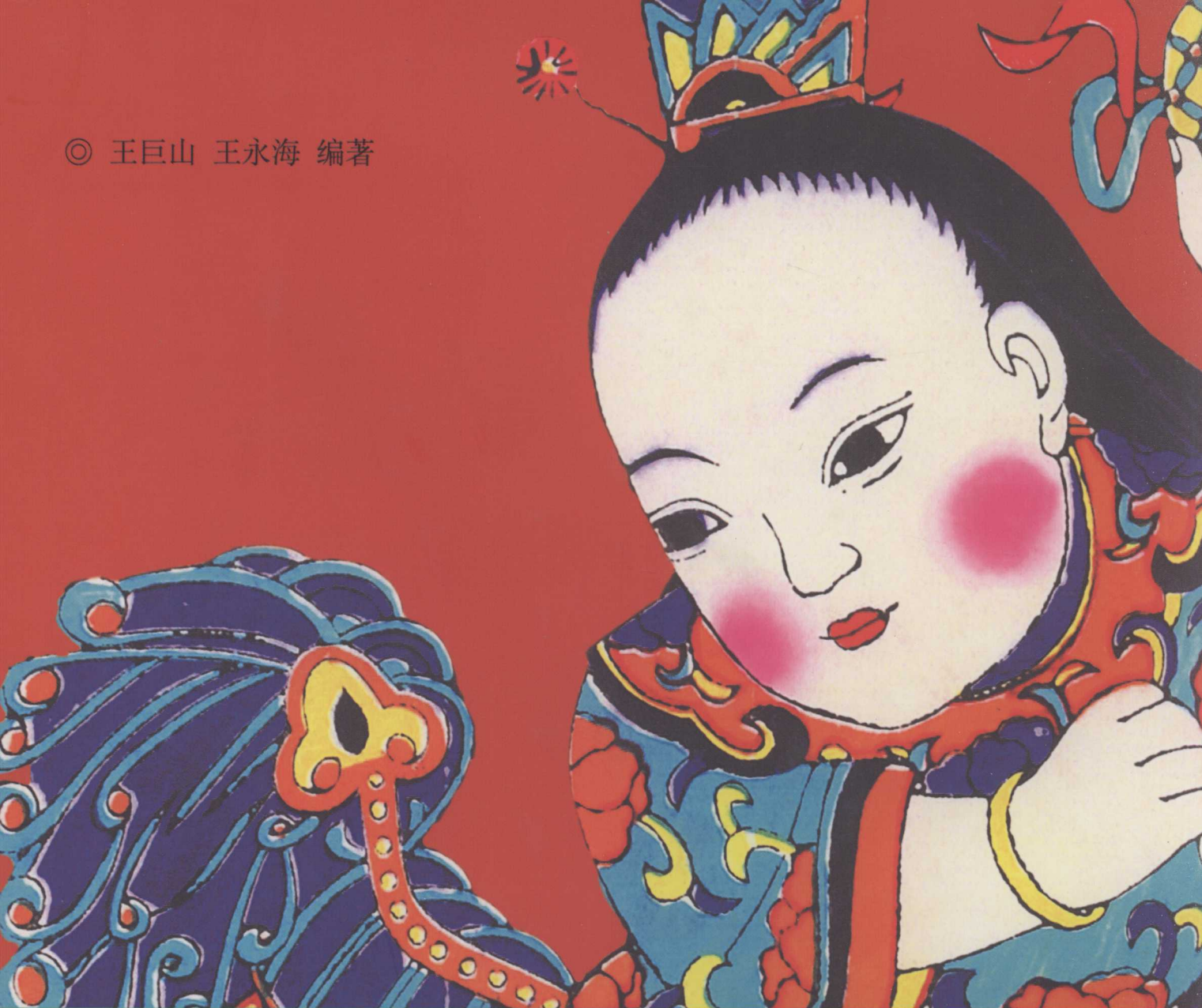
