

寻找逝去的年画

平阳年画之旅

民间 民智 民俗 传统 传承 传世
那些即将逝去的年画
在民间草根力量的坚守中悄然还原……

沈泓◎著

广西人民出版社

寻找逝去的年画

平阳年画之旅

沈泓◎著

广西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平阳年画之旅 / 沈泓著. — 南宁: 广西人民出版社, 2010
(寻找逝去的年画)

ISBN 978-7-219-06844-1

I. ①平… II. ①沈… III. ①年画—简介—平阳县
IV. ①J218.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第 232944 号

监 制 彭庆国
项目策划 白竹林
责任编辑 白竹林
责任校对 周月华 林晓明 周娜娜

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路6号
邮 编 530028
网 址 <http://www.gxp-ph.cn>
印 刷 广西民族印刷厂
开 本 730mm×1050mm 1/16
印 张 10.5
字 数 120千字
版 次 2010年3月 第1版
印 次 2010年3月 第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-219-06844-1/J·318
定 价 38.00元

版权所有 翻印必究

序

民间年画是中国古代一种寓意吉祥的形象“年话”。现今我们过年说的新年贺词、祝福的“年话”，如“新年快乐”“恭喜发财”“四季平安”“大吉大利”“年年有余”“出门见喜大发财”等，几乎都可以在年画中找到。

年话年复一年地繁衍在新年的见面问候中，在邮递的信函中，在电话短信中，在电子邮件中，然而，另一种古朴生动的形象年话——年画却渐渐消逝。

这些年，作为一个收藏爱好者，我的收藏兴趣重点转向民间

年画。为此，我走访了不少省市地区，寻访中国古代的各大年画产地，行程不亚于二万五千里长征，第一个走出了一条中国年画之旅的行程。对于自由行的爱好者来说，这是一条全新的人文之旅。

年画之旅的结果，是一套16开全彩印的《寻找逝去的年画》丛书，以报告文学的形式真实地记录了我寻找各地年画的行程：在穷乡僻壤的田野和深山的跋涉，对各地民间年画艺人的叩访，以及对各地年画濒危告急和生存状况的调查。

在寻找年画的过程中，最令我感到沮丧的是，很多在明清时期和民国时期年画生产鼎盛一时的产地，现在已经找不到一个年画艺人了！

◎八仙庆寿。

《八仙庆寿》年画表现了张果老、吕洞宾、韩湘子、何仙姑、铁拐李、汉钟离、曹国舅、蓝采和八仙腾云驾雾，相聚一起祝寿的画面。

◎ 灶神。

灶神也叫全家之主、灶君位、耳目之神、灶王爷、灶王、灶君、灶王府、灶君府、司命主等，道名为东厨司命定福灶君，俗称灶君，民间习惯上称之为“灶王爷”。

“灶王爷”是木版年画中表现最多的题材，也是印制量最大的年画，每年腊月，家家户户贴灶王爷。

《灶王爷》年画有两种用途，一是贴在灶台上，上面还有二十四节气；二是腊月二十三家家户户皆祭灶后将年画和灶王纸马图像焚化，谓之“上天”。

一个故事：

清乾隆年间，河北胜芳镇有个叫薛富贵的财主，他从卫里（天津市里）回来，船过杨柳青，他登岸游画乡，买了一幅神笔妙手白俊英的《莲年有鱼》。薛富贵把这张年画往家里一贴，就见那画上的胖小子跳了下来，说：“想吃鱼，您老拿个木盆来。”薛富贵心里一亮，赶忙找来一个大木盆。第二天早上，木盆里果真有一条活蹦乱跳的大鲤鱼。之后天天这样。薛富贵天天卖鱼，赚的钱越多人变得越贪婪，掐着指头盘算整个胜芳镇都要姓薛了。

