

河北少年儿童出版社

民间年画

中国结丛书

◎ 冯骥才 主编

民间年画可谓是中国社会变迁史实的缩影，是一卷卷民俗画本大书，它不仅再现了人们对美好生活的向往，展示着不同的地域风采，而且凝聚着丰富的智慧和知识……

谢桂华 编著

【中国结丛书】 冯骥才 主编

民间年画

谢桂华 编著

河北少年儿童出版社

图书在版编目(CIP)数据

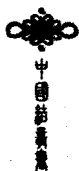
民间年画/谢桂华编著. —石家庄:河北少年儿童出版社, 2004

(“中国结丛书”/冯骥才主编)

ISBN 7-5376-2847-5

I. 民… II. 谢… III. 年画-中国-青少年读物
IV. J218.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 091439 号

丛书主编:冯骥才

选题策划:冯铁军

责任编辑:王广春

民间年画

谢桂华 编著

出版

河北少年儿童出版社

发行

石家庄市工农路 359 号 050051

印刷

河北新华印刷一厂

开本

787mm × 1092mm 1/16

印张

10

版次

2004 年 9 月第 1 版

印次

2005 年 4 月第 3 次印刷

书号

ISBN 7-5376-2847-5/G · 2006

定价

26.00 元

序 言

21 世纪以来，经济全球化如汹涌大潮，势不可挡。对任何一个裹挟其中的国家而言，经济全球化都是一柄双刃剑。利矣，弊矣；是矣，非矣？机遇与挑战并存。当我们从中获得什么时，也同时丧失着什么。全球化伴随着现代化、城镇化、趋同化，传统化、乡土化、民族化就必然要面对濒危、瓦解、崩溃。几乎与此同时，全世界的有识之士都为此进行抗争。文化，也以一种顽强的特立独行的方式，在经济全球化大潮中发出了多样性、本土化的呼喊。

时代向一代文化人发出了强劲的挑战，一个无比巨大的文化难题摆在我们面前，等着去破解和应对。

中国是世界闻名的文明古国，中国是泱泱文化大国，中国是发展中的正在大步迈向现代化的国家，中国是正在改革开放中急速融入经济全球化浪潮中的国家，中国的悠久的农业文明、乡土文化和民族文化正全线濒危，全面告急。我们不能坐视不管，不能无动于衷，不能不承担起应该承担的责任。

中国民间文艺家协会为此倡导、发起和主持了“中国民间文化遗产抢救工程”。我们坚定地认为，中国各族人民创造的有千万年历史传承的民间文学、民间艺术、民俗文化是中国文化和文明的有机组成，是可以与经史子集、经典遗址遗迹相提并论的伟大的文化遗产，是中国文化中无形的、非物质的、口头的、民间的、活态的另一半。

民间文化遗产面临消亡中最严峻的问题在于，它是生活的、大众的、世俗的文化，又是代代口耳相传、口传心授的文化，如果创造它的人们缺乏文化自觉，传承它的青少年对它无所用心，它的濒危就绝无回天之力。所以，我们的口号是，抢救民间文化遗产在根本上是一次文化行动，这个行动的终极目的是要唤醒民众对自己拥有和传承的民间文化的自识、自觉、自爱、自重；要在青少年中普及民间文化知识，培养民族的民间的审美情趣，提高对乡土文化和乡土艺术的鉴赏

能力，培植传承民间文化的民族情感。

所以，在实施“中国民间文化遗产抢救工程”中，我本人和民间文化界人士特别关注我们的所作所为在文化的民间引起了什么样的反响，特别关注我们能用什么样的方法在广大的青少年中引发学习和传承的兴趣和热情。关于前一种情形，我已经获得了很多的信息，它们足以证明，我们的呼喊，我们的抢救，正打动着越来越多的人；我们的民间文化遗产正被越来越多的人所珍惜。比如，我个人已经收到成千上万的来信，呼应我，支持我，询问我，更多的则是向我告急：某某地方有罕见而重要的民间文化遗产需要抢救。比如，河北武强年画传人贾氏兄弟把祖传古版抢救出来，捐赠给国家，在发掘现场，他们那份爱惜的感情，让我至今不能忘怀。比如，杨家埠老艺人杨洛书告诉我，过去他曾因生活所迫，央人卖家里的年画老版，如今就是再困难也绝不会做那样的蠢事了。他叙说的时候，老泪纵横，那份悔愧，那份觉悟，让我无比欣慰。比如，在我发起抢救天津估衣街时，最后的时刻，居民们终于醒悟了，他们自发地发出了保护老街的声音，要知道，他们是多么盼望搬迁，盼望住进现代而又舒适的居民楼哇！比如，许许多多的地方政府领导和当地民众一起加入到抢救和保护民间文化遗产的行列中来了，山西榆次在抢救民居和古城方面成绩斐然，河北蔚县党政领导特别注重当地剪纸艺术的保护和发展，使蔚县因此被授予“中国剪纸之乡”的称号，山东潍坊寒亭区对杨家埠年画的普查、整理、传承，不遗余力……每到一地，我都深受感染和感动。我已经确信无疑地发现，一种对民间文化遗产的珍重敬爱之情，正如春潮一般，在祖国的城乡涌动，很快就要形成一股不可遏止的文化高潮。关于后一种情形，我要提到这一套大家看到的“中国结丛书”。

大概是在我们倡议实施“中国民间文化遗产抢救工程”不久，在社会各界给予热切关注和积极回应里，有一种现象发人深思。在我们开通的网站宣传中，我们制作的《中国民间文化遗产抢救工程普查手册》相关内容被复制上网。事过不久，就发现关于民间文学、民间美术、民俗文化的分类及其基本知识的内容是网民们点击率最高的。这一方面表明民间文化的基本内容颇受人们关注；另一方面也表明这种基本知识还鲜为人知，还应大力普及。也就在这个时候，河北少年儿

童出版社向中国民间文艺家协会提出了合作出版一套宣传、普及、鉴赏中国民间文学艺术的“中国结丛书”。丛书意欲配合“抢救工程”，以广大青少年和社会读者为对象，以通俗易懂、深入浅出的形式，比较系统、有一定规模地鉴赏民间口头文学遗产，介绍民间艺术。从一个侧面展示出中国民间文化遗产的精华和精彩，也因而印证抢救中国民间文化遗产的重要和必要，培养青少年和普通读者对民间文化的兴趣和感情。这套丛书首批十本，分别是：《民间神话》、《民间传说》、《民间故事》、《民间寓言》、《民间笑话》、《民间剪纸》、《民间年画》、《民间风筝》、《民间皮影》、《民间面具》。其中可以分为两类，前五种是民间口头文学，后五种是民间美术。中国民间文艺家协会组织了这套丛书的编写工作。民间口头文学一向是中国民协的长项，半个多世纪以来，组织过无数次大小规模的普查、调查、搜集和整理工作，还和文化部、国家民委开展了中国民间文学三套集成（故事、歌谣、谚语）的编撰出版。“中国结丛书”中的民间文学作品选自几十年来的搜集成果，本着通俗好读、内容丰富、作品新颖、艺术上乘、口语突出的原则做了新的编选，因而既有人耳熟能详的精品，也有新发现新搜集的作品；既有较严谨的科学整理原则，又有突出的可读性、生动性和可欣赏性。

“中国结丛书”中的民间美术部分，首先选取了几种颇有中国民间色彩的“经典”的品种和样式进行介绍。几册在手，乡土气息和民间情趣扑面而来，让人兴味盎然。作品选编方式也很独特，有些是来自协会会员的制作，有些来自地方民协的推荐，有些来自个人典藏，有些来自“抢救工程”的抢救成果。大部分是我们的民间艺人和传人自己制作的作品。编写上采取了图文并茂，引导读者入门为目的；情节解说、人物故事、艺术鉴赏等相结合的方式。作品容量大，品类介绍齐全，地域和产地特色突出。既有总述概说，又有细节、细部分析，以及将作品的民俗背景、民俗内容、工艺过程、艺人传人一一道来的特点。

