

惊艳世界的中国木版年画

文/张洁 《雅昌》编辑部

逐渐消失的中国传统文化

现代科技飞速发展，电子技术应用广泛，网络普及，信息量大，中国传统文化在信息大爆炸的现代社会逐渐呈现出岌岌可危的现状。有专家统计，现在每过一天，就会有一种民间文化濒临消失，其灭亡速度远远快于生物物种的灭亡速度，而产生的后果却和生物物种的灭亡同样严重。

祖先留下的千姿百态的民间文化和历经万年的乡土艺术、民俗器物，大部分在还没有得到完整的记录和保存前就已经消失。它们一旦毁灭，将无法再生。这样下去，中华民族近 8000 年的民族民间文化将面临断裂的危险。

中国民间文化形成于悠久的远古时代，又代代传承生生不息，它是民族精神的命脉，是民族情感的源泉。对中华文化命运的忧心如焚，驱使时任中国民间文艺家协会主席的冯骥才先生四处奔跑，呼吁、呐喊、推介民间文化的抢救与保护工作。

2002 年 10 月 28 日，中国民间艺术家协会等部门主办的首届中国木版年画国际研讨会，在中国年画历史的源头河南开封朱仙镇召开。会议上，冯骥才先生庄严宣布：中国木版年画的抢救作为“中国民间文化遗产抢救工程”的龙头项目率先启动。协会决定对中国 960 万平方公里、56 个民族“大到古村落，小到香荷包”的民间文化遗产进行一次全面的、彻底的、拉网式的普查与抢救，把中华民族 5000

年灿若繁星的文化全部拥进怀中，这是一项令人不能拒绝的神圣使命，更是时代和历史赋予的重任！

为什么是木版年画

千头万绪的文化抢救和保护中，为什么把木版年画列为龙头项目？木版年画是中国历史悠久的汉族传统民俗文化艺术形式，有着一千多年的历史。木版年画并不完全等同于年画。广义的年画是一种岁时的绘画，它的源头可以上溯到汉代驱邪的神荼和郁垒；而狭义的用木版印刷的年画则是一种年俗艺术。只有大众过年时对年画有一种不可或缺民俗需求，木版年画这一画种才真正地确立起来。

历史地看，木版年画的出现与雕版印刷密切相关。我国的雕版印刷兴于唐，盛于宋。最初主要应用于佛教经书插图的制作上。渐渐地，民间木版印制的纸马开始流行。《东京梦华录》与《武林旧事》都记载着当时的开封已有了专事销售此类版画的纸马铺。这表明最迟在宋代，逢到岁时，以木版印刷的神灵祈求平安的习俗即已出现。但是，更完备的张贴年画的风俗及其文化体系并未形成。也就是说雕版印刷从刻版到印刷的技术早已成熟，却一直耐心地等待着大规模的张贴年画的风俗姗姗到来。这一风俗的真正形成是在明末清初，尤其是康乾盛世，使得这五彩缤纷的风习得以普及到九州广大的乡野。

在农耕社会，生活、生产的节律与大自然春夏秋冬一轮同步。春节作为除旧迎新的节日，最强烈和鲜明地表现人们的精神理想、生活愿望、审美需求和终极的价值观。春节里面，年画是重头戏。年画是所有中国人都必不可少和喜闻乐见的画种：它人文蕴含之深厚、民俗意义之鲜明、信息承载之密集、民俗心理表现之深切，都是其他民间艺术无法比拟的。年画遍布全国各地，历史上大小产地难以数计。由于地域多样，自然环境不同，风俗相异，其风格与形式丰富多彩，具有各地的人文特征。同时，它还是绘画、雕版印刷、民间文学、民间戏曲、民间信仰等多种艺术与文化的融合。

木版年画的珍贵价值

木版年画的功能与内涵是多样的。有祖先崇拜、自然崇拜、宗教信仰的成分，也有教化、传播和装饰美化的意义。

木版年画往往是在广大民间进行道德伦理规范、生活知识教育、文化艺术传播的重要工具。木版年画所涉及的历史、宗教、神话、传说、小说、生产、建筑、风光、戏曲、自然、游戏、节庆和社会生活之广阔，可谓无所不包。无以数计的描写民俗风情的年画，带着不同地域与时代的气质，记录下大量的珍贵的人文信息，更是木版年画留给我们的宝贵财富。特别需要注意的是这些画面都是农民独特的视角。农民是木版年画的原创者。他们的画笔与刻刀直接反映着自己的爱憎、趣味、生活态度、文化心理以及价值观。清末民初那些表现当时社会情景与重大事件的木版年画，体现出农民的政治敏感和思维视野，其价值不亚于大都市的时事画刊。在杨柳青、桃花坞、杨家埠、小教场、武强等产地都曾有不少这样的作品问世。它们十分写实，细节非常逼真。在照相技术尚未流行之时，这些木版年画成了当时社会的琳琅满目的真实写照。

