧的变脸，到多民族歌舞的和谐，无不展示出蜀人神奇神妙、多姿多彩的心灵世界，这是大千世界中最丰富、最细腻、最不同凡响的领域，故杜甫称赞这里的人民是“新人民”，这里的文明状况“信美无与适”，其美妙无比。它展现在四川民族、民俗、民风的方方面面，成为四川人心灵的泉水、精神创造的内在动力与构建和谐四川的精神家园。这是四川人最值得珍视的遗产，需要全力加以保护和传承。

对非物质文化遗产的保护可以有多种模式。由于非物质文化遗产的活态性与记忆性，需要全新的多元的保护模式，需要用创新性保护方式激活它的活态，唤醒它的记忆。创新性保护是探索非物质文化遗产传承与合理利用的有效途径，也是最具文化延续性和创造力的保护。唤醒民族的记忆，激活民族文化创造的活力，这是我们义不容辞的历史责任，也是我们编辑出版这套四川非物质文化遗产丛书希望达到的目的。期盼《川剧》与《绵竹木版年画》能获得读者的喜爱，倘若以此为起点，再陆续出版四川非物质文化遗产丛书系列，推出四川非物质文化遗产的大观，那就是我们的厚望了。

2007年5月

序 谭继和

【第一章 木版年画】

一、中国早期年画 /3

1. 秦汉时期——年画的孕育阶段 /5
2. 汉代——年画的萌芽阶段 /5
- 二、魏晋至唐宋时期的年画 /6
1. 晋代——“元旦画鸡于门”之风俗 /6
2. 唐代——年画创作进入宫廷 /7
3. 宋代——年画在艺术上的定型 /7

三、明清时期的年画 /8

1. 明朝——年画题材逐渐扩大 /8
2. 清代——年画的盛世和繁荣 /10
- 四、四川清代年画 /13
1. 成都年画 /14
2. 绵竹年画 /15
3. 夹江年画 /17
4. 梁平年画 /18

