

探寻失落的辉煌

——朱仙镇木版年画研究

周树立 王昊 韩霞◎著

把握社会转型背景下朱仙镇年画的历史
流变过程，透视小年画背后的「大历史」「大
文化」「大社会」，以及社会转型与传统民
间艺术变迁之间的关系。

经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

探寻失落的辉煌

——朱仙镇木版年画研究

周树立 王昊 韩霞◎著

经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

探寻失落的辉煌——朱仙镇木版年画研究 / 周树立, 王昊, 韩霞著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-5096-6119-2

I. ①探… II. ①周… ②王… ③韩… III. ①版画—年画—研究—开封
IV. ①J218.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 246398 号

组稿编辑: 杨 雪

责任编辑: 杨 雪 董必俊

责任印制: 司东翔

责任校对: 董杉珊

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm / 16

印 张: 16.5

字 数: 270 千字

版 次: 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-6119-2

定 价: 59.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

作者简介

周树立，博士，教授，河南财经政法
大学教学质量评价中心副主任。

王昊，博士，河南财经政法大学马
克思主义学院讲师。

韩霞，硕士，河南财经政法大学马
克思主义学院讲师。

组稿编辑：杨 雪

责任编辑：杨 雪 董必俊

封面设计： 开际 品牌设计 · 小威
QQ: 532505444

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

序

Preface

习近平提出，提高国家文化软实力，要努力展示中华文化独特魅力。在 5000 多年文明发展进程中，中华民族创造了博大精深的灿烂文化，要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，把继承优秀传统文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。要系统梳理传统文化资源，让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。要以理服人，以文服人，以德服人，提高对外文化交流水平，完善人文交流机制，创新人文交流方式，综合运用大众传播、群体传播、人际传播等多种方式展示中华文化魅力。可喜的是，国家已将中国传统年画等列入“非物质文化遗产”保护工程。河南开封朱仙镇，既是“中国历史文化名镇”，又是“木版年画艺术之乡”。周树立教授完成了《探寻失落的辉煌——朱仙镇木版年画研究》的新作，嘱我作序。盛情难却，欣然命笔。

部分知识分子通常不大喜欢民间绘画，这一点现在很遭人非议。其实，这是人之常情。因为知识分子的社会地位和生活方式决定了他们的思想情感、审美趣味跟普通大众有很大区别。而年画，是民众创作、民众享用的艺术，自然难入知识分子的“法眼”。然而，艺术应该是多元的，专业绘画和民间绘画共同组成了我国的绘画艺术。如果知识分子的艺术趣味都和民众保持一致，那么如何创作和欣赏专业画家的作品呢？因此，知识分子个人不喜欢民间绘画并不是不可接受的“怪癖”。

问题在于，知识分子有权不喜欢，但是无权否定民间绘画的价值。同

样是根据多元文化的原则，民间绘画是民众的文化创造，它享有和专业绘画同等的权利。中国历史上知识分子孤傲者有之，完全按照知识分子的价值标准去衡量民众文化（包括民间绘画），这必然导致误解和贬低民间文化。作为一个现代知识分子，应该尊重每个人创造文化和享有文化的权利。更何况，“文物承载灿烂文明，传承历史文化，维系民族精神，是老祖宗留给我们的宝贵遗产，是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。保护文物功在当代、利在千秋”。这一习近平同志对文物工作做出的重要指示已成为今天绝大多数人的共识。

2006年5月20日，朱仙镇木版年画经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。政府的介入，大大提高了朱仙镇木版年画的文化地位，这对保护这种几乎被人遗忘的民间艺术是一件大好事。

现在大家都把木版年画看作民族优秀文化遗产，但我认为它只是中国民间的优秀文化遗产。之所以这么咬文嚼字，关键在于我在承认它的存在价值的同时，也默认中国还有知识分子的优秀文化遗产，二者不可偏废。2003年联合国教科文组织巴黎会议通过的《保护非物质文化遗产公约》肯定人类非物质文化遗产的前提就是人类自由平等和文化多元化原则。过去否定民间绘画不对，现在个别理论家把民间绘画绝对化、神圣化也值得商榷。我总觉得，知识分子完全认同民间文化是不真实的，因为这不合人之常情，有强人所难之嫌。这方面，我们也是有历史教训的。吸取贬低民间文化和拔高民间文化两方面的历史教训，尊重每个人（包括民众和知识分子）的文化创造，是我们在非物质文化遗产保护工作中亟待解决的问题。

