

年畫專輯

中國民俗版畫

陳樹升

Chinese Folk Prints / Chen, Shuh-sheng

年畫，是我國具有悠久歷史的民俗藝術之一，它產生於民間，也是民間最喜愛的一種裝飾藝術。它的起源甚早，可能與避邪祈福的心理有關。東漢應劭的《風俗通義》記載：「上古之時，有荼與鬱壘兄弟二人。性能執鬼，度朔山上章桃樹下，簡閱百鬼。無道理妄為人禍害，荼與鬱壘縛以葦索，執以食虎。於是縣官常以臘 除夕飾桃人，垂葦茭，畫虎於門，皆追效於前事，冀以衛凶也。」古人迷信桃木乃西方之木，能伏邪氣、制百鬼，所以在桃木上畫神荼、鬱壘二神像，張掛於大門上，以求驅邪逐魔、鎮宅平安。這種墨筆手繪的桃符門神畫，就是年畫的最早形式之一。東漢時期已有貼門神畫的風俗習慣，由此推算，年畫的發展迄今至少有 1700 年以上的歷史。

壹、木刻年畫的產生

據清朝沈括〈補筆談〉載：「熙寧五年（西元 1072 年），上令畫工摹搨吳道子鍾馗像鐫板，除夕夜遣由供奉官梁楷，就東西府給賜。」〈補筆談〉的這段記載，可能是最早的雕版門神的文獻。宋周密〈前武陵舊事〉載：「都下自十月以來，朝天門內外，競售錦裝新曆，諸般大小門神、桃符、鍾馗、狻猊、虎頭及金彩縷花春帖、禡勝之類，為市其勝。」從這兩節文字記載，可以推想到木刻年畫最遲在宋代就產生了，而且題材內容也不單是神荼、鬱壘之類的神像，更擴及裝飾用的春蝶、春錢、春勝，和金色、彩色、縷花紋飾的賀年帖、年曆，以及寺廟、道觀用作裝飾的垂吊旗幟。

西元 1909 年，俄國著名的地理學者柯茲羅夫（Koslov）所率領的學術探險團，在中國寧夏省西北部的額濟納河河畔黑水城廢墟中發現兩幅用漢字題名的單幅版畫。一題「隋朝窈窕呈傾國之芳容」，另一題「義勇武安王位」。前幅刻有班姬，趙飛燕、王昭君和綠珠四美人立像，穿唐人裝束，體態豐滿，豐頰圓顏。畫面周圍有雷紋、纏枝花等圖案，並印有「平陽姬家雕印」字樣；後幅刻的是關公坐像及周倉、關平等五人侍立像，並刻有「平水徐家印」等字樣，很顯然地，這是在山西平水雕印的，可能用作擺設、供奉之用。

這兩幅版畫同是以墨色印在黃紙上，題材內容皆為風俗故事，具有民間年畫性質和形式特點，作為室內裝飾用途成份居多。由此估計，此兩幅富年畫意味的版畫，可能刻印於宋或金之際，亦可算是我國現存年代最久的年畫了。

貳、民間年畫的興起

木刻年畫到了明代，已經普遍的流行於民間，現保存下來的有：弘治元年（西元 1488 年）的「九九消寒之圖」、萬曆二十五年（西元 1597 年）的「壽星圖」以及明末的「門神」、「秦瓊、尉遲恭」等。而河北楊柳青的年畫，據說明末即已開始雕印。

清初雍正、乾隆年間，社會經濟好轉，人民生活安定富裕，普遍過著國泰民安的生活，民間年畫便在此盛世下為增添生活情趣而得以發展。同時，西洋各種美術技法的相繼傳入，風景版畫的印製風行，亦使民眾愈益重視文化生活，而使年畫的發展更趨繁榮。

清朝為年畫的全盛時期，民間版畫的產地遍及全國（除東北和新疆、青海等地外）各地，有的集中在商業中心，有的深入到農村、城鎮的每個角落。

臺灣的年畫印製始於道光年間，是由閩、粵地區漢人移民引進來的。臺灣早期的年畫作坊集中在鹿港和臺南，而以臺南米街最負盛名，此地作坊毗連，每屆春節期間，家家需用的門神、春聯、掛箋、斗方等年畫吉祥用品，遍街觸目皆是。臺灣年畫的表現，傾向於宗教性，多以神、符為主。