他的如意算盘打得啪啪响，可抬头一看，那张画变成了一张纸。他啊的一声，被活活急死了。那画上的大胖小子怕被钱玷污了自己的灵性，张起荷叶帆，划着莲花船，抱起大鲤鱼，沿着大清河，又回到了杨柳青。

“莲年有鱼”的谐音为“年年有余”，年话寓意为生活富裕美好。

现存的年画产地仅十多处，其中部分地区仅一两个老艺人在印制年画，如滩头、凤翔、佛山、漳州、梁平、聊城等地，老艺人一走，年画就会断流。即使是现在宣传较好的绵竹年画、武强年画、朱仙镇年画、平度年画，也只有两三家在做年画，面临人亡艺绝的困境。

各地为数不多的年画艺人都已年老体弱，后继乏人，他们痛心地说：“如果不引起社会重视，再过若干年，年画就会在我们这一代的年画艺人或下一代人手中绝迹。”

年画表达了民间美好的愿望。在武强年画产地，一个老艺人对我讲述了“关帝赐画”的故事：明朝永乐年间，武强城南宋家村有个叫宋良的穷书生，一贫如洗，却心地善良，常常助人为乐，获得关帝赐画，治好了老母亲的病。从此，就有了“武强年画一年鼓一张，不知花开落谁家”的传说。如今，武强年画和其他年画一样上了邮票，《鹤鹿同春》《五福临门》《步步高升》《吉庆有余》《五路进财》等都是吉利的“年话”。

在杨柳青也有“年画年年鼓，一年鼓一张”的说法，还有“金驹送宝”“黑驴拉磨”“美人就亲”“春牛耕作”等年画传说。如最常见的年画《莲年有鱼》就有

民间年画来自民间沃土，充满清新刚健的气息，散发着泥土的芬芳，具有“从教化、助人伦”“指鉴贤愚，发明治乱”的教育功能。关公、岳飞等历史上的英雄人物成为门神，年画被赋予了惩恶扬善、尊崇忠良、赞美勇武的主题，为底层民众带来美的享受的同时，也起到了激励的作用。可以说，在没有电视和报刊的古代，民间年画是传播最广的寓教于乐的媒体，是辅助儿童成长的教材，也是影响最大的民间文化的百科全书。

如今，在现代商业化大潮的冲击下，民间木版年画成为濒危艺术，抢救民间年画的工程已在各主要年画产地启动。关照和传承民间优秀艺术，就是弘扬传统文化。每当春节将至，在我和亲朋好友互相拜年说年话的时候，送上一幅民间木版年画，体味传统文化意蕴，最丰富最深情的新年祝福尽在年画中。

自命清高的人是不会喜欢民间年画的，他们会说它匠气和俗气。然而，当我们从各种令人眼花缭乱的 artistic 创新中走出来，回首再看民间年画时，它依然俗气，却悦目而安静地存在。

它真的俗气简单吗？在民间年画中，耐人寻味的寓意表象随处可见，每一幅画都蕴涵着深厚的传统底蕴和文化意味。有意味的形式、象征、隐喻、谐音寓意这些在西方现代绘画中的核心元素，我们朝圣般虔诚膜拜的元素，我们苦苦跋涉了一圈也只抓到皮毛的东西，我们探寻无路沮丧不已，重新回到中国民间年画，我们发现这些西方现代派元素原来早已存在于距我们最近的年画中，遗憾的是我们却视而不见！

年画中的每一个人物都有来源和故事，每一个物件都有寓意和说法，哪怕是衣服上最细微的花纹都有讲究，这难道不是一个最巨大的隐喻和象征吗？西方人对此感到神奇而神秘，神往不已，我们又有什么理由抛弃自己博大的神奇而求索别人表象的神秘呢？

◎牛马神。

牛王是管理和保护牛的神仙，马王是管理和保护马的神仙。因古代牛马对农业生产很重要，为了保佑自家牛马不得病，健康长寿，农民都要敬牛王马王。

◎桂莲开放。拂尘纸。

正如在中国年画最低级形式最原始形态的纸马收藏中，不断有人惊呼“我发现了毕加索”“我发现了凡·高”一样，在民间年画这一最成熟的中国民间美术形式中，我们可以发现大师的完美、灵感的源泉。