【第二章 绵竹年画】

一、清代绵竹年画 /24

1. 清代中期——绵竹年画的盛世 /24
2. 清代末期——年画行会“伏羲会”诞生 /24
3. 清末民初的绵竹年画 /27

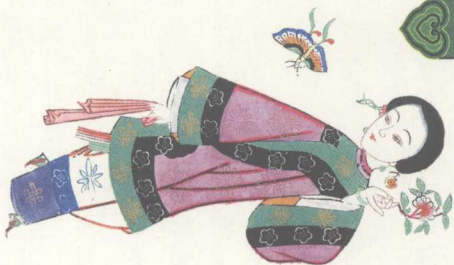
二、民国时期的绵竹年画 /29

三、20世纪50~60年代的绵竹年画 /32

1. 20世纪50年代的绵竹“新章”年画 /32
2. 20世纪60年代的绵竹年画 /34

四、当代绵竹年画 /36

1. 20世纪70年代——绵竹年画的恢复期 /36
2. 20世纪80~90年代——绵竹年画发展的黄金时期 /37
3. 新世纪的绵竹年画 /40

【第三章 绵竹年画工艺】

一、工艺 /45

1. 木版年画的八大技法 /46
2. 木版年画的工艺流程 /51

二、用色 /52

1. 间色、复色的合理搭配 /53
2. “鸳鸯笔”与“填水脚” /54
3. 注重色阶变化 /56
4. 以色扶形，形神兼备 /57

三、制作 /58

1. 绵竹木版年画的版印技术 /58
2. 绵竹木版年画单色木版的制作 /59

四、特色 /62

1. 绵竹年画的式样特色 /62
2. 绵竹年画的内容特色 /65

【第四章 绵竹年画大家】

一、黄瑞鹄与《迎春图》 /71

1. 四川的《清明上河图》 /74

2. 《迎春图》之谜 /75

二、邓朋先与“邓家神像” /77

三、张学源与“连门神” /79

四、姚春荣与“姚家斗方” /81

五、子承父业的张先富 /84

六、何青山与“清水大炮” /86

【第五章 绵竹年画传承与创新】

一、绵竹年画传承中的南派与北派 /91

1. 南派年画 /92

2. 北派年画 /95

二、南派与北派之外的其他年画传人 /97

三、绵竹新年画的领军人物 /100

1. 侯世武 /101

2. 金平定 /101

3. 刘竹梅 /103

4. 胡光葵 /103

四、绵竹新年画创作的艺术风格 /104

1. 内容被赋予时代新意 /104

2. 传统技法与现代艺术表现手法有机结合 /105

五、绵竹年画的保护和利用 /106

1. 木版是年画创作的根基 /107

2. 加强对年画后继人才的扶持与培养 /108

3. 注重搜集和整理相关的绵竹年画资料 /108

4. 开拓市场，与时俱进 /108

5. 有效保护，合理利用 /109

【第六章 绵竹年画的价值】

一、绵竹年画与中国北方年画比较 /113

1. 工艺——版印为基础，重在手工彩绘 /115

2. 色彩——追求喜庆而更突出“用”色 /116

3. 题材——僻处西南却不乏时代风尚 /119

二、绵竹年画与中国南方年画比较 /122

1. 与江南年画比较显示出审美观念的差异性 /122

2. 与珠江三角洲年画比较显示出色彩感觉的

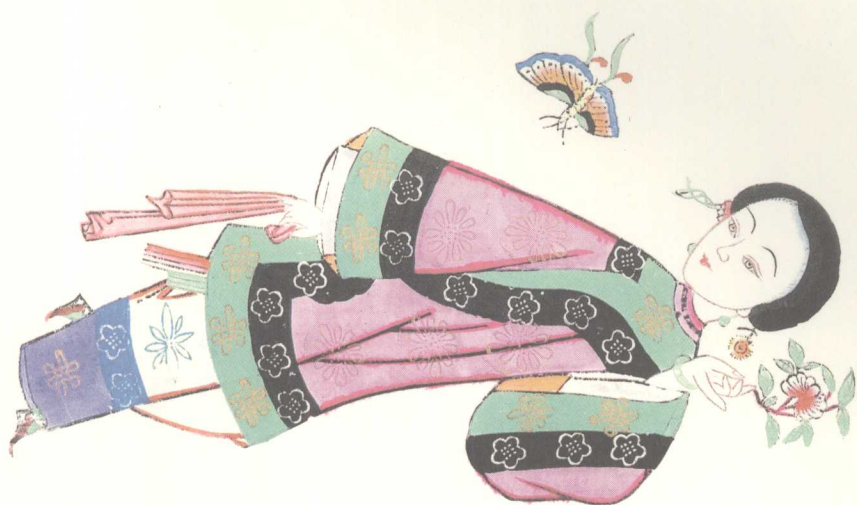
不同 /124

三、绵竹年画的历史作用和定位 /127

主要参考书目及图片资料来源 /129

后 记 /130

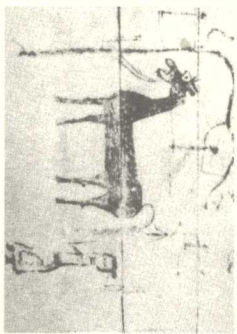

蝶戏图

东风软，帘半卷，莲步轻缓。
蝶恋花，花映人，知谁更艳？

一、中国早期年画

相传在东海度朔山上有一棵弯曲伸展三千里的大桃树，它的枝丫一直伸向东南方的鬼门，山洞里的鬼神都要由此出入，树下有两位神将把守，是哥俩，名叫神荼、郁垒。他们发现有害人的恶鬼，就用苇索捆住送去喂虎，使人们得以安居乐业。汉代王充所著《论衡·订鬼篇》引《山海经》中的“沧海之中，有度朔之山。上有大桃木，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，执以苇索而以食虎……”

在甘肃居延的汉代遗址，发现了一些绘着人面之形的木桃符。其用夸张的手法，表现人物形象，用于避邪。其功能和用意，显示出中国木版年画之滥觞。

就是说的这个故事。

年画，起源于中国关于神荼、郁垒的传说。

从周代起每逢年节，人们便在大门的左右悬挂“桃符”的习俗。“桃符”，即用桃木做的两块

板，上面分别书写上传说中的降鬼大神神荼和郁垒的名字；或在桃木板上画上神荼、郁垒两位神将的像，悬于大门或寝室门两侧，用以镇邪驱鬼，祈福纳祥。因此，神荼、郁垒成为我国最早的司门之神。正如《论衡·订鬼篇》引《山海经》所云：“立大桃人，门户画神荼、郁垒与虎，悬苇索以御。”《礼记·丧服大记》也有“君释菜”之说，郑玄注：“释也，礼门神也。”周代的“门神”形象现已无从考证，从一些文献只言片语的记载中可知其与今天的春联、年画有关。《说郛·玉烛宝典》记有：“元日造