參、各地年畫發展概況

我國木刻年畫的製作遍及全國各地。由於我國幅員廣大，各地人民的生活條件和民俗習尚有顯著的差異，因而年畫在形式上各有其不同的發展特色；充分表現濃厚的地方風味。今以產地為據，將聞名全國各地之年畫製作和發展略作簡要介紹：

一、天津楊柳青年畫

楊柳青位於天津市西面的一個市鎮，明代稱「古柳口」，因盛產楊柳而得名。楊柳青景色優美，水光樹影，魚躍人歡，清詩人崔旭讚譽為「北方的小蘇杭」。由於有如此優越的地理位置、繁榮的經濟條件和風景如畫的人文環境，才能產生如此優美的年畫。

楊柳青年畫製作起源甚早，自明末萬曆以迄天啟年間，即有大量的年畫製作，而最早開業的畫鋪則有齊健隆和戴廉增兩家。至乾隆年間，戴廉增畫鋪已發展到綏北和北京，後更擴展至南鄉的東豐臺和炒米店；而在楊柳青本鎮，另增設了天成、車廉增等分號。齊健隆畫鋪則增設了齊惠隆和健惠隆等分號。

乾隆年間，年畫業達到空前鼎盛，據說僅戴廉增一家就印有百萬份之多。除在當地銷售外，還遠銷國內各省各地，影響至大。

楊柳青一帶居民不論男女老幼，大都參與年畫製作工作，有些作為正業，有些作為農閒副業，正所謂「家家都會點染，戶戶全善丹青」，整個村莊洋溢著藝術氣氛。

楊柳青年畫取材以嬰戲、仕女、戲劇人物、風景等為主，因靠近京城的緣故，風格或多或少受畫院影響，所以用筆工細，以雅緻精麗著名，筆法勻整，色彩鮮豔，變化多端，濃淡均勻。人物年畫除臉部表情及手部為畫師親自上彩外，其餘皆用套色，並在其頭、臉、衣飾等重要部位，以粉、金暈染，別具風格。

二、山東濰縣年畫

山東濰縣木版年畫是我國三大年畫產地之一，與楊柳青、桃花塢齊名。根據資料顯示濰縣年畫源於楊柳青，但在風格上卻有顯著不同，楊柳青年畫是半印半畫，而濰縣則是全印不畫的。

濰縣年畫起於寒亭南三華里的楊家埠村，從事年畫製作者多為楊氏家族，老藝人按《楊氏家譜》推算，清康熙、雍正年間西楊家埠已有公茂、永盛、吉興、廣盛太、萬順等數家畫鋪。乾隆初年西楊家埠一帶畫鋪生產規模迅速擴張，繼有萬盛、德盛、義和、萬增等年畫鋪相繼開業，而原來之公茂畫鋪更發展出分店來。至咸豐年間西楊家埠已發展到 60 家左右，東楊家埠也出現了永順、公盛永兩家畫鋪。由此可見當時年畫業之普及繁榮，已到「畫店百家，年畫千種」的盛況。

同治初年至光緒末年（西元 1862~1908 年）為楊家埠年畫的極盛時期。西楊家埠畫鋪已達 100 家左右，東楊家埠 4 家，附近的齊家埠、土家道、趙家埠、北平旺、南埠子等十多個村莊亦開起畫鋪來，一時間濰縣有「家家是作坊，終年生產」的說法。西楊家埠年畫最高產量達五千萬份，每年往來楊家埠的年畫商不下五千人。

