

2011秋

年画

(研)(究)

主编 冯骥才

中国文联出版社

十年辛苦不寻常

——略记冯骥才和《中国木版年画集成》工程

为未来记录历史

——中国木版年画普查总结

四海声音

久违逢年画，他乡遇故知——读《中国木版年画集成·俄罗斯藏品卷》有感

读《中国木版年画集成·日本藏品卷》有感

构建日本学者研究中国民间版画网络的第一步

试论“初期姑苏版”的特色与插图本的关联

论李福清的中国戏出年画研究

年画工作
进行时——一个古画乡的临终抢救

案头研究

文化研究
地域研究

图像刻绘的民俗——以小校场年画《打连厢》和《荡湖船》为例
绵竹“一年画村”反思
被人们淡忘了的年画

年画新发现

◎中国木版年画历史文化之深厚，地域审美之多样，信息承载之密集，早为众所周知，自不待言。◎近十年间，中国民间文艺家协会发起了历史上空前的超大规模的「中国木版年画抢救与普查」。◎以及我院的「中国木版年画研究基地」辅以各地传承人的口述调查，皆于今年初夏完成。◎我们已拥有这一重要的中国民间文化遗产全部完整的第一手的学术资料。◎本书正是要在这一雄厚和扎实的基础上，建立起中国木版年画研究文本性的学术殿堂。

年画研究

2011秋

主编 冯骥才
中国文联出版社

天津大学冯骥才文学艺术研究院
中国木版年画研究基地

主办



J218.3-44
2012/
2011.01

图书在版编目(CIP)数据

年画研究/冯骥才主编.—北京:中国戏剧出版社,
2011.11
ISBN 978-7-104-03593-0

I.①年… II.①冯… III.①年画—研究—中国
IV.①J218.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第214031号

年画研究

责任编辑:赵建新
装帧设计:|合|和|·蒋艳
责任印制:冯志强

出版发行:中国戏剧出版社

出版人:樊国宾

社址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址:www.theatrebook.cn

电 话:010-58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241(发行部)

传 真:010-58930242(发行部)

读者服务:010-58930221

邮购地址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
100097

印 刷:北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:8.5

字 数:150千

版 次:2011年11月 北京第1版第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-104-03593-0

定 价:49.00元

版权所有,违者必究;如有质量问题,请与出版社联系调换。

主 办

天津大学冯骥才文学艺术研究院
中国木版年画研究基地

编辑委员会

主 编：冯骥才

副主编：向云驹

委 员：崔 锦 左汉中

李福清（俄） 三山陵（日）

韩祖音 赵 屹

马知遥 郭 平

编辑部主任：马知遥

责任编辑：郭 平 刘晓琰

目 录

003 前言 005 中国木版年画抢救 十年回顾 十年总结 006 为未来记录历史——中国木版年画 普查总结 013 十年辛苦不寻常——略记冯骥才和 《中国木版年画集成》工程 018 年画传承人口述史田野调查回顾 四海声音 022 久违逢年画,他乡遇故知——读《中 国木版年画集成·俄罗斯藏品卷》 有感 028 读《中国木版年画集成·日本藏品卷》 有感 035 构建日本学者研究中国民间版画网 络的第一步 042 试论“初期姑苏版”的特色与插图 本的关联 049 论李福清的中国戏出年画研究 064 年画工作进行时 064 一个古画乡的“临终抢救” 087 年画“临终抢救”的必要性 091 画乡覆灭,“义成永”画店还在	094 案头研究 文化研究 096 图像刻绘的民俗——以小校场年画 《打连厢》和《荡湖船》为例 101 绵竹“年画村”反思 105 被人们淡忘了的年画 地域研究 108 湖南民间木刻纸马 116 内丘神码“神为我用”思想的艺术 表达——以民间祭祀“行雨龙王” 为例 121 桃花坞年画中的女性形象 128 年画新发现 128 新发现的东丰台岳龙庄年画 131 编后记
--	---

