

美术学文集

鲁迅美术学院美术史论系

2001-2007 届毕业论文选

The LAFA History and Theory Department

Selected Dissertations by the 2001-2007 Students

主 编 杨振国

副主编 张宝才

编 辑 宋玉成 钱 智 王 虹 李 赫 王默林

LUXUNMEISHUXUEYUAN
MEISHUSHILUNXI
2001—2007JIEBIYELUNWENXUAN

ISBN 978-7-5314-3909-7

9 787531 439097 >

定价：60.00元

美术学文集

鲁迅美术学院美术史论系 2001—2007 届毕业论文选

Essays on the Theory of Art

The LAFA History and Theory Department
Selected Dissertations by the 2001—2007 Students

主 编：杨振国

副主编：张宝才

编 辑：宋玉成

线 智 王 红

李 林 王默林

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术学文集: 鲁迅美术学院美术史论系 2001—2007 届
毕业论文选 / 杨振国主编. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2007.11

ISBN 978-7-5314-3909-7

I. 美… II. 杨… III. 美术—文集 IV. J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 158854 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市第三印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.75

字 数: 600 千字

出版时间: 2007 年 11 月第 1 版

印刷时间: 2007 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 关克荣

封面设计: 张东明 关克荣

版式设计: 张亚迪

责任校对: 薛 林

书 号: ISBN 978-7-5314-3909-7

定 价: 80.00 元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmcsbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

C O N T E N T S

唐子舜		
	滩头年画——作为一种地方产业和民间艺术的初步研究	009
王 蕾		
	理想与现实——试从摩里索看法国 19 世纪的女艺术家的境遇与创造	029
于 洋		
	《五牛图卷》新考——从画风到文献的个案研究与相关题材史	042
胡 晶		
	传赵孟頫《饮马图》研究	053
董宝厚		
	“米氏云山”及其传递与嬗变	064
李 林		
	《韩熙载夜宴图》探究——兼谈五代两宋人物画的相关问题	074
董小玲		
	塑痕·视觉——米开朗琪罗雕塑艺术中的塑痕及其表现力	084
孙 丹		
	画外有音——从禹之鼎其人其事看其画	093
迟 慧		
	荒诞的理性——浅析恩斯特拼贴艺术的特色	103
王金磊		
	马格利特的“换置”手法研究	111
张 玲		
	浅析科学对西方艺术世界冲击的几次重大事件	121
刘志艳		
	“似丑”与“真美”的双向变奏——试论陈洪绶及其人物画创作	129
陈菲菲		
	从永乐宫纯阳殿壁画看中国壁画连环画构图的发展	136

C O N T E N T S

韩 亮		
胡彦英	生动活泼的画像石艺术——从山东安丘汉墓画像石的艺术风格看东汉 期画像石的艺术成就	145
姬杨轩	试论齐白石书画艺术的价值与市场	155
李培远	“马一角”意境之美——浅论马远绘画风格形成的原因及影响	163
孙大为	人民的漫画 民族的艺术——浅析华君武的漫画人生及艺术特征	174
佟欣鑫	法常水墨画的艺术特征及其影响	183
张 磊	图像文化与世俗情结——从《点石斋画报》看晚清风俗画题材与风格转型	191
陈 露	“逸品”之极——论元代文人画家倪瓒作品风格特征	200
孟 萧	暴力展览——解读培根绘画作品的空间语言	212
赵胜男	达利艺术内外表现出的矛盾特征及其形成根源	221
周 磊	浅析塞尚艺术中的色彩问题	230
丁文静	浅析西方美术史中圣母形象的转变及原因	237
付 毅	布歇：他生活的时代和他的艺术	248
	浅析日本禅画	256

C O N T E N T S

顾思雨

沙漠中的女巫——乔治娅·奥基芙的沙漠绘画 265

景 影

早期基督教美术的象征含义及其根源 272

白 松

古埃及艺术法则的不适之期 280

陈子生

试论中国当代艺术设计图像的文化语境 287

程 丽

天神与天道——汉代画像类铜镜纹饰研究 295

邓 馨

中国画学研究会和湖社画会 湖社画会的历史及意义 303

信佳敏

浅析唐宋元时期中国山水画色彩的转变 316

张 儒

试论隐逸文化对倪瓒山水画创作的影响 323

吕 萍

情绪抽象与理智抽象——康定斯基与蒙德里安抽象艺术研究 333

左 伟

浅析日本民族审美情趣对日本绘画的影响 341

滩头年画——作为一种地方产业 和民间艺术的初步研究

2003 届 唐子舜

摘要 ++++++

民间年画作为一种艺术形式已经存在了好几百年,因为是民间作坊生产,官修历史上的记载微乎其微。解放后有很多文化工作者对民间年画进行了调查,对各地年画的图片资料加以整理,使人们对很多地方的民间年画有了直观上的了解。但是各地年画溯源及其与当地文化的关系多不为人重视。本文对湖南滩头年画作综合性的探讨,用人类学的方法调查滩头镇的地理与人文环境,拍摄、收集图片,采集录音,结合文字材料,全面考察滩头年画得以“诞生”的条件及其兴盛和衰微的原因;结合民俗学的方法解释滩头年画与当地文化相互作用的关联;用图像比较的方法深究滩头年画的艺术特色,分析其图式与其他地区年画的关联。结论是,滩头年画业在历史上乃是作为一种产业,在生产条件和销售市场具备之后产生,如今的衰微境况乃是因为“民间艺术市场”即需求萎缩所致;滩头年画由四川传入,但其图式更多受苏州一带年画的影响,且形成自己的地方特点;年画的图像意义往往被滩头民众重新演绎和附会,使之符合当地人的意愿与风俗。