楊家埠年畫具有濃厚鄉土氣息，鮮明的地方特色和獨特粗獷的表現風格，許多人認為中國年畫中，以山東濰縣的年畫最具中國性。楊家埠年畫風格代表大多

數民間生活的縮影，以農人種田的手，握刻刀、拿彩筆，刻畫自己最貼近的生活；如「男十忙圖」、「莊稼忙圖」、「漁樵耕讀圖」，無不散發出一股濃郁的鄉土氣息。而構圖飽滿、刻線剛勁巧拙，色彩鮮豔明快，顏色以紫、綠、黃、紅、雪青等五色為主，人物比例誇張，最能代表北方人的豪邁粗獷性格。

由於木板印刷的繁榮，它衍生了風箏的生產。其他地區的風箏多是手繪，而楊家埠的風箏則是刻版印刷圖飾，因而更普及，更深入大眾生活。

三、蘇州桃花塢年畫

蘇州本是春秋時代吳都所在的吳縣，清朝時與江寧並為江蘇省會，現稱為吳縣，地當運河和京滬鐵路交會處，是扼守三江五湖的要衝。物產富饒，文風鼎盛，加以山川秀麗，風景宜人，夙以繁華享譽全國，俗諺有「上有天堂、下有蘇杭」的讚語。

根據日本出版的《支那古版畫圖錄》一書所刊載的一幅蘇州年畫「壽星圖」上，刻有萬曆念五年（西元 1597 年）的字樣，證實蘇州年畫在明末已開始製作。有關資料記載，蘇州年畫最發達的地方在兩條大街，一條是從虎丘直通閶門的山塘路，另一條便是久負盛名的桃花塢。

太平天國以前，蘇州年畫作坊已有 50 多家，其中「柳雙合、謝義合、姚正合」統稱三合，是較有名的畫鋪。每年九月，兩條大街便熱鬧起來；人們多挑擔推車，遠道而來，買客絡繹不絕，年畫往往供不應求。太平天國之亂使年畫遭到浩劫，馮橋、山塘一帶被焚燒，原有的雕版多被燬。自此之後，山塘畫鋪遷到城內桃花塢的地方，重新營業，顏料則自當地就地取材，使用特有的桃紅色泥彩。

桃花塢年畫印刷量大，遠銷山東、河南、浙江、江西等地，遍及長江流域的廣大農村，甚至在日本江戶時代，年畫隨著通商船舶輸入日本，影響日本浮世繪甚為深遠。

桃花塢年畫的表現方式有兩種不同的風格，一是受傳統木板插圖的影響，印刷方法兼用著色和彩色套版，顏色方面常使用紅、黃、藍、綠、紫、灰、黑等七色；一是受歐洲銅版畫影響，強調焦點透視法，以及遠近明暗的對比，整個畫面用平行的粗細線條分出陰陽濃淡，追求銅版畫效果，其構圖繁複，層次井然，展現出高度工藝性版畫技巧。作品中以風景年畫和仕女年畫最具特色。

四、四川綿竹年畫

四川『古稱天府之國，是中國富庶的穀倉，所謂：「蜀道難，難於上青天」，只要進入蜀地，即可據地為王，多少年代下來，四川一直具有獨特的、閉鎖性的風格，綿竹的年畫亦然。

四川綿竹的年畫，以特產的竹子製紙，煉取當地特殊土質中的礦物性顏料混合動物骨膠上色，其豔度歷百年而不變。光緒年間，綿竹年畫曾創下作坊三百家、畫師千餘人的紀錄。

綿竹年畫的題材以文官、武將及戲劇故事中的人物為主，情境故事表達較少。其表現手法分為紅貨（彩繪）、黑貨（黑拓）兩大類，其中以紅貨門神最具特色。僅綿竹一地的有名作坊，便有「夾江」、「什邡」、「填水腳」，且各具特色，其製作方式大都以木板印出輪廓線，再填色、開板而成。造型質樸、粗獷、色彩鮮麗卻不刺眼。

五、河南朱仙鎮年畫

宋朝是我國造紙業的發展時期。汴梁即今開封，是國都與政治、經濟中心，朱仙鎮屬開封府管轄，開封所售的紅紙、門神等，主要是朱仙鎮生產的。據李步青、廉方編寫的《岳飛與朱仙鎮》中談朱仙鎮木版畫：「紅紙、門神係舊習過新年之消用物，為鎮中最著名之特產，往昔盛時，業此者三百餘家，出品盛銷於臨近各省，大有獨佔市場之勢。」可見在宋代，朱仙鎮生產木版畫已享盛名。