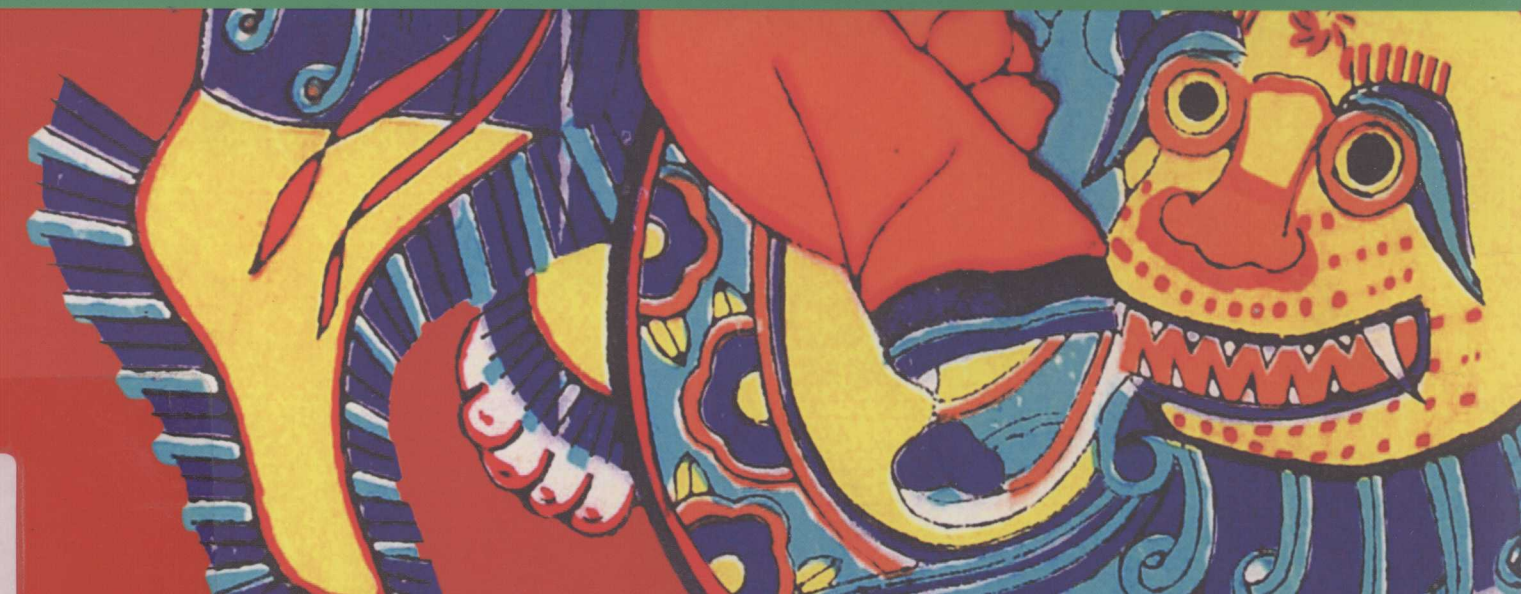

