

蒲城赵氏木版年画存世的原因分析

孙锦谊 (西安美术学院 陕西西安 710065)

摘要：本文以田野考察的形式对蒲城赵氏木版年画从发展至衰亡以及存世的现状进行表述，结合史料进行系统分析，最后通过赵氏木版年画自身的价值和民间传统归纳总结出其存世的原因。笔者再从中国古代的“大传统”和“小传统”文化区别上分析总结，继而得出“小传统”是中国古代人们文化、生活的主要依据。因此，只要有大众，就一定要有民间，只要有民间就一定存在“小传统”，只要“小传统”在，民间美术就在。

关键词：赵氏木版年画；地域；传统

一、蒲城赵氏木版年画渊源

蒲城位于关中平原东北部，境内地势北高南低呈坡阶式递降。据《陕西省志》载：“以县东有蒲池，故名。”民间艺术在蒲城也是种类繁多，各有特色，如起源于唐代的焰火、起源于宋代的特有剧种——石羊道情、起源于明清时期的木版画，历史悠久的面花、麦秆画等等。据《渭南市志》载，蒲城的兴镇以及周边村庄在隋唐时期便有了少量的手工业作坊，主要生产有“蒲纸”（麦秆纸、爆纸）和烟花爆竹。从明万历初年至清代直到民国初形成了以兴镇为代表的市镇，集市贸易兴盛，所产纸张远销陕北、甘肃的兰州、甘肃的平凉等地。蒲城在宋代开始便以泥质字模和图案为主兴起手工印刷，明清时，采用木刻字和木刻图案，印制花炮和年节祭祀供奉的灶君、土地、门神等套色年画，产品盛销省内各地区以及四川、甘肃等地。

位于蒲城县城西北15公里处左右的兴镇在民国之前叫“精纸坊”当地也有叫“旗（jīng）仕坊”，主要以生产纸张而得名，当地人称其为“蒲纸”。民国时改称兴市镇，建国后定名兴镇。

笔者在采访赵氏第四代传人——赵纪善，得知赵氏家族木版年画作坊于清光绪年间由渭南迁入蒲城兴镇继续开办作坊印制年画，当地人称“赵氏画铺”，以大量印刷木版年画进行贸易。据赵纪善（现已有70多岁）的回忆，最初搬至兴镇开画铺的是他的爷爷，画铺以印制“灶爷”（灶神）画而得名。每年农历八月十五过后，除过当地工匠外，还有来自长安郭杜、蓝田、渭南等地的匠人连同赵氏本家人共计30余人开始印刷年画直至年末。印刷数量属清末民初为最多，每年可达二百万份左右。每年年末有来自于甘肃庆阳、平凉、青海等地客商来此购买年画，近处有周边县城如渭南、大荔、澄城、富平、合阳、韩城等地都在此采购年画。赵氏画铺第四代传人是现已70余岁的赵纪善老人，生于民国末年，经历了民国的年画辉煌、解放前后的繁荣与萧条、“文革”期间的人为的破坏、改革开放后的“回光返照”，以及上世纪90年代后木版年画市场逐渐萎缩消失。

木版年画被淘汰的现实使得几百年来依靠印制销售木版年画为生的赵氏家族的经济生活状况极度恶化。为了改变这一现状，赵氏画铺第五代传人赵凯军不得不改行从年画印制改作冥币印刷，专供传统节日、丧葬祭祀之用。如今的赵凯军为了适应市场需求已购了两台胶印机，而且制版与刻版也都已运用电脑数字来制作，销量非常大，收入可观。在考察中，笔者发现，他并没有放弃赵氏木版年画的传承，而是利用闲暇时间在对其家族的木版年画旧稿进行重新刻制，以恢复其全貌，为赵氏木版年画申请非物质文化遗产保护做准备。这是“非物质文化遗产保护”给手艺人带来的潜在的“实惠”，或许也是存留民间艺术的一个契机吧。

二、赵氏木版年画存世的原因分析

赵氏木版年画不仅体现关中地区木版年画的民俗传统，更体现着东府地区的民俗传统，也是本地劳动人民的生活观、审美观、信仰观的集中体现，同时也兼有国内其它地区的民间美术和木版年画的审美特征。而蒲城木版年画存世是具有多方面的因