朱仙鎮年畫的特色，不僅民間味十足，造型與線刻也很拙樸飽滿，而色彩濃厚典麗，人物形象誇張，畫面充滿精悍有力的感覺，與中原人民所具有的憨厚、耿直、質樸無華的氣質相吻合。

三〇年代，魯迅曾對河南朱仙鎮木刻年畫作十分中肯的評語：「朱仙鎮的木刻畫樸實、不染脂粉，人物沒有媚態，色彩濃重，很有鄉土味，具有北方年畫的獨有特色。」

六、陝西鳳翔年畫

鳳翔古稱雍城，是周秦的發祥地，後來漢、魏晉、隋、唐、宋等都在此置郡設州縣，歷來是關中西部政治、經濟、文化中心之一。因此世代相沿的民間藝術如泥塑、皮影、版畫、刺繡、剪紙等蘊藏極為豐富。

據考證，鳳翔木版畫在明正德二年（西元 1507 年）以前，已有十家左右以製作木版畫為副業，距今已有四百七十多年歷史。清末民初，鳳翔縣附近的作坊

已有十幾家，而農家作坊也發展到百餘家，年畫銷售地區擴展至陝、甘、寧、青、川以及河南部分地方。

鳳翔木版畫在顏料上，原用刺白粉的四川土產竹黃紙、傳統礦物、植物顏料，後來進而改用手工連史紙、機製白紙和進口的化學酸、鹼性顏料。在技法上，由印墨線手工染色發展到全部套版印刷，且粗細貨俱全。門神分大、中、小門神，灶王神亦有單灶、雙灶神之分。

鳳翔年畫生長在農村，從畫稿、雕版到印刷都是鄉村農民親自動手，其中包括請廟宇畫匠設計製作，它緊密配合民俗需要和人們的審美趣味，造型優美，樸實大方，線條剛勁有力，色彩簡練明快，形成鳳翔年畫獨特的藝術風格和濃郁的地方特色，普遍受廣大農民的喜愛。

肆、年畫的題材內容

年畫最先來自中國人避邪驅魔的心理，然隨著時代的演變及版畫技藝的發展，年畫已超越了原始目的，成為反映社會生活、表現民眾思想、感情和願望的藝術品，其內容題材廣泛且豐富。自古迄今，從城市到農村，無論人物、花鳥走獸或各種風俗、年曆、戲劇畫面和陞官圖，幾乎應有盡有，正所謂『巧畫士農工商、妙繪財神菩薩。盡收天下大事，兼圖里巷所聞。不分南北風情，也畫古今逸事』。歸納起來，大致可分為以下幾種：

一、神像

這種題材濫觴於民間供奉的門神，反映人民的思想：希望生活美滿，添福發財；如「神荼鬱壘」、「天官賜福」、「關公」、「張天師」、「五路財神」、「鍾馗」等。

二、仕女、娃娃

這類年畫反映農村婦孺對家庭美滿的要求一兒孫滿堂、榮華富貴，如「麒麟送子」、「金魚滿堂」、「三美圖」、「四妃圖」，娃娃題目內容多由手中所持器物諧音或比喻，湊成吉祥語句，如「連（蓮）生（笙）貴子」「吉（戟）慶（罄）有餘」。

三、歷史故事戲文

這類年畫的形式甚受民間的歡迎，它歌頌歷史上一些善良正直的英雄，也鞭

責了一些醜惡的小人，如「三國演義」、「西遊記」、「薛仁貴征東」、「白蛇傳」、「武松打虎」、「水滸傳」、「空城計」等。

四、諷世勸善

這類題材富有教育的意義，反映出農民的道德觀念和對因果報應的信服，如「二十四孝」、「奸淫果報」、「十怕妻」、「大香山觀音遊地府」等。

五、男耕女織

古語道：「人生天地間，莊農最為先」和「務本生財」，說明務農和織絲都是創造財富的根源，透過年畫的描寫，歌頌農民男耕女織、分工合作的情景，如「男十忙」、「女十忙」、「豐年圖」、「耕織圖」等。