前言

中国木版年画研究基地

这里，顾名思义，中国绘画中最灿烂、最具民俗性并深为大众所挚爱的画种——年画，是本丛书的主角；然而这不是一本欣赏类读物，而是中国木版年画研究和交流的学术平台。

中国木版年画历史文化之深厚，地域审美之多样，信息承载之密集，早为众所周知，自不待言。近十年间，中国民间文艺家协会发起了历史上空前的超大规模的“中国木版年画抢救与普查”，以及我院的“中国木版年画研究基地”辅以各地传承人的口述调查，皆于今年初夏完成。我们已拥有这一重要的中国民间文化遗产全部完整的第一手的学术资料。本丛书正是要在这一雄厚和扎实的基础上，建立起中国木版年画研究文本性的学术殿堂。

为此本丛书的内容，既有年画的理论建设、个案研究、文化分析、艺术探索、数据整理，以及相关各种信息发布，亦是国际与国内年画专家最新研究成果与相互交流的场所。本丛书将坚守在我国当代木版年画的学术前沿，为这一重要的文化遗产的整理、研究、保护与弘扬，做些切实的事，使其得以活态和本色地存在，并光大于未来。

2011.10



中国木版年画集成

俄罗斯版画卷
日本版画卷
拾零卷

桃花坞卷

The background is a dense, monochromatic red collage of various Chinese woodblock print book covers. The covers feature intricate illustrations of figures, landscapes, and text in traditional Chinese characters. The text on the covers is repeated and slightly offset, creating a layered, textured effect. The overall aesthetic is traditional and historical.

中国木版年画抢救 十年回顾

为未来记录历史 ——中国木版年画普查总结

冯骥才

二十世纪末，中国社会进入空前猛烈、急转弯式的转型。这种转型甚至是翻天覆地的。它给我们民族的文化乃至文明最大的冲击是传承的断裂，于是先觉的中国知识界发动了一场应时、及时和影响深远的文化行动——中国民间文化遗产抢救工程。

在千头万绪的民间文化遗产的抢救和保护中，一项工作犹如一条红线贯穿其间。它涉及全国、规模庞大、难度颇高，这便是对木版年画全国性地毯式的普查和科学的记录与整理。我们紧握住这条工作线索，由始至终，历时八年，现在可以说，这套巨大并十分重要的中国民间文化与艺术的档案，已经完整和可靠地建立起来了。

面对着它，总结以往，不论对于认识自我还是坚持信念，更清醒和科学地走好下边的路，都必不可少。



① 2003年2月18日，在人民大会堂举行抢救工程启动仪式

② 2002年10月，在河南朱仙镇举办“中国木版年画国际研讨会”

一 思想决定选择

早在2002年，中国民间文化遗产抢救工程启动之前，我们就组织起精悍的多学科的专家小组，在晋中一带对村落民俗、民间文学与艺术进行采样调查，为即将要展开的全国性的田野抢救，制定一系列统一的学术要求与标准，并编印了《普查手册》，为将要打响的遍及全国的文化战役准备好工具和武器。

接下来是选择突破口。这突破口具有试验的意义，试验成功了就会成为一种示范。因此，这突破口（即项目）必须具备四个条件：一.全国性，同时具有各个地域风格；二.文化内涵深厚，适合多学科调查；三.传承形式多样，既有个人和家族的传承，也有村落和地区的传承；四.处于濒危，即是紧迫的抢救对象。经过论证，我们选择了年画。

