

第一章 民间年画之朝纲

民间年画是中国古代一种寓意吉祥的民间艺术形式。它从早期的自然崇拜和神祇信仰逐渐发展为驱邪纳祥、祈福禳灾和欢乐喜庆、装饰美化环境的节日风俗活动，集地域文化、宗教信仰于一身，表达了民众的思想情感、审美观念和向往美好生活的愿望。它历经近千年的洗练，几经沉浮，在繁荣中发展，在寂寥中求生，以它与生俱来的雅俗共赏的本性追逐着历史的轨迹，形成了自己的独特风格。它不仅对民间美术的其他门类曾产生深远的影响，而且与其他绘画相互融合，形成一个成熟的画种，具有极强的观赏性和极高的收藏价值。

第一节 年画的起源

年画是我国的一种古老民间艺术，和春联一样，起源于“门神”。

它的源头可以追溯到两千多年前汉代的历史文献，《山海经》曰：“东海度朔山有大桃树，蟠屈三千里，其卑枝东北曰鬼门，万鬼出入也。有二神，一曰神荼，一曰郁垒，主阅领众鬼之害人者。”神荼与郁垒是一对兄弟，兄弟俩都擅长捉鬼，如果有恶鬼出来骚扰百姓，神荼与郁垒就将其擒伏，并捆绑起来喂老虎。后来人们每到辞旧迎新之时，都会在长六寸、宽三寸的桃木板上分别画上“神荼”、“郁垒”二神的图像，或者直接写上二神的名字并贴于门上，以驱凶辟邪，这种习俗流传至今，就是民间年画最初的门神形式——桃符。

神荼 鬱垒

庚辰龍年正月，張新榮時義教師，仙門神像，寫於港上。

神荼与郁垒

除了神荼与郁垒，也有民间传说以唐太宗李世民的两员大将——秦琼和尉迟敬德为门神原型的。相传，泾河龙王为了和一个算卜先生打赌，结果犯了天条，罪该问斩，玉帝任命魏征为监斩官。泾河龙王为求活命，便到人间向唐太宗求情，太宗答应了，到了斩龙的那个时辰，便宣召魏征与之对弈。没想到魏征下着下着，打了一个盹儿，魂灵被天神召唤升天，将龙王斩了。老龙王怨恨唐太宗言而无信，阴魂不散，天天到皇宫里来闹，闹得唐太宗六神不安，夜不成寐。这时，大将秦叔宝、尉迟恭二人自告奋勇，全身披挂地站在宫门两侧，果然保得宫中平安无事。唐太宗李世民认为两位大将太辛苦了，心中过意不去，于是命画工将他俩人的威武形象绘在宫门上，称为“门神”。后来，民间争相效仿，几经演变，成了如今的年画中的门神形象。

秦叔宝、尉迟恭

除此以外，民间还广泛流传着关于门神的另一种说法。据说唐朝时一位出身贫寒的书生，名叫钟馗，是陕西终南山人，他自幼饱读诗书，才华出众，然而相貌却奇丑无比，“豹头虬髯，目如环，鼻如钩，耳如钟，”丝毫没有读书人那种风流倜傥的儒雅气质，因此备受歧视。但他凭借过人的才华，一路过关最终考到殿试。但当时在位的唐高祖李渊偏偏无法容忍钟馗的丑陋，大笔一挥，儿戏般地取消了他的录取资格。十年寒窗之苦，瞬间化为乌有，性格刚烈的钟馗“触阶”撞死在殿阶上，唐高祖听说后心有愧疚，特别赐给红官袍将钟馗予以安葬。

后来有一次，高祖之后代唐玄宗从骊山刚回宫就病倒了，一个多月也不见好。一天晚上，玄宗在高烧不退中昏昏入睡，忽见有个小鬼走进殿内，穿着色衫，长个牛鼻子，光着一只脚丫，穿一只鞋，还有一只鞋悬在腰际，插一把竹骨纸扇在后领中，伸手便盗走了杨贵妃的绣香囊和玄宗的玉笛。玄宗气恼，叱问：“你是谁？”小鬼油腔滑调地说：“我是虚耗。虚者，望空虚中偷别人的东西，如同儿戏；耗者，专耗人家的吉庆喜事，让他们变喜为忧。”