陈连山

2017年1月6日作于北京大学蔚秀园

目录

Contents

导论一 学术史回顾及研究意义	1
一、研究现状	1
1. 历史学角度研究年画的发展史	1
2. 民俗学的角度研究传统年画	2
3. 美学或者艺术学的视角研究传统年画	3
4. 文献学视角对年画的搜集和整理	4
5. 文化视角对年画的研究	5
6. 海外对传统年画的研究	8
二、选题意义	19
三、研究方法视角	22
1. 历史人类学和艺术人类学	22
2. “文化”及背后之“人”的关注	23
3. 国家和社会关系的理论	24
4. 图像史学的研究方法	25
5. 人类学田野调查与文献史料考证相结合的 研究方法	26
导论二 曾经的辉煌与艳俏的失落	28
一、文明的辉煌成就	29
1. 文明“高”与“正”	29

2. 其发源之早	33
3. 其影响之大	34
4. 其历时之长	38
5. 其规模之大	39
二、变迁中暗淡失落	41
1. 年轮转换年画遇冷变暗的历史考察	41
2. 年画面临的市场危机	42
3. 朱仙镇年画生存堪忧	43
4. 年画艺人的知识局限和眼界提升等亦 亟待解决	47
5. 创新以解决朱仙镇年画风格乏“潮”的问题	48
三、“东方之花”能否再芬芳	51
1. 小年画“大”文化	53
2. 保护中谋发展	56
3. 非遗对接“互联网+”愿景可期	58
4. 不能让传统年味儿仅存记忆中	61
5. 实作理路，路在脚下	63

第一章 朱仙镇年画的历史概况与田野经历 67

一、朱仙镇木版年画的起源 67

1. 民间传说与起源之辨 67
2. 关于年画的界定与称呼 70
3. 宋都开封与年画 72
4. 宋太祖与年画 73
5. 戏曲故事与年画 74
6. 年画业兴旺与战乱影响 75
7. 钩沉辑佚经典作品 75

二、木版年画演进的轨迹 79

1. 技术之源 79
2. 套色工艺 80

3. 画面素材	80
4. 宋元文化“双重”繁荣	81
5. 鼎盛的明代	82
6. 近代朱仙镇年画	85
7. 中华人民共和国成立后的年画业	86
8. 非遗时代的年画	88
三、重要画店与艺人群体	90
1. 朱仙镇庙会与“打码子”	90
2. 主要画店与艺人群体	91
3. 现代画店的经营模式	103
四、田野经历——对朱仙镇年画的未来憧憬	105
1. 郭泰运见证新旧社会年画的兴衰变迁	105
2. 张继中、张廷旭认知的非遗时代	108
3. 工艺传承仍是艺人的隐忧	112
4. 艺人眼中的市场与画品创新	113
5. 民间期待与学者发声	114
6. 走向再辉煌的实作理路	116
第二章 朱仙镇年画制售和张贴	119
一、制作工艺	119
1. 绘制画样	120
2. 处理板材	121
3. 粘贴画样	123
4. 雕刻印版	123
5. 裁割纸张	125
6. 调制颜色	126
7. 刷印年画	127
8. 晾晒马子	128
二、年画销售	129
1. 销售的概况	130

02	2. 销售的形式	134
18	3. 销售的行业知识	135
52	三、张贴习俗	136
28	1. 门神年画的张贴习俗	137
88	2. 神像家堂类年画的张贴习俗	140
82	3. 装饰类年画的张贴习俗	142

第三章 朱仙镇年画的题材、特色与文化内涵 .....

001	一、朱仙镇木版年画的题材内容	143
791	1. 门神年画	145
201	2. 神像家堂年画	150
801	3. 故事年画	153
311	二、朱仙镇木版年画的文化内涵	155
511	1. 朱仙镇木版年画艺诀的文化内涵	156
811	2. 朱仙镇木版年画色彩的文化内涵	157
811	3. 朱仙镇木版年画题材的文化内涵	161
811	4. 朱仙镇木版年画图案的文化内涵	165
911	三、朱仙镇木版年画的艺术特色	167
911	1. 朱仙镇木版年画的古朴特色	168
021	2. 朱仙镇木版年画与天津杨柳青木版年画的比较	172
131	3. 朱仙镇木版年画与江苏桃花坞木版年画的比较	176
231	4. 朱仙镇木版年画与河南滑县木版年画的比较	178

第四章 改革开放前朱仙镇木版年画的历史流变 .....