木版年画艺术特色鲜明，表现手段纷繁，审美含量极高，自成一个十分独特的审美系统。这种在田野中诞生、在乡土中成长起来的艺术，纯朴真挚，乐观诙谐。艺人们在农忙时耕作，农闲时作画。画面上的

人情物态，都是充分的农民的性格形态。农民作画没有多少理性的技术，除去一代代口传心授而积累下来的程式化的经验，便是各自的天性与自生自灭的才华。虽然他们笔下的形象时而简率，时而稚拙，却有一种朴直的、天真的、极其生动和一任天然的乡土美感。这种乡土美包含一种情感的自由与自然。

同时，这种艺术又是具有很高智慧的。最高超的表现手法便是谐音的图像。在农耕时代，农民识字有限，他们巧妙地利用与字同音的形象，将美好的词句可视地展现出来。谐音的图像分两种。一种为一个形象与一两个字的谐音（如鸡的形象与“吉”字；蝙蝠的形象与“福”字；打开外皮而露出许多籽儿的石榴形象与“多子”等）；另一种为两三个形象的组合与一句成语的谐音（如一匹马、一只蜜蜂和一只猴子的组合与成语“马上封侯”的谐音；一只喜鹊和一株梅树的组合与成语“喜上眉梢”的谐音；莲花和金鱼的组合与成语“连年有余”的谐音等）。通过这些谐音的形象，让人去猜画中的寓意。一方面提高画面的趣味性，一方面使得观赏者在猜解画中的题旨时获得了欣赏的快感。同时，谐音形象本身的内含也被奇妙地扩充了。

另一个能够体现木版年画艺术非凡价值的，是它的地域性。木版年画几乎覆盖整个中国。除去青海、内蒙、宁夏、新疆和吉林之外，几乎全都有自己的木版年画产地。由于中国地域多元，民族多样，文化风俗各具特异，木版年画从题材、体裁、风格、手法和制作方式又迥然不同，因而呈现出绚丽多姿的局面。

数百年的木版年画的历史究竟创造了多少画面，无人能做出回答。年画是消费品，没人保存，也没人将其视为历史文化，即使到了上世纪年画走上消亡，仍不为世人重视与收藏，更别提各种人为的损坏与销毁。但如今只要在民间发现一幅老画或一块古版，竟然大多仍是不曾见过的孤品！存世于中外的年画应该数以万计。在如此浩瀚的木版年画作品中，蕴藏着的是农耕时代中国民间立体的影像，广角的生活与社会，还有过往不复的精神情感。木版年画的人文价值可以说既是深不见底，又是浩无际涯。

雅昌，让中国木版年画在世界舞台大放异彩

在全球瞩目的第65届美国印制大奖上，《中国木版年画代表作 南北方卷（豪华款）》荣膺印刷界“奥斯卡”之称的班尼金奖，在国际舞台上大放异彩。欢乐、祥瑞、红火、繁盛……极具感染力的中国木版年画，让世界，看到了一个充满文化自信的中国。

这套由冯骥才先生编著、雅昌印制的《中国木版年画代表作》共2卷，分南方卷与北方卷，内容全面呈现中国木板年画的历史与现状，朱仙镇之豪放、桃花坞之精巧、武强之雄劲、漳州之清疏，透着浓厚的地域文化，画面丰盈饱满、艳丽夺目，藏画诗、花鸟字、灯谜画，展现饶有趣味的艺术方式。

雅昌重视文化遗产的历史价值和文化价值，深入挖掘木版年画的丰富内涵，在装帧上别具特色。精巧的书匣仿古今用，为左右直插式书匣，书匣贴片仿古排版雕刻文字，封面为精细木版雕刻，古香古色、庄重隽永。书匣拉开为两册南北方卷，仿古裸背装，前口分别穿桃红丝带、青蓝丝带，天头、地脚、书口外喷民间艺术风格的纹饰彩绘，内文加荧光墨，专红、专绿，画面随类赋彩、鲜明亮丽。

雅昌将代表民族的根脉和历史记忆的传统文化，原汁原味地保护好。这种保护，既不是束之高阁、秘不示人，更不是远离百姓、没有生命。而是将传统文化中蕴藏的魅力珍宝、精神力量用永续流传的文字永久

地记录、保存下来，其所蕴含的价值带着中华民族的闪亮标识，展示着中华文明的独特性、历史性。由雅昌印制出版的《中国文化遗产—贵州卷》、《秦始皇帝陵》、《中国川剧》、《梅兰芳藏戏曲史料图画集》、《敦煌》、《天朝衣冠》等书籍，均代表世界领先印制水平，在国际内外获得至高荣誉奖项，当雅昌将这些跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有历史价值的传统文明弘扬到班尼金奖的国际舞台上，让世界感知它们的辉煌与灿烂，让人们亲近、了解它们的风采，雅昌不仅增强了我们的自豪感和文化自信，更是将濒临遗失的传统文化重新鲜活起来，用人们珍视的书籍推广到世界，深入到每个人的心里。雅昌在保护中国文明的同时，让这些古老悠远的传统文化充满活力，赋予它们新的生命。