玄宗大怒，正要召武士来驱鬼，只见又有一个大鬼奔进殿来，长得蓬发虬髯，面目可怖，头系角带，身穿蓝袍，袒露一臂，皮革裹足，一伸手便抓住小鬼，剜出眼珠后一口吞了下去。

玄宗惊恐地问道：“你又是谁？”这大鬼向玄宗施礼道：“臣是终南山的钟馗。高祖武德年间，因赴长安应武举不第，羞归故里，触殿前阶石而死。幸蒙高祖赐红袍葬臣，臣感德不尽，遂誓替大唐除尽天下虚耗妖魅！”他的声音响亮，如洪钟贯耳，说完化作一道红光飞驰而去。唐玄宗心中悲喜纠缠，猛被惊醒，出了一体冷汗，身体也痊愈了。

于是，唐玄宗把名画家吴道子召到宫内，将这个梦告诉他，要他如梦中所见画一幅钟馗图，并昭告天下。久而久之，钟馗捉鬼的故事在民间流传开来，岁末年终，老百姓家家都在门上贴钟馗画像，以祈求驱鬼辟邪，这是年画起源的又一种说法。

门神钟馗

第二节 漫长渐进的发展历程

隋唐时期，尤其是唐代，经济发展，文化昌盛，年画得到了长足的发展。一方面，门画题材得以拓宽，增加了仕女等世俗形象和药叉等佛教形象，这些佛经版画，成为日后木版年画的基础；另一方面，伴随着雕版印刷的兴起，脱胎于巫文化的民间诸神、道教与佛教诸神的图像不再依附于门画形式，而找到了新的载体，成为“纸马”（也称“甲马”，是古人常把财神、灶王、福禄寿三星等神仙用木刻并手绘，再帖于房中，或者烧于院内，用以祈望天神护佑的一种类似与年画的艺术形式）艺术之滥觞。

代表作有梁朝刘琰的《少年行乐图》，被称之为“年画之先声”；以及唐代韩滉的《丰稔图》、周昉的《游春仕女图》、《扑蝶图》、李嵩的《观灯图》、易庆之的《元宵图》、徐熙的《牡丹图》、苏汉臣的《婴儿对浴图》等。尤其是《婴儿对浴图》，画上画的婴儿赤身系红兜肚，戏舞花侧，着色鲜明，栩栩如生。唐代的年画在构图和用色敷彩上，均达到了相当水平，迈上了新的台阶。

北宋是年画艺术的形成期。繁荣的商业经济、兴起的市民文化以及开始广泛应用的雕版印刷，既为年画提供了广阔的市场，又为年画的传播奠定了物质基础，年画内容日益丰富，功能更加齐备，并且出现了着色和套色的年画。这种当时被称为“纸画”的年画艺术形式渐渐从传统的绘画体系中分离出来，成为一个新的画种。

《隋朝窈窕呈倾国之芳容》，俗称《四美图》——我国现存最早年画，就是南宋时期的版画。此外，南宋李嵩所画的《岁朝图》，具体描绘了贴门神、贺新春的情景，也是南宋年画中的精品。

元代，蒙古统治者忙于攻城略地，漠视中土文化，年画的发展进入低潮，进步缓慢。但从这个时期开始出现了年画交易市场，年画题材内容主要是寿星、八

仙、松鹤延年等。

明代，随着木版画艺术的发展和明太祖朱元璋提倡过年贴春联，年画恢复生机并逐渐走向繁荣。今天被保存下来的，有明万历年间最流行的彩色套印的木刻《福禄寿三星图》、《天官赐福图》等，刻工精致，至今仍为民间所师法；另外还有实用的历画，如春牛、灶马、芒神等；更有历史故事的《孟母教子》、《岳飞枪挑小梁王》、《牛郎织女》、《白蛇传》等。至于《三国演义》、《水浒》等古典文学名著，也是当时被采用作年画的题材。到了明末崇祯年间，天津杨柳青的年画极为驰名，图画的内容也愈见丰富。

杨柳青年画/鱼乐图

清代是民间封建年画的集大成时期，题材内容空前广泛，仿古问今，从人物到动物花鸟，应有尽有。有企盼喜庆的《五谷丰登》、《莲年有余》，有祝愿发财的《财神集会图》、《财宝图》，有风俗人情的《金陵盛景图》、《姑苏万年桥

图》，有戏曲小说的《白蛇传》、《西厢记》，此外，还有《老鼠嫁女》、《王婆骂鸡》等讽喻画，以及用歇后语构成的连环图画，给人以一种幽默感。我国民间流传最广的是一幅《老鼠娶亲》的年画，描绘了老鼠依照人间的风俗迎娶新娘的有趣场面，构图生动活泼，热闹非凡。