051	一、“新年画运动”的开展	188
731	1. 作为范本的“延安木刻运动”	189
231	2. 新年画运动的开展	196
051	二、改革开放前朱仙镇年画的历史变迁	201
091	1. 新中国成立初期朱仙镇旧年画的广泛存在	202

2. 专业美术工作者的创作活动	205
3. 旧年画经营者、生产者的社会地位变迁	207
4. 朱仙镇年画题材、销售、技艺传承的变迁	209
第五章 “非遗”时代与年画民俗的历史变迁	213
一、年画社与朱仙镇年画的恢复发展的“过渡阶段”	213
1. 国家意志的转换	213
2. 地方政府与示范带头的两个木版年画社	215
3. 逐渐起步的年画艺人	220
4. 年画功能与消费群体的变迁	222
二、“非遗时代”与朱仙镇年画“民”的变迁	225
1. 国家和地方政府非物质文化遗产保护活动的 开展	225
2. 宽松空间下的市场困境	229
3. “非遗”时代下的朱仙镇年画消费者及其发展	232
4. “非遗”时代下的年画从业者	235
5. “非遗”时代下的政府与知识分子	239
三、朱仙镇年画的工艺、题材与创新	242
1. 朱仙镇年画制作工艺的变迁	243
2. 朱仙镇年画的创新与题材、体裁的变迁	245
结语	247
参考文献	250
后记	253

导论一

学术史回顾及研究意义

一、研究现状

春节张贴年画，是传统农业社会广为熟知的民俗活动，历史悠久。尽管我国文化典籍当中也有一定关于年画的相关资料和记载，但客观而言，真正具有学理意义、相对较为系统的年画研究成果却直至中华人民共和国成立以后才逐渐面世。结合国内外学者有关年画的研究成果，不难看出，绝大多数学者均将年画视为一种“民间美术”或者“民间工艺”，从民俗学、美术学、民艺学、历史学等诸多学科角度开展了一定研究，并且形成了文献整理与理论归纳并行、宏观研究重于微观研究的态势。基于此，笔者按照研究者不同的学科视角，按照先宏观再微观，先国内再国外的研究顺序，对以往的研究成果大致梳理如下：

1. 历史学角度研究年画的发展史

改革开放前，比较具有代表性的年画史的研究著作有阿英的《中国年画发展史略》（朝花美术出版社，1954年）、王伯敏的《中国版画史》（上海人民美术出版社，1961年）以及郭味蕓编著的《中国版画史略》（朝花美术出版社，1962年）。其中阿英撰写的《中国年画发展史略》是中国年画发展史研究的开山之作。作者对传统年画的发展历程进行了相对较为全面的梳理，并对不同时期不同年画的产地种类、艺术特色、主题风格、制作方式等内容进行了初步的归纳和总结，从而第一次厘清了中国传统年画的大致发展脉络，其中不乏某些创见：比如阿英讲到年画的起源，认为“年画与唐宋绘画以及同期甚至更早一些的神像画有着密不可分的关系”。改革

开放以后，年画史的研究蔚然成风，又有薄松年、郑振铎、王树村等多位老先生不同版本的“中国年画史”著作出版。相较于改革开放之前的研究，后来的这些著作不仅继续兼顾年画纵向时段的发展历程，还从横向角度对包括朱仙镇在内的几个重要年画产地的题材内容、风格流变、制作工艺、销售经营方面内容等进行了相对比较全面的搜集和整理，从而为本书的撰写提供了宝贵且可靠的历史资料。此外，传统美术史的一些研究，比如以俞剑华的《中国绘画史》（东南大学出版社，2009年）为代表的美术史著作，也有个别章节零星涉及传统年画史的内容，但多以材料呈现为主，其研究的深度、广度都是有局限的，在此不再一一赘述。

新世纪以来，随着著名作家冯骥才先生所主持的“木版年画抢救工程”的启动，涌现出了如“中国木版年画传承人口述史丛书”等一大批年画传承人口述史著作。这类著作文笔朴实，内容平实，不仅一定程度上打破了传统年画研究“见物不见人”的弊端，其口述史的研究方法，更能够有效弥补以往年画史研究可靠文献资料不足的缺陷，从而在研究方法上给本书的撰写以足够启示和资料补充。除此之外，在年画研究领域，还有众多旨在普及传统民俗文化为初衷的著作，如《朱仙镇年画七日谈》（宋瑞祥：中州古籍出版社，2006年）、《中国民间纸马艺术史话》（王树村：百花文艺出版社，2008年）、《草莽觅踪：滑县木版年画》（魏庆选：大象出版社，2009年）、《朱仙镇年画史话》（宋瑞祥：海燕出版社，2012年）等。客观来讲，这类“史话”色彩强烈的年画专著基本上属于普及型的通俗读物，虽然学术、理论色彩相对单薄，但是其对年画的搜集和整理也做了一定工作，对本书的写作亦具有一定的文献资料价值。