因为它原本就源自泥土，而任何大师都离不开泥土。

现代人回归自然，就是回归泥土。最简单的，才是最丰富的；最俗气的，或许是最典雅的。同一个圆上，终点就是起点。

那么，让我们顺着圆的轨迹，循着中国古典哲学智慧精髓，终结我们每日的疲于奔命，回归起点，背起行囊，去寻找各地即将逝去的民间年画吧！

◎吉祥动物。

该年画中的大象、狮子和麒麟都是吉祥动物。

一白象驮一盆万年青，或披万字纹样，称之为“万象更新”。表示人民祝愿国泰民安、欣欣向荣、百业兴旺、国富民强之新景象。还有“万象升平”“太平景象”“景象升平”“太平有象”“喜象升平”等等，形容河清海晏、物阜民丰。

“太平有象”表现在瑞图上，通常是画一白象驮着一只古瓶，也有画一只象形宝瓶的。因此该图又叫《象驮宝瓶》。宝瓶，传说为观世音的净水瓶，亦叫观音瓶，内盛圣水，滴洒能得祥瑞。

新时代的“太平有象”又变换出多种图案，如在芭蕉叶前的大象上坐着三个女孩，手持鲜花、菠萝和寿桃等，亦有太平吉祥之寓意。

狮子古称兽中王，它既可避凶驱邪，又是权势和富贵的象征，因此狮子图案成为吉祥图画中最为常见的图案。

在古代宫廷、苑囿和富贵人家的大门前，往往可见左右各呈一狮，有铜狮也有石狮，雄狮居左，脚踏绣球，雌狮居右，足抚小狮。前者象征权力统一寰宇，后者象征子嗣昌盛。

麒麟是我国古代传说中的神奇动物。它通体鳞甲，鹿身、牛尾、狼蹄、龙头、独角。它武而不为害，不践生灵，不折生草，是人们心目中的祥瑞之物，被视为美德的象征。

麒麟古称之为仁兽，多作吉祥的象征。“麟凤龟龙，谓之四灵”。《礼记·礼运》：“山出器车，河出马图，凤皇麒麟，皆在郊薮。”

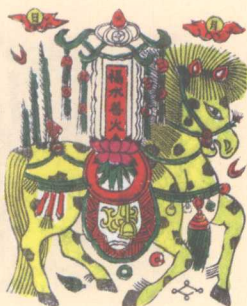
汉代的麒麟图案与马和鹿的样子相似，汉后逐渐完善了麒麟的形象。年画及民间美术中的麒麟图案，多为《麒麟送子》《麟吐玉书》等，皆有杰出人物降生的寓意。

目 录

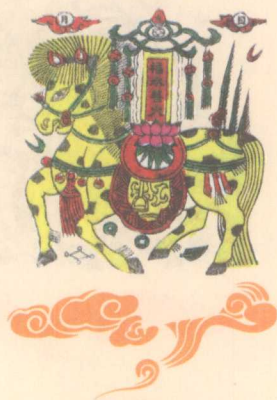
第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
凌晨转车到临汾	民艺传奇郑月巴	平阳剪纸四朵花	绚丽民艺孕年画	邂逅名胜车上游	年画人生赵大勇	年画院长宁积贤
1	8	28	40	52	67	81

平 阳 年 画 之 旅

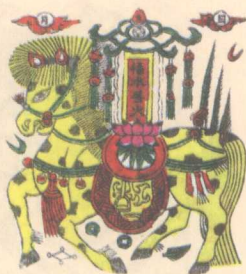

平阳年画之旅

目 录

后记	第十二章	第十一章	第十章	第九章	第八章
	粗犷刚健透秀雅	门神戏剧入画来	形式多样有讲究	暮色行走庄头村	平阳年画溯源流
155	139	124	113	105	90

