

M in J ian M ei S hu

民间美术

湖北木版年画 剪纸 皮影

湖 北 美 术 出 版 社

民间美术

湖北
木版
年画

剪纸

皮影

湖北
美术
出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间美术·湖北木版年画、剪纸、皮影 / 湖北美术出版社编

——武汉: 湖北美术出版社, 1999.4

ISBN 7-5394-0830-8

I. 民…

II. 湖…

III. ①民间工艺——工艺美术——作品综合集——湖北

②年画——作品集——湖北

③剪纸——作品集——湖北

④皮影——作品集——湖北

IV. J 521.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 07113 号

民间美术·湖北木版年画、剪纸、皮影

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮 编: 430077

电 话: (027) 86787105

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/20 开

印 张: 11

印 数: 1-3000 册

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5394-0830-8/J · 722

定 价: 88.00 元

民间美术 (共六卷)

湖北木雕、竹雕

湖北刺绣、布贴

湖北木版年画、剪纸、皮影

湖北石雕、砖雕

湖北桃花、土锦、蓝印花布

湖北陶器、糖塑、银饰

主 任 邱久钦 周济洋

副主任 吴继元 陈仁梁

执行编委

(以姓氏笔划为序)

方湘侠 王善栋 刘 明

孙恩道 贺飞白 夏胜喜

编 鲁静安

委 总策划 贺飞白

会 主 编 方湘侠

责任编辑 刘 明

文字编辑 柳 征

摄影编辑 孔 艺

整体设计 吴国全

技术编辑 李国新 祝俊超

责任校对 肖锐闻 郭汉霞

前言	1—2
简说	3—5
目 木版年画	8—49
录 剪纸	52—113
皮影	116—211
后记	212

前言

两千多年前，湖北是春秋战国时期楚国活动中心，孕育了包括编钟、漆器、丝织艺术在内的璀璨夺目的楚文化，成为中华民族的骄傲。湖北民间美术受其影响，保留着想象浪漫、情感炽烈、造型奇异的显著特点。

楚人有崇凤的习俗。故湖北民间美术品中，不论是木雕石雕，还是刺绣剪纸，处处都有凤凰的身影：有的若锦鸡，有的似山雀，有的如雄鹰，有的像孔雀，一尾、二尾、三尾、五尾，甚至无尾，怎么好看怎么画，姿态潇洒活泼，这全凭艺人以丰富的遐想，信手拈来。

湖北民间美术偏爱用红、黑两色。如刺绣枕片、鞋帽等多用红布作底；挑花等则以黑色为衬。红色喜庆洋溢，鲜亮明快，充满活力；黑色深沉、玄奥，具有神秘感。这与楚人尚赤、喜巫的爱好十分相似。

湖北民间美术在造型上十分生动奇异：两只鸟可以组成一个“太极”；也允许虎只长两条腿，或两只虎共一个头；威武的龙有时长着一鱼的身子，又有时缩短躯体，成为一截棒棒。

湖北民间美术地域特点鲜明。如剪纸绝大

多数以刀代剪，其作品主要用于绣花花样，这是与北方剪纸最大的不同之处。故湖北剪纸制作讲究线条流畅、细致精巧。

再如江汉平原的皮影以牛皮制作，高2尺有余，人物圆厚结实；而鄂西北的皮影高仅8寸，多用驴皮制成，与陕西、甘肃风格接近，雕工精美，衣着华丽。

为便于研究，本画册按民间美术品的制作材料和工艺手段分类，在取舍上不求其全，但求其精；为求其精，在搜集又尽量广泛全面。在编稿设计中，强化特色，突出个性，并对部分作品予以局部放大，增加画册的实用价值。一些出土的陶俑、青铜器，虽然也来自民间，但远离当今老百姓的生活，既无人传承，也不再使用，事实上已属于文物的范畴，故未收录；相反，一些在清朝、民国时期生产的民间美术品，虽年限上已具有文物性质，可它们还在生活中流传，为群众熟悉和喜爱，所以仍将其编入。

鉴于编者水平，不足及错误之处难免，望读者指教。

木版年画从宋至清，全国各省几乎都有作坊出品。湖北木版年画虽不及天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊、广东佛山的产品那样闻名遐迩，但其历史地位及影响不可忽视，无论绘画、刻工、印刷，还是题材、形式，都具有很高的技艺水平。

在武当山香火中诞生的均县草店木版年画，大约始于明永乐年间，距今500余年。这里是本省木版年画出现最早、刻印水平最高的地区，盛行时期有作坊13家，产品种类繁多，每年发行数百万份，在河南、陕西、鄂西北一带有很大市场。

位于汉水上游，被誉为“小汉口”的光化县（现老河口市）是鄂豫陕三省交通要道，也是豫陕两省朝山香客来往武当山的必经之地。此地有专门印制木版年画的店铺。

黄陂木兰山是湖北有名的宗教胜境。数百年来，除沿袭宗教祭祀活动外，其间商品交易、民俗文化活动形成了传统的木兰山庙会。木兰山脚下的淝水河旁有45户人家从事木版年画生产，当地有“湾湾有作坊，户户有草画（当地对木版年画的俗称）”的说法。有的作坊自带印版远涉豫、陕、赣、徽、云、川、贵、青等省，有的还越过边境到印度、缅甸、越南及东南亚地区。