© 王巨山 王永海 编著

中国杨家埠木版年画研究 故事·传说

文物出版社

中國楊家埠木版年畫研究

孫家正

中国杨家埠木版年画研究丛书编辑委员会

顾 问：于海广 孙承志

主 任：陈 平

副 主 任：范连军 李 林

执行副主任：季乃仓 吴尧新 徐化源

王 强

编委会成员：张仁德 马志强 李述之

林 静 王永海 杨志滨

纪伟东 叶增明 闫维兵

图 片 摄 影：季乃仓 杨志滨 贾新国

中国杨家埠木版年画研究

Woodcut New Year Pictures of Yang Jiabu, China

故事·传说

Story & Legend

王巨山 王永海 编著

文物出版社

题 签：孙家正

装帧设计：李 红

责任印制：陈 杰

责任编辑：郭维富

李 红

图书在版编目（CIP）数据

中国杨家埠木版年画研究：故事·传说/王巨山、王永海编著.

-北京：文物出版社，2010.4

ISBN 978-7-5010-2936-5

I. ①中… II. ①王… ②王… III. ①版画：年画—研究—
潍坊市②民间故事—作品集—潍坊市 IV. ①J218.3 ②1277.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第040085号

中国杨家埠木版年画研究——故事·传说

编 著 王巨山 王永海

出版发行 文物出版社

地 址 北京东直门内北小街2号楼

邮 编 100007

网 址 www.wenwu.com

邮 箱 web@wenwu.com

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

版 次 2010年4月第1版

印 次 2010年4月第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 13.5

书 号 ISBN 978-7-5010-2936-5

定 价 380.00元

故事·传说

中国杨家将木版年画研究

序

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中说：“野蛮时代高级阶段的全盛时期，我们在荷马的诗中，特别是在《伊利亚特》中可以看到，完善的铁器、风箱、手磨、陶工的辘轳、榨油和酿酒、转为手工艺的发达的金属加工、货车和战车、用圆木和木板造船、作为艺术的建筑术的萌芽、由设雉堞和炮楼的城墙围绕起来的城市、荷马的史诗以及全部神话——这就是希腊人由野蛮时代带入文明时代的主要遗产。”（《马克思恩格斯选集》第4卷第22页）

由此可见，就构成人类社会历史记忆和文化记忆的价值而言，非物质文化遗产与物质形态的文化遗产具有同等重要的意义。而且我们从那些非物质形态的文化遗产中，更可以感知到一种从历史延续到今天的情感和精神的联系。非物质文化遗产与人们的生产方式和生活方式紧密相连，有的甚至就是生产方式和生活方式本身形态的呈现。年画，就是这样一种非物质文化遗产。它是构成人们传统节日——春节生活方式中的一个重要内容。它的图像及与之存在的特定情境，深深地印在很多人的心中。经历过贴年画记忆的人们，即便融入了现代城市的生活，当春节来临的时候，那种亲切的记忆仍会浮现在脑海中。年画作为具体可感的审美对象，既给人以知识的认知，又使人体味到美好理想的希冀。而年画作为民间手工技艺的制作，凝结了艺人世代创造和传承的结晶，其记忆的智慧物化呈现，表达的是人类创造力、想象力的自由境界。作为民间传统美术的年画，既是构成人们精神家园的一个空间，又是作为人们生产方式的一项精湛手工技艺。从这两方面来看，都值得我们珍视并加以保护和传承。山东潍坊杨家埠木版年画研究丛书的出版，实有贡献于此，值得祝贺。

年画，是与“爆竹一声除旧，桃符万象更新”的农历春节辞旧迎新、追求平安吉祥、祈盼和谐幸福联系在一起的，贴年画是过春节的一项重要内容。在民间，过春节俗称“过年”，故名“年画”。据考证，年画作为民间画种，约始于五代北宋，明清时期是木版年画的鼎盛期，无论是表现题材还是印刷技艺都趋于成熟。山东潍坊年画与天津杨柳青年画和苏州桃花坞年画，各自以鲜明的地区艺术特色和风格为人称道。其中杨家埠木版年画流传至今已有六百多年的历史，它的数百年传承，以图像的形式丰富了区域的文化积淀，在以今天山东潍坊寒亭为中心的相当广

阔的区域内，形成了自己的文化影响，对于区域文化性格的塑造、文化精神的涵养和传统手工技艺的传承，都发挥了重要的作用。我儿童、少年时期生活在昌潍平原，过春节时母亲贴年画及不少年画上的图景，今天仍印在记忆中。现在，随着杨家埠木版年画作为国家级非物质文化遗产的保护和传承，这种影响今天仍在继续。由于社会和时代的发展，人们的审美趋向在变化，杨家埠木版年画的呈现形态，也在渐变中与时代一起前进。这种渐变，不是人为地改变其按照自身发展规律自然演变进程的改变，而是传承人按照自己对传统和时代要求深刻把握的一种融合创造，这也体现着非物质文化遗产活态流变性的传承特点。正因此，我们看到杨家埠木版年画继承发展的希望。不可否认，随着现代化的进程，流行文化的繁荣大大挤压了传统文化的生存空间。在很多地方，年画已经成为历史长河中的一个文化碎片，成为人们尘封的文化记忆。而在杨家埠，因为很多人的执著，使得木版年画这支民间艺术奇葩没有凋落，并且因为他们所做的大量工作使更多的人认识了这一民族优秀传统文化遗产。杨家埠木版年画研究丛书的出版，就是他们工作的一个成果。丛书不仅对于年画本身的传承有重要的意义，对于年画知识的普及和欣赏也有重要的作用。

当今时代，人们已经逐步认识到世界经济一体化和快速发展的现代化进程是一柄双刃剑，它既不断满足着人们的物质生活追求，也在局限或纷扰着人们的精神家园。在保护物质形态的人类文化与自然遗产的同时，重视传承非物质文化遗产，保护人类共同的精神家园，保护

文化的独特性和多样性，已成为人们共同关注的全球性话题。自二十世纪七十年代以来，联合国教科文组织积极推动非物质文化遗产的保护和传承，经过三十多年的努力，这一倡导逐渐得到了世界各国的认同。2001年，联合国教科文组织公布了第一批“人类口头与非物质文化遗产代表作名录”，2003年和2005年又分别公布了第二批和第三批名录；在世界各国的努力下，联合国教科文组织于2003年通过了作为《世界遗产公约》（1972）补充的《保护非物质文化遗产公约》。《公约》已于2006年4月20日正式生效，以维护世界文化多样性为理念的非物质文化遗产保护在世界范围内取得了共识。

中国政府于2004年批准了《保护非物质文化遗产公约》，并将对“非遗”的保护上升到与物质遗产保护同等的地位。目前，我国已经在普查的基础上形成非物质文化遗产保护的“四级名录体系”，非物质文化遗产保护的体制机制逐步建立并日益完善；以保护传承人为主体的多种保护方式正在有效展开，在政府主导下，全社会的广泛参与使得非物质文化遗产保护初见成效。然而，保护工作任重道远，仍然需要我们在不断地探索和实践，以更科学更持续更规范的方式做好保护工作。科学有效的保护需要有科学的理论来指导。无疑，杨家埠木版年画研究丛书的编纂出版，会起到这样的作用。

王文章

2010年2月2日

目录

[壹] 绪论	014
一 年画概说	014
二 杨家埠木版年画概况	015
(一) 杨家埠木版年画起源	015
(二) 杨家埠木版年画的发展及演变	016
(三) 杨家埠木版年画的现状	020
(四) 杨家埠木版年画制作的流程	022
(五) 杨家埠木版年画的内容与艺术特色	023
三 杨家埠木版年画研究现状	024
四 杨家埠木版年画故事传说梳理与研究的目的和意义	024
[贰] 人神之间——杨家埠木版年画与神像故事	026
一 杨家埠木版年画与神像故事	026
(一) 杨家埠木版年画与门神故事	026
(二) 杨家埠木版年画与财神故事	038
(三) 杨家埠木版年画与灶王故事	043
(四) 杨家埠木版年画与和合二仙故事	048
(五) 杨家埠木版年画与蚕神故事	050
(六) 杨家埠木版年画与三代宗亲故事	051
(七) 杨家埠木版年画与麻姑故事	053
(八) 杨家埠木版年画与观音故事	054
(九) 杨家埠木版年画与八仙故事	056
(十) 杨家埠木版年画与张仙射狗故事	060
(十一) 杨家埠木版年画与栏门判故事	064
(十二) 杨家埠木版年画与天地全神故事	064
二 神像类年画故事的文化解读	065

[叁] 隐喻世界——杨家埠木版年画与驱邪纳吉故事	068
一 杨家埠木版年画与驱邪故事	068
(一) 杨家埠木版年画与鹰的故事	068
(二) 杨家埠木版年画与虎的故事	069
(三) 杨家埠木版年画与鸡的故事	071
二 杨家埠木版年画与纳吉故事	072
(一) 杨家埠木版年画与鹿、鹤的故事	072
(二) 杨家埠木版年画与羊的故事	073
(三) 杨家埠木版年画与猴的故事	074
(四) 杨家埠木版年画与喜鹊故事	075
(五) 杨家埠木版年画与麒麟故事	077
(六) 杨家埠木版年画与狮子故事	077
(七) 杨家埠木版年画与凤凰故事	079
(八) 杨家埠木版年画与鱼的故事	080
(九) 杨家埠木版年画与状元故事	082
(十) 杨家埠木版年画与文王百子故事	085
(十一) 杨家埠木版年画与摇钱树、聚宝盆的故事	086
(十二) 杨家埠木版年画与寿桃的故事	088
三 驱邪纳吉类年画故事的文化解读	090
[肆] 人生如戏——杨家埠木版年画与小说戏曲传说故事	092
一 杨家埠木版年画与小说戏曲故事	092
(一) 杨家埠木版年画与《白蛇传》故事	092
(二) 杨家埠木版年画与《三国演义》故事	095
(三) 杨家埠木版年画与《杨家将》故事	100
(四) 杨家埠木版年画与《水浒传》故事	102