第一章

凌晨转车到临汾

从宝鸡渭工路郃立平家里出来，我打了个的士，直奔宝鸡火车站。

这时已是1月18日晚上8点。没有直达山西临汾的火车，我翻开随身带的地图查询，沿着铁路线，三门峡离临汾最近。于是我买了一张最早一班到三门峡的票——T152次16车100号新空调硬座特快，22时开。

这是一个做梦的旅行，而临汾年画中的《麒麟送子》《天仙送子》《白衣菩萨》等美丽曼妙的梦中的画面，离我越来越近。

◎火神位。

火神即祝融，也是灶神，如《五经异义》称“火正祝融为灶神”。

平 阳 年 画 之 旅

寻
找
逝
去
的
年
画

◎麒麟送子。平阳木版年画博物馆赵大勇出品。

“麒麟送子”是中国民间最普遍的求子题材。麒麟是我国传统神话中的一种祥瑞动物，根据东晋方士王嘉编造的孔子降生时“麟吐玉书”的故事在民间广为流传。

麟吐玉书的传说源远流长。东晋方士王嘉所著的《拾遗记》中记载：“夫子生之夕，有麟吐玉书于闾里人家。”

不少史籍中都有麒麟“有明王则见”的记载，如“黄帝时，麒麟游于郊藪”“唐虞之世，麟凤游于田”“禹时麒麟步于庭”“成王时麒麟游苑”等等。

其实，世界上本来是没有麒麟这种动物的，古人想象中的麒麟是鹿、马、牛、羊等动物的模糊集合体。

人们对这一题材的崇拜，表明了人们已把传宗接代上升到高层次的文化意义加以崇拜。此外还有《莲生贵子》《天仙送子》《送子观音》等年画都同属这类主题。

平阳年画《麒麟送子》线条细腻柔美，风格清丽脱俗，女子貌美如花，是平阳年画代表作之一。

三门峡对我是一个儿时的梦，这个美丽的名字是我小时候收藏烟标时记得的。烟标上有美丽的三门峡彩色图案，我认定那里是一个美丽的地方。

到三门峡是一个尴尬的时间：凌晨3点多。走出火车站，寒风刺骨，我跟着零散的游客走下台阶，下面是一个广场，广场旁边的大路边，停着几辆长途大巴，在拉客人上车。

我走到车头前一看，正是到临汾的车。车上很暖和，我只想睡一觉。不知过了多久，车在黑暗中开动了。售票员问我到哪里下，我说到曲沃。

在宝鸡，郃立平就已经告诉我了，说在西安举办的全国年画大展中，平阳年画是曲沃一位代表参加的。这位代表是他的朋友，叫郑亚辉。郑亚辉的父亲郑月巴是著名的民间艺人，郑亚辉是郑月巴的传承人。

从地图上看，从三门峡往临汾，途经曲沃、襄汾，然后到达临汾。而临汾正是我的主要目的地，所以我首先选择了到曲沃，这是最近的行程。

在摇摇晃晃中，大巴穿过黑夜中的灯火，开往我梦中的临汾，开往我梦中的艺术之都。

临汾地处黄土高原，山西省西南部，黄河中游，汾河下游。东有太岳，西有吕梁，两山之间为临汾盆地。最高峰为太岳山系的霍山，海拔二千多米。境内的吕梁山系以隰县的紫荆山为最高。河流有百余条，主要为黄河、汾河、沁河、昕水河等。黄河及其支流汾河、沁河为常流河，其他多为季节河。

