

对联

对联 年画

丛书主编○邹登顺

沈凤霞

符德民○编著

对联，雅称楹联，俗称对子；年画则包括了门神、娃娃画、戏曲画等多种形式。二者都由古老的桃符演化而来，承载着人们攘灾避祸、祈福迎祥的美好愿望，在新春佳节、婚丧嫁娶、乔迁装饰、寿辰及第等活动中起着重要作用。

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

走向世界的
中国文明丛书

对联 年画

丛书主编○邹登顺

沈凤霞 符德民○编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

对联年画 / 沈凤霞, 符德民编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2015. 11

(走向世界的中国文明丛书)

ISBN 978-7-5621-7650-3

I. ①对… II. ①沈… ②符… III. ①对联—文化研究—中国②年画—绘画研究—中国 IV. ① I207.6

② J218.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 226224 号

丛书主编 邹登顺

丛书编委 邹登顺 刘行光 沈凤霞 王军平 林 灿 酉文斌

于智华 朱晓东 周云炜 王名磊 卢静云 王 升

曾学英 朱致翔 韦 娜

走向世界的中国文明丛书

对联年画

DUILIAN NIANHUA

沈凤霞 符德民 编著

责任编辑: 易晓艳

出版策划: 双安文化

装帧设计: 仅仅视觉

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆荟文印务有限公司

开 本: 720mm × 1030mm 1/16

印 张: 14.5

字 数: 220 千字

版 次: 2015 年 11 月 第 1 版

印 次: 2015 年 11 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-7650-3

定 价: 28.00 元

致读者

倡导“新史学”的梁启超在评述中国文明发展一脉相承、生生不息的同时，从文化交融发展角度指出了中国文明发展的道路：中国之中国、亚洲之中国、世界之中国三阶段。梁氏“三阶段说”独具慧眼，表明中国文明独创之后，走向亚洲，走向世界，与此同时也在拥抱亚洲其他文明和世界文明。中国与世界互为视角，既要坚持“和而不同”，“道并行而不相悖”的智慧，又要有更大视野，考察中国文明不能脱离世界文明的格局，中国文明也对世界有独特价值，并以其独特的方式影响人类文明的发展，做出了应有的贡献。安田朴《中国文化西传欧洲史》如数家珍地介绍，西方魁奈和杜尔哥的重农学派受中国重农风尚影响，古老的冶炼术成就了西方最大的金属工业的基础，中式园林影响西方王府公园，西方眼中的中国式样“开明政治”成为其“理想模式”……凡此都表明18世纪西方“中国热”时，中国文明对西方文明的贡献有力焉。历史上，中国文明向亚洲、欧洲输送了许多发明和思想。从世界范围的历史和现状来看，文明程度之所以如此，中国人民的贡献颇多。中国文明除直接被其他文明吸收外，还包括有美国汉学家史景迁《文化类同与文化利用》书名所示的状况——类同和利用：不同文明从对方那里吸取有益成分，充实其文明甚至成为其文明发展的新鲜血液。由于历史原因，自西方工业革命以后，以科技为代表的文明成就日新，非西方国家和民族都争先恐后地学习西方、模仿西方，于是西化之声盈耳，响彻全球。中国近代以来的西化主流呼声一浪高过一浪，激进成时尚，文化交流渐变成西学东渐，东学西渐虽未绝却细细如缕。时至今日，中国如何走向世界，中国文明如何走向世界，依然是有识之士忧思的大问题。