(五) 杨家埠木版年画与《施公案》故事	104
(六) 杨家埠木版年画与《封神演义》故事	104
(六) 杨家埠木版年画与《二度梅全传》故事	106
(七) 杨家埠木版年画与《彭公案》故事	106
(八) 杨家埠木版年画与《天河配》故事	106
(九) 杨家埠木版年画与《西游记》故事	107
(十) 杨家埠木版年画与其他戏曲小说故事	108
二 杨家埠木版年画与传说故事	110
(一) 杨家埠木版年画与沈万三传说	110
(二) 杨家埠木版年画与刘海戏金蟾的传说	112
(三) 杨家埠木版年画与民子山的传说	114
(四) 杨家埠木版年画与二月二传说	116
(五) 杨家埠木版年画与包公传说	116
(六) 杨家埠木版年画与《白蛇传》传说	118
(七) 杨家埠木版年画与梁祝传说	118
(八) 杨家埠木版年画与《老鼠娶亲》传说	120
(九) 杨家埠木版年画与《三大家》传说	121
(十) 杨家埠木版年画与《蟠桃大会》故事	122
(十一) 杨家埠木版年画《士农工商》与传说故事	122
三 戏曲小说传说类年画故事的文化解读	124
[伍] 家国天下——杨家埠木版年画与政治时事故事	128
一 杨家埠木版年画与时事故事	128
(一) 杨家埠木版年画与《炮打日本国》	128
(二) 杨家埠木版年画与《八里皇城街》	129
(三) 杨家埠木版年画与《天津女教习》(女学生习武)	129

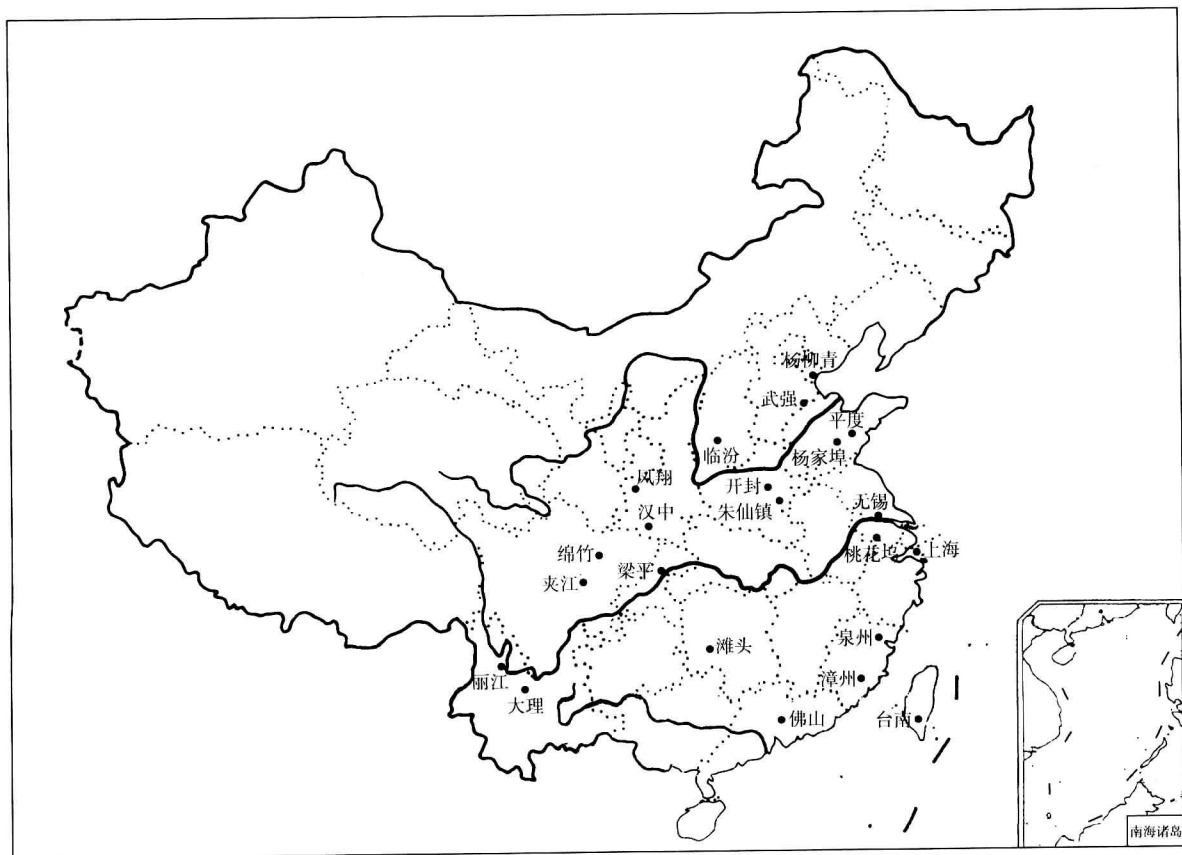
(四) 杨家埠木版年画与《八国和好》(两国和好)	130
(五) 杨家埠木版年画与《慈禧太后出长安》	131
(六) 杨家埠木版年画与《李鸿章》	131
(七) 杨家埠木版年画与义和团故事	132
(八) 杨家埠木版年画与红灯照故事	132
二 时事政治类年画故事的文化解读	133
[陆] 方圆规矩——杨家埠木版年画与道德规范类故事	136
一 杨家埠木版年画与道德故事	136
(一) 杨家埠木版年画与《打婆婆变驴》故事	136
(二) 杨家埠木版年画与《二十四孝》故事	137
(三) 杨家埠木版年画与《自觉体面光》故事	144
(四) 杨家埠木版年画与《十不足》故事	144
(五) 杨家埠木版年画与《瞎汉打了卖盆的》故事	145
二 道德类年画故事的文化解读	146
[柒] 知天识地——杨家埠木版年画与知识普及故事	148
一 杨家埠木版年画与知识普及故事	148
(一) 杨家埠木版年画与《避火图》故事	148
(二) 杨家埠木版年画与《天下十九省地理图》故事	149
(三) 杨家埠木版年画与《古今地輿全图》故事	149
(四) 杨家埠木版年画与《泰山行旅图》故事	150
二 知识普及类年画故事的文化解读	150
后记	214