临汾南北最大纵距170多公里，东西最大横距约200公里，自古“南通秦蜀，北达幽并，东临雷霍，西控河汾”。

临汾有“尧都平阳”之说。平阳，因城池建筑于平水之阳而得名。又因城如卧牛，亦称卧牛城。临汾市历史悠久，古代，曾在这里先后设置平阳郡、平阳县、平河

◎白衣菩萨。

菩萨即观音，传说观音可以送子，拜观音可以得子，因此民间出现很多《观音送子》年画，供刚结婚的年轻夫妻贴用。

白衣菩萨是送子菩萨，此年画构图仅见于平阳年画，具有典型的乡村年画的朴素风格。从古朴的构图来看，此类年画或许早于《麒麟送子》年画，后来《麒麟送子》渐渐取代了此类年画。从艺术上看，或者说，《麒麟送子》是供古代城镇居民、书香门第和农村大户贴用的，而《白衣菩萨》是供农村贫寒人家贴用的。

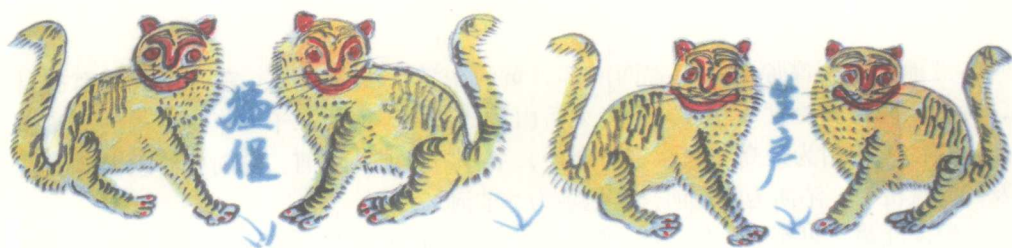

◎耳目之神1987年。

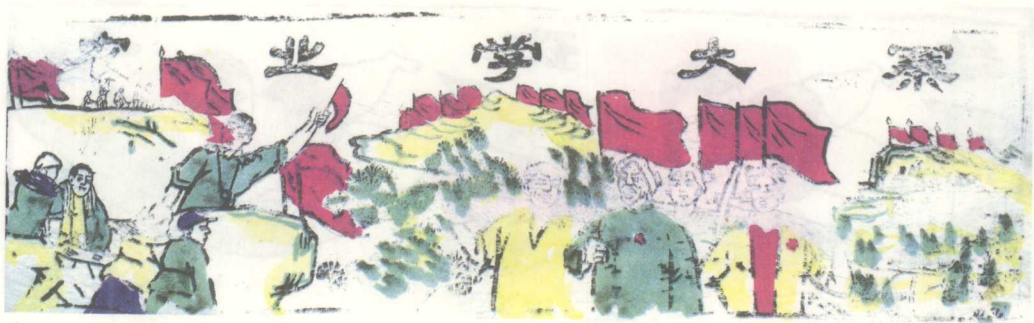
◎耳目之神1990年。

耳目之神即灶王爷，传说灶王爷被玉皇大帝授予监察官之职，被派驻到每家每户，审视这一家老小的功过得失，掌握一家人寿夭祸福人丁兴旺。灶神的主要职能是每逢年末的农历腊月二十三“上天言好事，下地送吉祥”。除了每年腊月二十三向玉皇大帝打报告，每个月还要“月报天上知”。因此被称为“耳目之神”，即玉皇大帝的耳目。

◎猛促生产。20世纪70年代年画粉本。

《老虎》是平阳传统拂尘纸年画，但在“文革”斥传统年画为封建迷信时期，平阳年画艺术家“古为今用”，加上“猛促生产”字样，得以流传。可谓“文革”美术史上的奇观。

◎农业学大寨。20世纪70年代作。

此年画是将传统木版年画用于“文革”红色宣传的典范，成为当今“红色美术”收藏家梦寐以求却难得一见的作品。

县。隋代开皇三年（583年）改名为临汾县。现在为临汾市。

临汾是中华民族最早发祥地之一。襄汾“丁村人”遗址和其他一些考古发现，证明远在十多万年以前的石器时代，人类就在汾河沿岸的土地上生息、繁衍。

商朝时，临汾为商版图上的冀州之地，洪洞、曲沃等地出土的青铜器，其造型和纹饰等都具有显著的殷商文化特征。西周时，周成王封其弟叔虞于唐，即传说中的“桐叶封弟”，唐就是今翼城。叔虞的儿子燮父，因国内有晋水，就把唐改称晋国。