关键词 ++++++

地方产业 / 生计 / 民间艺术 / 图式 / 滩头

一、引言

滩头现在是湖南省隆回县的一个镇,位于隆回县东北边界。隆回县设立于民国三十六年(1947年)八月,在此之前,滩头属邵阳县。明清时,邵阳县乃“宝庆府附郭之县”,^[1]宝庆府治在湖南省邵阳市(资水河畔),滩头正在其西六十里——邵阳县所谓“新宁二都”之东北角,西北界湖南新化县。滩头地理位置较为偏僻,所产色纸、香粉纸、木版年画曾号称“滩头三绝”,其中滩头年画造型古朴、稚拙,画面制作很少受现代文明的影响,虽然已在式微,但还一息尚存。对滩头年画业作全面的调查研究,对于传承当地民间文化,帮助理解当地风俗,或有一定帮助。

滩头年画无疑是艺术品,但其创作者不是艺术家而是作坊主,它的产生和发展便有其特殊性。笔者关心的是作为一种“产业与艺术”的滩头年画。使用的研究方法上,除了探讨艺术特征(第七部分)时使用图像比较分析的方法外,其他部分则使用文化人类学的或者民俗学的方法,对滩头年画只作为一种地方民间艺术加以探讨,尤着力探讨其外部关系、生存条件和历史情形。希望对滩头年画的产生、延续、兴衰的历史及其艺术特点、文化含义作出较详尽的解释。

二、研究史的回顾和本稿主旨

目前有关滩头年画的文章大体分两类,一类主要介绍滩头年画的题材、制作工艺、阶段生产及销售状况;一类重在宣传滩头年画近些年来社会影响及其濒临绝迹的现状。

第一类中张翅翔、归秀文(1985)记载了滩头年画作为地方风物的存在,并称其已有近两百余年的历史,具有线条明晰的特点,并简单介绍了解放后新增加的革命题材。^[2]黄镇(1986)记载了20世纪三十年代滩头年画的生产厂商及其商号名,黄氏对于什么时候贴何类年画有简单介绍;^[3]徐百甫

(1987)记载了解放前夕滩头较大的生产商家、滩头年画各类题材;^[4] 萧祝善、刘启后(1989)除介绍滩头年画题材及分类外,还解释了其不同类货的各种销路:苗货销往湘西、贵州,广货销往广东、广西;阐述说滩头年画之“奇”在于其“土”,用色、造型、用纸均以土拙为特点,又介绍了滩头年画之厚重感是在于其印刷前先刷了一层白膏泥(滩头特有);^[5] 熊知方(1997)载滩头年画已有三百多年历史,乾隆时达到鼎盛,有作坊108家,对滩头年画题材、内容加以列举分类,称其曾受到前文化部长宋穆之的赞赏(1986),又有联邦德国艺术博物馆白云女士的题词“愈俗愈洋”;^[6] 谭春雨(2000)则是较为详细地介绍了滩头年画的传入故事、年画的分类、生产经营销售的历史及制作工序,并分析了滩头年画在造型和用色上的特点:构图饱满、集中、对称、均衡而有变化,用色美、艳,不受固有用色限制,并提出“滩头年画体现楚文化”之说,^[7] 是较深入而全面的论文。刘启后(2002)以多幅图片为特点,图文并茂地介绍了滩头的地理位置,年画的制作工序。^[8] 综合言之,此七篇文章都着重于滩头年画本身作为一种绘画种类的体现。

第二类包括刘启后《滩头年画欲“离席”而去》(2001)及邹容文《滩头年画欲“离席”而去》(2001),此两篇文章均见于因特网,均偏重于载述滩头年画曾获得的荣誉——1994年国家文化部授予其“中国民间美术一绝”银奖,及国外学者对滩头年画的关注,继而陈述滩头年画历来的劫难,及其现今的惨淡经营,表达出对滩头年画前景的担忧。^[9]

另外,还有王树村《中国民间年画史论集》(1991)、《中国年画史》(2002)间有提到滩头年画,但没有专门针对滩头年画的全面记述。

由以上文献回顾可以发现,目前针对滩头年画的论著大都停留在对滩头年画资料的收集、陈述上,仅著墨于对滩头年画本身的描述,如徐百甫(1987)、熊方知(1997)等,列举滩头曾生产年画的商号、滩头年画的题材名称等;或有对滩头年画艺术特色作出描绘的,如萧祝善、刘启后(1989),更多的是称誉之词。少有对滩头年画产生的原因进行全面揭示者,只记载了关于滩头年画如何开始生产的几种说法;缺少与其他地域年画的比较进而深入探求滩头年画图式渊源者,只着重于描写滩头年画自身的艺术特色;亦少见对滩头年画所蕴涵的文化内涵进行深入分析者,多注重其作为“艺术品”的存在。有鉴于此,本文试图对滩头年画作全方位的探研。通过调查滩头的地理、人文环境,探讨滩头年画所产生的条件,力求对滩头年画的产生、延续作出解释,通过与苏州年画作图像上的比较,探究滩头年画的图像渊源与艺术特色;通过分析滩头年画题材内容的演绎,探讨滩头年画与当地文化的融合状况;并描述滩头年画生产销售的历史及现状,分析其走向衰微的原因。总之,本文探究“作为一种产业与艺术的滩头年画”,希望为作为民间艺术现象的滩头年画提出最新的综合的初步探研。具体有以下课题:

- (一)滩头年画形成的地理环境和人文条件;
- (二)滩头年画行业的起源、历史、流通及现状;
- (三)本地区相关行业的情形;
- (四)艺术上的渊源、特征,并解释其成因;这主要通过与苏州年画比较来进行;
- (五)结合当地民间文化(风俗、信仰等)解释滩头年画所蕴涵的文化意义。

资料方面,使用两类性质的资料。一是实地调查所得,笔者在2003年1月17-27日前往隆回县城及滩头镇调查,先后采访了隆回县文物管理所原所长胡光曙、县文化局局长张晗、滩头年画研究会会长谭春雨、滩头年画生产者李成陆老人和钟凯仙、高腊枚夫妇,获得一录音资料、照片资料,内容包括滩头风俗、滩头年画的若干情形等。二是既往的研究、报道文章,具体有出自邵阳市政协和隆回县政协所编的文史资料、民国时重印的清道光年间修的《宝庆府志》及其他相关出版物上的文字、图片等资料。

三、滩头：地理人文环境

1. 滩头的自然地理环境

滩头，今行政区域名隆回县滩头镇，其西南距隆回县城二十公里，东距邵阳市三十公里，处隆回、邵阳、新邵三县之边境（其东南为邵阳县界，东北为新邵县界）。我于2003年1月24日由隆回县城北上前往滩头，一路上看见小山连绵不绝，原来，这里是峰回路转的丘陵地带。根据文献，滩头南靠三门石山之分支塘市山，西南依次有峡山、温塘山、木山、马五柴等。东南黄金岭、分水嶂、响鼓岭、黄茅嶂、枫背岭、槐岭、梅子岭等。^[10]正合“宝庆之山千峰万岭”^[11]之说。滩头的水资源也很丰富，“镇北有三条溪水汇流，积沙成堆，故名滩头”。^[12]此三条溪水乃“白泥水”、“半下水”，“分坳水”。滩头镇现有老街和新街之分，两街南北走向大致是并排的。新街在西，两边铺面林立，都是新式砖瓦房。有布店、杂货店、水果店、农贸市场、钟表店等；又有小学、隆回县第四中学和滩头镇政府机关大楼。新街东边紧接着的是一条宽约4米的溪水，溪水两边都是住家，水东便是老街，老街的房子大都是全木结构的阁楼，高在2米到3米间，都紧挨着排开，中间的街面由青石板铺成。老街寂寥、清静与新街的喧哗、热闹形成对比。两街在镇北桥处重合。

从一个较大的环境来看：大的水系方面，以资水为中心，其东有湘水、西有沅水（此三水北汇入洞庭湖，通长江，江水经武汉贯通江浙一带）；大的山脉方面，其北有新化上梅山、下梅山，南有武冈、城步境内（苗族聚居区）诸山，西有凤凰境内（苗族聚居区）诸山，东有南岳衡山。

滩头气温适宜，每年平均气温16.8摄氏度，1月平均气温5.1摄氏度，7月平均气温28.2摄氏度，年平均降雨量为1277.8毫米。其农产品有稻谷、红薯、小麦、大麦、油茶、油菜、豆类、辣椒、烤烟、柑橘等。其特殊的丘陵地形使林业发达，有用林、楠竹、油桐三大基地并存。其中楠竹面积八万余亩，年产楠竹五万余根，素称“楠竹之乡”，为生产土纸提供了丰富的材料。并盛产煤和锰，现今滩头通往隆回的公路两边，就有黑色的煤呈现在裸露的地表上，足见其煤资源是很丰富的。

以上述滩头地理环境来看，滩头处于群山环绕之中，算得上是偏僻的去处；其又距隆回县城（古桃洪镇）及邵阳市（古宝庆府治）很近，古代人们外出往往靠步行，二三十公里算不得远。于是滩头与外面文化的交流、传播及物质的流通都很方便。如邵阳刻书历史久远，其雕版印刷技术势必影响远近，为滩头年画的雕版和印刷提供了技术上的可能；邵阳刻书对纸的需求很大，滩头盛产造纸原料楠竹，于是滩头纸业相应发达；滩头又盛产煤，其地历史上煤的运输、销售势必带动其他产业的生产和销售。

2. 滩头的人文环境

滩头的文化习俗跟本地年匭业密切相关。本节拟从民众信仰、嫁娶、丧葬、节令讲究几个方面来考察。由于滩头地方较小，现有的文献资料中少有直接提到滩头的，于是在谈到当地人文时，我将依靠实地调查所得资料 and 介绍滩头周边地区人文方面的文字资料。

滩头民众的信仰是宽泛而自由的，有信佛的、有信道的，并且界限并不分明，只是敬神畏鬼。“普天之下后土之上无不有人无不有鬼神，人鬼之道幽明”。^[13]在他们的眼里梅树桃花均可成仙成精，鼈亦可成妖，^[14]且相信各种“瑞应”。^[15]对于佛道、鬼神、仙妖的信仰，必使民众采取辟邪祈福的措施，供奉“神龛”便是其一。所谓“神龛”乃是供奉自家先祖牌位。

我在滩头考察时，见到的几家都供有“神龛”，设于在自家堂屋正中，其上大致书写：“龛奉本宗堂上某氏……”并点灯、设香、供果品，以祈庇佑家人。因为怕镇民忌讳，我没有拍下照片。但是去高腊枚家采访时，问到有关佛祖和观音的张贴位置，我请求主人让我拍下了照片。冲洗出来却有意外