壹

绪论

一 年画概说

年画是我国特有的一种绘画体裁，因供人们在过年时张贴，故名年画。根据王树村先生考证，“年画”正式命名起于清代，清代以前的画史论著中，因年画尚未定型，故无此二字。早在宋代就有关于年画的记载，但宋、元、明时期没有使用“年画”一词来指代新年张贴的民俗画，直至清代道光二十九年（1849年），瓮斋老人李光庭著《乡言解颐》一书中，有“扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。然如《孝顺图》、《庄稼忙》，

全国主要年画产地分布图

令小儿看之，为之解说，未尝非养正之一端也”的记载。由此记述，王树村先生认为李光庭为我国绘画史中立下了年画这一名词，其定义由此延续下来，至今不衰^[1]。

一般观点认为最早的年画起源于门画。门画最早约萌芽于秦汉之际，时逢除夕便于门户上画神荼、郁垒及虎以驱鬼魅不祥之物^[2]。应劭的《风俗通义·祀典》中有“画虎于门，鬼不敢入”的记载。而《礼记·丧服大记》则记载：“君释菜”，郑玄注释为“礼门神也”。1978年发掘的战国时期曾侯乙墓的墓主棺内棺上，绘有似人非人、似兽非兽的武士，手持武器守卫在画面中门两侧^[3]，这证实了门画的存在历史更为久远。此时的门画“还不能称是年画，至多是年画的萌芽形式”^[4]。唐宋时期，雕版技术逐渐成熟，为大规模印制年画提供了技术支持。《东京梦华录》卷十记载“近岁节，市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符及财门、钝驴、回头鹿马、天子行贴。卖干茄，马牙菜，胶牙饴之类，以备除夜之用”^[5]。上述记载描绘的是宋代岁节来临之际市场上的贩卖活动。从“印卖”二字上可以解读出门神、钟馗等应该是雕版印刷之物，从事“印卖”生产与销售已是当时的一种生产活动，是为了满足物质生活需求的经济手段；“以备除夜之用”则说明了这些印卖之物的用途，其应与清代年画的门神、神像类的作用相同，是满足群众精神需求的产物，这时门画、神像画与年节的结合紧密起来。明清时期，各地印卖的“门神”和“钟馗”继续发展。清初，北京人称其为“卫画”，杭州一带称“欢乐图”，苏州称其为“画纸”，直至清道光时期的李光庭首先称其为年画。