春秋时期，临汾属诸侯国晋。晋文公重耳当政时，晋国的中心就在现今曲沃、侯马一带，当时的晋国因有名相赵衰、狐偃（两人俱是平阳人）等辅政，发展了农业和手工业生产，使晋国出现了“政平民阜、采用不匮”的局面，逐渐强大起来。晋文公北方称霸后，临汾对当时的山西乃至全国局势都有一定影响。

唐王朝对山西十分重视，诚如太宗李世民所说：“太原王业所基，国之根本。河东殷实，京邑所资。”当时的临汾市农业和手工业空前繁荣。

宋、元、明、清时临汾为平阳府。赵宋王朝偏安江南后，中国形成宋与金南北对

◎满门增福。

又称为“门头”“魁斗”“文曲星”“钟馗”等，属于门头年画。春节贴于门头，寓意镇灾避邪。

“魁斗”和“文曲星”都是表示文昌帝君，掌管人间科考功名利禄。头上帽子两边翘起的两翅，是文曲星象征。脸右下为笔纸状，表示求学读书才能满门增福。钟馗即打鬼的钟馗。

此幅年画很有意思，将恶鬼的狰狞面目和文质彬彬的文曲星集于一身。恶鬼的狰狞是为了以恶抗恶保平安，以文昌帝君的身份是为了带来富贵。平安富贵即满门增福。

◎接班人。20世纪60年代作。

平阳年画艺术家巧妙地将传统年画中的胖娃娃和仙桃“推陈出新”，冠以“接班人”之名，成为红色宣传画。

峙的局面，山西全部被女真族所统治。平阳的造纸和印刷业十分发达，平阳麻纸驰名全国，是金朝四大刻书中心之一，金元时把平阳所刻印的书籍叫“平水版”。

金朝还在平阳设置绫锦院（全国共五处），派官员管理公私营手工丝织业作坊以及征购布匹、绸绢等事，平阳卷子布、隰州绿矾、龙门椒、紫团参、甘草、苍术等颇负盛名。

明清时代，平阳的商业和工场手工业十分活跃。“山西平阳府富国、丰国二治（均在吉州）岁输铁各二十二万一千斤有奇。”“平阳、泽、潞豪富甲天下，非数十万不称富。”15世纪时，全国出现了33处大工商业都市，平阳就是其中之一。

临汾人才辈出，汉朝大将卫青、霍去病都是临汾人，为抗击匈奴人的侵扰留下了英名，是中国古代著名的将领。

临汾有好多中国乃至世界之最的名胜古迹。如著名的黄河壶口瀑布就在其境内，位于尧庙广场的华夏文明之门被称为天下第一门，洪洞广胜寺内的飞虹塔是我国现存最完整的琉璃塔，洪洞县的苏三监狱是我国现存最完整的一座明代县衙监狱，临汾市内的平阳鼓楼是我国现存最高的鼓楼，霍州市内的霍州署是我国唯一现存的较完整的古代州级衙署，还有清代之时号称天下第一村的临汾汾西县城东师家沟清代民居，我国现唯一保存的大型元代戏曲壁画洪洞县广胜寺南壁东一幅戏曲壁画，帝尧时期流传于临汾民间的《击壤歌》是我国最早的诗歌，世界上最早的观象台——

◎果树。20世纪70年代年画粉本。

年画粉本即设计图、样稿，先由画家或民间艺人设计出来后，再按此图刻版，印刷成为木版年画。木版年画可以有数张到数万张，但粉本只有一张，可称为年画原作，是木版年画收藏中的珍品。