的发现：高家的“神龛”与一般住家的不太相同，一般住家往往只供奉本族祖先，高家还供有佛祖大帝、观音大士、赵公元帅、梅葛先师。神龛之下又供奉土地神。所谓“梅葛先师”，即染坊业的先师。^[16]原来，商贾之家则除供自家祖先还供赵公、佛祖及其职业之创始神：“木工则奉鲁班，缝人则奉轩辕，酒家则奉杜康。”^[17]高家是以把祖先、佛祖、财神、梅葛先师一并供奉，达到“祈福”（祈财）、“辟邪”的目的。除供“神龛”以求庇佑外，逢具体事宜往往请巫师：“楚俗尚鬼，惟郡为甚，往往信巫而轻医。”^[18]

至于婚嫁，根据《邵阳婚嫁旧俗》，^[19]邵阳婚嫁讲究门户相当，媒人一般都是双方熟识的亲朋，他们衡量门户，比较人品，觉得合适便热心说合。如果双方同意，由女方用红纸写出女儿生庚，由媒人送到男方，这叫“毛庚”。男方接到“毛庚”不声不响送到祖先神龛前，压在香炉钵下，留心观察，看家里有无破损，有无口舌，三天之内一切平安，则说明这个姑娘八字不错，于是找到算命先生推算，叫“合婚”，推算合意，男方开上伢子的八字，托媒人送至女方。女方又找八字先生推算，满意了，才决定婚姻。如果女方家境较好，则只口头说个生庚，托媒人转告，叫“口庚”，让男方“毛庚”先走。

正式下聘定亲时，由男方准备红绿二笺，红纸上写“乾造”书伢子生庚，绿纸上书“坤造”留空，均用绸子包好，再拿些钱物“压庚”，如衣料、首饰、银两，用抬盒抬至女家。女家留下红笺，在绿笺上书妹子生庚，附加些笔和墨送回男家，聘礼完成。然后，每逢节令，男家还得送礼物至女家称“送节纳币”。

过礼，即“报日之礼”。其实择定婚期后，男方已经告知过女方具体迎娶的日子，为示郑重，又得在婚前两天“过礼”，俗又称“送日子”。所送礼物先经媒人向女方探问。女方一般是列出清单：多少衣料，多少财礼，多少席面等等。所谓“席面”，乃是男方送给女方宴客之用的肉食果品，一只鸡，一尾鱼，一块肉合称一副席。女方叔伯姑舅也都“吃席”，但可让男方稍少送一点，往往有鸡和鱼就可以了。

结婚那天，男方备花轿去迎亲。仪仗队很长，旗帜、统伞、木制的刀、枪、戈、矛、锣鼓等。最前面有放三眼铳和放鞭炮的，再就是一对叫门的鹅，用笼子挑着，或由两个孩子一人抱一只。新郎、媒人也坐轿，浩荡前去。此时，新娘上着花衣，罩网络状“云肩”，下穿百褶绣花裙，头戴绒花，搭上红“盖头”。临上花轿，扶新娘进堂屋拜过祖先。堂屋中间摆一把椅子，椅前放一个盛满米的斗，斗上插两束红筷子。新娘坐上椅子，脚踩斗上，叫“踩斗”，意为出嫁好踩着星斗，平地青云。男家用红包叫开女家门，新轿一直抬到正堂屋中间，新娘的兄弟或堂兄弟背着她上轿，这时有人急忙把斗上的筷子撒地上，祝她“快生子”，于是铳炮连天，吹吹打打回去。

新人到男家后还有“压性”，即新娘花轿到男家后，就放在堂屋前面，摆上半小时，压压新娘的性子，使她以后服服帖帖作媳妇：“踩毡”，拜完堂，新郎新娘就坐，谁先踩着毡子就意味着以后谁日后占上风。然后新娘拜公婆，婆婆本是在媳妇一进门就藏起来了，^[20]此时方出来受拜，给媳妇见面礼；然后闹洞房，只到夜深，人方散尽。婚后三天，新夫妇回门，带去酒席和礼物，娘家请客，又一番热闹。一个月后，娘家又着人送些果品食物，称送“满月茶”，算是婚礼后的余兴。总之，婚礼操办如何豪华也是不过分的。

至于葬礼之操办，所耗也不下于婚嫁。参照马少乔《红白事三礼记要》^[21]叙述其丧葬礼仪如下：

长者丧故后，请风水先生择吉入棺，称“入殓”。入殓后，棺盖并不完全合上，而是留一尺余，供吊客向遗客告别，谓之“看活”；^[22]尔后择吉盖棺，谓“闭殓”。同时孝家布置灵堂，于棺前挂孝帐，帐前置香案供逝者遗像，贴“奠”字。门楣上贴“当大事”白纸横披。发出讣告，报丧于亲友后，当街摆酒席。来吊者随时吃“流水席”，酒席往往摆出一条街。又请和尚或道士进门开灵，做法场。和尚戴毗卢帽，披袈裟，手提锡杖，赤脚装作地藏王菩萨，倒行绕棺，孝子缞麻、草履俯伏爬行随其后，亡

者多少岁则须绕多少圈。然后和尚以锡杖戳破一碗，谓之“破地狱”。人们或许相信，如此一来，逝世的亲人就不会下地狱了。若是道士主持法事，则其头戴道冠，身披鹤氅，手持宝剑，亦领孝子绕棺，谓之“破酆都”。法事完成之日，孝子为亡者焚烧冥屋、冥箱、冥货等物。冥屋俗称“灵屋”，簷扎纸糊，仿照宫殿的建筑模样，富丽堂皇。晚上，孝家亲人轮流守夜。又请唱戏班唱戏，或祁戏或花鼓戏，戏文内容多与丧事无关。也有请清唱“夜歌”者，唱死者生平，劝子孙孝道，往往让听者泪下。

出殡之日，又一番大宴宾客，谓之吃“送葬饭”。因豆腐不可缺少且分量最多，俗称“吃豆腐席”。^[23] 坟穴是早已挖好的，棺材抬到坟边，要按风水先生择定的时间下坟。还得根据子孙生辰择吉日填土。因时辰不合，民间往往有几年，甚至几十年不填土的。^[24] 葬事完毕，抬夫、风水先生、宾客回丧家还要大吃一顿，谓“吃回龙饭”，至此算是完结。丧事完毕，丧家大多负债累累。

至于节令讲究，根据《宝庆府志》^[25] 所述，腊月一日“跳大雉，击细腰鼓，戴金刚力士面具逐疫”；腊月八日祭先祖、祭百神；腊月二十四日点灯照“虚耗”；二十五日夜谓之小年，夜煮赤豆为粥，全家同吃，出远门归来者亦留备份，晚上还以秃扫帚麻杆竹枝燃火炷照田亩，以求谷物丰收；腊月二十九、三十均为年夜，守岁放爆竹；正月一日为元旦，鸡叫时分点爆竹以迎新岁，设香烛酒礼，全家衣冠整洁拜祖先，又“贴门神于户，悬桃符于门”；随后的几天择吉日出门拜亲友；正月七日“贴人像于帐”，正月十五为元宵节，“游观午夜不禁”；清明节时，“设酒饌祭先墓，除草去荆棘，以纸钱挂树立于墓上。”

从上述滩头人文环境来看，滩头的民众十分信仰超自然的神奇力量，生活中常常祈求神明或自家祖先的庇佑，无论是嫁娶还是丧葬，都讲究要“合时辰”，为求得吉利甚至不惜倾家荡产。我在滩头老街看见有几户人家大门上有贴门神、悬镜、画八卦图的，人们十分在意辟邪求福。如此，民间贴门神以驱邪是很方便又自然的事情；而且滩头周边，北之新化、南之成步、西之凤凰，皆崇神畏鬼之地，其对用以辟邪的年画应该是有需求的。滩头年画种类繁多、经久不衰，从这种地域文化背景可以得到一定程度上的解释。

如同造纸业和掘煤业，滩头年画业作为一种生计和产业，在条件具备、时机成熟时就应运而生。

四、作为一种生计和产业的滩头年画业

1. 滩头年画的制作

滩头年画的印制往往在阴历五月后，十月前，并不如人们所想象的在腊月时做。原来，南方冬季阴湿寒冷，纸印上色不易干之故。一般十月以前，店家就印制好大量年画，腊月只管销售便是了。制作年画的场所便在自家阁楼，一整层楼便是个完整的作坊。由于我前去滩头调查时正值腊月，两家作坊均已停工，故未亲见其具体印刷程序，只好参照谭春雨(2000)文，^[26] 结合我的采访，叙述其制作工序：印制年画必不可少的材料一是纸张，一是用梨木或枫木雕刻的套版，一是颜料。现今年画的印制已采用机制纸，雕版不由画坊亲自雕刻，却是请专门的雕刻匠人刻出，刻一套版往往需要支付200到400元钱。现在作坊所用的颜料都是现代工业生产的颜料，镇上颜料铺就有卖的。印前将土纸蒸一炷香的时间(这样纸质会柔软而不脆，上色后经久不褪色)，再在纸上刷一层“白膏泥”，使颜色易于附着而且有厚重感，然后开印。印版分线板和色板，一张年画有几种色则有几块色板，按颜色分印，依次是黄—绿—蓝—橘黄—玫瑰红—煤黑。印完色板再印线板，线板也称主板或墨板，乃全部色板印完后，用以勾出整个轮廓黑线的。最后开脸，绘眼珠、描眉毛、画胡须、打胭脂、涂口红等，才算完工。

2. 滩头地方年画的传入

滩头年画最初开始生产，有两种说法，一说，滩头年画由四川传入；^[27] 一说，明末有个叫王东元

(绰号王猴子)的秀才,长沙人,具绘画才能,因逃兵荒夫妻俩来到滩头,利用滩头得天独厚的条件开办了年画作坊。^[28]此二种说法应该都是成立的,本文第七部分将比较滩头与苏州、四川年画,详细解释民间所传的“滩头年画由四川传入”之说。那么,王东元自长沙至滩头避兵荒而创制年画之说呢,笔者认为,亦成立。滩头群山环绕,四周水系发达,正是安全的去处,历来是兵家易守不易攻之地,“盖宝庆者长沙之西偏,有龙山,石子坳诸山界长沙,而长沙处平地有山不甚高,由宝庆而攻长沙,势若建瓴而下;有长沙攻宝庆,譬如拖船而上,故国子长沙者有宝庆则可以御滇黔,而国于黔滇者陷邵阳新化则长沙之西门不启矣……”^[29]我们设想,王秀才逃至滩头定下心来就该琢磨生计了,他肩不能挑,手不能提,怎么办呢?秀才环顾四周见有人家门上贴着“彩画”的,便上前打听,原来是商贩从四川、贵州捎回来的,本地并没有,秀才有点绘画才能,便恳请主人让其照样子画一画,主人觉得很新鲜,加上山里人质朴,当即应允,秀才画完拿到本地刻工处,让照着如何如何刻几套版子,刻工费了一番踌躇,倒也勉力刻完。于是滩头年画业在自然条件具备、外来因素影响下出现了。^[30]