年画的制作和销售在我国分布范围很广，公认的三大年画产地为苏州桃花坞、天津杨柳青和山东潍县，除了上述三地外，还有山东东昌府年画、山东高密扑灰年画、河北武强、山

西年画、陕西南年画、朱仙镇年画、四川绵竹年画、三峡梁平年画、南通木刻年画、广东佛山年画、平度年画、隆回县滩头镇木版年画、漳州民间木版年画、台湾台南年画等等。年画的种类约可分为版画、刻纸、纸绘三种。版画是以木刻图案，再按图上色而成，这一类的年画以天津杨柳青、山东潍县杨家埠、河南朱仙镇、苏州桃花坞及广东佛山镇最为著名。

二 杨家埠木版年画概况

(一) 杨家埠木版年画起源

关于杨家埠木版年画起源问题至今仍未有定论，比较流行的说法有如下几种：

一是北京来源说，这一说法为民间传说，为当地一位年画从业者所讲：清初年，村里有一位从北京回来的，带回一幅彩色门神，当时人们看了非常喜欢，从而就有人学习刻制，并逐渐发展为杨家埠村民很好的副业。此说不可信，依据现存的杨家埠木版年画木版《三代宗亲》判断，《三代宗亲》画面上部人物虽为清代人物帽饰，但有明显修改的痕迹，而画面下部的人物绘画风格具有明代风格，人物也为明代服饰，此木版已经确认为杨家埠木版年画早期的刻版，因此，此说不准确。而现存的明代印画作坊也是北京来源说中年代问题的反证^[6]。

二是学于东昌府，根据调查，杨家埠确有年画艺人曾到东昌府的年画作坊干活和学艺，但就此不能判定二者的前后源流关系，具体关系还有待于材料的进一步丰富。

三是天津杨柳青派裔说，有观点认为杨家埠木版年画属于天津杨柳青炒米店派裔^[7]，而美术工作者根据两地年画风格的差异和用色的不同判断，二者关系为“大相径庭，绝非近亲”。

四是四川梓潼迁民而迁技术，此说是流行

[1] 参见王树村：《年画史》，上海文艺出版社，1997年。

[2] 参见《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社，1990年。

[3] 参见中国社会科学院考古研究所编：《曾侯乙墓(上)》，文物出版社，1989年。

[4] 钟敬文：《民俗学概论》，上海文艺出版社，1998年，第362页。

[5] [宋]孟元老：《东京梦华录》，卷十。

[6] 《杨家埠村志》记载，弘治二年(1489年)同顺堂画店刻制方贡笺木版年画，其画版至今尚存。对此观点，笔者并不支持，将其注出，供参考，不支持原因在后文列出。

[7] 参见郭味蕙：《中国版画史略》，朝花美术出版社，1962年。

较广的一种说法。唐宋时期，四川雕版印刷技术已经得到充分的发展，“祖居四川梓潼的杨氏先民素有雕版印刷技术，定居杨家埠后，仍操祖传的技艺，世代流传，在漫长的生活过程中，顺应山东的风土人情、生活需要创造出独具特色的杨家埠木版年画”^[8]。原梓潼县志办的敬永金曾对此进行了专门考证，其从历史和艺术、技法等多角度对杨家埠木版年画和梓潼年画进行了比较，认为山东潍坊杨家埠木版年画和四川梓潼年画的雕刻、流行年画和民间习俗有着深厚的渊源^[9]。这种认识可备一说。笔者认为，虽然四川梓潼雕版技术起源的很早，杨家埠木版年画和梓潼雕版年画虽然在风格、技法上有些相似，但这不足以证明二者有必然的联系。作为同受汉文化的影响，处于同一大文化圈内的两个小文化圈，两地文化风格有相同之处亦不足为奇。而同是作为年画生产，很多地区的年画内容，甚至年画名称相同也不乏实例。另外，文化现象在流变过程中也势必因为人口流动、贸易因素等原因对文化的演变产生一定的影响，要说明两地文化现象的直接关系必须能够拿出直接证据。