在农耕社会，生活生产的节律与大自然春夏秋冬的一轮同步。春节作为除旧迎新的节日，最强烈和鲜明体现人们的精神愿望、生活理想、审美要求和终极的价值观。年画作为春节的重头戏，其人文蕴涵之深厚，民俗意义之鲜明，信息承载之密集，民族心理表现之深切，其他民间艺术难以企及。同时，它遍布全国各地，地域风格多彩多姿，手法纷繁，技艺精湛，又是绘画、雕版、民间文学与戏剧等多种文化和艺术的交汇相融，也是别的民间文化莫能相比的。然而，这一农耕文明时代留下的巨型文化财富，在社会开放和转型中，如遇海啸，被冲击得七零八落；许多



艺人在二十世纪“文革”间即已偃旗息鼓、放弃画业，大批画版流散到古玩市场，一些昔时声名显赫的年画产地几乎听不到呼吸的声音。它无疑是我们全国性民间文化亟待抢救的首选的项目之一。

我们选定年画是在2002年年底。抢救工程计划在2003年春天展开。然而，年画只有在春节来临时才进入一年一度节气性的活跃期。我们必须抓住它春节前规律性的最好的时机启动。于是，我们选择这年十月在河南与当地政府共同举办全国年画联展与研讨会，邀请全国年画专家与各产地相关负责人出席。在会议上传布了我们即将展开全国民间文化大普查的信息，并发动各年画产地为一次全面的、划时代的、摸清家底的田野普查做好准备。

在那次会议上，我们明确地表示“我们要把年画作为抢救工作的龙头与开端”，“我们要将中国年画的遗存一网打尽！”

这不是一个口号，而是一个明确的目标。因为我们已做好学术性的普查方案。



二 科学的设计

由于我们这次普查处于由农耕社会向工业社会的转型期，对于中华文明史前一个阶段的文化创造，它具有有一种总结的性质。因此，普查必须注重遗产的完整性和全面性，不能疏漏。特别是民间文化是一种非物质性与活态的遗产，它因人而存在，因特异的人文而存在，因独特的方式与技艺而存在；它不只是一种客观的学术对象，而是一种传统的精神生活，是一种文化生命。

由此反思以往，年画一直仅仅被视作一种单纯的乡土的美术，因而历来多以物质性的年画本身作为调查和研究的主体；如果此次普查仍是片面的美术调查，大部分文化遗产——特别是非物质的成分势必失去。故而此次普查，我们把一个个产地的地域特质、人文环境、民俗方式、

制作工艺、技艺特征和传承记忆，全作为必不可少的调查内容。这种调查是过去很少做过的。为此，我们事先编写了“中国木版年画普查提纲”。将普查内容列为十个方面。包括产地历史、村落人文、代表画作、遗存分类、张贴习俗、工艺流程、工具材料、传承谱系、营销范围和相关传说与故事。这必然超越美术学范畴，而是人类学、民俗学、历史学、美术学等多学科多角度的综合调查。

在调查手段上，除去传统的文字和摄影，还加入录音和录像，以适应活态和立体的记录。同时，口述史和视觉人类学等学科的调查手段也在此次年画大普查中发挥积极作用。

由于我国年画制作是产地化的，这些产地大小小小分布在我国大多数省份。只有青海、新疆、宁夏和东北地区没有形

⊖ 2003年12月，
全国木版年画中期推进会
⊖ 十年普查，硕果如花，民间文化工作者济济一堂，回顾辉煌历程



成规模化和富于特色的产地，其余各省则皆有自己的产地。

此次普查将产地分为大小两种。产地之大小，不仅根据历史规模和影响力，还要看现有的活态遗存状况。一些产地历史上颇负盛名，但如果消亡太久和过于萎缩，便要归入小产地之列。

所有产地的普查都是翻箱倒柜式的田野调查，严格按照既定的要求与标准，逐村逐户地搜寻。调查前由各省民协按照《普查手册》和《年画普查提纲》组织人员，进行培训。普查人员由地方专家学者与相关的文化工作者相结合。调查结果要按照程序和标准进行分类、甄选、整理和撰写，并配合影像资料，制成该产地的文化档案。