襄汾县内陶寺古观象台遗址，我国最早的舞台——临汾市魏村的牛王庙戏台，等等。

临汾是中华民族“古代文化摇篮”之一，名胜古迹颇多，除了上述名胜古迹，较著名的还有洪洞县的广胜寺、隰县的小西天、蒲县的东岳庙、侯马市的晋国遗址“新田旧址”、曲沃的景明瀑布、乡宁县的千佛洞、永城县的赵家沟等。

一觉醒来，天已经蒙蒙亮了。我担心坐过站，问售票员：“曲沃到了吗？”售票员说：“到了会叫你的。”我说我要到曲村镇下坞村。售票员说只知道曲村镇，不知道下坞村。

凌晨到曲沃，等到去下坞村的车已是10点左右。我问司机：“下坞村有年画吗？”

他听说年画，两眼发出光彩。他对我说：“有，你要买年画？”

我说：“下坞村有个郑亚辉，是年画艺人，我是去找他的。”

车上的一个司机同伴笑了，他指着车上的一个老人对我说：“他就是郑亚辉的叔伯伯哥，你算是找对了。”

我打量着这个老人，尽管他对我憨厚地笑着，我还是不敢相信有这么巧的事情。我问他道：“你真是郑亚辉的哥哥？”

他对我肯定地点了点头。我问他：“你今年多大年龄了？”

他说：“54岁了。”

我又问：“郑亚辉多大年龄呢？”

他说：“三十多岁吧。”

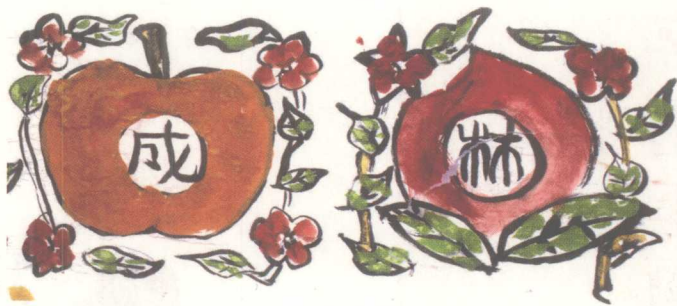
我又问他：“郑亚辉做年画做了多久？”

他对我说：“其实是亚辉的爸做年画，他现在年龄大了，交给儿子亚辉接管吧。”

“郑亚辉的父亲叫什么？”

“郑月巴，他做了二十多年的民间艺术，能写会画，还会艺术雕刻、剪纸，在这里是著名的民间艺术家。”他自豪地说。

奔赴下坞村的心情更加迫切。几经周折，我终于来到了下坞村。

◎成林。20世纪70年代年画粉本。

年画《果树》《成林》是平阳年画中最为盛行的拂尘纸年画。此画将传统年画中寓意吉祥之物翻出新意，引用20世纪70年代较为流行的赞美诗般的一句话“果树成林”，反映出时代的风貌。

第二章

民艺传奇郑月巴

下坞村的房屋都不高，仅仅一层，但门庭宽阔，或泥土或青砖砌垒的院墙气派十足。而眼前的这座院落的大门则更为高大巍峨，院墙高而长，仿佛小长城绵延整条小巷，使得这家院落就像一个大庄园，不，简直就像一座城堡。

而更令人心生敬畏的是，紧闭的大门两旁，院墙上，到处是古朴而神奇的大型剪纸图案，更给这座城堡笼罩了一种艺术气息，一种远古袭来的神秘氛围。

我心存景仰，连连拍摄了好几张照片。然后，开始敲门。

◎富贵大吉。郑月巴作。

鸡的谐音是“吉”，吉祥图像首先传达的寓意就是吉利。大鸡寓意大吉，牡丹、蝴蝶、柿子、雄鸡等组成的图案叫“富贵大吉”，寓意仕途康庄，富贵吉祥。