上述四种观点基本上根据年画风格、年画内容和人物造型等艺术特色去寻找杨家埠木版年画的源，很少有记载和实物证据支持各自观点。相对前三种观点，梓潼来源说更为流行，支持者较多，敬永金先生通过考对两地年画的风格、内容、人物造型和两地一些习俗后，认为“杨家埠木版年画与四川梓潼的雕刻、流行年画和民间习俗都有其深厚的渊源关系”^[10]。从这一观点反过来看，支持这种观点者必然要支持杨家埠村民先祖四川梓潼徙来说，这样前后才不相矛盾，但迁潍的具体时间仍是未知数，或许《杨氏宗谱》和《杨氏支谱》存在疏误，而要证明四川梓潼与山东潍县杨家埠的关系及迁潍时间则需要进一步的材料证明。

（二）杨家埠木版年画的发展及演变

杨家埠木版年画的起源地和起源时间还需要进一步考证，但其发展于杨家埠，成熟于杨家埠。依据现有的材料，杨家埠木版年画的发展演变大致经历了以下几个阶段：

1. 发展期（明中期—清中期）^[11]。从杨氏先祖因浞河水患迁居西埠，创立了恒顺、同顺堂、天和永、万增成、北公兴等五家画店开始，杨家埠木版年画及制作工艺逐步发展。现存实物能够证明杨家埠村在明代已经印制年画的证据是潍坊市杨家埠木版年画社保存的一副《三代宗亲》的古线版^[12]。经考证《三代宗亲》为家堂性质，画面分为三个部分，上部中间刻有“三代宗亲”字样，左侧刻一女，右刻一男，二人正面端坐，刻版上男性头部帽饰有明显的挖补痕迹，将人物帽子改为清式帽，但还留有明代帽饰的残痕，其他部位未进行改动；画面中部为“故

[8] 张殿英：《杨家埠木版年画》，人民美术出版社，1990年，第13页。

[9] 敬永金指出元末明初（1285—1371年）的八十六年间，地处要冲的梓潼发生了较大规模的战争有4次，造成四川人口大量逃亡，在这种历史条件下，梓潼杨氏经川陕道北上，辗转落户山东，自是情理之中的事情。在艺术方面、技法和内容上：两地年画的老凤、麒麟、彩云的绘法如出一辙；杨家埠的“男十忙”中的车马人物与梓潼出土汉砖的“车马图”俨然如一图；杨家埠木版年画人物与梓潼历代文物的人物均体现了“画是有形之文”的特点；杨家埠木版年画的人物均具四川特点。参见敬永金：《山东潍坊杨家埠木版年画与四川梓潼年画的渊源》，《杨家埠村志》，齐鲁书社，1993年。

[10] 敬永金：《山东潍坊杨家埠木版年画与四川梓潼年画的渊源》，《杨家埠村志》，齐鲁书社，1993年，第453页。

[11] 对杨家埠木版年画发展期的划分由于缺乏史料和实物证据，只能根据现有材料对其进行粗线条划分，第一期跨度较长，有待材料的丰富进行补充划分。

[12] 《杨家埠村志》记载：1489年，即明弘治二年，同顺堂画店刻制方贡笺木版年画。在此之前，已批量印制“三代宗亲”年画。笔者认为此材料并不足信：首先从时间上看，杨家埠村建立的时间最迟为隆庆六年，即1572年，而根据《杨氏宗谱》记载杨氏族谱因洪水有5世不清，（杨氏第一支实为4世不清，但同顺堂不属于第一支谱系，故仍是5世不清。）以20年为1世，以1572年为始点回溯5世为1472年，1489年在这5世不清的范围内。其次，据李述之先生（原杨家埠木版年画研究所所长）对此刻版考证，其为清代光绪年间的“黑货”，原因有三：一是画面底部所落的“弘治二年”的款识并非是画面本身所刻制时间，而是发现“汉寿亭侯之印”的时间，这一点在王献堂的《五铢精舍印话》中提到：“弘治间张汝器开浚漕河，得古印四枚，皆白玉盘，其文曰寿亭侯印……。”二是浞西道人查有此人，为杨家埠艺人杨孟田，生于咸丰二年（1852年），太和店后人。三是此刻版主体为墨竹配怪石，并配有颂竹诗，类别上应归为“黑货”，“黑货”产生的时间为道光至光绪年间，由东大顺画店所创。综合以上几点，此刻版不是明弘治年间的作品，而是清末浞西道人“学涂”而成的作品。《三代宗亲》是杨家埠木版年画社所存最早的刻版，其没有有力证据支持其为明代初年作品，《杨家埠村志》记载的批量印制“三代宗亲”没有物证支持。