在总的工作步骤中，第一步是把率先完成普查的《杨家埠卷》精心整理，经专家委员会审核后，先行出版，分发给全国各产地作为普查和编写的范本，以求各产地统一规范与编写质量的一致，这样就避免了后续各卷的参差不一。

最终列入大产地的文化档案包括《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》、《漳州卷》、《上海小校场卷》、《内丘神码卷》、《云南甲马卷》等。另有《滑县卷》是此次普查的重大发现，过去对于滑县的年画一直未加注意，甚至知之甚微，然而滑县一带历史上是中原地区信仰类年画的重要源头，其画风庄重浓郁，样式独具，特色鲜明，因另立一卷。大产地的档案凡十九卷，包括二十个产地。山东的平度和东昌府二产地因遗存体量不大，合为一卷。

此外，小产地的文化档案皆归入《拾零卷》中。包括：东丰台、郟城、晋南、彭城、泉州、南通、扬州、安徽、樟树、获嘉、汤阴、内黄、卢氏、老河口、夹江、邳州、澳门、台南米街、江苏纸马和苏奇灯笼画。凡一卷，共二十个产地。所谓小

产地，其历史规模不一定小，多数由于现今活态衰微或遗存寥寥，难以单独立卷，只能委身于《拾零卷》中；还有一些产地曾经很知名，却因活态不存或片画难寻而不得已割舍之。

这里需要说明的是，从年画史看，木版年画进入二十世纪以来，由于外来的石印与胶印技术的引进，石印的月份牌年画开始出现。石印年画形象逼真，有新奇感，而且印刷快捷，价钱便宜，很快占领了木版年画的市场。可以说，石印年画是木版年画的终结者。这在上海表现得十分突出。为此，我们在《上海小校场卷》加入了石印月份牌年画的内容，以体现年画

纵向的历史。

此外，为尽可能将中国民间年画遗产完整呈现，不存遗憾，另设两卷《俄罗斯藏品卷》和《日本藏品卷》。在海外收藏中国年画的国家中，尤以俄罗斯与日本两国为最。俄罗斯学者对中国年画的研究早于我国学术界，由于他们的远见卓识，大量丰富的历史作品（主要是清末民初的年画），收藏于俄罗斯各大博物馆。日本一些博物馆所藏清代早中期的姑苏版桃花坞年画，如今在我国已极为罕见，日本学者对中国年画的研究也颇有建树。为此，邀请俄罗斯科学院院士李福清先生和日本学者三山陵女士对其两国博物馆及私人藏



2011年4月16日，在人民大会堂召开“中国木版年画抢救与保护工作总结表彰会”

家的中国年画的收藏，广做调查，并主编这两卷藏品档案。图书中还附录了两国学者关于年画研究的专论。这两卷的年画珍品基本上是首次披露于世，具有很高的资料价值与研究价值，并使我们此次普查成果达到了完美的境地。

由于上述的设计和实行，我们实现了预定的目标——即完成了农耕时代中国年画终结式的总结。由三百万字，一万幅图片，大量珍贵的年画发现和全面的文化发掘，构成了这二十二卷巨型的集成性的图文集，终于将我国年画这一磅礴的历史遗产，井然有序地整理成为国家与民族重要的文化档案。从现实意义上论，它成了

这些年画产地进入国家与地方遗产名录保护（即政府保护）的可靠与有力的依据；从长远的意义上说，当这种口头与手工性的遗产，在转化为文本与音像档案之后，它便得以牢固、切确和永久保存。

可以说，记录就是一种保护，甚至是首要的保护。因为记录是为了未来而记录历史。

三 立足于田野

贯穿着长长八年的抢救工作，关键是立足于田野。因为，民间文化在田野，不在书斋。它不是美丽和无机的学术对象，而是跳动着脉搏和危在旦夕的文化生命。

始自八年前朱仙镇上的发动，一连串的工作是频繁而不停歇的组织、研论、论证，然后是逐门挨户的调查、寻访遗存、记录信息、艺人口述，跟着是资料梳理、分类整理、图片甄选与字斟句酌的档案编制，并且不断地回到田野去印证与补充。在中国民协抢救办统一协调中，还要一次次组织各产地之间必要的工作交流，调配专家支持各产地的学术整理与编写，然而这一切都立足在田野。一切依据田野，来自田野，忠实田野。田野也使学术充满活力。