2. 民俗学的角度研究传统年画

这类研究成果多出自国内的民俗学的专业研究者之手。由于专业所限，这些研究者一般都关注和强调年画民俗性而非年画的艺术性。在这些研究者看来，鉴于张贴年画乃传统社会的一项重大民俗事项，故多从年画与传统民俗或者传统文化的之间的联系入手并展开研究。这方面比较具有代表性的成果有马福贞《消失的媒介：农耕时代民间年画的功能和作用》^①、王

^① 马福贞. 消失的媒介：农耕时代民间年画的功能和作用 [J]. 河南大学学报（社会科学版），2007（3）.

嫫嫫的《年画功能论》^①、霍清廉的《论中国年画的文化价值和教化功能》^②、吴祖鲲的《民间年画的社会教化功能》^③等。大致看来，这些研究成果多是将年画纳入民俗学的研究视野，重点探讨年画的民俗功能，并认为其价值或功能主要集中在精神抚慰、宣传教化、装饰美化等方面。但是遗憾的是，尽管这类成果从民俗学的角度对年画的价值功能进行了细致入微的研究，但却由于学科的局限，研究的维度主要限定在统治阶层和年画受众的层面，研究的时段主要集中在传统社会，而极少从年画生产者的本位去阐述其价值，尤其是经济价值。事实上，在不同的历史阶段，政府或统治阶层、年画艺人（包括传统社会和新中国成立初期的年画艺人，以及今天的年画非遗传承人）、知识阶层（从传统的文人到新中国成立初期的美术工作者，以及今天非遗时代的各种专家学者），在特定的社会背景下对年画的价值、功能的理解各有不同。这就提醒我们在研究年画时一定要放宽视野，放宽研究的时段，也即英国文化史学家彼得·伯克所言：“……注意力集中在艺术品从画室里的制作到市场消费的整个过程。”^④

3. 美学或者艺术学的视角研究传统年画

相对于民俗学对年画民俗性的强调，美学或者艺术学的研究者更着重把年画作为民间艺术作品加以看待和研究。这些研究者一般多从年画艺术本体开展研究，关注的多是年画的美学特征、造型主题、工艺流程等。郟建业的《武强年画的艺术风格及历史文化研究》^⑤、常山的《中国年画散论》^⑥、成砺志的《年画技法》^⑦等专著均是这方面的代表作。比如，《武强年画的艺术风格及历史文化研究》就从武强年画的画面风格、造型特点、色彩分配等方面出发，突出强调其作为“民间艺术的特点”，即认为武强年画是一种源自生活、题材广泛、风格质朴、用色丰富、造型夸张、构图和

① 王嫫嫫. 年画功能论 [J]. 大众文艺, 2013 (1).

② 霍清廉. 论中国年画的文化价值和教化功能 [J]. 河南工业大学学报 (社会科学版), 2009 (6).

③ 吴祖鲲. 民间年画的社会教化功能 [J]. 长白学刊, 2007 (6).

④ 彼得·伯克. 图像证史 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2008.

⑤ 郟建业. 武强年画的艺术风格及历史文化研究 [M]. 保定: 河北大学出版社, 2007.

⑥ 常山. 中国年画散论 [M]. 北京: 线装书局, 2006.

⑦ 成砺志. 年画技法 [M]. 南京: 江苏美术出版社, 1999.

谐的“农民艺术”。^①王树村的《中国民间画诀》^②、张春峰的《年画技法》^③、相欣的《上海月份牌年画技法》^④等也是从艺术研究者的角度，针对传统年画的绘画技法、雕版刻绘、制作流程，进行了相对较为完整的介绍。另外，还有部分研究者从实用主义的角度出发，通过研究年画的艺术特色进而探究其在产品设计、包装装潢、文化产业、旅游开发等产业的实际应用^⑤，在此不再一一赘述。