六、風景、花鳥、果類、走獸

這類年畫描繪各地勝景以及花卉、飛禽走獸，給人民一種緬懷勝景，瞻望故園風光的情懷，同時對花鳥也有一種美的欣賞，可以陶冶心靈，如「唐山真跡圖」、「姑蘇萬年橋圖」、「鳳凰牡丹」、「貓蝶富貴」、「瓶花圖」、「松下雙鹿圖」、佛手、石榴、枇杷、柑子、橙、荔枝等。

七、象徵歲朝吉慶意義

有「歲朝如意圖」、「迎喜圖」、「元夕圖」、「八仙慶壽圖」、「壽字圖」等。

八、表現滑稽趣味

這類詼諧有趣的年畫，特別受到兒童的喜愛，如「老鼠嫁女」、「猴子偷桃」、「九子鬧學」、「猴搶草帽」等，或戲劇中滑稽的一幕。

年畫的題材與內容，從上述列舉中確實是「盡收天下大事」，包羅萬象，應有盡有，洋洋大觀。年畫的內容正因為如此，才能深入民間的每個角落，與民眾的思想、情感相結合。同時年畫透過印刷的技法，大量的印刷，廣泛地供應，以應民眾迎接年節所需的一種應景的民俗藝術品。

伍、年畫的製作方式

年畫作坊繪製作品的方法因地而異，並不盡同。從現存作品和各地考察的情

況來區分，大致可分為七類：一、以手工繪製者，其中又分原作和過稿兩種；二、木版套色印製者；三、只用木版套色印製一部分，人物頭臉和衣飾重點部分，則以手工繪製；四、以墨線版印出人物輪廓，而後全用手工繪製來完成；五、套色印刷衣服背景，人物頭臉以手工繪成；六、以墨線版刻出神佛首貌，印在彩色紙張上，猶如版畫般；七、用厚紙多層裱牢，再以黃蠟浸透，呈硬透明板狀，而後刻版漏印。此種蠟版漏印彩色年畫，僅見貴州和開封尚傳此技，其它年畫產地則無。至於套版所用的顏料，各地作坊多就地取材，因而色調表現各有其獨自的特色，如四川多山而礦藏大量章丹，所以夾江門神、綿竹搨片年畫多以紅色為主；廣東和福建因產銀硃，故廣東佛山和福建閩南年畫常用銀硃做底色；蘇州桃花塢和天津楊柳青年畫作坊過去皆自製顏料，如靛青、赭石、槐黃、木紅、石綠、蛤粉、黑烟子等皆以古法炮製，顏色古雅濃麗，經久不褪，後來改用化學染料，色調輕飄，漸失古代典雅之韻格。

陸、年畫藝術的再發揚

年畫是我國民間藝術中的一項特殊產物，富有濃厚的地方色彩，與廣大民眾生活密切相聯。千百年來，這項民間藝術歷經不斷的孕育、改良和成長，才有今日的面貌，在它的背後不知隱藏了多少無名的民間藝術家，他們絞盡腦汁，費盡心力，默默無聞的從事開拓與創造年畫的工作。

我國的年畫藝術充分表現出中國民間藝術的多樣性，它不僅對歷史題材的作品提供了參考資料，並且對於研究我國文化史、民俗學、民族學以及近代史等各方面來說亦具有參考的價值。但近幾十年來，這種獨特而又具有濃厚藝術氣息的傳統已逐漸式微而漸被大家所遺忘，這是很可惜的。