正式提出“年画”一词，也是在清代。道光二十九年（公元1849年），文人李光庭所著《乡言解颐》中说：“（春节）扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。然如《孝顺图》、《庄稼忙》，令小儿看之，为之解说，未尝非养正之一端（开头）也。”然而，这时的“年画”一词并未被普通大众接受，光绪年间，年画广泛被称作“画片”或“纸画”。

晚清时，帝国主义列强入侵中国，企图瓜分我国领土，这时期出现了一批爱国主义题材的年画。有反映群众反帝斗争的《火烧望海楼》（法国教堂），有歌颂义和团的《捉拿俄倭奸细》，有反击英国军队入侵的《恢复天津》，让人感受到年画中充满的爱国主义激情。尤其是武强年画，印制了一批反映维新变法运动时提倡新学的年画，如《万童习武》、《儿童体操图》等，景物一改过去家塾书房的环境，表现了奋发自强的主题，引领着一代潮流。另外，受西方影响的社会变革，如男女平等、风气开放等题材也在年画中有所体现。

与此同时，中国的木版年画，逐步形成了天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊、广东佛山这“中国四大木版年画”并立九州的格局。

辛亥革命前后，年画发展遭受冷遇，一是受战乱的影响，二是受到新文化运动的冲击，这种古老的文化形式并不被当时的进步青年所推崇。然而，这期间以上海的老月份牌为代表的石印年画以其独特的风格却走俏大江南北，形成了一股强劲的“老月份牌”风，一大批月份牌名家脱颖而出，如谢之光、周慕桥、金梅生、杭樾英、胡伯翔、徐泳青、郑曼陀、叶浅予等。

民国初年，上海郑曼陀将月历和年画二者结合起来，成为年画的一种新形式。这种合二为一的年画，后来发展成挂历，至今风靡全国，也就是人们经常提到的“老月份牌”年画。

上海“老月份牌”

抗战时期，解放区出了不少年画佳作，主要以抗日和劳苦大众为题材，如参军图、新年劳军、兄妹开荒等。

新中国成立以后，年画艺术发展迅速，无论是造型布局，还是寄情寓意，既有继承，又有发展，创作了不少宣传新道德、新思想、新生活的优秀作品。

毛泽东思想的光辉照耀着中国

毛主席和农民谈话

给毛主席拜年

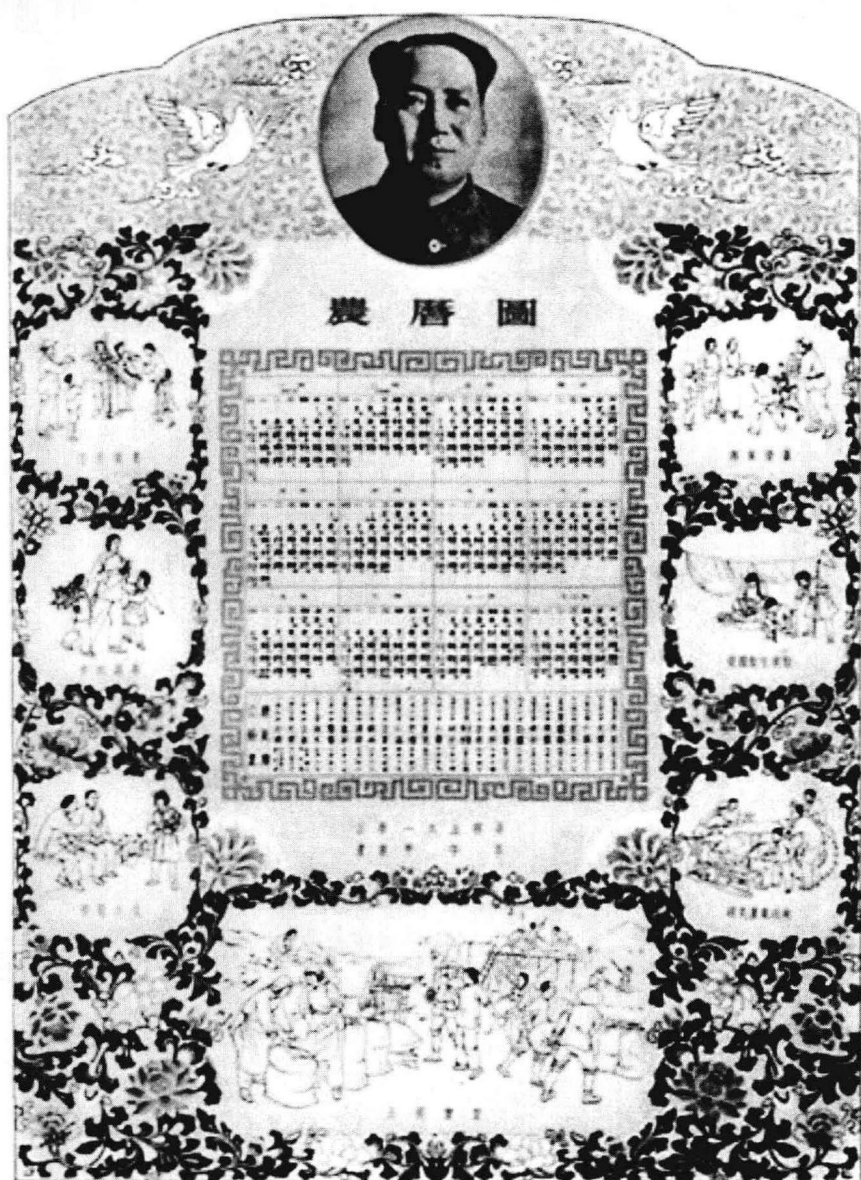
童年
畫長工的地方

童年

在毛主席領導下勝利前進！

在毛主席领导下胜利前进

农历图

敬祝毛主席万寿无疆

在漫长的发展过程中，除了年画自身的发展，其所谓的演变也颇有看头。年画在宋朝叫“纸画”，明朝叫“画贴”，清朝叫“画片”；清代，曹雪芹著作《红楼梦》中，有一段刘姥姥进大观园的故事：当贾母依栏坐下，因问刘姥姥这园子好不好？刘姥姥念佛回答道：“我们乡下人，到了年下，都上城来买画儿贴……”由此可知清初北京称年画为“画儿”。清朝道光年间，民间过春节，每每贴上一张年画，以示喜庆祥和，“一年一画”的风俗渐渐形成，年画自此定名。辛亥革命前后“年画”的名字随着“老月份牌”画的风行，得以广泛推广。

第三节 民间年画分门别类

民间年画历史悠久，品种繁多，分类极其复杂，目前认同的分类主要有：

按体裁尺度分类

贡尖 别名“宫间”或“宫尖”，特指杨柳青年画的一种体裁规格。清乾隆年间，杨柳青每年挑选年画精品贡献内宫，“贡尖”也由此而得名。贡尖是整幅大画，宽112厘米，高63厘米，有横、竖之分，以便适应不同的张贴形式。这种大尺幅的年画适于表现内容丰富的场景，常用于制作中堂画或大横披。

三裁 又称“三才”，就是尺幅为三开的粉帘纸年画。由于裁纸方法的不同，又有横三裁和竖三裁之分。横三裁题材内容丰富，是年画中印数最多的品种。竖三裁均为竖构图，只能竖向张贴，常用于制作“窗旁”。

斗方 正方形的年画，因其与斗的大小相仿，而得名。由于选纸和开纸方法的差异，各地斗方的尺度规格不尽相同。斗方有正方形和菱形两种构图形式，内容多为寓意吉祥的文字或图形。斗方可贴附于影壁、大门、粮囤、水缸、箱柜等处，也用于制作“灯方画”。

按构图形式分类

横披 又称“横匹”，横向构图，是山东炕头年画的一种形式。横披多采用文图结合的形式，尺幅有大横披、小横披之分。

条屏 又称屏条，由古代屏风画演变而来，通常有四扇、八扇、十二扇之分，内容以连环故事画为主，也有山水、花卉、仕女、娃娃等内容。

通景 由多幅条屏组合而成的年画，其特点是合起来是一幅完整构图，分开又能独立成画。

板屏 又称“立屏”、“立贡尖”，整开尺幅，需竖向构图，有单张和双幅两种形式。

屏对 外形狭长，由两幅组成，是专配单幅板屏的一种年画形式。屏对配置于板屏两旁，长度与板屏相同，或文字或图形，题材内容也与板屏呼应。

格景 由多幅不同形状的画面组合构图，与组合的花窗或多宝格相仿，构图颇具装饰效果。

月光 又称“圆光”、“圆光子”，特点为圆形构图。“月光”的类型：一是“祭月纸马”，在象征圆月的圆形中画菩萨、玉兔捣药等，用于八月十五祭月后焚烧；二是“窗旁月光”，在圆形中画和合二仙或其他寓意吉祥的内容，两幅一对贴附于窗户两旁。

古时手绘年画

按工艺分类

木版年画 是民间年画的主要工艺品类，既有单色印刷也有套色彩印，刻版、刷印是其主要工艺。