3. 滩头年画业的历史

滩头年画的生产据传已有三百多年的历史,亦有说二百多年的,根据王东元避兵荒逃到滩头制作年画一说,当为三百多年。不论如何,滩头年画至民国初期达到了极盛。民国初年的情形,据谭春雨(2000)文称,滩头有年画作坊一百零八家,工人二千余人,年产高达三千多万份;当时著名作坊有“正大昌”、“大兴昌”、“大成昌”、“道生和”、“生成昌”、“和顺昌”、“松朵祥”、“钟良美”、“宝悦来”、“天顺昌”、“义生和”等;^[31]20世纪三四十年代,根据黄镇(1986)文,滩头年画的大的生产厂商及其商号“工友在一百人以上”的作坊,就有邵阳长阳铺人罗松山开办的荣松祥,邵东界岭人彭月秋开办的‘大生昌’、双峰人毛国光开办的‘生成昌’、邵东人李楚魁开办的‘忠良美’、邵东人曾德隆开办的‘隆义和’、周旺铺车塘李家人李丁山开办的‘宏发昌’、邵东人曾信斋开办的‘道生和’以及邵东人李楚贤、李楚群兄弟开办的‘东来美’、‘东南美’等等;^[32]解放前夕,据徐百甫(1987)文,滩头较大的生产商有“生成昌”、“荣松祥”、“大生昌”、“义生和”、“生记”、“富记”、“贵云祥”、“紫云祥”、“武记”、“东成昌”、“贵记”、“红云庆”十二家及十多户个体作坊……^[33]解放后滩头年画的经营状况,谭文(2000)说:1958年,销售量二十多万张,1963年,《拥军优属》、《工农联盟》等五套新画稿,刻印四万张,“文革”期间列为四旧,大量印版被付之一炬。1979年,应贵州省商业部门要求,滩头年画恢复生产,1985年作坊十二家,产量一百四十多万张。^[34]如今,据现在还生产年画的李成陆老人说,滩头年画每年最多卖出三四万张。

至于滩头年画历史上的生产规模,还可从其题材内容的种类上略知。王秀才刚开始生产年画时,印制有《秦叔宝·尉迟恭》、《和气致祥》、《麒麟送子》、《龙凤呈祥》、《老鼠娶亲》等数十种年画,其后品种不断增加,道光年间又有《桃园三结义》、《三英战吕布》、《花园赠珠》、《西湖借伞》等戏曲故事类的印制。^[35]解放前夕,滩头年画题材“有反映农民情感愿望的《和气致祥》、《年年发财》、《龙凤呈祥》、《榴开百子》、《大寿桃》;有歌颂英雄人物的《水二》;有镇妖辟邪的门画《秦琼·敬德》;有讽刺奸诈人物的《老鼠嫁女》;有表现江湖义气的《桃园三结义》;有体现爱情故事的《西湖借伞》、《洋童洋妹》、《珍珠塔》等”。^[36]解放后,滩头年画增加了新题材,如《拥军优属》等,^[37]这可能就是谭春雨所称“1963年,省群众艺术馆在陈白一带领导下,改造旧年画,创作了《拥军优属》、《工农联盟》等五套新画稿”的事。如今滩头两家年画生产者印制的年画题材主要是门神,后文详述。

4. 滩头年画业的现状

滩头印刷年画者现在仅剩两家,高腊枚、钟凯仙家和李成陆家。2003年1月24日我在同学的母亲

(滩头人)带领下来到高家,老两口住在老街,阁楼式的房子,他们家门上贴有门神,两边是对联,由一对“和气菩萨”引出:“生意兴隆通四海,财源滚滚达三江”(对联文),门左侧设有一灯,灯后又有竖幅,上书:“玉盏常明万岁灯”。一进门,正厅设有“神龛”(其形式前文已提及)。堂屋两边墙上贴满了自家印制的年画,是为销售所作的广告。穿过正厅,里间既是老两口的卧室又是销售年画的场所。有一床、一兼放水果的碗柜、一张烤凳(圆柱形,中间放炭火),北墙窗边有一案,再无别的家具。钟老先生那天正在窗边案上把年画卷成一套一套的轴,很熟练地分张、装封成套。待装的年画就放在床上。正厅左侧有门,进里是一窄而峭的楼梯通阁楼。楼上没有家具,整个是一年画作坊,有印制台,有晾画的竿儿,有调颜料的石钵,有板刷,有各种印版,等等。只是,1月份他们是停作的,因此我未能得见其具体操作和印制规模。他家印制的年画题材种类有《秦叔宝·尉迟恭》、《和气致祥》、《老鼠娶亲》、《关公·马超》、《佛祖大帝》、《观音大士》、《苗王·苗疆》。其中以门神《秦叔宝·尉迟恭》数量为最多也最丰富,从画面看,有单将的,有主将带一个小将的,有主将带五个小将的。一般每套为二十多张。高家老两口穿着都还不错,不知是年画销得还算好,还是因儿女孝顺——高家的四个子女都在城里工作,在滩头人眼里是“很出息”的。最近几年滩头年画在外是有些名声的,高奶奶说中央电视台都来过好几回了,还常有外国人来参观。但是她对此并不满意:有什么用,还是没钱,连房子都没有换新的。电灯倒是有的,只是简单的电线牵着灯泡而已,也有电话。高奶奶说她俩年事已高,将不打算再印年画了。她又透露,她家的大儿子即将退休,有意继承家业,这未免让听者欣慰。当我问及年画印版来历时,高奶奶告诉我,版不是自家刻的,而是请镇上刻工刻的。随后她带着我去找了刻版艺人的后代。真感谢她的热心。