素，如地理特征与民俗特征，审美特征，地域文化特征等都对其存世具有不可或缺的因素。

1. 赵氏木版年画自身具备了其发展延续的内部因素

其一，品类与当地民俗的统一。任何品类的民间艺术都必须以当地的民俗文化为创作根本，否则将会被迅速淘汰。赵氏木版年画的品类正是在符合了东府地区民俗传统文化下而赖以生存发展的。凡带有宗教色彩的绘画除要求满足民俗特征以外，还需要有更深一层意思，即要求作品能直观地、迅速地把承受者领进这个感觉的超然世界，而并不需要大众通过深入分析和感情对立的某种感受，而是使大众更为直接的不做任何怀疑的去接受画面的艺术风格。而作为装饰品的灯笼年画是没有太多的神秘色彩，其更多的是一种对美好生活的向往和有趣味的形式，因为缺少了灯笼画的灯笼是不完整的。这一现象与凤翔木版年画在品类上的比较也体现出了赵氏木版年画发展的局限性。

其二，审美特征上完全符合东府地区大众对美的要求。民间美术中的美并不是建立在纯粹的形而上的审美特征，而是以实用功能与生命需要作为自己的审美准则，以当地民俗传统作为审美判断与选择的标准。蒲城赵氏木版年画便是基于人们对因果报应的至善至真的生命追求上，这便是其创作的动机与源泉。人们追求美是建立于真善的基础之上，通过木版年画的表现形式来体现，从而使人们达到真实、安定、富裕的最高理想。因此蒲城赵氏木版年画在东府地区的存在和发展不是偶然的过客，而是民俗的需要。是民间大众对真善美的需要，是合乎自然规律的产物。

其三，地域文化特征的决定作用。地域不同，文化的传播与发展就会受到一定的影响，因此地域特征是形成民间艺术特征的重要因素。东府地区民俗文化便是在这特殊地域下形成的特有的个性特征，同时这种特殊的文化又影响着人们的生活习惯。东府地处黄河流域，与地处渭河流域西府地区的地域文化特征不尽相同，相对来讲，东府人的生存方式要闲适一些，生活节奏也相对疏缓一些，黄河水给了东府人极大的生存便利，东府人乐得享受自然天成的赐予，本地的富庶吸引了外地人，逐渐形成了相对繁华的农村经济。

2. 朴素的信仰存在使其仍有市场

我们说古代中国人的文化和生活，其实不能仅仅去看《四书》《五经》《老子》、《庄子》，也不能只看唐诗宋词。那些最深刻、最普遍的支配了人们日常生活的知识，包括最基本的道德原则，有关世界的整体知识，有关生活和生产的日常知识，其实与经典著作中所反映的上层世界很不一样。例如在佛教的寺庙里有关常识的教育，这里关于佛教的最主要的常识，不是很玄虚的关于宇宙本质的道理，而是关于“人生苦难”、“因果报应”、“有求必应”的简单信条。

这就是所谓“大传统和小传统”的区别。这种区别也可以叫做“正统文化和民间文化”的差异。在古人看来，神灵既能够为人赐福，使其希望中的美好事物变为现实，又可以消灾避祸，减轻人们生产生活中的痛苦和磨难，因此神灵在人们心目中总是占有崇高的地位。但另一方面，神灵也可能对人们的某些举动有所不满而降祸于人，所以人们对神灵又深怀敬畏感。因而认识自然的原始逻辑思维方法便成了唯一的方法世代传承，用神秘始因来解释社会给与民间劳动者的不可抗拒的压制力量，这就是“天命”“天意”“神”之类。在阶级社会中统治阶级为维护自己的社会地位，将原始逻辑思维进行改造、利用和发展，在祭祀、丧葬等社会活动中将其进一步“完善化”“合理化”和“制度化”，神秘互渗的推理和排比，几千年来成为确定无疑不可变更的固定模式。

刍议朱仙镇木版年画造型的设计特征

崔 晓 （河南理工大学 河南焦作 454000）

摘要：作为民间艺术中的一朵奇葩，朱仙镇木版年画有着拙朴的造型特征，从这醇厚的造型特征中，散发着浓郁的乡土气息与装饰艺术特色。从现代平面设计的角度来讲，她的造型特征符合现代平面设计的审美标准，具有一定的借鉴和设计意义。本文通过剖析朱仙镇木版年画的造型的意向表现、用线的装饰意味，以及造型的平面设计特征分析，阐释朱仙镇木版年画造型特征的现代平面设计意义。

关键词：朱仙镇；木版年画；造型特征；现代平面设计

基金支持项目：河南理工大学青年基金（人文社会科学类）支持项目，项目编号：Q2011-05

一、朱仙镇木版年画造型的设计意义

朱仙镇木版年画创作的民间艺人大都是农民出身，在造型设计上，不同于“模仿自然”的现代透视法则进行创作，而多以“以象寓意，以意构象”的民俗传统思维造型模式来表现。从现代平面设计的角度来讲，年画造型所表现出的人物体态饱满，形象夸张，风格简朴，人物无媚态，颇具装饰艺术特色，符合现代平面设计的审美标准，对现代平面设计具有一定的借鉴和设计意义。

二、朱仙镇木版年画造型的意象表现

朱仙镇木版年画属中国民间吉祥艺术的一种，其造型为意象性造型，是一种典型的中国特色象征性艺术的表现形式。民间艺人们在进行创作之时，就将这种被赋予特殊观念意义的事物转化为一种特定的视觉符号进行表现。换言之，朱仙镇木版年画造型的题材、图案和色彩都和普通百姓的观念相关联，映射出人与自然、社会的某种关系，展现出一种超乎感性形象之外的涵义。

图1

按照一种的流行观念，信仰是一种与神鬼的利益交换，信仰者要付出代价，所以中国古代的信仰，并不是一种单纯的、虔诚的信仰，往往是一些很实际的信仰。从历史范畴的概念来看，民间美术创作仍是以生命这个巨大选题，通过集体思维的交流互补形式，用神秘的互渗的逻辑思维推理和排比的方法，来体现集体意识倾向和个人的生命价值。法国社会学家路先·列维——布留尔（Lévy-Bruhl·Lucien）给原始逻辑思维所下的定义是，不关心任何矛盾，不追究它，也不回避它，而且允许同一实体在同一时间存在于两个或几个地方：允许单数与复数的统一，部分与整体的统一。比如：生与死的矛盾本质它们并不追究，却只将生与死的变化看成是人的生存空间的变更，认为人们死去只是进入了另一个世界。比如东府民间木版年画的天地全神，人们宁愿相信在全神上有神明，其最高统治者是玉皇大帝，人的一切行为活动神都看得见。如果人干的善事多了，就是积了阴德，在下个轮回中仍然会是人，否则会被打入十八层地狱或在下个轮回中变成被人使唤的动物，而这种联想与认识能够引起人们强烈恐惧、敬畏心理。而那些由神我互渗的逻辑排列而组合形成的民俗类型体现于木版年画中主要包括神话传说中的门神、灶神、土地神、财神、天地全神和丧葬祭祀先人的龙凤钱马与冥币等。因

图2

正如王朝闻先生所说：“当人们一定的善恶观念、是非观念、美丑观念和人们对它的某些特殊的感受相联系，它的某些特征在感受中才具备表现特定的思想感情的作用。”¹这种将所表现的题材、图案和色彩赋予特定涵义而“符号”化的造型方式，即意象化的造型表现方式，是人们寄托美好生活理想与愿望的功利性意愿表达。张道一先生将这种缘物寄情的寓意内容概括为：“福、禄、寿、喜、财、吉、和、安、养、全”。²如曹家老店的这两幅《增福图》（图1），表达了人们期盼年年增福的美好愿望。天成老店尹国全师傅创作的当代年画《奥运福娃》（图2），将2008年北京奥运会的标志和吉祥物福娃的形象巧妙地糅合进一个大福字里面，并加入了年画中常用的鲤鱼、紫葡萄、红牡丹等象征连年有余、紫气东来、花开富贵等象征性的吉祥图案，表达了对北京奥运会的美好祝福，同时也是民间艺术与现代艺术完美结合的典范。

朱仙镇木版年画的造型表现手法与民间艺人们的意象性创作思维方式有着重要的关联，并深受其制约和引导。意象性思维不同于非逻辑性思维，是一种凭借意象进行联想、类比、推导的思维活动，具有多义性、比附性、主观能动性、联想性和非程序化。民间艺人们在这种造型思维的约束和引导下，多将相似或相近的事物相互进行比喻和表征，并主观能动性地加以改造，使之趋于相近或相似，从而具有可比附的性质；或将客观事物进行重新组合再创造，加以丰富的联想，创造出一种浪漫、洒脱、自由和夸张的境界。

朱仙镇木版年画的意象性造型思维同样与人们早期生产社会

而，只要有“小传统”的存在，那么，在民间人们便很难不与这种民俗形式发生关系，这一点是显而易见的。

参考文献：

- [1]《渭南市志》第一、二、三、四卷，杨树民，刘百宽总编 渭南市地方志办公编，三秦出版社（2011年6月第一版）
- [2]《蒲城县新志》卷一 清光绪三十一年刊本，李體仁，修王学礼 纂
- [3]《陕西民间美术研究》第一卷，宁宇，荣华编，陕西人民美术出版社（1988年4月第一版）
- [4]《中国民间美术造型》，左汉中著，湖南美术出版社（1992年4月第一版）
- [5]《古代中国社会与文化十讲》，葛兆光著，清华大学出版社（2002年1月第二版）
- [6]《中国象征文化》居闾时、瞿明安《中国象征文化》，上海人民出版社（2001年7月第一版）

作者简介：

孙锦谊（1980-10），男，陕西韩城市，硕士研究生 研究方向：版画艺术，现任职于西安美术学院教师。