桃板著户，谓之仙木”，“其上或书神荼、郁垒之字。”《周礼·冬官考工记》记载，在周代，皇家已经有“设色之工”从事专业绘制工作。

“年”字，在殷商时代的甲骨文中就已出现，很像一个人在收割或顶谷禾回家，所以《说文解字》释“年”字是“谷熟也，从禾”。到了周，就用这个字来纪年。农业社会里，田里的五谷熟了收割完毕，则是一年过去，又该开始新的一年。因此，称春节叫“过年”。“年画”各朝代称呼不一，清道光年间李光庭著《乡言解颐》中，记有“新年十事”。在“年画”一事中说：“扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。然如《孝顺图》《庄稼忙》令小儿看之，为之解说，未尝非养正之一端也。”从此，“年画”词条，常见于各类著述。

在甘肃武威唐咀子西汉墓出土的木版人物画，记录了现实社会生活的场景，具有较强的写实性。如《喂猪图》《女主人和侍女》《朱雀图》等。

图为《喂猪图》。

经过两千多年发展和演变，尤其受造纸术和版印技术的影响，年画成为农历春节时用于张贴的门画。今天，年画的内容进一步扩大，泛指在过年时使用的绘画艺术品，它由地方民间艺人创作、并经手工作坊加工生产制作，反映了城乡的世俗生活。在当代，中国年画已经成为中国美术一个独特的画种，具有丰富多彩的社会内容和异彩纷呈的艺术表现形式。

1. 秦汉时期——年画的孕育阶段

由先秦对中国传统神话中诸神的崇拜，到汉代逐步掺杂进儒、释、道等宗教思想，使一些新的宗教形象，如“天王”“地王”“钟馗”之类也受到广泛推崇，并进入年画题材中。

考古工作为中国木版年画找到了最早的记录。20世纪30年代，当时的西北科学考察团在甘肃北部的额其耐河流域发现了汉代木简三万余枚，以后又在该地区发现木版画，即《白虎图》《人马图》等。后来在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了木版画《羌人图》，在江苏扬州邗江汉墓也发现了木版画《人物图》。这些画在木版上以线描为主的人物或动物，色彩单调，一般就红、黑两色。这应该是中国后来刻木制版印制年画的最原始的记录。因为中国民间流行的木版年画就是在桃木或梨木板上起稿，再用刀刻画成印版，此

为年画的基本线版。

2. 汉代——年画的萌芽阶段

从文献中，可以找到有关当时年画发展的线索。

“门神”即礼门神。“礼门神”是先秦过年时常使用的符号。不过那时的门神还没有具体的形象和名号。到了汉代门神才渐渐形象化了。据应劭《风俗通义》记载：“广川惠王越，殿门有成庆画，短衣大胯长剑。”成庆所画的“短衣、大胯、长剑”正是其殿门张贴的较具体的门神形象。西汉太初元年（前104年），武帝（刘彻）诏令太史丞邓平创制“太初历”，确定正月为岁首，初一日“元旦”，后以元旦前夜为“除夕”。东汉蔡邕《独断》记载，汉代“常以岁竞十二月，从百隶及童儿而时傩，以索宫中驱疫鬼也。桃弧、棘矢（弓箭），土鼓，鼓且射之。以赤丸五谷播洒之，以除疾殃。已而立桃人、苇索、傴牙虎、神荼、郁垒以执之”。蔡邕所说的“神荼”“郁垒”，在应劭的《风俗通义》中也有记载：“梗者，更也，岁终更始受介祉（大福）也。”这就是后来人们于屋内挂钟馗以驱鬼、门上贴门神以御凶和门旁立桃符以避邪等风俗的来历。