另一家李咸陆住在新街的背后。李家大门亦贴门神,书对联,一进屋,堂屋正厅也供有“神龛”,其书写内容没有高家复杂,大概只供了本家祖先。正厅右侧有一简易床,上面躺着一位病人,看上去是他的老伴儿。正厅左墙上有一墙洞,里面放一台电视机,电视上方墙面上贴有他家印制的年画,看上去没有高家的种类多。由正厅往里间是厨房,厨房内有楼梯通阁楼,李家的阁楼要比高家的空间大,其时还在染色纸,有一老汉正在工作,或许是李家的亲戚吧,一挑一挑的挂满了红的绿的黄的纸,煞是好看。李家印制的年画与高家的雷同,以门神为主,和高家比少了《苗王·苗疆》、《佛祖大帝》、《观音大士》、《关公·马超》。在我请教李老汉一些问题时,他家的孙子,六七岁那样,很聪敏可爱,他一会儿拿出个纸花玩,一会儿拿个纸龙玩。那纸扎染有蓝、红、白色,很是漂亮,原是用干丧仪和清明的,现在卖不出去就堆在家里了。看来李家以前也做点别的相关买卖。在我采访李老时便有人来买色纸以书写“神龛”,其中一位或是李的亲戚或是某“官”,那位作势要给钱,李非常谦卑地拒绝,也就罢了。另一位倒是给钱了,几毛钱一张,总共也就一块多钱的生意。李老汉说最近年画卖得不好,主要是城里印的“塑料年画”太多,又便宜,人们大多不买老式年画。李老汉穿着蓝色大布长衣,上面整齐地打了好几个补丁,衣服上有颜料零星可见,看来是工作服。我将离开他家时,躺在病床上的老太太说,买点年画呀。我当然会买,但是看见年画生产者如此的生活状况,心中惘然。

高家印制的品种比较多一些,制作也更精细一些,故现今以制作年画闻名于外的也是高家,李家几乎不为外人所知。高家1999年就曾表示不愿再做了,李家更是难以维系。李老汉说来买年画者多是慕名前来买几套去送礼的,滩头年画业在慢慢走向先传。

如今,“民间艺术的迅速离席”已引起文化界人士的重视,隆回县文化局专门成立了拯救民间文化遗产工作小组,做了宣传滩头年画的小册子。但是高李两家都不抱乐观的态度,省城里要搞个文化迎春节,让高腊枚家带上印版、颜料、纸张现场去长沙制作,高老太太嫌太麻烦加以拒绝了。高奶奶说,名气是有点,但是有什么用呢。她的意思是这并没有带来多少经济效益。这是很实际的问题。而且我觉得,现在的滩头人、隆回人或更大范围里的人们,对滩头年画之类的民间艺术抱有偏见,当我决定

要写关于滩头年画的论文时，我先向我的隆回同学打听滩头年画的基本情况，同学敷衍了一阵，然后说，那个东西一般人不弄的，都是叫花子搞的把戏。待到了隆回，又有人神秘地告诉我，其实那东西（年画）是迷信的。我在隆回县城看到了所谓塑料年画，多是美女、明星、福娃娃，间或还能看见毛主席像。看来传统年画的市场真的难以打开了。

“民间艺术之市场”的萎缩，是滩头年画或其他民间艺术走向衰落的根本原因。虽然高奶奶的大儿子和隆回县文化局局长张晗均勇敢地表示，滩头年画没人再做时，他们会去做。但滩头年画的实际前景如何，还是让人担忧。

五、本地相关行业

如前文所述，年画的生产需要纸张、颜料、雕版印刷术用具。现在分别叙述滩头一带这些相关行业历史上的状况，以助增进对滩头年画业的了解。

1. 滩头土纸业

滩头原生土纸的制作是用嫩竹做原料，先将竹子劈成六尺长，一寸宽的竹条，捆扎好后放入石灰水池浸泡40天；再洗净弄碎成浆，加入脉叶汁（山林中一种黏滑的树叶），用粟粒大竹蔑手工造成。在没有现代工业造纸的时代，年画的印制依赖于土纸的生产。根据陈新宪等所写的《邵阳的土纸业》^[38]，早在七百多年前的南宋理宗时，邵阳就开始制造土纸。在清朝，国内产纸的主要地区是福建、江西、湖南、四川等省；湖南土纸产地主要是邵阳，邵阳有11个县都产纸，尤以今天的隆回、新化、新邵、洞口为最多；而隆回的主要产地是滩头和六都寨。滩头曾以色纸闻名全国，其时，品种有320多个，经常生产的有100多个。20世纪以前，滩头乃至邵阳的土纸产量不可考，20世纪30年代何键统治时期邵阳年产20万担，不及光绪年间的产量；抗日战争和解放后的1951年与1952年，湖南土纸的生产达到一个“黄金时代”。其时，滩头集镇周围有600多个纸槽，最高年产量达6万5千多担；在滩头镇上也有100户左右的色纸加工作坊，最大的一家叫大生昌，有工人百人以上，最小的作坊也有五六个工人。解放前，经营土纸业获利最丰的是地主和大的商户，因为竹林90%以上为地主所有，他们用工资雇用农民和工人：“操手”每月工资一石谷，“踩料”、打杂的每月6~8斗谷；学徒只管饭（往往是红薯和玉米）。或者由地主提供原料和工具，农民或工人生产，最后“分纸”，地主得50%到60%。小的生产者往往借贷以买工具和原料，所得仅糊口而已。

困顿时甚至卖“水纸”给商户。“水纸”是浸泡在槽内的原料，每担卖价要比原价低20%，如此相当于卖“青苗”。大的商户一般是做收购、销售的转手买卖，可得20%到30%的毛利。