武汉历史上作为湖北木版年画的重要生产、转销地，大约始于咸丰、同治年间。另外，孝感的下兴集和汉阳、枣阳、随州等地也有农户利用农闲的隆冬腊月，印卖木版年画作为副业。

湖北木版年画品种繁多，可分为门神、单幅年画、中堂、四条屏、斗方、灶画、灯笼画等。并依据房屋建筑、门庭规格等实际需要，确定纸张的不同开本。那时每个作坊雕刻的印版最少的也有几十个品种，每个品种有五个套版；逐年增刻的新版，堆起来似小山，可见其繁盛景象。

题材与色彩是木版年画艺术生命力的重要来源。湖北木版年画的题材除反映本地名山大川、宗教胜境外，大部分和其它地区的年画内容相似。湖北木版年画讲究“有看头，有说头”，要求把一个故事简要地介绍给读者，使之一目了然。简练流畅的墨线和苍劲挺拔的刻工则使画面更富有运动感、节奏感，即使不套色，也是一幅绝好的白描作品。

木版年画的用色有明显的地方性。天津杨柳青木版年画的色彩和谐柔美；苏州桃花坞木版年画浅淡素雅；广东佛山木版年画用红丹作底，辅以金银，给人一种绚丽辉煌感。湖北木版年画的用色，几个产区大体相似，像门神之类一般套五色，色彩对比强烈、鲜艳夺目。木兰山木版年画多采用大块黑色，给人一种浑厚感，画面别具一格。

唐代李商隐《人日即事》中即有“缕金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”之句。南北朝梁代，湖北江陵人宗懔写的《荆楚岁时记》也记载有：“正月七日，为人日，以七种菜为羹，剪彩为人，或缕金箔为人，以贴屏风，亦置之头鬓，又造华胜相遗。”如今，作为荆楚遗风的民间剪纸艺术，仍在岁时节令中起着美化生活的作用。

就地域风格而言，长江流域的荆州、黄陂、孝感的剪纸属于俊美、纤细、隽永的南方风格；鄂西北介于秦楚文化之间，所以，房县、襄阳剪纸粗犷大方、浑厚朴实；鄂西剪纸则受巴蜀文化的影响，无论审美情趣、风格都与荆、黄、孝的有较大的区别。

湖北民间剪纸，有剪、刻两种。鄂西北以剪为主，自剪自用，广泛应用于民俗生活。样式有窗花、灯花、喜花以及鞋垫花。而在近代江汉平原及鄂东地区，由于商业的发展，装饰刺绣进入千家万户，一剪一纸已不能满足市场需求，因此，更多地是使用刀具，以刻代剪，从而逐渐发展成一种小规模的手工业生产作坊，成批生产雕花剪纸进入市场。雕花剪纸又名“花样”，主要是供给妇女刺绣使用的图案底稿，多是和民众日常生活关系密切的传统图案。制作过程是将十张以上的薄纸重叠在一起，放在蜡板上用小刻刀雕镂，再用细针在纸面上刻扎许多针孔线路，提示绣法和重点。

雕花剪纸盛行时期，无论在鄂西、鄂西北的边远山区，还是在鱼米之乡的江汉平原，都有许多农民以此作为主业或副业。雕花剪纸艺人俗称“卖花人”，他们身背花箱，手摇波浪鼓，串村走巷卖花样，进村打一二三，出村打四五六，妇女们一听鼓声就知道卖花人的去向。著名艺人蒋再

谱、戴振鹏曾走遍武汉三镇的大街小巷，有的艺人还远到河南、四川、陕西、贵州出售花样。

19世纪中叶，汉口发展成为商业重镇，艺人不断迁入，雕花剪纸日趋繁荣。1935年“汉口雕花剪纸职业工会”成立，会员达200多人。50年代初，黄陂、武汉、孝感、鄂城、沔阳相继成立了雕花剪纸研究会，仅黄陂就有130多人参加。如今“花样”的形式虽成为历史，但群众性的剪纸创作活动仍在蓬勃发展。

皮影由剪纸衍变而来，二者的刻制及表现手法同出一源，但审美情趣和艺术追求又各有不同。

皮影与戏曲在形象、音乐、唱腔等方面是相互影响、借鉴的。我国有上百种地方戏曲，它们各有自己程式化的化妆脸谱——生、旦、净、末、丑以及相配套的衣冠造型；皮影也是如此，其中最生动的是头影。

近代，在湖北许多地方都有演出皮影戏的班子。即使是经过无数次变革后的今天，天沔、大悟、保康、云梦仍有皮影戏班在农闲时活动，有的还到大城市演出。

湖北皮影有两种，一种是久负盛名的江汉平原地区的“荆州影”，另一种是鄂西北的谷城、竹山、宜城、均县（现丹江口市）、保康的“小影子”。

“荆州影”又称“门神谱”，“小影子”又称“魏谱”。“荆州影”高约2尺2寸，造型上讲究“圆”（不像四川皮影那样有棱有角），表现手法夸张浪漫，富于装饰性，并按虚实需要、突出重点的原则，将人物造型处理得头大手小。皮影敷色主要用红、绿、青三色，再加牛皮本身的黄色和镂空的白色，色彩艳丽，光影夺目。“荆州影”多用三岁左右牛皮雕成，也有用驴皮、纸板的，近来云梦还有采用有机塑料、赛璐珞等材料制作的。

以谷城为代表的“小影子”高约1尺多，人物造型生动、小巧玲珑，纹饰图案雕刻精美，多用驴皮雕成。竹山皮影有一类以现实生活为依据，模拟现代人物，造型别具一格。这类皮影主要以彩绘为主，其精神面貌全靠勾勒填彩表现，同样收到很好的效果。

民

Min

间

Jian

美

Mei

术

Shu

木版年画

门神（局部）
丹江口

門神
丹江口

门神（局部） 枣阳

門神 棗陽

门神
丹江口