辽宁旅顺西汉墓发现的门神壁画，表明在西汉时期，门画已经较为深入人心。

图为《门吏》。

2001年，在四川中江县塔梁子崖墓中发现的距今一千九百余年的东汉壁画，色彩艳丽，人物线条流畅，并有榜题文字，整个画面充满祥和喜庆的格调。此应是关于四川绘画艺术包括年画艺术的最早记录。

图为东汉崖墓壁画《宴饮图》。

二、魏晋至唐宋时期的年画

1. 晋代——“元旦画鸡于门”之风俗

汉以后，随着造纸术的兴起，年画艺术很快发展成了一种纸上绘画艺术。

到了晋代，又有“元旦画鸡于门”之风俗。

因鸡一叫天就亮了，鬼魅就不见了。此说见于王嘉《拾遗记》：“尧在位七十年……有祗支之国

献重明之鸟，一名‘双睛’，言双睛在目。状如鸡，鸣似凤。时解落毛羽，肉翻而飞。能搏逐猛兽虎狼，使妖群恶不能为害。饴以琼膏，或一岁数来，或数岁不至。国人莫不扫洒门户，以望重明之集……今人每岁元旦，或刻木铸金，或图画为鸡于牖上，此之遗像也。”画鸡于门上使妖灾群恶不能为害，无疑扩大了年画中的门神题材。至今河南开封、山西临汾、苏州桃花坞等地早期门画中，尚有这一题材的画样传世。

2. 唐代——年画创作进入宫廷

唐初，社会经济繁荣，民间画工以制作年画为谋生的手段，各地善画者众多。据张彦远《历代名画记》记载：“天后朝，张易之奏召天下画工，修内库图画。”可见民间画工中，也有不少精英。《资治通鉴》记载唐时应征入禁的各类民间艺人达到三万多人。

在五代时期，后蜀宫廷里就有在桃木板上题写春联的记录。据《宋史·蜀世家》载，蜀王孟昶曾写了一副“新年纳余庆，嘉节号长春”，这是史料记载中最早的春联。

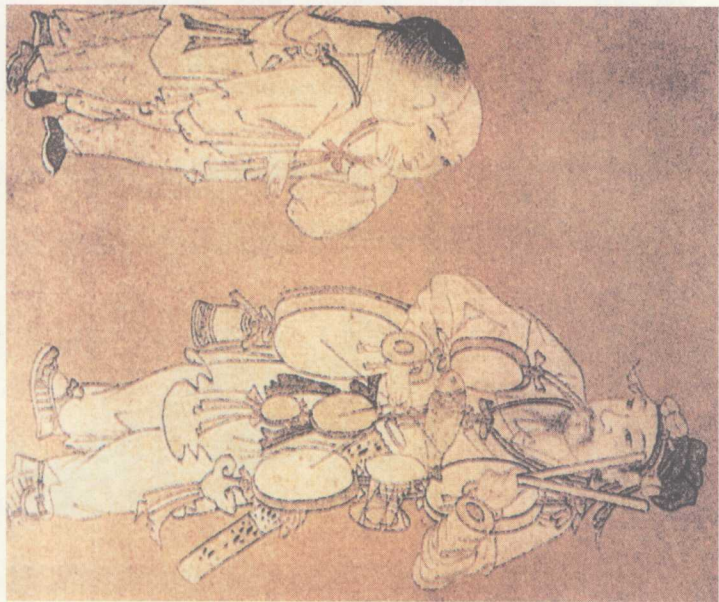
从绘画上讲，南朝梁代刘琰的《少年行乐图》、隋代展子虔的《游春图》，可算是年画的先声。在构图用色上，唐代韩滉的《平稔图》、周昉的《游春仕女图》，五代徐熙的《牡丹图》等以社会风俗为主题的作品，已达到相当水平，在一定程度上促进了年画的发展。

3. 宋代——年画在艺术上的定型

隋唐以后，随着雕版印刷术的发展，桃符之类的木版画逐步发展为木刻板，并成为印制年画的工具。作为印刷品的年画在宋代应运而生。这时的年画“已经不限于门神一类的迷信物，已广为产销的年画雏形了”¹¹。宋代已经出现了像