中国文明走向世界，最基本的意思是从文明交流角度看中国文明如何影

响亚欧美非等文明，以及世界文明中的中国形象。除此基本意义外，还有两层意思。首先从反思现代性、后现代性角度看，中国文明具有独特的价值。一脉相承延绵 5000 多年的文明积淀，不仅为中华民族发展壮大提供了丰厚滋养，而且有独特的普世价值，诸如“天人合一”，即人与自然和谐的观念可以弥补现代化征服自然之偏执。再次就是，中国文明走向世界意味着顺应时代潮流，睁开眼睛看世界，主动去交流，广泛参与世界文明对话，促进文化相互借鉴，逐步改变西方国家对于中国文化的片面认知与刻板印象，树立新形象。这是中华复兴所需的使命所在，也是国家民族文化安全的重要组成部分。我们必须清醒认识到，把中国文化介绍出去为他国认知，是十分困难的事，必须有长期打算，正如季羨林先生为《东学西渐丛书》写序时说：“想介绍中国文化让外国人能懂，实在是一个异常艰巨的任务，对于这一点我们必须头脑清醒。”

重庆双安文化传播公司和西南师范大学出版社出于文化使命感，思索中国文明如何走向世界。中国文明走向世界不仅要总结已有交流史、中国文化形象的得失，更应该从现代性、后现代性角度厘清文明家底，在这样的基础上谈论中国文明走向世界之事才有真实价值。为此策划了《走向世界的中国文明丛书》，涵盖中国对世界其他文明产生了深远影响的诸多内容，如戏曲、造纸术、丝绸、剪纸、中医、古琴、国画、饮食、印刷术、造船、武术、瓷器、灯谜、玉器、园林艺术等。

中国如何走向世界？中国文明如何走向世界？学人责无旁贷，任重道远，共襄其事，是为序。

邹登顺

（重庆师范大学历史与社会学院副教授、重庆市重点社科基地“三峡社会发展与文化研究院”文化遗产研究所所长）

前言

年年岁岁‘画’相似，岁岁年年‘联’不同。

在神州大地上，每逢过年，家家户户都少不了贴春联门画，相信不少朋友有动手贴春联年画的经历。在张贴春联年画的过程中，是否思考过春联年画是怎么来的？春联和通常所讲的对联有什么联系？春联年画的种类又有哪些……稍微留心一点，还会发现，每年的年画，尤其是门神画，内容几乎没有太大变化，文官武将寿星总是那几位，而春联内容则随着十二生肖的轮回及社会的变化而变化。年画的相对“静止”和包括春联在内的对联的不断变化，又寄托了中华儿女什么样的祈盼和愿望呢？

对于传统文化，知其所以然，才能更好地知其然，本书引经据典，从原始社会开始，逐步解析对联年画的起源和发展。民间传说和《山海经》都有相关故事记载，东汉应劭的《风俗通义》说：“《黄帝书》称上古之时，兄弟二人，曰荼，曰郁，住度朔山上桃树下，简百鬼，鬼妄入，援以苇索，执以食虎。于是，县官以腊除夕，饰桃人垂苇索虎画于门，效前事也。”古人在辞旧迎新之际，用桃木板（据说桃木有压邪驱鬼的作用）分别写上“神荼”“郁垒”二神的名字，或者用纸画上二神的图像，悬挂、嵌缀或者张贴于门首，意在祈福灭祸。这就是最早的桃符，也是对联年画的雏形。

探清源头之后，本书将给读者朋友展现对联年画的发展历程。在宋代，桃符已经由纸张代替桃木板，称之为“春联”或者“春贴纸”了。王安石的《元日》曰“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。”诗人描绘了春风融融，春日瞳瞳，千家万户喜迎春节而竞相燃放鞭炮，家人团聚，喜饮屠苏酒，将门板上的旧桃符换成新桃符的喜庆祥和景象。这里的桃符就是人们常说的对联年画。明代，对联年画由于受到朱元璋的推崇，

因而得到了长足的发展。清代，对联艺术达到顶峰。由春联演变而来的对联，在此时期显得尤为丰富。新中国的成立，为对联年画发展提供了良好的契机。

对联年画具有丰富的文化内涵，正如民间艺人所言：“画中要有戏，百看才不腻；出口要吉利，才能合人意；人品要俊秀，能得人欢喜。”本书分门别类总结了对联年画的种类及其特色、鉴赏它们的基本方法，还专门安排了简易的对联年画创作内容，从而激发大家学习对联年画这一传统文化的热情。

对联本乃汉族文化，也影响到少数民族、海外华人华侨以及外国朋友，年画也是如此。本书深入挖掘，努力展示出对联年画对除了国内汉族以外人群的影响，丰富了相关知识内容。

对联年画自诞生后，从中国深厚的诗歌沃土中汲取营养，像一枝独放异彩的奇葩代代相传，保持着自己鲜明的特色。笔者借此编《对联年画》与广大青年朋友共勉，为继承发展中国传统文化一道努力，并将其推向更远方。

由于时间仓促，不免有纰漏之处，恳请读者朋友多指正！

目 录

上篇 璀璨千年的国之瑰宝——对联

第一编 源远流长的对联文明·····	3
一、千年不朽的对联艺术 ·····	4
二、先秦到魏晋——对联的萌芽 ·····	7
三、南北朝至隋唐五代——对联的形成 ·····	10
四、宋元时期——对联的发展 ·····	13
五、明清时期——对联的繁荣 ·····	16
六、清末民国——对联的转型 ·····	21
七、新中国时期——对联的振兴 ·····	25
第二编 妙用各奇的中华俚言·····	29
一、对联的分类 ·····	30
二、年味十足的春联 ·····	38
三、渲染气氛的节日联 ·····	43
四、锦上添花的喜庆联 ·····	49
五、献福增寿的寿联 ·····	54
六、寄托哀思的挽联 ·····	59
七、经久不衰的装饰联 ·····	64
八、特色突出的行业联 ·····	69

九、笔底生花的文苑联	74
十、妙趣横生的杂联	79

第三编 对联赏析..... 85

一、对联术语解析	86
二、对联特点	89
三、丰富多样的修辞手法	94
四、精妙绝伦的炼字技巧	100
五、独到深入的赏析方法	107

第四编 魅力四射的对联万象..... 111

一、少数民族对联	112
二、枝叶茂盛的海外对联	119

下篇 笔墨丹青的传世之作——年画

第五编 探寻年画的历史足迹..... 125

一、先秦至汉唐，从“桃符”中走来	126
二、大宋，年画正式诞生	129
三、辽金元明，年画茁壮成长	133
四、清朝，年画走向繁荣	137
五、清末民国，年画题材转变	142
六、当代，年画重焕青春	146
七、国内外受热捧，收藏年画有“潜”景	150

第六编 年画的丰富内涵·····	153
一、独一无二，自有特点 ·····	154
二、类别虽异，祈望相同 ·····	159
三、表现形式，不拘一格 ·····	163
四、题材丰富，寓意祥瑞 ·····	166
五、或比或拟，修辞灵活 ·····	170
第七编 各具特色的地方年画·····	171
一、素有古朴之风的河南年画 ·····	172
二、绚烂多姿的天津杨柳青年画 ·····	177
三、从绣像图演变而来的苏州桃花坞年画 ·····	181
四、富有装饰效果的山东年画 ·····	185
五、有“万年红”美誉的广州佛山年画 ·····	189
六、以彩绘见长的四川绵竹年画 ·····	192
七、信仰与民俗结合的云南纸马年画 ·····	196
八、“农民艺术”——河北武强年画 ·····	199
第八编 年画绘制工艺与张贴·····	203
一、绘制传统年画的材料与工具 ·····	204
二、创作传统年画的技巧 ·····	209
三、制作传统年画的方法步骤 ·····	214
四、贴、挂好年画，过吉祥年 ·····	219

上篇

璀璨千年的国之瑰宝——对联

第一编 源远流长的对联文明

对联，雅称“楹联”，俗称“对子”，是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子、石头等物品上的对偶语句，言简意赅、对仗工整、平仄协调，是一种特殊形式的诗词、是一字一音的汉语语言独特的艺术形式。它在人们的红白喜事、节庆等活动中扮演着重要角色，是妇孺皆知、雅俗共赏的文学艺术。

一、千年不朽的对联艺术

拐一年摇一年缘分啊

吃一堑长一智谢谢啊

看到这副幽默的对联，你是否想起在 2005 年春晚上令人捧腹大笑的“忽悠系列”小品之《功夫》？本山大叔拿出看家的本领，却既没将对象忽悠瘸了，也没忽悠蔫了，反而被“自学成才”的范师傅识破机关，赠以对联，诙谐地终结了该系列小品。反观历年的春节晚会，无论是语言类的节目，还是主持人的台词，都离不开朗朗上口的对联。据统计，仅 2013 年春晚使用的对联

就多达 160 余副。

如前言所说，人们对桃符的信仰，为对联的诞生奠定了群众基础，使之有了生根发芽的土壤。清代《燕京岁时记》上说：“春联者，即桃符也。”中国人认为桃木有驱鬼除邪的神奇力量，《典术》说桃是“五行之精”。据《山海经》记载，在很久很久以前，鬼城中有座山，成百上千只鬼在此出没，山上有一株大桃树，枝叶能够覆盖方圆三千多里。每天，外出作恶的凶鬼听到卧在那棵桃树梢的一只金鸡打鸣，都要赶回城内。神荼、郁垒两兄弟神通广大，善于降妖除怪。他们劝诫恶鬼从善，严格限制鬼的活动，但总有不守规矩的鬼。于

神荼、郁垒

是，二人每年岁尾站在桃树下检查众鬼，一旦发现有害人之鬼，就用一种特殊的“芒苇绳”将其捆起来，使之无法挣脱，然后喂给专吃恶鬼的神虎，为民除害。但是就算神荼和郁垒想除尽天下恶鬼也心有余而力不足，难保每家每户都平安。于是黄帝向全国颁布：家家户户都要用桃木刻神荼、郁垒像，在除夕那天将刻像和苇索分别悬挂于门前和门上端，同时门上还要画一只虎，用来抵御鬼怪的侵扰。

众所周知，对称及平衡是古人美学观点中的重心。考古发现，早在新石器时代，人们在创造文字时就注重这一审美观。从半坡遗址出土的陶器上看，其上刻画的符号也经常呈左右对称。八卦是我国极为规则的、非常讲究对称的刻画符号。《诗经》《楚辞》《老子》《论语》等著作中，也运用了诸多对偶的句子。如《召南·行露》“谁谓雀无角，何以穿我屋？谁谓女无家，何以速我狱？”中“角”和“家”，“屋”与“狱”都对称地出现在诗文中。但此时，人们并没有刻意地在形式上去雕琢语句。

西晋时期出现了合律讲究的对句，为对联提供了格式前提。南北朝的沈约提出“四声八病”的主张之后，对诗歌创作有了格律要求并越趋严密精细，经精雕细琢的律诗开始用上“对仗”一词。在格律诗形成的同时，词已萌芽、发展，自然而然地引进了格律，向着长短句发展，为对联的语言风格奠定了基础。

到了唐朝，挂桃符的习惯仍然在延续。白居易《白礼六帖》：“正月一日，造桃符著户，名仙木，百鬼所畏。”此时桃符的内容和形式都有了较大的变化，当时诗歌盛行并达到了艺术的高峰，对联在内容上也受到了唐诗的影响，散文对联一般不拘平仄，不避重字，不过分强调词性，不讲究对仗，于形式上被排斥在外。有了前人的文学语言基础和声律的确定，对联从唐诗中独立成体。唐代经济文化对外交流活跃，国内的科技、文化等都在此时期传到日本等国，自然也包括对联。

步入五代，春联较为流行。在民间，人们嫌刻木人麻烦，就直接在桃木板上画两个神像，题上“神荼”“郁垒”二神的名字，于除夕下午悬挂、嵌缀或者张贴于门两旁，意在祈福灭祸。《后汉书·礼仪志》曾经描绘了当时桃符的样子：“长六寸，宽三寸，桃木板上书‘神荼’‘郁垒’二神。”公元964年，后蜀君主孟昶“每岁除，命学士为词，题桃符，置寝门左右”（《宋