滩头土纸用途可分为五种：一、刻书之用；二、包装南货；三、供读书人书写；四、丧葬祭奠之“烧纸”，制作色纸以书写“神龛”、祭挂清明^[39]等用；五、印制年画。

关于滩头土纸的销售：“在山门、六都寨、滩头者，多有陆路肩挑至县城，经资水入洞庭、长江达武汉，再北运河南、北京、天津及西安等商埠；同时还有肩挑的小商贩，将四红、朱完、腊光、广花门神等品种运至贵州、广西、云南各少数民族地区销售，再从那里贩运药材山货回来”。^[40]

2. 邵阳的雕版印刷业

滩头本地历史上有无刻书已无从可考，但离滩头很近的邵阳市，其木版印书业历史悠久。从涂玉书《邵阳的雕版书业》^[41]可知，目前邵阳可见最早的雕版书是南宋光宗绍熙三年（1192）邵州郡斋胡澧刻的贺铸《庆湖遗老诗集》九卷、拾遗、补遗各一卷。明万历前后，邵阳已有经营雕版书业的书肆，多是世代经营，如万历以前从江西抚州迁来的谷氏“经纶堂”、“经国堂”；万历后从江西迁来的吴氏父子

的“经元堂”、“经文堂”；四川迁来的“宏道堂”都是如此。清乾隆、嘉庆年间，又兴起“宏博堂”、“崇文堂”、“尚德堂”；鸦片战争后，有“急当务斋”、“澹雅书局”、“务本堂”、“宝庆书局”；光绪年间有“三味堂”、“楚宝书局”、“维新书局”；戊戌变法前后，邵阳雕版书业达到了辉煌时期，邵阳城里就有二十多家，“经纶堂”、“经元堂”两家雇工达200余人。《海国图志》作者魏源就曾办了“清夜斋”、“古微堂”刻书坊。时邵阳成为江南颇有名气的书城，是为湖南四大书城（长沙、宝庆、永州、茶陵）之一，“刊印书籍，宝庆邵阳最多，远近书贾，多来贩运，为出口大宗。价廉本善，传播文化，非他物可也”。^[42] 随雕版书业的发展，邵阳各书坊所刻的书内容上各有偏重。“经文堂”为迎合科举，从康熙到光绪年间刊印大量时文；“宏博堂”以刻“桐城派”和“乾嘉学派”的书为主；“三味堂”以刻历史、地理方面书著称，有《瀛寰志略》为其代表；“楚宝书局”专刻医药书籍，如《脉经》、《三指禅》等八十多种；“一员堂”多刻启蒙读物《声律启蒙》等；还有专刻历书的局旺铺“望星楼”；刻唱本小书的皇恩寺一条街等。诸多书肆中以“经纶堂”名声最大，曾经专门负责校对的就有六十人，其所刻印的《二十四史》，从乾隆三十九年起雕，到嘉庆初年刻成，费时二十多年，共一千多册，三千余卷，三万多块版片，花费了四千多担田租，工程浩大。又有“三味堂”刻书十分注重质量和信誉，所刻《读史方輿纪要摘录》一书，书口下端刻工姓名有三十六人。其负责校对的是当时颇有声名的两位名士，他们与刻工相约，一块书版上错了三字以上就不行挖补，要毁版重刻。三味堂主人曾有悬赏，凡能指出该店刻书中的错字者，每字赠送大米一斗。

1944年，邵阳沦陷于日寇之手，雕版书业大多停业、倒闭，版片亦在抗日时被炸毁。解放前夕，“陈富记书局”保存的部分雕版为政府接收，但在大跃进时用来炼钢而化为灰烬。

3. 滩头燃料的可能来源

滩头年画印制最初所用的颜料今天已难能再见，熊知方编著的《隆回名胜》^[44]中，描写“滩头三绝”的篇章里记述有色纸的制作，从中可略见“土色”的制作与运用：滩头色纸加工始于元末明初，开始，纸农利用苏木、槐米为染料，煮沸成红、黄液体，在原纸上刷染，烘干后即成有色彩的纸张。后经明清数百年的历史演变人们又用牛皮、牛筋熬煎为水剂配以明矾制成土胶刷上，使色纸更加光滑清亮。今天，滩头人无论是印制年画还是染色纸，都是用现代机器生产的广告色。

今天号称“滩头三绝”者除滩头年画、滩头色纸外，还有滩头香粉纸。滩头香粉纸应该是其他“二绝”的衍生物，其最早生产于清光绪年间。1890年，上海资本家习兰庆在滩头开设了“庆记纸装”，将粉白纸加色加香再运到上海加工包装销售各地。年产量达六百大箱，每箱一千小本。如此产销达二十七年，1917年“庆记纸装”才撤出滩头。其后又有“景星纸装”（经营三年）“大成纸装”（1938—1949）。解放后香粉纸一度停产，1957年在居上海外商要求下恢复生产，1985年发展到32家，年产值达五六百万元^[44]，在20世纪90年代初，我还曾用过滩头香粉纸擦脸，2003年1月，我去滩头考察时，滩头最后一家香粉纸厂已停业。停业的命运下一个该轮到滩头年画业吗？

滩头土纸的生产与邵阳木版印书业的发展相互促进，加上滩头色纸的染制传统，三者共同为滩头年画的印制提供了材料（纸、色）和技术（雕版印刷术）的可能，使滩头年画的产生具备了基本的条件。滩头土纸和年画的生产又带动了滩头香粉纸的生产，可见相关行业间的相互影响和促进。一度，农闲时，滩头有90%以上的人从事“三绝”加工活动。户户开作坊、家家染色纸。有民谣说：“莫说滩头口岸小，四十八个码头钱米流”，又有“货到滩头止”之说。^[45]

六、流通与需求

年画制作者印制年画的终极目的是为了销售挣钱以谋生。滩头年画业根本上是作为一种产业延续