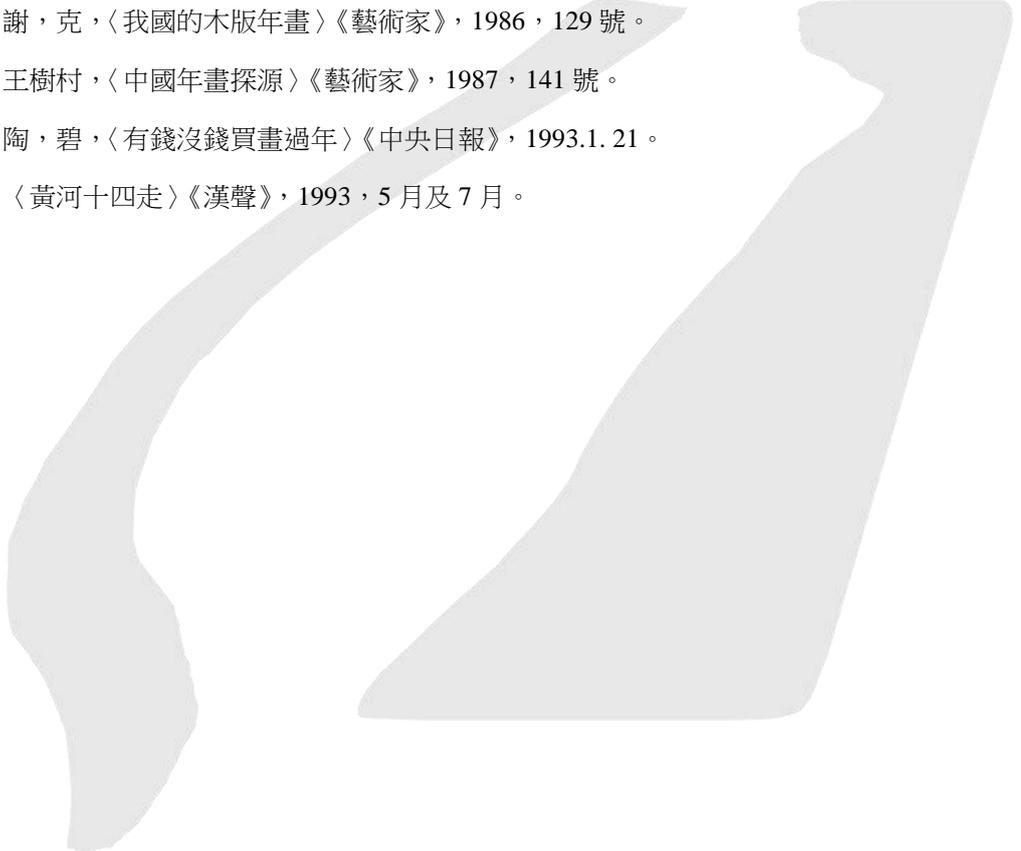
所幸，近幾年來，年畫被社會人士及藝術家們開始重視，隨著兩岸交流的頻繁，大陸傳統年畫輸入國內，為從事年畫創作的藝術家們增加觀摩、切磋的機會，而藝術工作者與出版商，對大陸年畫驚豔之餘，也著手搜集年畫刻板、拓印或出書。但是保存年畫的文化特色，不能僅靠少數人的熱度，政府應從推廣的角度著手。

行政院文化建設委員會有鑒於此，為喚起國人重視我國年畫藝術，鼓舞藝術工作者應用各式版種技法創作蘊涵傳統勤儉樸實、知足常樂之精神及具喜慶吉祥、結合現代生活之年畫作品，藉以發揚我國優良之民俗傳承，從民國七十四年開始辦理「版印年畫徵選」活動，特具意義，值得我們共襄盛舉。

中國傳統年畫應該重建其聲望，我們期望從事年畫的藝術創作工作者，除了傳統技法的修煉外，同時亦能積極吸收現代思潮和新穎技法，創作出新時代風格的作品，使傳統年畫更綿延流長，光耀世界。

參考資料

1. 潘元石，〈年畫的藝術〉行政院文建會，1991.7 月。
2. 謝，克，〈我國的木版年畫〉《藝術家》，1986，129 號。
3. 王樹村，〈中國年畫探源〉《藝術家》，1987，141 號。
4. 陶，碧，〈有錢沒錢買畫過年〉《中央日報》，1993.1. 21。
5. 〈黃河十四走〉《漢聲》，1993，5 月及 7 月。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts