

分类号_____密级_____
UDC _____

研 究 生 学 位 论 文

山东高密扑灰年画及其相关习俗研究

研究生姓名 _____**范 婧**_____

指导教师姓名 _____**李 扬**_____

申请学位级别 _____**硕 士**_____专业名称 **中国古代文学**

论文答辩日期 **2013 年 5 月 18 日** 学位授予日期 **2013 年 6 月**

中 国 海 洋 大 学

谨以此论文献给我敬爱的老师和亲爱的朋友们

-----范婧

山东高密扑灰年画及其相关习俗研究

学位论文答辩日期: _____

指导教师签字: _____

答辩委员会成员签字: _____

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其
他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得
（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使
用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明
确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并
向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人
授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用
影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息
研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公
众提供信息服务。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签字：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

山东高密扑灰年画及其相关习俗研究

摘要

山东潍坊高密市以其历史悠久的民间艺术、辉煌璀璨的人文资源、品类繁多的绝学特技，被文化部授予“中国民间艺术之乡”的称号，其中尤以被称为“高密三绝”的扑灰年画、剪纸和聂家庄泥塑享誉盛名。

扑灰年画是我国民间年画的一个古老画种，约产生于明代初期，后盛行于清代。从现有的资料看，全国只有高密存在这种年画，主要产地集中在高密北乡姜庄、夏庄一带。作为民间文化艺术的重要组成部分，从古至今，扑灰年画就颇受人们推崇和追捧，还曾被人们戏称为“墙上的电视机”，尤其是逢年过节，更是人们喜闻乐见的装饰品，似乎不贴年画就找不到那种喜庆吉祥、欢乐融洽的气氛。因此，历史悠久的扑灰年画自然而然地也就留下了不少关于民俗风情、人文内涵、审美情趣等的多重印记，也因此成就了其独特的艺术魅力和文化价值。

扑灰年画多取材于人们耳熟能详的神话故事、人物传说、戏曲寓言、山水花鸟等，不仅有着独特成熟的画技，拙朴稳重的造型，潇洒自如的笔法，丰富多姿的内容，色彩艳丽的作品，而且也是我国民间年画由手绘向印刷转变的重要标志。扑灰年画作品已由高密民间跨出国门，每年都吸引着大批的海内外专家学者前来寻胜揽奇，成为世界民间艺术爱好者收藏的珍品。扑灰年画在发展过程中逐渐形成了“老抹画”和“红货”两大流派。“老抹画”秉承传统的墨屏画技法，画风古朴典雅、用笔浑然洒脱、造型圆润简练、意蕴浓厚深远。与“老抹画”流派淡雅别致、清新古朴的风格截然不同，扑灰年画的另一派系“红货”喜好凸显意气风发的激昂个性和独特情致，所以红货艺人们在绘制扑灰年画时多洒脱不羁，着色热烈高调，率直随性作画。

扑灰年画作为高密独一无二的年画品种，经历了它产生、发展、繁荣、衰落、复兴的过程，然而，由于扑灰年画制作周期长、产量有限、成本高，无法摆脱传统手工扑拓、绘制涂抹的弊病，再加上扑灰年画题材陈旧、陈陈相因、缺乏活力和时代性，难以满足人们日益增长的对年画多样性的需求，扑灰年画不再受欢迎，整个行业开始衰落萎缩。时至今日，扑灰年画技艺在高密地区的传承已岌岌可危。扑灰年画作为一个独特的年画品种，反映了社会文化和风土人情，如何在市场经济条件下对其进行发掘保护，继承发扬优秀传统文化，已是当下迫切需要完成的任务。

本文不仅系统分析了扑灰年画的历史变迁、制作工艺及艺术特色，同时也对当下如何继承发展与保护扑灰年画题材提出了多方面创造性的可行性建议，使其在继承传统的基础上，为顺应时代的发展需求不断创新进步，创造出更多的符合现代人审美趣味的艺术作品，从而更好的继承和发展中华民族这一源远流长的传统民间艺术。

关键词：扑灰年画；制作工艺；风格差异；传承保护

Study on Flutter Gray Paintings and Relative Customs in Gaomi

Abstract

Gaomi in Weifang Shandong province is well-known for its glorious history, brilliant culture accumulates, as well as numerous exquisite skills and is crowned as home of folk art by Chinese Ministry of Culture. There are many kinds of folk arts, but three of them are the most popular ones, flutter gray paintings, paper cut and Niejia Zhuang clay.

Flutter gray paintings, as one of the oldest categories of Chinese New Year paintings, was originated in Ming dynasty and became popular in Qing dynasty. From the existed current materials, it has been reported that only in the north villages of Gaomi, can people find where flutter gray paintings is, such as Jiang village, Xia village. What's more, flutter gray paintings has played an important role in people's daily life, such as decorating their house beautiful and colorful, and for this reason it has gained a large popularity fame of "Colorful TV on the Wall", especially when it is time to welcome spring festival's coming. Therefore, it is apparent to find that a large amount of impressions concerning about custom, culture, aesthetic appreciation can be found from flutter gray paintings and meanwhile it can also be seen as some kind of demonstration of flutter gray paintings' fantastic charm and values.

Most flutter gray paintings are drawn from fairy story, human legend, traditional opera, landscapes, birds, flowers and so forth. With its unique and mature painting techniques, purity and steady sculpts, natural and smart strokes, rich and colorful contents, flutter gray paintings has demonstrated the significant transition from hand painted works to machine painted works and has attracted visitors from all over the world coming here to do research. During constantly development and creation, it has been divided into two branches, which are called traditional painting and modern painting. It seems like that people from traditional painting tend to inherit ancestors' style and skill to paint works, however, on the contrary, people from modern painting have showed a great passion to strive for personality and enthusiasm.

Although flutter gray paintings has gone through a process from rise, prosper, fall to resurgence, unfortunately, it is bounded by complex design, long time produce, high cost and other shortcomings, so there will be a long way for flutter gray paintings to reappear its magnificent achievements, Now, lacking of successors have caused this situation even worse, so it has become more and more important to find a way to protect and inherit this traditional folk art, Hence, this article not only analyzes flutter gray paintings' historical changes, making rules and artistic features, also puts forward some useful proposals about how to protect its existence, so as to inherit this traditional folk art and create more and more esthetic works.

Key words: flutter gray paintings, workmanship, style differences, inheritance and protection

目录:

0 绪论	1
0.1 研究综述	1
0.2 研究方法	2
1 高密扑灰年画的变迁: 繁荣、萎缩、复兴	4
1.1 扑灰年画昔日的辉煌	4
1.1.1 扑灰年画辉煌繁荣的表现	4
1.1.2 扑灰年画辉煌繁荣的原因	7
1.2 扑灰年画的日渐衰落	7
1.2.1 扑灰年画衰落萎缩的表现	7
1.2.2 扑灰年画日渐衰落的原因	7
1.3 扑灰年画的复苏新生	7
1.3.1 扑灰年画复苏发展的表现	7
1.3.2 扑灰年画重获新生的原因	8
2 扑灰年画的艺术价值	8
2.1 扑灰年画的题材内容	8
2.2 扑灰年画的制作工艺与艺术特色	11
2.2.1 造型	11
2.2.2 构图	11
2.2.3 色彩	12
2.2.4 技法	13
2.3 扑灰年画对高密民俗的影响	13
3 扑灰年画与其他民间木版年画的比较	14
3.1 民间木版年画概述	14
3.2 扑灰年画与其他木版年画的艺术风格比较	15
4 扑灰年画当代传承、问题与保护	17
4.1 扑灰年画当代传承	17
4.1.1 当代艺人传承	18
4.2 扑灰年画在继承发展中的问题	20
4.3 扑灰年画的抢救保护	21
4.3.1 当前社会对扑灰年画的抢救保护	21
4.3.2 对高密扑灰年画保护的几点建议	22
5 结语	24
参考文献	25
致谢	27

个人简历.....	28
在校期间发表的学术论文与研究成果.....	28

0 绪论

0.1 研究综述

提到山东，自然就会想到孔孟文化，提到潍坊，自然就会想到风筝之都。现在，提到莫言，自然就会想到莫言的故乡山东潍坊高密。莫言自被授予诺贝尔文学奖后，在老家高密面对媒体记者采访时，曾坦言道高密一直是他赖以生存和生长的故土，他创作的文学作品大多就地取材于当地的文化艺术、民俗生活，因此其作品中也留下了深深的乡土印记。而且高密的民俗文化丰富多彩，既有扑灰年画、剪纸、泥塑等传统民间艺术，也有茂腔、吕剧等戏曲文化元素，它们与他的创作息息相关、密不可分，可以说是高密这片沃土辛勤哺育了他，所以他才能取得今天这样的成就。假如把莫言比喻成一粒种子，那么他茁壮成长所需的雨露、阳光和养分都是从故土高密的民俗文化中汲取出来的。从这个角度来看，是高密成就了莫言。

高密古称夷维，秦时置县，西汉时为高密国。高密不仅气候温润宜人、四季更替分明，自然灾害很少，而且也是贯穿山东内陆地区和沿海地区的重要交通枢纽。高密当地的民风淳朴，百姓安居乐业、生活富足、其乐融融。古往今来，这里人文渊薮，诞生了许多令人耳熟能详的齐鲁人才，如齐国名相晏婴，博学多才、聪睿机敏，谱写了春秋时期一代名相的爱国忧民和人本思想；东汉经学大师郑玄，潜心注经自成郑学，巩固了中国儒学主流文化的根基；还有清代书法名家刘墉等一代名臣，彪炳清史。勤劳聪慧的高密人民在伴随着社会发展进步的同时，也善于发掘隐藏在生活中的民俗艺术，并对其进行革新发展，从而使民间文化艺术的发展进一步顺应新时代潮流、契合民众日益增长的物质文化需求。比如脍炙人口的快板书，为百姓津津乐道；以哭腔为典型特征的“茂腔”，久唱不衰；其中更有穿行表演于乡野村间的“快刀班”“五福班”等曲艺剧团，粉墨登场，演绎戏曲人生，令人拍手叫绝；其它手工艺如沙沟的竹编、滕家庄的槐条编、曲家大浒的日用灰陶等，无不展现着高密人精湛的手艺和源远流长的文化底蕴。而最令世人瞩目的艺术作品当属“高密三绝”——扑灰年画、剪纸和泥塑，它们长盛不衰、历久弥新，不仅汇聚了高密人民的智慧、汗水和心血，同时也见证了高密人民对生产生活的热爱和依恋。尤其是被视为中国年画艺术发展变化活化石的扑灰年画，更是因其古朴典雅、挥毫洒脱的独特魅力，享誉世界民间年画之林，每年都吸引着大批海内外的专家学者前来鉴赏考评。

民间艺术的发掘创新，是一个国家文化事业兴旺发达的不竭动力，也是繁衍传承各民族文化的重要契机和途径。对民间艺术的深入挖掘整理和研究探讨，不仅有利于认识和发现艺术本体，进一步促进民族文化繁荣，同时对于推动社会主义物质文明和精神文明建设，也有极大裨益。康定斯基说过，艺术并不是直接呈现在人们面前的，它时常隐藏在人们发现不了的门后，与世隔绝、不为人知。只有当人们真切深刻地推开艺术之门，才能发现其中的美好和奥妙，才能充分体味其中的乐趣和真谛¹。因此，研究者们要坚持不懈地探讨民间年画的艺术魅力，更真切地把握其文化魅力和艺术价值。

高密扑灰年画艺术历史悠久，其绘制形式经历了由传统扑灰向半印半画、木版年画的历史演变过程。明代初期，扑灰年画应运而生，初具规模，多为传统手工扑灰制作，画工细腻、技艺精湛；清朝中后期，扑灰年画多采用半印半画的形

¹康定斯基.《论艺术的精神》[M](查立,译者).北京:中国社会科学出版社,1987年7月,第56页.

式,在一定程度上提高了年画的绘制效率,提高了年画的产量,扩大了年画的生产规模;到了清代末年,为了进一步提高年画制作效率,节省人力资源,降低生产成本,年画艺人们在继承传统扑灰、半印半画制作工艺的同时,又发明了全色套印的制作方法,也就是所谓的木版年画。在这种形式下,艺人们便自然而然地减少了传统扑灰手绘年画的次数,年画扑灰技艺逐渐搁浅起来。但中国地势广袤、物阜人丰,在我国一些年画产地至今仍然传承和保留着丰富多样的年画制作工艺。以山东高密扑灰年画为例,对其相关习俗的细致研究探讨,可以充分认识到中国传统民间年画的艺术特色及扑灰年画工艺技法对中国年画艺术发展所起到的深刻启迪和影响。

高密扑灰年画以其独特的制作工艺和艺术魅力被誉为“中国一绝”,在全国年画中独树一帜。扑灰年画与现代年画相比,有着其截然不同的用料和制作过程。绘制一幅扑灰年画,流程颇为繁琐,画工先要以柳枝炭条为笔,依据画的题材内容,在画纸上画出相应的轮廓模型,然后再把这张带有轮廓的画纸覆到其他画纸上进行扑抹²。鉴于这种特殊的制作工艺,扑抹后的图画能与原画对称吻合。有时为了增加产量,画工们还多次用柳枝炭条重描扑好画稿,然后再在其它画纸上扑抹绘制。通常用一稿可以扑出多幅画来。

高密扑灰年画以绘制人物题材成就最高,其主要的工艺流程为:起稿扑灰、勾线、粉脸、开眉眼、上色、涮花、描粉、画金、磕花、罩明油等。扑灰年画不仅制作工艺过程独特,在作品的造型、构图、色彩等方面也展现着独特的艺术魅力:人物造型圆润丰满、拙朴简洁,眉眼温和隽秀、慈祥憨厚;用笔潇洒自如、线条豪放流畅;作品色彩艳丽、形象栩栩如生、意蕴情趣兼具,具有深刻的文化内涵和艺术价值。

扑灰年画诞生于明代初期,后经过一系列工匠艺人数年来的革新创造,至清末民初,扑灰年画进入了鼎盛发展时期,期间涌现出了一大批能工画匠,年画作品层出不穷,风格迥然各异,出现了百花齐放的新局面。此时由于受到姊妹艺术的影响,高密扑灰年画逐渐分散发展为两大派系:老抹画和红货。老抹画以画墨屏为主,趋向于民间年画的传统画法,画风典雅别致;红货讲求以色代墨,色彩浓艳,色调强烈。

2006年,高密扑灰年画被国务院列入了第一批国家级非物质文化遗产名录;同年,高密市又被中国民间文艺家协会授予“中国扑灰年画之乡”的荣誉,并专门设立了扑灰年画保护基地。世代扎根生长在高密乡村土地上的画师工匠们,竟能窥测出乡民们繁复的心思,将扑灰年画这一普通的地方画种送入千家万户,甚至风靡全国,这不能不引起人们的惊奇和沉思。

0.2 研究方法

本论文以现存文献资料为依托,以田野调查为基础,探讨高密扑灰年画的生存现状。首先,研究并整理现存的关于扑灰年画的历史文献资料,进一步了解扑灰年画的兴衰发展、文化渊源及取得的相关艺术成就;其次,采用实地考察的方法,研究当代高密扑灰年画艺人的传承发展状况,并对其做出相应论述;第三,运用比较分析的方法,对比分析高密扑灰年画历史与发展现状、与其他民间年画的风格差异等,从中找出扑灰年画发展过程中存在的弊端,以求更好的分析问题、解决问题,使扑灰年画在市场经济下呈现崭新的面貌,并获得长足发展。经过查找,目前搜集到的资料有:

²路甬祥主编.《中国传统手工艺全集——民间手工艺》[M].河南:河南教育出版社.2007,第33页.

1、相关书籍：关于高密扑灰年画的研究书籍如下：1990年政协高密县文史资料委员会编写的《文史资料选辑》，1991年政协高密县文史资料委员会编写的《高密文史》，2007年河南教育出版社出版的《中国传统手工艺全集——民间手工艺》，2007年，吉林人民出版社出版的《寻找逝去的年画：高密年画之旅》，2009年中国文联出版社出版的《高密民艺四宝》，2009年中华书局出版的《中国木板年画集成·高密卷》，2010年群众出版社出版的《吕蓁立与高密扑灰年画》。这些书中均涉及对高密扑灰年画的描写，是研究高密民俗的重要资料。书中不仅收录了众多年画与版画代表作品，亦对高密的重要风物、民俗事象、历史遗迹以及年画制作工艺、店铺艺人、年画歌谣与故事等都进行了深入调查。

2、报纸资料：报纸资料可以作为论文的重要参考，笔者查阅了近几年来的《潍坊日报》、《潍坊晚报》和《都市生活报》等，这几家报纸对扑灰年画的技艺传承、创新发展、政府扶持、交流活动、作品展销都进行了报道和记录。从这些报道中，可以了解到扑灰年画，这一于2006年被列入首批国家级非物质文化遗产保护名录的古老的民间艺术又获得了新生。吕蓁立、吕虹霞、石建庭、王树花等一批扑灰年画世家的传人在继承中创新发展，使这一古老的民间艺术重现璀璨光辉。同时高密市政府积极搭建平台助推民间文化发展，出台了一系列的优惠政策并积极开展一系列的经贸文化交流活动，将扑灰年画的足迹大力推向国内外。高密也被确立为“中国扑灰年画之乡”和“中国扑灰年画保护基地”，并应邀参加了“2011台湾·山东印象展”。可见，在市场经济下，扑灰年画的前途命运与当地经济、政治、文化等诸方面的扶持发展息息相关。

3、论文资料：与扑灰年画相关的学术论文有：曲绍平于2007年发表的《高密民间年画艺术与版画》，葛汉卿、欧阳巨波于2008年发表的《高密扑灰年画的历史发展及制作工艺》，矫克华、李梅于2012年发表的《山东高密扑灰年画民间艺术与儒家文化思想研究》。《高密民间年画艺术与版画》主要侧重于扑灰年画的作品风格演变，具体研究了山东高密民间年画由绘画向版画形式发展的历史过程，对本文有一定的借鉴作用。《高密扑灰年画的历史发展及制作工艺》讲述了扑灰年画源远流长的发展历史及独特的制作工艺。《山东高密扑灰年画民间艺术与儒家文化思想研究》体现了在艺术欣赏方面，儒家文化精髓与高密扑灰年画艺术的和谐统一之美，为本论文提供美学层面的资料。

其他资料：为进一步了解扑灰年画的发展现状，为研究提供丰富的资料参考，笔者还特地参加了高密市举办的民间文化艺术节和红高粱文化节，从而对地域色彩浓郁的扑灰年画艺术有了更生动的把握。本文的其他参考资料有扑灰年画及其相关民俗研究的资料，还有高密市的地方志以及档案资料。

为了获得全面客观的资料，详细了解扑灰年画发展现状及社会需求，并多方位、多角度的研究扑灰年画在发展中呈现出的民俗发展趋势，笔者曾走访考察多家经营扑灰年画的店铺及农户，对扑灰年画的发展现状进行了深入调研。由于受当地人们的居住形式、信仰观念、审美标准、生活水平等多方面的影响，扑灰年画产量一度萎缩，年画作品主要作为礼品、旅游纪念品或收藏品等出售。然而扑灰年画艺术依然在民间传承延续着，且艺人们在各自技艺风格的发展中，根据自身的情况与市场的需求自发进行了一定的调整。

通过研究高密扑灰年画的起源变迁，以小见大，是很有意义的一件事情。本文内容主要包括五部分，简要概述一下：第一部分首先介绍扑灰年画的概念、相关习俗、研究方法思路；第二部分简要介绍一下扑灰年画的起源、发展、繁荣、萎缩、复兴及相应的原因表现，分析制约扑灰年画发展的瓶颈及产业化市场的原

则与规范；第三部分从题材内容、制作工艺等方面展现扑灰年画的艺术特色及文化价值；第四部分对比分析扑灰年画与其他民间年画的风格差异等；第五部分在以上研究的基础上，提出了扑灰年画在当代传承发展过程中面临的问题，并提出具有建设性的保护措施和建议。

1 高密扑灰年画的变迁：繁荣、萎缩、复兴

作为山东高密独一无二的画种，扑灰年画又因其挥毫洒脱的笔法风格，被称作“民间写意年画”。据说高密扑灰年画最早起源于明代初期，以当地民俗习惯为基础，兼之受到高密民间文人画与民间庙宇壁画的影响，才逐渐发展形成的，迄今为止已有 500 多年的历史，原产地多集中于高密北乡夏庄镇、姜庄镇一带。

从明代初期到清代中后期扑灰年画形成了其繁琐特殊的制作流程和挥毫洒脱、典雅质朴的艺术风格，并兴盛发展起来，直至今日，扑灰年画仍旧韵犹存。在木版年画出现之前，扑灰年画还保留着原始最初的制作工艺流程，即经过扑灰起稿后，采用手绘的形式完成其他工序，其效率可见一斑。随后逐渐出现的半印半画和木版年画形式，则极大地推动了年画印刷水平，满足了地方百姓某些特定的需求，所以扑灰年画可以称作是中国民间手绘年画向木版年画过渡的“活化石”。1984 年，扑灰年画在首都博物馆展出，引起民艺界不小的轰动；1987 年，中央电视台“中国一绝”栏目摄制组特地赶到高密，现场采访并录制了扑灰年画相关专题片向海内外播放；2006 年 5 月，高密扑灰年画被国务院列入了第一批国家非物质文化遗产名录。

1.1 扑灰年画昔日的辉煌

1.1.1 扑灰年画辉煌繁荣的表现

① 明代初期——应运而生，寻求发展

扑灰年画约起源于明朝初年，距今已有 500 多年的历史。扑灰年画早已与人们的日常生活息息相关，在人们的心目中占有重要的位置。《高密县志》中曾记载过关于扑灰年画的民俗活动：“厥除夕，洒扫堂室，设饌，易门神、桃符，写春联，天行贴子……”³据说最早创立扑灰年画的是高密北乡公婆庙村姓王的一户人家，他们以卖画为生，经常临摹一些文人画及庙宇壁画，久而久之，他们便对其进行了借鉴、创新，掺杂了自己的某些创意思维，这就是扑灰年画最早的雏形。扑灰年画早期题材比较单调枯燥，行销于市的多为墨屏花卉、神像等。

据老艺人回忆，最早开始经营售卖扑灰年画的画店有“增盛”“同顺堂”“齐万顺”等⁴，由于经营得当，画店声名远播，一年四季都吸引着大批的客人赶来购买，人山人海，场面十分壮观，甚至到腊月里，买画的人也络绎不绝。正是由于这种潮流效应，扑灰年画的销售范围也不再局限于当地，而是逐渐扩大到了内蒙古、胶东半岛、山东内陆地区等地。

虽然扑灰年画在全国已有相当的知名度和影响力，但年画艺人们却戒骄戒躁，一直思索着如何丰富和拓展扑灰年画的题材内容，使之能长盛不衰，持续焕发光彩。经过年画艺人不懈的努力和探索，扑灰年画的形式题材有了极大的创新发展，已由单纯的花卉、神像等题材扩展为人们喜闻乐见的人物画、山水花鸟画

³ 余有林，曹梦九.《高密县志》十六卷卷首一卷[M]. 山东：青岛胶东书社，民国 24 年，1935，第 41 页.

⁴ 政协山东省高密县文史资料研究委员会编. 高密文史资料选粹[M]. 山东：山东新闻出版局，1989，第 8 页.

等。由此可见,明代年间扑灰年画已初具规模,画店作坊的数量也如雨后春笋般与日俱增,而扑灰年画丰富多样的题材和变化出新的年画形式也受到越来越多人们的欢迎。

② 清代中后期——锐意创造,百花齐放

乾隆十五年,高密北乡公婆庙村的王氏开始收徒,将扑灰年画的相关技法传授给本村张氏的四个儿子。后来迫于生活压力,张氏四弟便开始作山水墨屏画在市场售卖,以赚钱贴补家用⁵。到乾隆末期,高密李家庄的胡玉显、赵家圈的赵大伦、杜家官庄的杜万,慕名拜师张氏,勤奋学艺。待三人学成归乡后,便公开收徒,经营起了比师傅更大的画店。可以说,从清代乾隆到咸丰年间,扑灰年画进入了发展成熟期。

随着胡、赵、杜三家画店的相继开业,且经营得当,扑灰年画的销量直线上升。胡、赵、杜三人在年画题材创作方面各有千秋、风格迥异,胡玉显喜欢画“八仙屏”“天女散花”“胖娃娃”等题材,赵大伦靠画墨屏美人画发财致富,而杜万则善画刀马人物,比如关公、杨家将、岳飞等⁶。但对于扑灰年画的前途发展来说,向反映现实生活题材的人物画方面靠拢,摆脱单纯轻松的趣味消遣十分重要。由于一直生活在劳动群众之中,他们创作生产的扑灰年画,或取材于神话传说、戏剧故事,或间接替社会底层的人们寄情抒怀,其作品一反当时以“风花雪月”为主的文人画的弊端,往往打着现实生活的印记,善于表现人们的喜怒哀乐、憧憬、追求等,大大地开拓了年画的题材。同时,高密扑灰年画艺人也根据当时的风俗祭拜传统,时常为村里的庙宇绘制关公像和土地神像等,极受人们的喜爱和追捧。

胡记、赵记、杜记三家画店的昌盛繁荣,从客观上刺激了扑灰年画的发展。在胡玉显后代的家里,有一棵胡家引以为豪的祖传宝树“文官果树”,据传是外地画商赠予的,距今已有一百多年的历史,这也是胡记扑灰年画发展繁盛的最好见证。到清朝乾隆后期,高密扑灰年画的生产发展已蔚为可观,颇具气候。

清朝嘉庆、道光年间,高密扑灰年画进入了半印半画的全新发展时期。据记载,当时有个在天津杨柳青画店刻版学艺的胡三,由于受到老板的百般排挤压榨,无奈之下,迁居高密,改投到高密李家庄的胡玉显门下。胡三聪慧机敏、刻苦钻研、很快便将杨柳青年画半印半画的优势融会贯通到扑灰年画之中,以刻版印画稿,逐步摆脱了手工绘制的束缚,形成了高密扑灰年画半印半画的制作工艺,大大提高了扑灰年画的生产效率,将高密民间年画的生产推向了一个新阶段⁷。随着刻版技艺的日益娴熟和不断创新,此时半印半画年画的发展已达到相当繁荣的程度,一时间从李家庄、北村、公婆庙、范家庄等许多村庄里涌现出了一大批作画能手,不仅丰富了年画的品种,也拓展了年画的形式,出现了百花齐放的局面。

③ 清末民初——重视经营,繁荣昌盛

清光绪年间到民国初年,扑灰年画发展进入了鼎盛时期。此时,扑灰年画和半印半画年画互相渗透、共同发展,逐渐形成了“老抹画”与“红货”两大流派

⁸。

⁵薄松年.中国年画史[M].沈阳:辽宁美术出版社,1986,第15页.

⁶冯骥才主编.《中国木板年画集成·高密卷》[M].北京:中华书局,2009,第22~23页.

⁷王树村.中国年画发展史[M].天津:天津人民美术出版社,2005.1,第42页.

⁸张玉柱著.齐鲁民间艺术[M].山东:山东友好出版社,1998,第56页.

“老抹画”秉承传统的墨屏画技法，画风古朴典雅、用笔浑然洒脱、造型圆润简练、意蕴浓厚深远。乡间流传着这样一句顺口溜：“墨屏墨屏，案头清供。婆娘不喜，老头奉承。货卖识主，各有前程。”⁹可见老抹画艺人们的那种爽朗自然、知足常乐的心态。再如该派年画艺人的代表作品《四爱图》（孟浩然爱梅、陶渊明爱菊、茂叔爱莲、王羲之爱鹅图），其画面线条流畅精练，寥寥数笔勾勒出人物神态，人物形象跃然纸上、栩栩如生；在着色方面，色彩简洁、落落大方，整个画面以墨色为基调，只在脸部涂抹一层淡淡的粉红色，营造出一种典雅、清新的意境氛围¹⁰。

扑灰年画《四爱图》

与“老抹画”流派淡雅别致、清新古朴的风格截然不同，扑灰年画的另一派系“红货”喜好凸显意气风发的激昂个性和独特情致，所以红货艺人们在绘制扑灰年画时多洒脱不羁，着色热烈高调，率直随性作画。有一首敷色谣这样评价他们：“红绿大笔抹，市上好俏货。庄户墙上挂，吉祥又红火。”可见这派艺人在年画造型着色上，更为率性夸张、不拘一格；线条勾勒处理上，疏密相间、刚柔并济、繁而不杂。当时，有不少的后起之秀，他们也为扑灰年画的繁荣昌盛贡献着自己的力量。如以花鸟鱼虫为创作题材的高密于家屯年画艺人杨维清，特别擅长画“蝈蝈”；高密狮子口的庞凤翥，以画“大影”而远近闻名¹¹。

清朝末年，北村“同顺堂”“齐万顺”等画店为了吸引顾客，提高年画制作效率，节省人力资源，降低生产成本，在继承传统扑灰、半印半画制作工艺的同时，又发明了全色套印的制作方法，也就是所谓的木版年画。木版年画刻印方便，线条简练流程，便于多次套印，主要以桌围、灶马、门神、财神等为题材进行创作¹²，大大提高了画店的经济效益。

⁹冯举主编. 民俗文化研究文集[M]. 成都: 四川人民出版社, 1997, 第 37~38 页.

¹⁰左汉中著. 中国民间美术造型[M]. 湖南: 湖南美术出版社, 1992, 第 33 页.

¹¹张殿英著. 潍县年画研究[M]. 北京: 人民美术出版社, 1998, 第 40~41 页.

¹²王树村. 国民间年画史图录[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1991, 第 26 页.

民国初年,扑灰年画的发展一度达到了鼎盛时期。此时,姜庄年画艺人王增盛创建了名为“隆顺永”的扑灰年画画店,在当时可算是规模最大的一家。他雇了很多作画,题材内容反映世俗百态,颇为丰富多彩。这一时期,由于艺人们的经营推销及传承革新,形形色色的木版年画,再次走进了千家万户,成为人们生产生活中不可或缺的重要组成部分。

1.1.2 扑灰年画辉煌繁荣的原因

高密扑灰年画从最初的扑灰作画,到半印半画,再到最后的木版作画,其间经过了无数年画艺人坚持不懈地探索和努力。随着社会生产的不断进步,人民生活条件的日益改善,每到重大节日来临之前,从皇城北京到省府地市农村,家家户户的屋舍房门乃至仓房、粮库、牲畜窝棚等无不张灯结彩、粉饰一新,既赏心悦目,又寓教于乐,以慰藉长年辛劳之苦。这就促使着从事扑灰年画生产的作坊画店要根据当地民众与日俱增的需求,不断创新思维,丰富年画的题材形式,而与喜庆吉祥祭祀主题遥相呼应的典型题材便是门神、灶神、山水花鸟画等¹³。形形色色的扑灰年画不仅增强了新春佳节的吉祥喜庆气氛,同时也寄托着人们希望合家团聚、国泰民安、五谷丰登、风调雨顺、万事如意的美好祝福,因此扑灰年画在明清乃至民国初年得以迅速崛起发展、日臻成熟,这与艺人们的辛苦经营创新和人们的喜好赞捧是密不可分的。

1.2 扑灰年画的日渐衰落

1.2.1 扑灰年画衰落萎缩的表现:日趋萧条,奋力挣扎

对于扑灰年画来说,在其繁荣兴盛的同时,也一度呈现出衰老的征兆。由于半印半画等绘制程序的繁琐单调,导致印刷速度缓慢,产量难以为继,所以年画价格也居高不下。然而与此同时,随着机械化胶印技术的发展问世,香烟牌子大美人画也应运而生,由于它印刷速度快,产量高且价格低廉,一上市便受到了人们的追捧和疯抢,这不可避免地扑灰年画造成极大冲击。

此外,恰值抗战时期战祸连年、社会动荡不安,人们无心也无力再购买扑灰年画。当时“隆顺永”画店从天津进了一车皮石印年画囤积居奇,然后在市面上大肆倾销,导致扑灰年画价格一落千丈,艺人们血本无归、无利可图,便纷纷改行转业或迁居他地,从此扑灰年画市场一蹶不振,陷入了僵持冷落期¹⁴。

1.2.2 扑灰年画日渐衰落的原因

首先,扑灰年画制作周期长、产量有限、成本高,无法摆脱传统手工扑拓、绘制涂抹的弊病,而机械制版印刷的新年画价廉新颖、产量高、色彩艳丽,这是传统扑灰年画所无法比拟的,再加上扑灰年画题材陈旧、陈陈相因、缺乏活力和时代性,难以满足人们日益增长的对年画多样性的需求,扑灰年画不再受欢迎,整个行业开始衰落萎缩。

其次,清末民初年画艺祖相继离世,存世艺人所剩无几,后代难以继承画艺;再加上手工绘制年画周期长、产量低且收入低廉,迫于生活压力,许多年轻艺人纷纷转行;1937年抗日战争爆发后,绝大部分艺人外逃避难,扑灰年画业受到极大的摧残;“文革”期间破四旧,焚毁了大量珍贵的扑灰年画底稿和作品……扑灰年画业濒于绝境,面临绝迹的危险。

¹³张道一.民间木版年画[M].南京:江苏美术出版社,1990,第19页.

¹⁴政协山东省高密县文史资料研究委员会编.文史资料选辑第5辑[M].山东:山东新闻出版局,1985,第66页.

1.3 扑灰年画的复苏新生

1.3.1 扑灰年画复苏发展的表现：政府扶持，推陈出新

中国共产党“十一届三中全会”召开以后，为了满足人民群众日益增长的对物质文化和精神文化的需求，党和政府号召全国上下恢复发展民间艺术，扑灰年画重新焕发了生机。1988年6月，首都博物馆举办了“山东省高密县民间艺术展览”，有20件扑灰年画及部分半印半画和木版年画作品参加展览，受到了全国观众及国内外专家的高度好评。1998年，国家外事局、西安电影制片厂选取高密扑灰年画等5种作品，制成《中国年画》影片，在世界100多个国家大使馆进行展播。1999年9月，高密市文化局出版了《高密民间艺术三绝精品选》，精选了扑灰年画、剪纸、泥塑优秀作品刊印，受到了民众的广泛好评¹⁵。

1.3.2 扑灰年画重获新生的原因

二十世纪五十年代后，全国上下开展了大规模的农业合作化运动，棉花屯、李家庄、范家庄、高家庄等村积极响应当地领导干部的号召，重建年画生产作坊，在新形势下集思广益、发展创新，重新打开扑灰年画的市场。

在“十一届三中全会”召开后，山东省人民政府也下达了“关于对本省木版年画业进行社会主义改造的通知”，高密政府重新开始对民间年画进行挖掘、抢救、整理工作，并抽调文化馆、书店干部组成工作组下乡宣传，鼓励年画艺人们重拾旧业、创新发展。而艺人们也不甘落后，为顺应时代发展，总结借鉴、锐意革新，年画被注入了新的生命活力，题材内容也日新月异，既有神话传说、人物故事，也有山水花鸟、吉祥喜庆等的作品问世，当时年画作品主要用马车拉到高密火车站进行发货，其作品远销海内外，倍受人们的喜爱。高密扑灰年画重获新生、再度兴隆起来。

2 扑灰年画的艺术价值

2.1 扑灰年画的题材内容

扑灰年画历史悠久、享誉全国，大都就地取材于世俗民众的生产生活，内容包罗万象，其作品不仅造型秀美、构图饱满、色彩鲜艳、富有装饰性，而且作品中还体现着劳苦大众的审美情趣和美好寄托，对于宣传传统伦理美德教育、丰富美化人们精神文化生活、普及各类文化知识等起到了极大的作用。归纳起来，扑灰年画题材大致可分为以下五类：

一是神话故事类。这类题材的扑灰年画，最是常见。每到逢年过节时，老百姓都要供奉财神和祭祀祖先，以求富贵吉祥和先人庇佑。财神、灶神、家堂等，都是过年祭祖必需的题材。许多人家在除夕这天请家堂在堂院供奉，以祭祀去世的亲人并祈求列祖列宗的庇护。还有许多人家请灶神，以祝愿新的一年风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺、年年有余。

“灶神”又称“灶君”、“灶王”，《庄子·达生篇》这样描绘灶神的形貌特征：“灶神其状如美女，着赤衣，名髻也。”¹⁶唐朝诗人罗隐诗中也描绘了灶神的图像：“一盏清茶一缕烟，灶君皇帝上青天。”可见灶神在民众中的地位由来已久、根深蒂固。早在夏代，灶神就已受到人们的顶礼膜拜，及至唐宋

¹⁵沈泓：《寻找逝去的年画——高密年画之旅》[M]，长春：吉林人民出版社，2007，第13~15页。

¹⁶雷仲康译注：《庄子（战国）》，东北：辽宁民族出版社，1996，第56页。

年间，祭拜灶神的风俗就已经很流行了。宋朝诗人范成大还特地写了一首《祭灶词》极其生动地描写出了当时民间的祭灶活动：古传腊月二十四，灶君朝天欲言事……送君醉饱登天门，杓长杓短勿复云，乞取利市归来兮！

按照风俗习惯，官宦世家通常是腊月二十三日祭灶，平民百姓则在腊月二十四才开始。灶神是一家之主，受一家香火，保一家康泰，察一家善恶，奏一家功过。这一天是灶神上天向玉皇大帝禀奏的日子，被举告者，大错将减寿300天，小错也要折阳寿100天。人们既然惹他不起，又躲不过，于是每年腊月二十三祭灶时，就给灶神供上猪头肉、鱼、糖包，又敬酒又烧钱，希望用这些食物糊住他的嘴巴，这样他就不便说这一家的坏话。根据当时“男不圆月（中秋祭月礼），女不祭灶”的风俗，在祭献食物给灶神时，只限于家中的男性，而女性都要回避。祭献时“杓长杓短”是是非非等琐碎小事不能上奏，需只拣好事报知。这样从天上带回来的吉祥福利全家便可共享共荣。如今市民中鲜有人再祭拜灶神了，尤其是住在城里的。毕竟，家里能不能五谷丰登、年年有余，取决于家长的能力与学识，没有人会把自己一家的幸福寄托在灶神的保佑上。不过，作为古老的习俗文化，每年拜一拜灶神，传承一下文化，未尝不是一件有意思的事。

再者如摇钱树、天仙配、戏牡丹、桃花女、麻姑献瑞、天字赐福、群仙祝寿、嫦娥奔月、哪吒闹海、百鸟朝凤等等，都是百姓喜闻乐见的神话故事题材。

二是吉祥喜庆类。高密吉祥喜庆系列的年画，深受老百姓的喜爱。传统年画题材中有许多娃娃画，它们大都寓意吉祥，通过桃、榴、莲花、牡丹等字的谐音，以隐喻象征的手法，寄托着人们对后代幸福美满或对民族和谐昌盛的美好愿望。如画麒麟，意为麒麟送子；画石榴，意为榴开百子等等。

年画中常将一个敦实可爱的胖男孩和葫芦画在一起，题作《葫芦万代》或《子孙绵长》。这是因为葫芦蔓长籽多、生命力旺盛，惬合了人们多子多福的心意，此类年画与民间习俗有着密切的关系，除了适合节日张贴增添喜庆气氛外，同时还起到了卫生宣传的作用。据我国古代医书《调燮类编》和《珠囊隐诀》中的记载，用葫芦藤煎汤、浴儿，可起到使小儿终身不生痘疮的功效¹⁷。以胖娃娃为题材的扑灰年画，寄寓了画师们对未来的祝福，也受到了民众的追捧喜爱。旧时新郎新娘成亲，新房里大都会挂此类娃娃画，以求早生贵子、多子多福，同时也希望自己的孩子能努力勤恳、光宗耀祖。

吉祥喜庆系列的年画题材还有《五子登科》、《丰年吉庆》、《五谷丰登》、《福寿康宁》、《蟾宫折桂》、《四季平安》、《万象回春》、《连年有余》、《龙凤呈祥》、《金玉满堂》等，在年画市场上都比较常见。

三是戏曲寓言类。这类题材的扑灰年画主要取材于民间故事、地方戏曲等，具有很强的故事性和娱乐性。比如寓言故事《老鼠嫁女》，在全国主要的民间年画产区这个题材比较常见，它讲述了这样一个故事：

很久以前，有个老鼠爸爸，他有个漂亮的女儿，他要将女儿嫁给世界上最伟大的人。老鼠认为太阳高贵勇敢，什么都不怕，就想把女儿嫁给太阳，太阳说：“我不伟大，一片云就能把我遮住了。”老鼠去找云，想把女儿嫁给云，云回答：“不行，风一出现我就被吹跑了。”老鼠想风更伟大，风说：“不行，我怕墙，墙一挡我就过不去了。”老鼠又找墙，墙说：“不行，我怕老鼠，他一打洞我就塌了。”老鼠又找到一只雄鼠，雄鼠说：“我怕猫。”最后，老鼠找到猫，猫说

¹⁷耿波、张士闪. 中国艺术民俗学[M]. 济南：山东人民出版社，2008.04，第24~25页。

他什么都不怕。于是老鼠就把女儿嫁给了猫。猫很爱她，就把她吃掉了。

由于春节后是老鼠繁殖的旺季，因此人们选农历正月二十五这天为“填仓”日大面积灭鼠除害。可以说，《老鼠嫁女》不仅是一幅恭贺新春吉祥顺意的装饰画，同时也包含着人们对灭鼠除害、五谷丰登的美好寄寓¹⁸。

四是人物传说类。扑灰年画中的传记图画，多以历史人物或文学典故为题材进行创作，如关于刘墉微服出巡、考察民情的年画《刘大人私访》，彰显了刘墉勤政爱民、造福一方的功德伟绩；也有关于劝戒警醒、孝道正义的题材，典型的如《二十四孝图》，它是一部反映百世流传的以孝为本的年画，其中包含着许多动人的传说。

如《哭竹生笋》。三国时期，有个叫孟宗的孝子，他父亲在他很小的时候就去世了，因此他家徒四壁、异常贫寒，母子俩孤苦伶仃、相依为命。后来母亲年老多病，他便一直侍奉在床，勤勤恳恳，不敢有丝毫懈怠。然而有一年冬天，病重的母亲想吃竹笋煮羹，时值冬日，寒雪连绵，地上的作物根本无法生长。他惦念着母亲，四处搜寻，找了半天却又没有办法找到竹笋，饥寒交迫下他抱头痛哭，觉得愧对母亲。突然他觉得身边一阵暖流，仿佛大地回春，冰雪全都融化了，竹笋也破土而出。原来是他的孝心直达云霄，感动了天地。他急忙采了竹笋带回去煮羹给母亲吃，吃完后母亲的病就好了。有人曾做诗称赞他的孝心：“泪滴朔风寒，萧萧竹数竿；须臾冬笋出，天意招平安。”¹⁹这些故事深受当地百姓的喜爱，人们经常用画上的故事来启迪教育子女，以求他们将来能以孝为先、忠义厚道。

扑灰年画《二十四孝图》局部

五是山水花鸟类。中国传统文化讲究风情雅致，而山水花鸟类作品则最能反映人们对生活和理想的追求，如以牡丹象征富贵，以莲花象征君子，以荷花鲤鱼象征年年有余等。年画艺人创作了诸多此类型的作品，它形象地反映出一个民族的审美情趣、文化风貌以及美学感悟，不仅有文人画的意境情趣，往往也掺杂渗透着画师们美好的祈愿祝福。

¹⁸仲富兰. 中国民俗学文化学导论(修订本)[M]. 上海:上海辞书出版社, 2007, 第87页.

¹⁹李新华. 山东民间年画的内容和审美特征[J]. 民俗研究杂志社, 1995. 01.

如由雄鸡、牡丹组成的一幅图案。雄鸡即公鸡，其体形威武高大、傲视群雄。李贺有诗赞曰：雄鸡一唱天下白。鸡鸣欲曙，意味着光明就要来临了。在这里采用“公”与“功”，“鸣”与“名”的谐音比喻功名利禄，用牡丹比喻富贵安康。因此由雄鸡、牡丹组成的图案就叫“功名富贵”，寓意仕途康顺，平步青云。

再比如由梅、竹、喜鹊组成的图案。唐朝诗人李白赋诗曰：郎骑竹马来，绕床弄青梅。梅、竹比喻“青梅竹马”，两只喜鹊比喻“双喜临门”。“竹梅双喜”寓意为夫妻二人青梅竹马、两小无猜、伉俪情深、鸾凤和鸣，借以祝愿其婚姻幸福美满²⁰。

纵观以上几种年画题材，扑灰年画可谓是一部传统民间美学宝典，也是几百年来社会风俗生活的缩影写照，在年画中神话故事、历史传说、诗人墨客、才子佳人、珍禽奇兽、飞鸟游鱼、仙花奇草等题材形象应用尽有，因此不单具有丰富的艺术价值，更是承载着大量的人文自然信息，堪称中国农耕社会的一部百科全书。

2.2 扑灰年画的制作工艺与艺术特色

扑灰年画在长期的发展进程中，逐渐形成了自己独特的艺术特色和独有的审美趣味。这些与文人士大夫绘画迥异的审美情趣除体现在民间年画的题材内容上外，也曲折幽远的反映在民间年画的造型、构图、色彩等具体的艺术处理手法上²¹，主要从四个方面体现出来：

2.2.1 造型

从造型上说，由于中国是农耕社会，体力性的生产劳动在人们日常生产生活中占有很大的比重，人们生活的富足和穷困直接取决于收成的多少。因此，人们心目中的美好不仅是要有强健的体魄、旺盛的精力，还要辛勤的耕作，更要有丰富的收获，因而扑灰年画里的人物造型一般都缩短比例，年画中塑造的男性人物大多孔武有力、粗壮健康，给人一种朴实敦厚、乐观自豪的感觉。相比较而言，女性人物则身材修长、容貌俊俏、体态丰满，给人一种结实大方生机无限的健美感觉。儿童形象则被表现的健硕丰腴、圆润活泼，让人爱不释手，而且年画中的人物大多面带微笑，这与过年禁忌哭相有关。

扑灰年画里也不乏对生机盎然形象、造型和意境的追求，如五彩缤纷的花卉，蓊郁繁茂的树木等都是画师们钟意的题材，而文人士大夫则刻意追求“残荷败柳、枯藤瘦树的萧疏意境”、“怜花惜草、感时伤怀的哀婉情怀”、“弱不禁风、人比黄花瘦的病态形象”，可见在生活观念和审美意识上劳动者与文人士大夫的差异有多大。

2.2.2 构图

首先，从构图上说，老百姓大多喜欢热闹繁复的景象，体现在扑灰年画的构图理念上就是要充分利用空间，见缝插针地在画面的空白处绘制一些与情节内容相关的事物，从而使画面显得更加丰富饱满，气氛更加浓重热烈。

其次，扑灰年画就跟戏剧表演一样，不可能远近大小虚实，全方位的都呈现在人们面前，有些形象部位，即使不将它完全清楚地表现出来，也不会影响人们的感观，有时费心加上反而会画蛇添足。比如年画《牛郎织女》中只画出了织女

²⁰陈小平. 二十四孝故事[M]. 江苏：苏州大学出版社. 2010.05 第一版，第73页。

²¹梅菁. 论民间年画的情趣美[J]. 理论月刊，2006，04。

上半身的形象，其下半身隐藏在荷花中，然而谁也不会去追究她的腿究竟放到了何处。

同时，扑灰年画也经常采用隐喻象征的手法，将某种抽象的情感意蕴寓于民众耳熟能详的内容或形象中，使之得以具体的呈现²²。如：画师多以牡丹隐喻功名富贵，以葫芦隐喻子孙绵延。一直以来，隐喻象征以其美好的寓意寄托和深刻的美学内涵为人们所喜好传承。

有时为了简练，扑灰年画也往往采用以少喻多的构图形式，通过人们自己的感知来裁定他们要隐喻遮挡的事物。如以画面中稀疏的几个兵卒来代表千军万马，以几组密线排列的小草代表一大片青翠草地，画几条曲线来表现潺潺溪水的动态等。

另外，千百年来中国老百姓都讲究“好事成双”，尤其在内容、构图、张贴方面都非常讲究对称，追求象征着平和吉祥的对称之美。以门画为例，中国传统住宅院落错综复杂，设有重重门户，一般有大门、二门、房门、后门、便门及边门等。为了适应不同门户的需求，门画不仅要调整相应的尺寸样式，同时在题材内容上也要符合特定的需求。大门上贴的，一般是武将画，凶猛魁梧；二门上贴的是文门神，美满祥和；厢房门或者偏门则会贴麒麟送子、富贵满堂等；后门上常贴唐朝忠臣魏征的画像，而在场院和牲口圈栏则会贴上钟馗的画像²³，这贴切的反映出我国老百姓追求对称的独特审美心理。

2.2.3 色彩

扑灰年画的色彩，欢乐祥瑞、红火繁盛，画面强烈鲜明，最能反映出年画艺人用色的经验自如以及劳动者的审美感观。文人士大夫绘画时喜好以墨代色，追求“君子之交淡如水”的画境蕴味，画面色彩素雅平淡，而扑灰年画的艺人为了使画面简洁丰富、斑驳响亮，往往采用植物和矿物原料直接制成的原色，却极少用调和色。

由于百姓们过年时颇喜欢热闹红火、五彩缤纷的情境和氛围，所以，艺人们在绘制图画时多倾向于采用大红、黄、绿等简洁明快、对比鲜明的颜色，用红色象征喜庆热烈，白色象征纯洁信心，绿色象征健康生机等，特别是有些需要凸显的部分还会罩上明油，使其更加明亮显眼、丰满绚丽，活现出与春晖共发的无限生机。比如鲤鱼要画成大红色，竹子要画成青翠色，元宝要画成金黄色。同时为了不使画面效果单调乏味，许多画面的颜色也别出心裁，将相邻画面的大小色块调和穿插来丰富人们的视觉感，既浑然一体，又互不冲突，构成了一种和谐之美²⁴。

²²李维维. 浅析中国木版年画造型艺术的审美心理[J]. 读与写(教育教学刊), 2009. 02.

²³彭吉象. 艺术学概论(第三版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006. 08, 第112~113页.

向思楼. 民间木版年画的造型美与色彩美[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2002. 08.

²⁴彭吉象. 艺术学概论(第三版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006. 08, 第96页.

向思楼. 民间木版年画的造型美与色彩美[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2002. 08.

扑灰年画作品

2.2.4 技法

“刷刷刷，一溜栽花。大笔狂涂，描子勾拉。细心粉脸，眉眼巧画。待要好看，咸菜磕花。”这首流传在坊间的民谣，生动形象地描绘出了扑灰年画别具风情的艺术特点和绘制技法，通常来说绘制一幅扑灰年画要经过烧炭条、起稿、扑灰、落墨、粉脸、开眉眼、点嘴、丝发、上色、磕花、描粉、画金、罩明油等几十道繁琐的工序²⁵。扑灰年画扑灰所用材料很特殊，需要用生长时间较长、叶落干枯的柳枝烧就的灰，绘制扑灰年画的第一步就是柳枝烧灰后在纸上画出轮廓。用柳木炭条在纸上描出图案的线条轮廓，然后将底稿和新画纸放在一起，通过扑抹复印图画，一次可复印多张。

“刷刷刷”是指民间画师为了追求高效率高产，以极快的速度创作扑灰年画。“大笔狂涂，描子勾拉”是指扑灰年画的画师们在大处恣意挥洒，不饰雕琢，在细微处则敷彩涂粉，细致认真。“大笔狂涂”是写意的笔法，“描子勾拉”则是工笔描绘。“细心粉脸，眉眼巧画”是指画人物时，先要把人物的脸部粉一个洁白的脸形，然后在上面对巧妙地勾勒眉眼、五官，再敷彩、涂明油。这样，画面人物的面部看上去就透明细嫩，富有弹性，给人一种强烈真实的肉质感，这也是其他民间年画所达不到的效果。“咸菜磕花”是指用萝卜咸菜刻成花卉图案，再蘸着颜色往人物服饰上磕印，从而使得画面更加生动形象，富于变化。

高密年画艺人在刻画人物形象时，用笔简洁、刚柔并济，线条精练、疏密得当，塑造出不同场景不同人物或粗犷豪爽、或温婉可爱的性情形象。有时为了提高产量和工作效率，降低生产成本，扑灰年画艺人们还精心创作了“鸳鸯笔”“排线笔”等各种型号的画笔以方便绘画时使用。扑灰年画技法独特，以色代墨，线条豪放流畅，写意味浓，格调明快，以其独特的风貌自立于中国民间书画之林。

2.3 扑灰年画对高密民俗的影响

“天有时，地有气，材有美，工有巧。”高密扑灰年画美轮美奂，巧夺天工，已然成为中国民间美术的重要组成部分。作为中国年俗文化的形象反映，扑灰年画寄托了老百姓企盼来年风调雨顺、家宅安泰、驱灾辟邪的美好生活愿望。春节将至，在高密市的市集上、店铺里，年画的定制与买卖蔚然成风，让人嗅到了越来越浓的年味。

²⁵ 柳林，贾琳．中国传统民间年画的艺术特色[J]．包装世界，2011．06．

笔者走访了高密市几家扑灰年画的店铺发现,随着春节临近,不少扑灰年画的艺人都分外忙碌,在自己的店铺里描的描、画的画,或起稿、或上色,赶制着手中的一幅幅年画。因为好些扑灰年画都是客户们提前两三个月就预订好的,艺人们要赶在春节前交货。一踏入腊月的门槛,很多扑灰年画艺人都起早贪黑忙着赶“订单”。前些年,扑灰年画的订单非常少。但是近几年,随着政府的大力扶持与宣传,加之被国务院列入了第一批国家级非物质文化遗产,文化的发展与繁荣使扑灰年画重新焕发了生机,“高密扑灰年画”已然成为一个确切的、响亮的名称,受到了越来越多人的关注和欢迎。

同时笔者了解到,由于扑灰年画的内容多喜庆祥和,因此常用于民俗节日,以寄托人们对风调雨顺、农事丰收、家宅安泰、人马平安等祈福迎接、驱灾辟邪的愿望,所以每年春节前,都是扑灰年画的销售旺季。随着社会的不断进步和发展,许多市民的家中早已不再悬挂年画了,但是在高密乡间,家家户户按照旧俗,依旧要在除夕请财神、供家堂,以盼望着祖宗及过世先人们神灵齐聚家堂中,享用后人烟火供养并降下福祇,以保佑新年财源广进、福泰安康。现今,扑灰年画增添了许多新的时代内容,不再局限于过去的神像、祈福祝寿和世俗故事等,因此在平日里,也有一些市民会买来挂在居室里作为装饰用。

如今,从事高密扑灰年画研究的人士越来越多,不仅有本土人士,也不乏外地的专家和学者。作为传统民间艺术的象征,它的文化与艺术价值也得到了越来越多的人的认可,扑灰年画已经从农家的大门逐渐走进收藏家的书斋,成为一只被看好的“潜力股”。

3 扑灰年画与其他民间木版年画的比较

3.1 民间木版年画概述

民间年画,不仅寄托着无数年画艺人的情感理念,也承载着人们对美好生活的憧憬和向往,它的用途从早期的祈福辟邪,逐渐发展为喜庆热闹、装饰美化的功用。由于我国地域辽阔、风俗迥异,所以民间木板年画无论从题材内容,还是造型技法上都呈现出独特鲜明的艺术特色。我国年画产地众多,其中最令人们耳熟能详的便是四大民间年画产地:苏州桃花坞、天津杨柳青、山东潍坊杨家埠和四川绵竹,它们在中国年画市场上鼎足而立、各有千秋。

苏州桃花坞年画,约产生于明初,经过一段时间的发展,可以说在清朝中后期已然达到了鼎盛。苏州桃花坞年画形式多样,种类繁多,常采用一板一色的印刷方法绘作品,而且可多次重复使用,大大降低了作品印刷成本。后来,桃花坞年画又发展创新了建筑透视空间法和光影明暗晕染法相结合的新颖方法来绘作品,其作品造型脱俗、技艺精湛、构图巧妙、着色鲜艳,题材更趋向于世俗生活,塑造的人物形象既拙朴憨厚而又栩栩如生,其作品远销海内外,广受好评。

天津杨柳青民间年画约在元末明初产生,后盛行于清代中后期,艺人们多就地取材于传统的戏曲人物、神话传说等。在制作工艺上,采用手工彩绘和木版套印相结合的方法,所以其人物造型饱满丰润、线条工整流畅、色彩鲜艳活泼,最独特的是艺人们常以金色在人物的头部、面部等进行晕染彩绘,使其更加显现突出,颇为精彩。此时,北有天津杨柳青年画,南有苏州桃花坞年画的格局已然形成,人们习惯把二者并称为“南桃北杨”²⁶。

山东潍坊杨家埠年画,产生于明代,后在清代得到长足发展、繁荣昌盛。在

²⁶冯敏·中国木版年画的地域特色及其比较研究[J]·郑州大学学报(哲学社会科学版),2005·38·

其发展初期曾借鉴学习了天津杨柳青年画的制作工艺,以柳枝炭条作画,全手工绘制雕版印刷,并且重用原色。其作品体现了年画艺人们丰富的想象力和创造力,多反映民众的世俗生产和生活,造型古朴简拙、线条简练流畅。逢年过节时,为顺应民众喜爱热闹的需求,往往在年画上添补各种红火鲜艳的颜色,使画面更加鲜活出彩,更增添了浓浓的乡土气息和节日气氛。

四川绵竹年画约产生于北宋时期,至明末清初发展繁荣。艺人们多采用雕版印刷的工艺,并善用彩绘,其画面饱满对称、和谐完整,造型活泼夸张、寓意深远,线条流畅简练、刚柔并济且节奏强烈、疏密得当,色彩明艳红火、生动热烈。绵竹年画不断地将当地独特的地域风情和民俗特色糅合进作品中,给人一种全新的体验和感觉。

3.2 扑灰年画与其他木版年画的艺术风格比较

俗话说“十里不同风,百里不同俗”,有着数千年历史的中国传统民间年画,由于受到地理位置、风俗民情、生活习惯、文化渊源等的影响,再加上众多民间艺人坚持不懈地努力和创新,也从不同角度向世人展现出了丰富多彩的艺术风格和审美情趣。

从表现手法方面来说,四川绵竹木版年画常采用“填水足”的表现手法,艺人们可以不受条条框框的约束,自由发挥、淋漓尽致,所以画面天真质朴,而又不失磅礴气势、神韵颇丰,极具收藏价值²⁷。与四川绵竹年画不同的是,高密扑灰年画多采用隐喻象征、夸张概括的手法来表现当地鲜明的风俗传统和地域民情。例如以牡丹象征功名富贵,以葫芦代表子孙绵延,将鲤鱼和儿童画得一样大等等,这样的表现手法寄托了画师们美好的祝福和心愿。

就颜色方面来说,不同地域的年画呈现出不同的用笔和色调风格。如天津杨柳青年画艺人喜用粉紫、橙黄等温婉柔美的颜色;四川绵竹年画艺人多采用桃红、黄丹、品绿等清亮饱暖的颜色;苏州桃花坞年画的色调偏向于清淡素雅、和谐秀美,少用对比鲜明的颜色²⁸。与上述民间年画比较而言,扑灰年画汲取了不同类型年画的绘制风格,并加以实践创造,用色颇为机智灵活,既有适应节日喜庆的红火热烈的画面,也有清秀细腻、淡雅脱俗的景致,非常接近于古代工笔画作品的笔法色调,所以倍受百姓推崇和喜爱。

从年画的题材内容来看,山东杨家埠木版年画和高密扑灰年画中常见的题材为门神,其形象高大威猛、有镇宅辟邪之用。而苏州桃花坞年画大多是反映世俗生活、戏曲人物的题材,关于门神的作品极少,即便有,其形象也大多温和亲善,全无威风凛凛的感觉,更别谈镇宅庇佑的功用了。另一方面,扑灰年画的取材多接近农民的日常生活,反映男耕女织、世俗风貌,而天津杨柳青木版年画则因为靠近京城,追慕其奢靡浮华的风气而在作品中略带脂粉气息,并不能完全反映世俗百态²⁹。

从年画的绘制形式来看,随着社会文明的发展和进步,以及年画艺人们的开拓创新,年画的绘制形式也顺应时代潮流千变万化,譬如高密扑灰年画就经历了手工扑绘、半印半画和木版雕印的过程。苏州桃花坞年画,由于深受铜版画和明代木刻的影响,多采用墨版敷色和墨版彩印敷色两种形式绘制作品。而天津杨柳

²⁷ 王伟·木版年画风格差异及其比较[J]·湖北美术学院学报, 2001·04·

²⁸ 陶思炎等·中国都市民俗学[M]·江苏:东南大学出版社, 2004, 第106页·

²⁹ 张道一·民间木版年画[M]·南京:江苏美术出版社, 1990, 第75页·

青年画则继承了元明时期木版雕印技术，并且糅合了木刻画和透视画法的技巧，也形成了别具一格的绘制风情。

综上所述, 各地不同的自然环境、地域风情、人文习惯等塑造了我国民间木版年画不同的艺术风格和审美情趣。譬如黄河流域附近的风情地貌, “为外界之现象所风动所熏染, 其规模常宏远, 其局势常壮阔, 其气魄常磅礴英鹜, 有俊鹄盘云, 横绝朔漠之概”。而长江流域则“为其外界之现象所风动所熏染, 其规模常绮丽, 其局势常清隐, 其气魄常文弱, 有月明画舫, 缓歌慢舞之观。”³⁰正因为如此, 中国各地的民间年画才呈现着或拙朴粗犷、或率真细腻、或夸张鲜亮、或柔和淡雅的丰富多样的艺术风格。张道一先生曾把民间美术的吉祥如意概括为“福、禄、寿、财、喜、吉、和、安、养、全”十个字, 将民间美术的艺术风格归纳为“真、全、艳、建; 粗、俗、野、土”³¹八个字。当然, 这也同样适应于归纳概括民间木版年画的艺术风格。

桃花坞木刻年画《春风水暖》

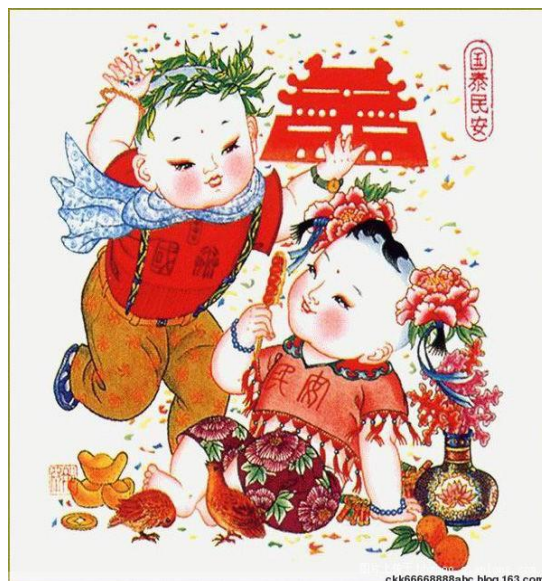
扑灰年画《孟母教子》

³⁰李泽厚. 美的历程[M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001. 03, 第26页.

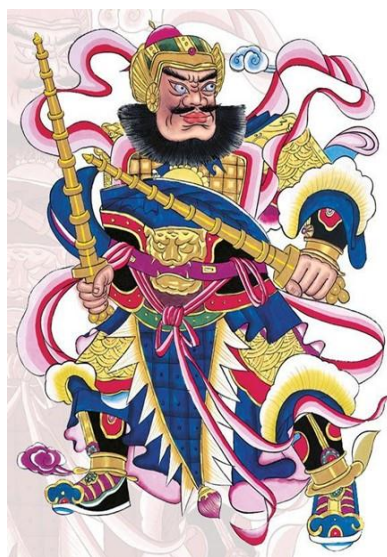
³¹郭云杰. 印刷工艺视野下的中国年画变迁[J]. 湖南师范大学学报, 2006.

杨柳青年画《招财进宝》

绵竹年画《国泰民安》

杨家埠门神年画

绵竹门神年画

4 扑灰年画当代传承、问题与保护

4.1 扑灰年画当代传承

据了解，扑灰年画作为一种民间艺术，自古以来，家族式的传承保护，让这门技艺绵延几百年而不间断。至 20 世纪 70 年代末至今，高密历届党政部门和宣传文化部门对扑灰年画做了大量的抢救挖掘、整理宣传、传承开发等保护工作，让高密的民间艺术出现了繁荣兴旺的好局面，但是，高密扑灰年画也和一些颇有价值的民间艺术一样，面临着一个新的危机。“现在传统画风的高密扑灰年画艺人越来越少，其后代也由于画种所受经济利益、社会地位的影响没能或不愿接班来，传统风格的扑灰年画作品濒临绝产。”³²因此，为了保护扑灰年画这种独特品种的继承发展、源远流长，必须要对其进行保护和抢救。

³²高密市人文自然遗产保护开发促进会编·高密人文自然遗产[M]·山东：济南出版社，2006，第 69 页。

4.1.1 当代艺人传承

①年画代表吕蓁立和吕虹霞

从高密市乘车约一个小时，便可到姜庄镇棉花屯村，在镇政府街前约一百米处，有一座坐东朝西的独家院落，这就是祖孙三代均从事年画创作的扑灰年画世家——吕蓁立先生的家，他是高密扑灰年画吕氏画派的第六代正宗传人。吕先生说他的父亲吕清溪今年有80岁，父亲从十二三岁起就开始学习制作扑灰年画，吕蓁立从小跟着父亲学画，勤奋刻苦，几十年来从没有间断过。后来，高密市在政府的扶持下成立了民间艺术文化馆，他又得以师承全国著名的民俗艺术大师焦研峰，在他的帮助下进一步对传统的扑灰年画艺术大胆创新、博采众家之长，也因此逐渐形成了自己细腻清丽、素淡飘逸、庄重典雅的独特风格，可以说他绘制的扑灰年画已达到了炉火纯青的水平。其代表作品《三星图》、《文武财神》、《侍女图》等绘制精心，广受民众好评。

吕蓁立先生有三个画室，他说因为扑灰年画要扑灰绘制，制作工艺比较繁琐，工序流程较多，因而费时费力。如果画幅仕女图大概要用三五天的时间，因此扑灰年画产量不高，一位熟练的艺人每年也只能完成不足500张成品，供不应求，生产效率较低，也直接制约了年画市场的销量和繁荣。

吕蓁立曾经在上世纪80年代开作坊带过几个徒弟，他收徒弟的首要条件是“德”，但都因其品德问题和怕销路不好、不敢雇人的原因而放弃了。他常说想要画好一幅扑灰年画，最重要的是必须要用功，就和唱戏一样，要不断地进行揣摩创新，一开始就吸引人们的注意力，激发人们的兴趣。时代在发展，人们对年画的要求也水涨船高，新形势下必须要学会发展创新，才能使年画永葆青春。与此同时，他还说“任何的创新和发展都必须根植于传统，传统的根基不能动摇”³³。吕蓁立尝试在装帧等方面将扑灰年画提升到高档商品的级别，而且由于大部分的扑灰年画作品是由手工精心绘制而成，制作周期较长，所以每幅全手工绘制的年画作品的售价也偏高，一般在千元左右。吕蓁立觉得随着时代的变迁发展，人们生活水平的逐渐提高，越来越多的人开始关注传统文化艺术产业，这也是扑灰年画得以重新发展繁荣的有利契机。然而高密仍有大部分的年画生产为家庭小作坊式，产量不高而且利润低，所以很多年轻人宁愿外出打工多赚钱，也不愿意继承和发展扑灰年画事业。

后来，吕蓁立又带着自己的大女儿吕虹霞干了十几年，吕虹霞也成了他的传人。现在，吕蓁立大部分的时间用来创作，绘画的事情基本就交给了吕虹霞。谈起自己从事扑灰年画制作，吕虹霞笑称并不是自愿的，甚至有点被逼的感觉。吕蓁立希望女孩子学点技术，但也没有刻意地去教她，家庭的耳濡目染也让吕虹霞能熟练操作很多技巧。大概从18岁起，吕虹霞已经将大部分时间用在扑灰年画上了，从事这门行业也已经近20年。她的作品艺术水准极高，如年画《孟母教子》，她以极其细腻柔和的笔触绘就了这幅扑灰年画的上乘之作。同时，她的作品也受到了中央电视台和其他地方报纸媒体等多方面的争相关注和报道。从当初的不得已，到现在的完全喜欢上绘画、爱上这个职业，可以说对于扑灰年画的复苏发展，吕虹霞也做出了不可磨灭的贡献。

较于吕蓁立收徒的宁缺毋滥，吕虹霞就显得更加积极一些。尽管吕虹霞现在并没有收学生，但她有办培训班的打算。她认为，要想真正把这门技术传下去，就必须办学校。现在吕老师正规划去北京、西安等文化都市开设分店，这是一个带动高密艺术走出去的很好方式，一方面，民间艺术得以传承，另一方面，有兴

³³伊红梅·吕蓁立与高密扑灰年画[M]·北京：群众出版社出版·2010，第33页。

趣的年轻人会有施展的舞台。根据吕虹霞的介绍，画扑灰年画的人这两年又有所增多，这两年国家的重视，从而使收益增多，相信这是从业人员上升的重要原因。同时政府会不定期组织吕葵立、吕虹霞等扑灰年画优秀代表人物，到世界各地进行绘画展览，吕葵立还在国外举办过个人展，收到了非常好的反响。这些展览，对于扑灰年画迈向国际化有重大推动作用。

福禄寿三星（吕虹霞、吕葵立作） 刘海戏金蟾（吕虹霞、吕葵立作）

②其他年画艺人

石建庭出身于年画世家，家族制作扑灰年画已有 200 多年历史，到他这里已是第 6 代。随着扑灰年画的传承发展，慢慢发展成了王、吕、石、唐四大家。其曾祖父石玉山是石家画派的开山鼻祖，爷爷石景文又推陈出新，创作了《麒麟送子》、《牛郎织女》等上百种画样。耳濡目染，石建庭从小就对扑灰年画有浓厚的兴趣，在爷爷的悉心调教下，石建庭 17 岁就能“开眉眼”，擅长绘制反映现实生活的题材，是高密扑灰年画开拓现实生活的典范。潍坊市文化局曾举办过民间艺术评展，石建庭喜获优秀民间年画艺人称号。他孜孜不倦地钻研、创新年画技艺，很快就成为了同行中的佼佼者。石建庭夫妇的主要作品有《财神》、《姑嫂闲话》、《金玉满堂》等近 200 个品种。他们的画全部根据客户订单制作，行销全国各地。

王树花出生于扑灰年画世家，自幼喜爱扑灰年画。在爷爷王锡山的熏陶和教育下，自幼实践，作品日臻成熟，多次参加国家及省市级展览并获奖，是中国工艺美术协会会员，著名扑灰年画创作艺术家，高密市政协常委。她的作品风格清新细腻、人物形象淳朴活泼、线条流畅简约，比如年画作品《踢毽子》、《渔翁得利》等，在国内外许多工艺美术展览中均广受好评，载誉而归。同时她也在不断地在对比、借鉴中对扑灰年画艺术进行传承创新，为新时代扑灰年画的发展贡献着自己的一份力量。

正是由于吕蓁立、吕虹霞、石建庭、王树花等高密扑灰年画世家的传人，在继承古老传统的基础上积极实践创新，使扑灰年画顺应时代潮流，重现辉煌新生。

两位老人在选购“轴子”

石建庭夫妇在创作《麒麟送子》

王树花在绘制《踢毽子》

吕蓁立绘制作品

4.2 扑灰年画在继承发展中的问题

扑灰年画是高密独有的一个年画品种，它的兴旺繁荣汇聚了老一代画师们多年的心血，在其传承发展中也暴露出了不少问题，具体有以下几点：

第一，关于创新发展新型扑灰年画的问题。扑灰年画从产生发展到现在，已有几百年的历史，其间不乏许多优秀的年画艺人在继承传统的基础上对其技艺进行创新发展，丰富作品题材内容。然而时至今日，越来越多的年画艺人过于看重年画的商品价值，而往往忽略了它本身的艺术内涵，这就导致了扑灰年画作品题材陈陈相因，内容空洞，形式枯燥，脱离群众生活，缺乏生命力和活力，难以顺应新时代发展潮流，难以满足现代化条件下民众对新型年画的需求和渴望。

第二，关于如何培养新兴年画艺人的问题。随着老一代年画艺人的日渐衰老，那些传统的年画制作工艺技法、造型审美艺术理念等都濒临失传，而新兴的年画艺人却难以为继。再加上好多地方的年画生产都是类似家庭作坊式的传承，艺人

们对本门的技艺一般都守口如瓶,缺乏对外交流,一旦本门的人丁衰落或后代转行,此家的年画技艺便极有可能不复存在、就此灭亡³⁴。而与此同时,全国每年高校毕业的几十万专业美术生却常常因为找不到合适的工作机会而一筹莫展,空有技艺却难有用武之地。如何合理地分配调度专业人才,培养新兴年画艺人已是迫在眉睫的重要问题。

第三,关于规范扑灰年画市场销售的问题。扑灰年画虽然一度衰落,市场颇不景气,但是如今,藉着政府部门大力发展壮大文化产业的风潮,越来越多的人弃艺从商,进入到扑灰年画的销售市场中去,希望分一杯羹。但是因此而产生的年画流派、品种之争也愈演愈烈,市场上常有年画作品以次充好、鱼目混珠。大量的年画从业者或者闭门造车,或者暗地斗智斗勇,开展不正当的竞争,缺乏同行业间的沟通和交流,更不用说借鉴发展新的年画题材形式了,这势必会导致年画市场的混乱和滞后,成为新形势下制约年画繁荣发展的新瓶颈。

4.3 扑灰年画的抢救保护

作为民间文化艺术的重要组成部分,从古至今,扑灰年画就颇受人们推崇和追捧,尤其是逢年过节,更是人们喜闻乐见的装饰品,似乎不贴年画就找不到那种喜庆吉祥、欢乐融洽的气氛。因此,历史悠久的扑灰年画自然而然地也就留下了不少关于民俗风情、人文内涵、审美情趣等的多重印记,也因此成就了其独特的艺术魅力和文化价值。然而如今扑灰年画的发展却日渐式微、每况愈下,前途令人堪忧,扑灰年画的抢救保护需要各阶层人们的辛勤劳动和鼎力相助。如何在市场经济条件下进一步地发掘保护扑灰年画,继承发扬优秀传统文化,已是当下迫切需要完成的任务。

4.3.1 当前社会对扑灰年画的抢救保护

扑灰年画是民族文化的瑰宝,曾经在人们的生产生活中占有举足轻重的地位。然而解放前,曾有好长一段时间,扑灰年画被视为民间的封建迷信东西难以翻身,甚至被统治者以各种理由焚毁和破坏,仅存的优秀扑灰年画样品也因为民间没有设置专门的收藏研究机构而遗落各地,甚至流亡海外,但扑灰年画不该就此衰亡,因为它承载了太多的民俗文化和艺术价值,也是高密人民日常生活中不可或缺的部分。对扑灰年画的抢救保护刻不容缓,这需要社会各界共同的努力和支持。

一方面,在近些年里,扑灰年画被收录到世界非物质文化遗产名录中,全国上下也因此掀起了一股发展社会主义物质文明和精神文明的风潮,大家齐心协力努力发掘抢救即将逝去的民间年画艺术,如中国民间文艺家协会曾开展过一场声势浩大的民间文化遗产抢救工作,发掘整理了扑灰年画的好多历史文化档案和作品,取得了很大的成效,但仅有这些是不够的³⁵。发掘保护扑灰年画任重道远,需要社会各界共同努力。学术界首先要做的就是重新发扬光大扑灰年画的历史文化,保护现有的稀罕资源,为国家为民族重现扑灰年画艺术之光。

文化艺术虽无形,却可以历经千百年而永恒不衰。文化本身的艺术内涵总要通过物质载体呈现在人们面前,扑灰年画就是这种寄托民俗文化的物质载体³⁶。对扑灰年画的保护和抢救工作,是中华民族的福祉,是具有特殊意义的文化行动,

³⁴单应桂.关于民间年画在继承和发展中的几个问题[J].齐鲁艺苑,1985.00.

³⁵张立文.全球文化艺术与民族文化意识[J].学习时报,2001.07.

³⁶龚树排.从国家到地方再到民族[J].广西师范大学学报,2010.

需要更多的人加入并继承完善、发展壮大。

另一方面,近几年来,地方风俗文化传统逐渐兴起,许多媒体对它们进行了跟踪采访报道,比如中央电视台曾制作播放了一档名叫《舌尖上的中国》的栏目,讲述了全国各地的美食文化传统,节目一经播出就获得了新一轮的收视高潮。同样,作为民间文化艺术代表的扑灰年画,不仅寄托着民众对幸福美好生活的追求和向往,而且也给人们的日新月异的生活增添了丰富多彩的文化情趣。唐装、中国结、美食、书画等传统的民俗事物都在复兴发展,几百年来历久弥新的扑灰年画的独特艺术魅力也需要更多的人去发掘体味。

民俗文化是一个民族兴旺发达的不竭动力,作为民俗文化重要组成部分的扑灰年画淳朴温馨、工艺精湛,其本身所蕴含的制作工艺和艺术价值是其他机械印刷品所无法比拟的。它不仅可供艺术欣赏,愉悦百姓生活,也具有珍贵的收藏价值。扑灰年画不应该被取代,而应重新回到百姓身边,展现世俗生活百态,继续它的文化传递旅程。

另外,高密的“非物质文化遗产”保护工作之所以做得好,应归功于多年以来当地有一批重视和保护民间文化,具有远见卓识的文化干部,他们在“文革”后期不久,就清醒地意识到保护和传承当地优秀文化遗产的重要性,同期涌现出如同莫言那样痴迷加拼命搞文学创作的为数不少的文化工作者。

高密扑灰年画在市场上尚有一席之地,但却不同于以往其他几大年画产区依靠旅游人气等客观条件来带动发展的局面³⁷。目前高密扑灰年画发展尚属缓慢,亟需转变思维,寻求新突破,开辟新的商业道路,即通过纯民俗的文化活动,同时借助商业营销,发展文化对外交流,吸引更多的游客来此,推动其市场繁荣发展。所以,对于扑灰年画的发掘保护,是一件利国利民的大事,在不久的将来,扑灰年画一定会找到新的发展契机。

最后,随着时代的发展变迁,扑灰年画面临的最重要的问题就是如何对其更好的继承和发展。扑灰年画的制作工艺繁琐,而且多是手工刻印,因此产量低靡,市场不景气。为了摆脱这种窘迫的状态,好多老艺人纷纷转行,年画的传承艺术也一度衰落断层。虽然政府一度采取措施力图复兴民间艺术,但是真正能传承并掌握这门古老技艺的艺人却是少之又少,难以为继。

而且尽管有了政策的支持,扑灰年画的传承和发展之路仍然不容乐观。当今琳琅满目的商品、装饰品极为丰富,人们已经逐渐丢弃了贴年画的习俗,传统的扑灰年画在市场上难有立足之地。令不少年画老艺人感到不安和无奈的还有,在市场经济条件下,扑灰年画中的“年味”似乎越来越淡,人们不可能再像从前一样家家户户买年画来贴,手工绘制的年画成本要远远高于机器印刷的,人们的消费观念改变了,生活方式也改变了,年画已经不是在年俗文化的土壤里生长和发展的了。

4.3.2 对高密扑灰年画保护的几点建议

冯骥才先生说“先人神韵后世当存,留住古画自是功臣”。要保护传承扑灰年画并不只是说说而已,需要政府相关部门的大力扶持,也需要媒体加大宣传力度。目前,从政府到民间团体应从以下几方面下手:

首先,政府立法和政策扶持是保护扑灰年画的关键。国家要出台一系列保护国家级非物质文化遗产名录和国家级非物质文化遗产传承人的保护措施,如出台

³⁷孙慧·市场经济下对“高密三绝”的保护形式及功能价值探析[J]·重庆大学学报,2011·

了《非物质文化遗产法》³⁸，在法律上确立了非物质文化重要的、不可撼动的地位，为民间非物质文化遗产的开展保护工作的顺利进行提供强有力的法律保障。目前，在扑灰年画市场上，也出现过年画的流派、门派之争，造成极其恶劣的影响，也给扑灰年画的发掘保护工作增加了难度。因此，在社会主义市场经济条件下，政府应该制定规范年画市场相应的法律法规，保障年画艺人合法的法律权益，遏制市场上的不正当竞争，严厉打击违法侵权行为；另一方面，应鼓励并号召不同流派的扑灰年画艺人互相交流学习，打破闭门造车的局面，共同发展，互利双赢。同时，为了让这门老手艺继续传承和发展，人才培养是最关键的，手艺需要有人学才能真正的传下去。所以必须要加强新兴年画艺人的培养，只有注入年轻人的创新和活力，才能让这门传统工艺重新焕发生机。同时，考虑到如今很多年画艺人的经济收入一般，他们虽想振兴年画事业，却往往心有余而力不足，政府应该从政策经济方面对那些有造诣的年画艺人，从开店到销售等方面多进行扶持和帮助。

其次，达成保护年画遗产的多方位共识。在当今社会，扑灰年画的发掘保护，不仅需要政府的鼎力支持，更需要来自各行各业人们的共同帮助。扑灰年画是地区风土人情的体现，具有深厚的文化底蕴，它发源于民间，生长于民间，必将回归民间。一方面，专家学者们应立足民间，全方位地考察整理现存的扑灰年画遗产，用照片、录像等现代科技手段对它们进行全程记录和展现，留下珍贵的资料；另一方面，当地民众也要积极响应政府的号召，积极配合政府的各项提议措施，努力投入到保护扑灰年画遗产的工作中来。众人拾柴火焰高，相信在不久的将来，扑灰年画将以全新的姿态活跃在民间艺术舞台上。

第三，把无形的遗产变成有形的财富。要想办法把无形的、可能随时消失的非物质性的文化，转化为确定的方式保存下来。优秀的扑灰年画作品大多散落于民间，而随着当前农村城镇化的进程愈演愈烈、逐渐加快，历经千辛万苦才搜集到的年画作品很可能在城镇化的变迁中重新失去³⁹。因此，扑灰年画珍品应当走进博物馆，以立体展览的形式让更多地民众近距离地接触，并了解其中蕴藏的深厚的历史、人文、地理、风俗、民情、神话、戏曲等文化魅力，同时也便于更加细致深入地借鉴研究年画的制作工艺和艺术价值，使扑灰年画这一独特品种源远流传下去。目前，国内许多地区借助当地的人文自然资源发展旅游业和文化产业，以带动当地文化经济发展，这也不失为一条好的途径。将扑灰年画和旅游、文化挂钩，相信可以更好地促进和推广年画的保护工作。

第四，整合当地的扑灰年画艺人资源，鼓励他们转变观念，与时俱进，开发现代新年画。随着社会主义市场经济的发展和配套设施的持续完善，人们的物质文化生活水平得到了大幅度提高，居住环境也相应的得到了改善，而且随着农村城镇化进程的加快，人们的房屋居住形式已从挨家挨户的村落变成了现代化的楼房。现代化的装修、新潮的组合橱柜、明亮的落地玻璃窗等，在这里似乎很难找到张贴扑灰年画的地方，传统民俗风情日渐淡出了人们的视野。而且当年轻人的文化程度和人文素养不断提高，多喜爱时尚潮流的装饰，对年画艺术的风格传统也不感兴趣，适应现代人审美体验的新型年画在市场上也难以寻觅⁴⁰。因此年

³⁸柳斋：让“非物质文化遗产”永恒[J]·中国民族报，2004·01·

³⁹刘明玉：浅谈民间年画的保护与发展策略[J]·大众文艺（理论），2009·22·

⁴⁰李砚祖：传统工艺美术的当代性与地域性——再谈传统工艺美术的保护与发展[J]·南京艺术学院学报（美术与设计版），2008·01·

画艺人的观念必须转变,年画出版也要提高时效性和创新性。要顺应时代发展潮流,与时俱进,根据不同人群的喜好要求,研究探索新型的适合现代化民居的高品质年画作品,不仅要在形式内容上出新,而且装饰性要强,服务更要周到贴心。只有不断的在变化中求发展,才能在发展中求创新,重振扑灰年画昔日的风采。

最后,高等艺术院校和相关的研究机构也要注重发掘和培养新型年画人才。近年来,国家大力发展精神文明建设,再加上人们文化素质的提高和审美情趣的多样化,各地纷纷掀起了民俗热和民间美术热,越来越多的人开始关注和研究传统的民间艺术。各地高校应该成立专门的民间美术研究机构,把年画艺术教育纳入新型的学科建设中,开展相应的年画教学研究,培养专门从事年画艺术的创新型人才。同时,也可以邀请优秀的年画艺人进行学科教学,使这门独特的技艺得以传承发展。如今,许多传统的年画作品也融入了现代化的设计理念,年画艺术也随处可见,广泛应用在许多设计装饰领域,比如许多平面设计、动画卡通、书籍海报等都纷纷沿用了年画的创作思维,收效显著。促进传统扑灰年画的转型和推广它在当代的新应用,这才是扑灰年画真正意义上的复兴和繁荣。

因此,在当代如何更好的实现扑灰年画艺术的保护和传承任重道远,必须要做好两手准备,既要扎根民间,毫不动摇地传承保护现有的年画技艺作品,更要以理性客观的态度促进年画转型,不断转变观念、推陈出新,丰富其题材内容,深入民众,努力创造出现代人喜爱的新年画。

5 结语

高密扑灰年画作为我国民间艺术百花园中的一朵奇葩,经历了它的兴盛荣衰、曲折变迁,融会了众多年画艺人辛勤的心血和汗水。在信息文化不发达的过去,扑灰年画成为了人们茶余饭后津津乐道的素材,扑灰年画艺人们似乎可以把所有事物都画出来,人们不仅可以把扑灰年画当作喜庆热闹的装饰品,而且也可以从年画中汲取生活的信念和文化的营养。植根于高密这片沃土上的扑灰年画,已成为人们日常生活中不可或缺的重要组成部分,深受广大民众喜爱,也经常吸引着众多的海内外专家学者前来寻访探究,足见其影响之广。

从扑灰年画的创新发展过程以及扑灰年画所经历的传统扑灰、半印半画、木版作画的绘制发展过程中可以清楚地看到,扑灰年画在题材、造型、构图、色彩、技法等方面都独具风韵、绚丽夺目。在题材上,年画艺人们扎根民间,取材于民,多以民众喜闻乐见的神话传说、戏曲人物、山水花鸟等为题材,其作品风格古朴典雅、率真洒脱,技法奇巧细腻、刚柔并济,堪称一绝。同时,勤劳智慧的年画艺人们还广泛地探索借鉴其他年画品种的精湛技艺,转变思维、开拓创新,不断丰富和发展年画的题材内容。虽然如今在市场经济条件下,扑灰年画受到了机械印刷制品的极大冲击,其销售市场已大不如前,再加上年画自身的局限性和繁琐性,作品跟不上现代化形式的发展,年画门派之间的狭隘和闭塞,缺乏互相的沟通和交流,扑灰年画的发展已呈现出岌岌可危的状态,但它仍具有独特的艺术魅力和文化底蕴,是研究探索传统民间艺术的一项重要课题。

综上所述,高密扑灰年画具有鲜明的民族特性和艺术价值,独树一帜,光彩夺目,不仅承载着历史、风俗、人文、宗教、艺术等多方面的文化内涵,也寄托着民众们对安详美好的生活追求和审美情趣。保护和传承扑灰年画艺术、创新和发展年画题材是很有必要的。因此,在新时代新文化政策的保护下,扑灰年画这门民间手工艺的精品一定能传承光大,也许在不久的将来,扑灰年画会成为民众馈赠亲友、居家装饰的首选。

参考文献

- [1] 康定斯基.《论艺术的精神》[M](查立,译者).北京:中国社会科学出版社,1987年7月,第56页.
- [2] 路甬祥主编.《中国传统手工艺全集——民间手工艺》[M].河南:河南教育出版社.2007.
- [3] 余有林,曹梦九.《高密县志》十六卷卷首一卷[M].山东:青岛胶东书社,民国24年,1935.
- [4] 政协山东省高密县文史资料研究委员会编.高密文史资料选粹[M].山东:山东新闻出版局,1989.
- [5] 薄松年.中国年画史[M].沈阳:辽宁美术出版社,1986.
- [6] 冯骥才主编.《中国木板年画集成·高密卷》[M].北京:中华书局,2009.
- [7] 王树村.中国年画发展史[M].天津:天津人民美术出版社,2005.1.
- [8] 张玉柱著.齐鲁民间艺术[M].山东:山东友好出版社,1998.
- [9] 冯举主编.民俗文化研究文集[M].成都:四川人民出版社,1997.
- [10] 王树村.国民间年画史图录[M].上海:上海人民美术出版社,1991.
- [11] 张殿英著.潍县年画研究[M].北京:人民美术出版社,1998.
- [12] 左汉中著.中国民间美术造型[M].湖南:湖南美术出版社,1992.
- [13] 张道一.民间木版年画[M].南京:江苏美术出版社,1990.
- [14] 政协山东省高密县文史资料研究委员会编.文史资料选辑第5辑[M].山东:山东新闻出版局,1985.
- [15] 沈泓.寻找逝去的年画——高密年画之旅[M].长春:吉林人民出版社,2007.
- [16] 雷仲康译注.庄子(战国).东北:辽宁民族出版社.1996
- [17] 耿波、张士闪.中国艺术民俗学[M].济南:山东人民出版社,2008.04.
- [18] 仲富兰.中国民俗学文化学导论(修订本)[M].上海:上海辞书出版社,2007.
- [19] 陈小平.二十四孝故事[M].江苏:苏州大学出版社.2010.05 第一版.
- [20] 李新华.山东民间年画的内容和审美特征[J].民俗研究杂志社,1995.01.
- [21] 梅菁.论民间年画的情趣美[J].理论月刊,2006,04.
- [22] 李维维.浅析中国木版年画造型艺术的审美心理[J].读与写(教育教学刊),2009.02.
- [23] 彭吉象.艺术学概论(第三版)[M].北京:北京大学出版社,2006.08.
- [24] 向思楼.民间木版年画的造型美与色彩美[J].重庆大学学报(社会科学版),2002.08.
- [25] 柳林,贾琳.中国传统民间年画的艺术特色[J].包装世界,2011.06.
- [26] 冯敏.中国木版年画的地域特色及其比较研究[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2005.38.
- [27] 王伟.木版年画风格差异及其比较[J].湖北美术学院学报,2001.04.
- [28] 陶思炎等.中国都市民俗学[M].江苏:东南大学出版社,2004.
- [29] 郭云杰.印刷工艺视野下的中国年画变迁[J].湖南师范大学学报,2006.
- [30] 李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2001.03.
- [31] 张道一.民间木版年画[M].南京:江苏美术出版社,1990.
- [32] 高密市人文自然遗产保护开发促进会编.高密人文自然遗产[M].山东:济南出版社,2006.
- [33] 伊红梅.吕蓁立与高密扑灰年画[M].北京:群众出版社出版.2010.
- [34] 单应桂.关于民间年画在继承和发展中的几个问题[J].齐鲁艺苑,1985.00.
- [35] 龚树排.从国家到地方再到民族[J].广西师范大学学报,2010.

- [36]张立文．全球文化艺术与民族文化意识[J]．学习时报，2001．07．
- [37]孙慧．市场经济下对“高密三绝”的保护形式及功能价值探析[J]．重庆大学学报，2011．
- [38]柳斋．让“非物质文化遗产”永恒[J]．中国民族报，2004．01．
- [39]刘明玉．浅谈民间年画的保护与发展策略[J]．大众文艺（理论），2009．22．
- [40]李砚祖．传统工艺美术的当代性与地域性——再谈传统工艺美术的保护与发展[J]．南京艺术学院学报（美术与设计版），2008．01．

致谢

在论文答辩之际，首先要感谢我的导师李扬老师。本文从开题、写作直至最终定稿，李扬老师给予了诸多建设性建议，并在百忙之中三阅此稿。恩师严谨的治学态度、渊博的学识、诲人不倦的精神和平易近人的工作作风令我景仰和敬慕，并将使我终生受益。在此谨向李扬老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

同时，我还要感谢我们论文指导组的每一位老师，谢谢你们在开题报告中所提出的宝贵建议。在这里祝你们身体健康，工作顺利，永远年轻！

感谢母校内所有教过我的老师和使我受教的老师们，你们无私的传道、授业、解惑，让我能辨事理、明是非，让我在人生的长路上勇往直前。

最后，我还要感谢长期以来给我诸多帮助的同学们，正是由于你们的帮助和支持，我才能克服一个个的困难和疑惑，你们的友情将是我一生最值得珍惜的财富和最值得怀念的情感。

个人简历

1987年6月6日出生于山东省高密市。

2006年9月考入山东理工大学外国语学院英语专业，2010年7月本科毕业并获得文学学士学位。

2010年9月考入中国海洋大学文学与新闻传播学院中国古代文学专业，2013年7月硕士毕业并获得文学硕士学位。

在校期间发表的学术论文与研究成果

[1] 巧妙合璧中西文化,准确传递多元信息——浅析《红楼梦》两个英文译本. 咸宁学院学报, 2012. 32(4):50-51.

[2] 古典诗词,翩跹于小说中的美丽彩蝶——论古典诗词在小说中的作用. 赤峰学报, 2012. 33(6): 126-127.