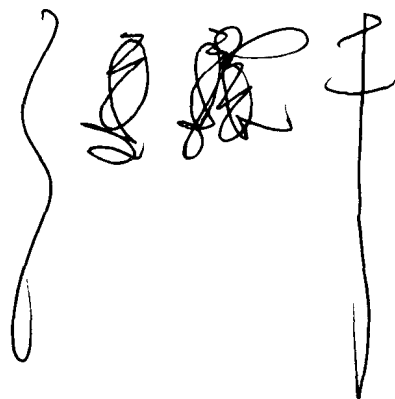
由上看来，这套“中国结丛书”的特色、价值、风格、创新是不言而喻的。在整体上，它是民间文学与艺术的结合与整合；在形式上，它是民俗文化与民间艺术的结合，是“台前与幕后”的整体呈现，

是图与文的互动互注。在民间文化的图书出版中，这套丛书是有自己独特的亮点的。我希望广大读者特别是青少年读者，能通过这套丛书，逐渐步入民间文化遗产的迷人世界，更加热爱我们身边的民间文化和乡土艺术、口头文学，进而理解、支持和投身到民间文化遗产的抢救、保护和传承的伟大事业中来。

与浩瀚的民间文化遗产相比，“中国结丛书”首批只涉及十种样式或形态，口头文学中的史诗、歌谣、谚语等，民间美术中的织绣、印染、编织、陶瓷、民居等，民俗文化中的万种风情等都未涉及。所以说，这只是打开了民间文化宝库的一扇小小的窗口，只是以管窥豹、以蠡测海而已。希望有关人员继续合作，把民间文化遗产宝库的“芝麻大门”打开，展示出更多、更精彩的民间文化，使这份宝贵的文化遗产广为人知，传承久远。

是为序。

（冯骥才 中国民间文艺家协会主席）

目 录

话说年画

寄托世代祈福夙愿
演绎千年民俗变迁

2

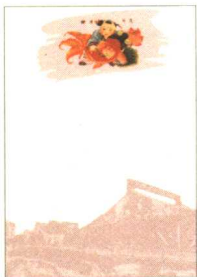
朱仙镇年画

秦琼 尉迟恭(步下鞭)	河南朱仙镇	20
秦琼 尉迟恭(马上鞭)	河南朱仙镇	20
镇宅钟馗	河南朱仙镇	21
中馗头	河南朱仙镇	21
天地三界	河南朱仙镇	22
神农氏	河南朱仙镇	23
吉星高照(五福灶)	河南朱仙镇	24
上官下财	河南朱仙镇	24
槽头兴旺(牛马王)	河南朱仙镇	25
天官赐福	河南朱仙镇	26
三星图	河南朱仙镇	26
五子登科	河南朱仙镇	27
加官晋禄	河南朱仙镇	27
和合二仙	河南朱仙镇	28
大吉大利	河南朱仙镇	29
刘海戏金蟾	河南朱仙镇	30

步步莲升	河南朱仙镇	31
童子报平	河南朱仙镇	31
天仙送子	河南朱仙镇	32
黄金万两	河南朱仙镇	33
贵富长久	河南朱仙镇	33
哪吒闹海	河南朱仙镇	34
天河配	河南朱仙镇	35
丁山射雁	河南朱仙镇	36
樊江关	河南朱仙镇	36
举虎	河南朱仙镇	37
风筝误	河南朱仙镇	38
二进宫	河南朱仙镇	39
对金挝	河南朱仙镇	40

杨柳青年画

钟馗	天津杨柳青	42
秦琼 尉迟恭	天津杨柳青	43
天官赐福(大门对)	天津杨柳青	44
全神像图	天津杨柳青	45
四季平安	天津杨柳青	46
三星图	天津杨柳青	47
欢天喜地	天津杨柳青	48
五子夺莲	天津杨柳青	48
连年有鱼	天津杨柳青	49
金鱼爱莲	天津杨柳青	49
乐不够	天津杨柳青	50
门对(三种)	天津杨柳青	51
天仙送子	天津杨柳青	52
凤凰来仪	天津杨柳青	53
双喜临门	天津杨柳青	53
金玉满堂	天津杨柳青	53
新年多吉庆 合家乐安然	天津杨柳青	54
庆赏元宵	天津杨柳青	55

高跷会	天津杨柳青	55
同庆丰年	天津杨柳青	56
竹林七贤	天津杨柳青	57
吕洞宾戏牡丹	天津杨柳青	58
钟馗嫁妹	天津杨柳青	58
刺字报国	天津杨柳青	59
孟母断机	天津杨柳青	59
三岔口	天津杨柳青	60
收陆文龙	天津杨柳青	61
赵子龙单骑救主	天津杨柳青	61
文姬归汉	天津杨柳青	62
盗仙草	天津杨柳青	63
镇潭州	天津杨柳青	64
还二铜	天津杨柳青	64
忠义堂	天津杨柳青	65
十美放风筝	天津杨柳青	66
仕女游春(一、二)	天津杨柳青	67
琴棋书画	天津杨柳青	68
藕香榭吃螃蟹	天津杨柳青	68

平阳年画

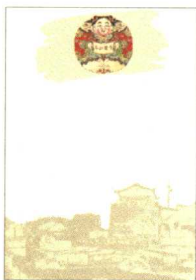

山西夫子	山西平阳	70
文武财神	山西平阳	71
春牛图	山西平阳	72
鸡	山西平阳	73
土地神	山西平阳	74
马王	山西平阳	74
门头	山西平阳	75
八仙庆寿	山西平阳	76
福字(字画)	山西平阳	77
麒麟送子	山西平阳	78
连生贵子	山西平阳	78
吉庆有余	山西平阳	78

连中三元	山西平阳	79
梁祝姻缘(拂尘纸画)	山西平阳	80
明公断(拂尘纸画)	山西平阳	80
四季平安(拂尘纸画)	山西平阳	81
九凤朝阳(拂尘纸画)	山西平阳	81
富贵牡丹(拂尘纸画)	山西平阳	81
回娘家	山西平阳	82
戏剧人物(一、二、三、四)	山西平阳	83
老鼠娶亲	山西平阳	84
东方朔盗桃	山西平阳	85
四美图(复制品)	山西平阳	86

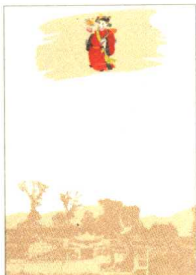
桃花坞年画

燃灯道人	江苏桃花坞	88
一团和气	江苏桃花坞	89
众神图	江苏桃花坞	90
天师镇宅	江苏桃花坞	91
群仙赐福	江苏桃花坞	92
八仙祝寿	江苏桃花坞	92
福禄寿三星	江苏桃花坞	93
瑶池献寿	江苏桃花坞	94
龙凤呈祥	江苏桃花坞	95
招财进宝	江苏桃花坞	95
张仙射犬	江苏桃花坞	96
百子图	江苏桃花坞	97
榴开百子	江苏桃花坞	97
十美踢球图	江苏桃花坞	98
王老虎抢亲	江苏桃花坞	98

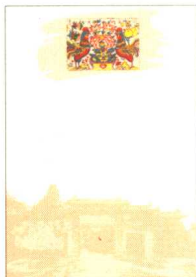

绵竹年画

赵公镇宅	四川绵竹	100
秦琼	四川绵竹	101
魁星点斗	四川绵竹	102
带子随朝	四川绵竹	103
拈花状元	四川绵竹	103
麻姑献寿	四川绵竹	104
双鱼图	四川绵竹	105
八宝童子	四川绵竹	105
罗汉图(一、二)	四川绵竹	106
罗汉图(三、四)	四川绵竹	107
老鼠嫁女	四川绵竹	108
三猴烫猪	四川绵竹	109
双旗门	四川绵竹	110
萧方杀船	四川绵竹	110
骑车仕女	四川绵竹	111

杨家埠年画

神荼 郁垒	山东杨家埠	114
赵公明	山东杨家埠	115
山林猛虎	山东杨家埠	116
今年准发财	山东杨家埠	117
灶王	山东杨家埠	118
人财两旺	山东杨家埠	119
一本万利	山东杨家埠	119
刘海戏金蟾	山东杨家埠	120
鹿鹤同春	山东杨家埠	121
大博古四条屏(春、夏)	山东杨家埠	122
大博古四条屏(秋、冬)	山东杨家埠	123
五福堂	山东杨家埠	124
开市大吉	山东杨家埠	125
榴开百子(两幅)	山东杨家埠	126

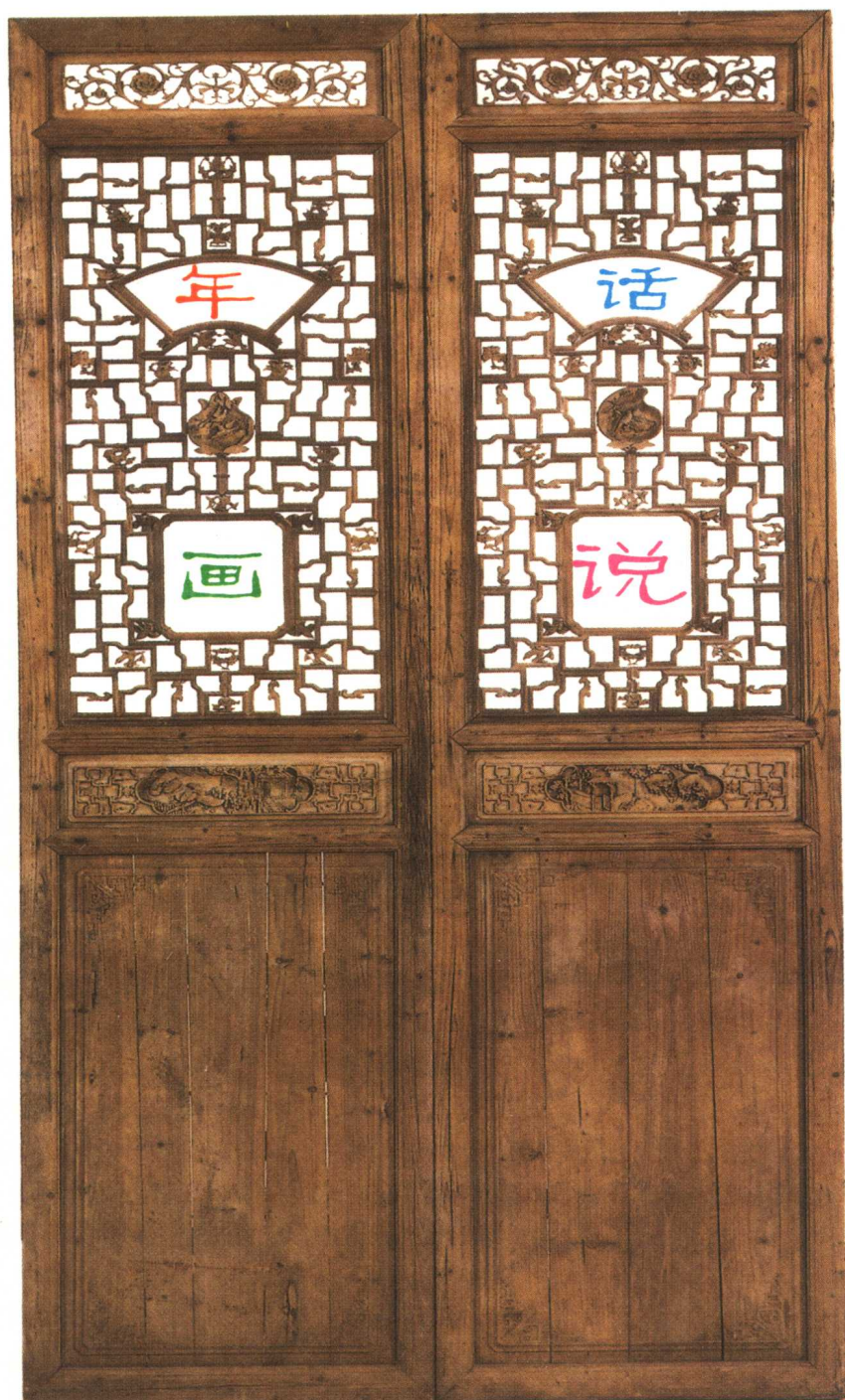
年年有余 山东杨家埠	127
兄弟同乐(小横披) 山东杨家埠	127
过新年(大横披) 山东杨家埠	128
新春天喜 山东杨家埠	129
武松 山东杨家埠	130
快活林 山东杨家埠	130
红楼梦群芳图 山东杨家埠	131
反天官 山东杨家埠	131
酒醉八仙图 山东杨家埠	132
状元游街 山东高密	132
妈妈教我一支歌 山东杨家埠	133
葡萄熟了 山东杨家埠	133

滩头年画

秦叔宝 尉迟恭(门神正像) 湖南滩头	136
秦叔宝 尉迟恭(门神双正像) 湖南滩头	137
秦叔宝 尉迟恭(门神偏像) 湖南滩头	138
苗族英雄(门神) 湖南滩头	139
关公 马超(门神) 湖南滩头	140
和气致祥 湖南滩头	141
招财进宝 湖南滩头	142
年年发财(窗画) 湖南滩头	143
老鼠娶亲 湖南滩头	144
花园赠珠 湖南滩头	145

后记	147
----	-----

寄托世代祈福夙愿 演绎千年民俗变迁

年画作为中华民族农耕文化的产物，已经在我国民间沃土上繁衍流行了千余年的历史，至今仍以独特的艺术魅力和丰富的民俗文化内涵在广袤的农村、城镇间，为年节张扬传递着浓烈的民间年俗和乡土韵味。尽管在汹涌的现代工业文明浪潮的冲击下，这一特立独行的画种正在不可抗拒地淡出人们的民俗生活，但作为未来极为珍贵的文化遗产，它将如同陨石传达宇宙信息、火山石记录大自然之谜一般，为世代炎黄子孙留下千余年间丰富多彩的民俗百态印迹，让人们细细品味解读。

什么是年画？著名年画研究专家王树村如是概括：“年画是中国民间传统绘画的一个独立的画种，因主要张贴于新年之际，故名。狭义上，专指新年时城乡民众张贴于居室内外、窗、墙、灶等处的、由各地作坊刻绘的绘画作品。广义上，凡民间艺人创作并经由作坊行业刻绘和经营的，以描写和反映民间世俗生活为特征的绘画作品，均可归为年画类。”

年画由萌芽、成型到发扬光大，曾经历了漫长的历史沿革，它的兴衰与中国社会的变迁、生产力水平的发展、人们对自然科学的认知能力乃至宗教信仰、民间习俗、文学艺术等有着千丝万缕的关系，用专家的话说，“年画可补史籍记载之不足，为中国的宗教、民俗、社会学、美术史，尤其是民间传统绘画史之研究，提供了形象直观的实物资料，具有它特定的史料价值。”

据有记载的年画史考证，年画的起源可以追

用年画装点炕头墙面，令屋内平添“年味”

溯到远古时代的宗教。在科学蒙昧的时代，由于人们对自然界的认知能力有限，面对一些难以解释的自然灾害充满恐惧，只好借助宗教信仰求得心理安慰。于是，传统中的降鬼人物神荼、郁垒被当做门神绘在门上，与灶神一道受到人们的敬仰。

门神从汉代开始具备雏形，但因尚未发明刻印技术，那些被绘在门上的门神无法保存，随着岁月流逝如今已难觅其踪。

门神从出现之日起，就被蒙上了神秘的色彩，加上民间传说的演绎，门神越发受到上至统治阶层、下至平民百姓的推崇敬重。

在众多门神人物形象中，秦叔宝、尉迟恭的故事流传最广，用得最多。据民间传说，唐太宗时，玉皇大帝降旨令金角老龙降雨，分别为城外七点，城内三点。但金角老龙被鬼谷子算破天机，未能按玉皇大帝的要求降雨，造成城外大旱，城内洪水泛滥成灾。人怨天怒，惊动了玉帝，魏徵受命监斩金角老龙。金角老龙找到唐太宗求救。唐太宗应允，并以邀魏徵下棋为计延误监斩金角老龙的时辰。不料，魏徵因捡棋子瞬间入睡，醒来后将梦中监斩金角老龙之事告诉了唐太宗，令唐太宗惊诧不已。从此，每到夜晚入睡后，金角老龙都来找唐太宗索命，闹得唐太宗和宫廷内院夜夜无宁。太宗把这件事说给群臣。于是，秦叔宝、尉迟恭提出愿持械守护，从此宫中太平。唐太宗让画工将二人手执兵器的形象画成画，悬在宫门左右，以此辟邪驱祟。这便是秦叔宝、尉迟恭门神的由来。

隋唐时期，门神的创作题材渐渐广泛，并显现出释、道、儒的宗教色彩。只是在频仍的战乱中，人们越来越发现门神并没有像希冀的那样护佑众生，于是，吴道子笔下的钟馗被认做是驱魔除妖的神灵，逐渐取代了传统门神的地位。

炕头年画使人们有足够的
闲暇品味年画内容

门神佑福

杨家埠年画的旧版

古老传统的印刷工具

昔日古版见证年画历史

年画的真正繁盛始于宋代。宋代繁荣的经济和文化，相对稳定的社会环境和刻印技术日趋完备，为刻印门神的作坊和艺人提供了创作和交易的条件。每逢岁末，印卖门神的热闹场景早早地把年味铺陈到大街小巷，豪门寒窑。王安石的《元日》诗佐证道：“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。”

年画在宋代得以有较大发展，不仅受益于宋代经济、文化和社会环境风调雨顺，受益于雕版印刷被广泛运用，更因年画有深厚的民间土壤，它既可以成为百姓谋生的手段，又可点染生活情趣，它用民俗的独特魅力，聚集起了庞大的创作队伍和观赏阶层，使宋代在年画史上留下了浓重的一笔。

明清时期，门神的题材愈发丰富起来。在传统神祇的基础上，那些流传于民间的故事、口承文学中的武将豪杰，如秦琼、赵云、赵公明、孙膑、萧何、韩信、姚期以及项羽、关公、岳飞等尽人皆知的民族精英，皆被当做门神请进宅门深院。人们从崇拜神转向崇拜人，“惩恶扬善、尊崇忠良、赞美勇武”的民族精神因年画这一特殊艺术载体得到传播，使许多世代不识字的普通百姓因故事而喜爱年画，又因年画加深了对故事的理解，潜移默化地受到了传统美德、传统文化的教育。从这个意义上说：“年画从教化、助人伦”、“指鉴贤愚，发明治乱”的教育功能显而易见。对生活在社会底层的人们来说，年画无疑是“最富魅力的精神营养品”和艺术大餐。

随着社会的发展，人们对“门神”的神通开始质疑，在民间甚至出现了拿门神编笑话，借门神讽喻官场、揭露社会时弊恶习的故事趣闻，其劝诫、警示的作用和民间智慧可见一斑。如当“门神”用以禳灾避祸的可信度逐渐减弱时，门神题材中祈福求吉的内容逐渐多了起来。门神的