史·蜀世家》)以贺岁。孟昶对学士章逊所题之词不满意,故挥毫在寝宫门板桃符上书写了“新年纳余庆,嘉节号长春”的句子。孟昶的题词改变了传统桃符的内容与性质,使桃符由原来驱鬼的桃木牌变为表达某种思想的特殊文体——联语。从此,人们用联语代替了“神荼”和“郁垒”的名字,更多时候,在上面写上一些吉利的词句,表达辟邪求福的愿望。

北宋时期,民间除夕悬挂春联的习俗已经相当普遍,时兴的诗词曲都给对联以极大的影响。宋词的创作格律已经十分精熟,词牌陡增,题材面扩展,表现方式丰富多样。词到盛时,曲已兴起,造语选词较贴近民众,受之影响的对联,自然为老百姓所接受。

元朝的人们开始用红纸代替桃木板,出现了现代常见的春联。当时,出身贫寒的明太祖朱元璋大力提倡对联,促使了把“题桃符”变成张贴春联的民间习俗。

入清以后,乾隆、嘉庆、道光时期,对联犹如盛唐的律诗一样曾鼎盛一时,出现了不少脍炙人口的名联佳对。

民国时期,对联开始转型。抗战时期,对联为革命宣传工作做出了巨大的贡献。新中国成立后,对联如雨后春笋,内容上也发生了巨大转变,为对联的发展增添了新的活力。

说起对联的起源,从先秦算起,大约有三千年的历史。对联的发展有曲折,也有繁荣,它不断吸收诗、词、曲、赋、谜、谚、俚、俗语等文学体裁的营养而成长起来并最终能够流传至今,证明其有着独特的魅力和强大的生命力,并成了中国民族文化的瑰宝。作为后人,要不断充分吸收对联中的“活力素”,责无旁贷地将其传承和发扬光大。

二、先秦到魏晋——对联的萌芽

先秦时期生产力尚不先进，人们对自然的认识非常有限，但是长时间的知识积累为对联的萌芽打下了坚实的基础，主要表现在以下几个方面：

首先，对联源于古老的神话传说。在古代，由于科学技术不发达，人们对打雷、刮风、闪电等自然现象无法理解，认为是某种神秘的力量在对他们的言行进行惩罚。因此，为了驱魔避邪，人们就在桃木板上画些图案，称为“桃符”。当时，在没有正式文字的情况下，神话中将“神荼”和“郁垒”二神的像制成桃符挂在门的两旁用以辟邪，可以看作是最原始的象形文字的对仗，也是对联的雏形了。

“楹联始于桃符”这一论断，由于出自清代大学者纪晓岚之口，他的弟子梁章钜又大力支持和宣扬，使得这一论点盛行几百年而不衰，时至今日，此论点仍处于统治地位。虽然也有不少学者提出异议，但桃符出现在《山海经》里，可见对联历史渊源之久远及与神话故事联系之密切。

其次，对联的内容蕴含着中国古代尤其是先秦思想家对自然现象、社会生活的认识及从中概括出的哲学思想。上古有三大奇书：《黄帝内经》《易经》《山海经》。《易经》相传为周人所作，亦称《周易》《易》，是中国最古老的文献之一，并被儒家尊为“五经”之首。《周易》从千变万化、纷纭复杂的自然现象和社会现象中抽象概括出“阴”“阳”两个基本范畴，阴代表坤、地、女、妇、子、臣、腹、下、北、风、水、泽、花、黑白、柔顺等；与此相对应，阳则代表乾、天、男、父、君、首、上、南、雷、火、山、果、赤黄、刚健等。其认为世界上的万事万物都受阴阳总规律的制约，从而使“阴、阳”成为《周易》中最基本、最核心、最重要的观念。这种无所不在的阴阳观念，成为一