4. 文献学视角对年画的搜集和整理

俗话说，巧妇难为无米之炊，中国传统年画虽然历史悠久、资源丰富，但由于近些年来传统年画的生存土壤逐渐流失和破坏，如果没有对年画及其相关资源的搜集、整理、记录，恐怕任何真正科学意义上的年画研究也就成了无本之木、无源之水了。新中国成立以后，国内学者陆续出版了以《苏联藏中国年画珍本集》（人民美术出版社，1990年）、《中国现代美术全集：年画》（辽宁美术出版社，2012年）、《新年画图录》（上海书店出版社，2007年）、《中国经典年画》（河南文艺出版社，2010年）等为代表的年画集。这类画集在谋篇布局上多是开篇围绕主题有一个简明扼要的介绍，随后附上大量的年画作品，并在作品旁多配有简短的文字介绍。这类画集有助于读者方便直观地获取年画的相关信息，有助于年画研究者从文献角度占有大量年画实物，对于研究者开阔眼界、搜集资料不无裨益。新世纪以来，随着国际社会和我国政府对民间非物质文化遗产的高度重视，学界对年画的搜集和整理工作更多地呈现出系统化、合理化和科学化的发展趋势。在这方面，尤为值得一提的是冯骥才先生所主持的民间木版年画的抢救工程。该工程耗时将近10年，通过在全国范围内开展全方位、大规模的田野普查，摸清了包括朱仙镇在内的传统年画的家底，并于2011年最终出

① 郟建业. 武强年画的艺术风格及历史文化研究 [M]. 保定: 河北大学出版社, 2007.

② 王树村. 中国民间画诀 [M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 2003.

③ 张春峰. 年画技法 [M]. 石家庄: 河北美术出版社, 1982. 类似的还有成砺志. 美术技法大全——年画技法 [M]. 南京: 江苏美术出版社, 1999.

④ 相欣. 上海月份牌年画技法 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1984.

⑤ 比较有代表性的有: 秦彦超. 谈民间年画与现代招贴设计 [J]. 北京理工大学学报 (哲社版), 2005 (6); 毕凤霞. 杨家埠木版年画的艺术特色与现代招贴设计 [J]. 包装工程, 2011 (2); 郑军. 木版年画的装饰特性概说 [J]. 美术大观, 2006 (3); 刘丹丹. 浅析民间年画与招贴设计的艺术表达形式 [J]. 大众文艺, 2012 (2).

齐了全部 22 卷本的《中国木版年画集成》。^①这套文献对国内各主要年画产地的历史和现状进行了全面梳理，全方位、立体式地呈现年画艺人、画铺作坊、工具材料、工艺流程、画诀歌谣、代表画作等内容。不同于上述所介绍的其他“画集”，该“集成”还具有浓郁的人文价值，“集成”特别强调年画研究的“多学科性”，即将其作为人类学、文化学、民俗学等多学科研究的对象，特别对各大年画产地的自然地理、民俗风情、区域文化、年节风情等方面也进行了一定的概括和整理。

在国内民间艺人以及专家学者所编撰的年画图文集当中，最具代表性的是著名美术史学家王树村先生先后出版的《杨柳青年画资料集》（人民美术出版社，1959年）、《戏出年画》（台湾汉声出版社，1990年）、《开封朱仙镇年画》（黑龙江美术出版社，2001年）、《中国门神画》（天津人民出版社，2005年）。大致来看，这类作品一般都是从美术学的角度对年画进行了一定的搜集和整理，但是强调年画作品艺术性的同时，往往忽视了年画民俗性的特征，这不能不说是一个缺憾。不过无论如何，这些研究者及民间艺人对年画作品从文献层面所开展的搜集整理工作，对于本书的撰写意义巨大。毕竟历史学就是史科学，如果没有这些学者和民间艺人的搜集和整理工作，本书的写作难度将难以想象。

5. 文化视角对年画的研究

21 世纪以来，随着国内学界对年画的日趋关注，研究者开始侧重于从文化的维度去研究年画的文化内涵、文化价值及年画作为文化遗产的保护和传承。

这些研究者主要是从信仰文化和民俗文化两个角度去挖掘和界定年画的文化内涵。这方面比较具有代表性的论文有吴祖鲲的“传统文化的民间形态：文化视阈下的中国民间年画”。作者认为，年画体现了中国传统的文化精神，并且具有“成教化、助人伦”的社会功能和自身特有的文化功能，

^① 该“集成”由中华书局至 2011 年为止，出齐了全部 22 卷，其中包括《杨家埠卷》《杨柳青卷》《朱仙镇卷》《武强卷》《绵竹卷》《梁平卷》《凤翔卷》《绛州卷》《平阳卷》《高密卷》《滩头卷》《桃花坞卷》《平度·东昌府卷》《佛山卷》《潭州卷》《上海小校场卷》《内丘神码卷》《云南甲马卷》《滑县卷》《拾零卷》《俄罗斯收藏品卷》《日本藏品卷》。