由于田野工作不断深入，我们还逐步认识到传承文化遗产最关键的传承载体是传承人，文化遗产的活力及精华主要在传承人身上。于是从2007年又启动了“中国木版年画传承人口述史”工作，这项工作由天津大学冯骥才文学艺术研



究院中国木版年画研究基地承担。这样，我们再次返回到各个产地，对其重要的传承人进行新一轮口述史访谈。现在，包括十九个产地传承人的口述史也已经出版。当传承艺人的口述史完成，中国大地上的年画遗存基本上被我们打捞干净，完整地抢救下来。正是由于我们始终伫立于田野之中，才能使中国木版年画普查成果达到如此厚重与充分。

中国木版年画普查作为整个工程率先启动的龙头项目，它对整个工程的意义都具有示范性。

由于在文化史上，我们从来没有对民族民间文化做过这种划时代的普查与总结，因此无任何经验可资凭借。我们只有对母体文化深挚情怀及其身陷危境中进行抢救的激情，却没有现成的拿来一用的方法。

八年中，木版年画普查的收获，对于整个“中国民间文化遗产抢救工程”都具有示范的意义。特别是如上所述这种思想与文化的自觉、科学的设计和立足于田野。

科学的设计是指根据普查对象的文化本质、规律与构成，所制定的一整套切实有效的普查方法。正是由于这次年画普查的内容、程序和标准设计具有科学性和创造性，才获得如此收获；可以说，我们没有因仓促的行动和学术上的误判留下较大的遗憾。在2009年举行的“田野的经验——中日韩非物质文化遗产保护方法论论坛”上，我们系统介绍了这次文化普查的内容设计与方法设计，得到了在非物质文化遗产保护上处于领先地位的日韩两国学



者的赞许与认同。

木版年画普查的科学设计不仅使普查质量得到保证，并广泛应用到其他项目的普查（如剪纸、唐卡、泥彩塑等），还在各级政府申遗调查中被普遍加以采用。它的科学性、实效性和示范性对转型期文化遗产抢救和保护起到至关重要的作用。这也是中国木版年画普查的学术成果的一个重要的副产品。

而立足田野，即与我们的文化共命运。我们不是文化的旁观者，也不是站在文化之上的知识的恩赐者，而是在文化之中为文化工作。田野是文化本身。木版年画普查的一切成果都来自田野和为了田野。

现在可以说，中国木版年画的普查工作划上句号。然而在文化的传承中，任何阶段性的句号都是一个起点。只要我们坚持立足于田野与科学的高度，并不放弃我们的责任，我们就会接着把每一件承担下来的使命完成。

2010.3

冯骥才

教授、中国民间文艺家协会主席
天津大学冯骥才文学艺术研究院院长





十年辛苦不寻常

——略记冯骥才和

《中国木版年画集成》工程

向云驹

◎ 看望山东潍坊杨家埠木版年画老艺人杨洛书

2011年，历时近九年的《中国木版年画集成》普查、编纂、出版工作终于大功告成，出齐了22卷。它囊括了我国现存的依然有活态样式的著名年画产地和品类，也部分地整理了曾经在历史上辉煌一时、现今已无活态传承的年画历史资料，同时以域外卷形式，把中国木版年画在俄罗斯、日本等国的流传、收藏纳入集成，形成了我国首次对年画的全面大普查。这是首次以浩大卷帙集中呈现的年画文化成果。这是我国文化遗产保护的又一重大创举和伟大成果。