苏汉臣、李嵩那样一批由宫廷转向民间美术的社会风俗画家。年画已经成为从民间到宫廷都比較时兴的艺术，称为“纸画”。

宋代，城市经济繁荣，手工业、商业相当发达。雕版印刷佛像的纸马店，也在汴京（今河南开封）出现。雕版印刷佛像原来是善士为祈福送给众生的，到了宋代因由纸马铺印刷而带有商品性质，同时纸马铺的出现标志着雕版印刷版画的范围扩大。如宋孟元老《东京梦华录》载，一

乃取马之乘骑之用。

纸马可以说是早期的木版年画。

或黄纸制成，上印神像，祭祀完毕即焚化。谓之纸马，

纸马，即“甲马”。旧时祭祀所用，以五色纸

图为宋代苏汉臣的《杂技戏

孩图》。

到“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”。从此贴门神、挂钟馗门画以点缀年节活动的习俗，渐渐在民间盛行。

因此学术界有一种意见将中国年画艺术的形成断限于北宋。此说已经得到普遍认同^[2]。

宋代，是中国年画的发展时期，民间艺术家和文人画家融为一体，在内容和形式上，形成了年画在美术大系中独特的艺术风格。在创作思想

上，体现了“成教化，助人伦”的特征，一批反映现实生活，又具有浪漫主义色彩的两宋社会风俗画作品至今仍然为美术史的典范。如《杂技戏孩》《钟馗小妹》《宋杂技演出图》等，在表现形式上，突出为形象构图定型。

三、明清时期的年画

1. 明朝——年画题材逐渐扩大

宋时起，岁末除夕便有了“一年一换门神的民俗习惯”。到明代，各家也把换桃符，张贴门神、春帖作为过年的一项重大活动。民间还将灶神、吉祥神（紫姑、和合）、凶神（钟馗、神荼、郁垒）等同祭。宫廷大内，则多挂绵羊太子画帖，“画贴”即泛指年画。

明代的门神既然由人来选择，那门神的威仪也不能再被人们敬仰。明进士茅维的剧作《闹门神》中，有不少关于民间张贴年画的情节。剧中说农历除夕，旧例要换门神，新门神来到门前上任，可是旧门神

从甘肃临洮宋墓出土的宋代门神画像砖，可见宋代门神画在宋代民间的普及程度。

不肯让位，赖着不走。钟馗、紫姑、灶君、和合等神都规劝旧门神退去，让新的门神上来。其唱段有：“俺且眼偷瞧桃符好乖，那戴头盔的将军忒呆，只你几年上都剥落了颜色，甚滋味全无后悔！”但旧门神仍不听劝告，死赖着不走。最后九天监察使者下界查办此事，才将旧门神及其仆从顺风耳发配到沙门岛。从这个剧中可以看出：

一是明代年画里不仅有钟馗等传统门神题材，还增添了紫姑、和合等吉祥人物；二是从其唱词中可知当时门神的外貌是：纸装的五彩，冷面皮，剑眉、阔口、美髯，或持刀斧、铜锤等等。从艺术造型来看，明代门神与近代四川绵竹、山东潍坊、河南开封等地印制的年画门神相似。

明代已经出现印制木版年画的作坊，民间年画有了极大的发展。明早期的年画是由木版印出墨线，再由人工敷色完成。明晚期雕版套色印刷技术有了突破性的进展，出现了多色套印的精美年画。此后，随着社会的发展，城乡百姓对年画的需求量骤增，各地的年画作坊顺应市场的需求如雨后春笋遍及全国。最著名的当属苏州桃花坞和天津杨柳青，当时有“南桃北柳”之称。

其他如山东潍坊、河南朱仙镇、山西临汾、河北武强、陕西凤翔、湖南滩头、四川绵竹、福建漳州与泉州、广东佛山等地皆以刻印年画著称，各地年画又因百姓审美情趣与民间风俗各异

而呈现不同的风格。一时姹紫嫣红，形成年画的兴盛期。

由于年画艺术在各地的普及与兴盛，一些新的年画形式也随之产生。山东高密“扑灰年画”就是其中的一种。明代成化年间，高密地区的乡姜庄、夏庄一带在文人画和庙宇壁画的基础上形成一种扑灰起稿，继以手绘，半印半画的年画。所谓扑灰，即用柳枝烧成灰，描线作底版，一次

清代山东阳谷门画《赵云》。

