南通木版年画的视觉特征及民俗艺术价值探究

王安霞[1]，包时灵[2]

（江南大学 设计学院，无锡 214122）

摘要：目的 对南通木版年画中的视觉特征及民俗艺术价值进行研究，通过南通木版年画的整体分析，研究发现南通木版年画的独特之处，分析其民俗文化和视觉特征。**方法** 运用视觉设计方法从构图、造型、题材、色彩、工艺等方面进行详细分析，发现它独特的艺术个性和较强的艺术价值，运用民俗学的研究方法，挖掘了它的人文价值和民俗寓意。**结论** 从多角度出发对南通木版年画进行了剖析，充分体现了南通木版年画的融通性和多样性及独特的地域特色。

关键词：南通；木版年画；视觉特征

中图分类号：J516 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2016)24-0085-05

Visual Characteristics and Folk Art Value of Nantong Woodcut New Year Paintings

WANG An-xia[1], *BAO Shi-ling*[2]

(School of Design, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

ABSTRACT: It aims to study the visual characteristics and folk art value of Nantong woodcut New Year paintings, by the overall analysis of Nantong woodcut New Year paintings, to find the uniqueness of Nantong woodcut New Year paintings, analyze the folk culture and the visual characteristics. Visual design method is analyzed in detail from the aspects of composition, shape, material, color, craft, its unique artistic personality and strong artistic value are found, using the research method of folklore, the humanistic value and folk implied meaning are mined. Nantong woodcut New Year paintings are analyzed from multi angles, the intermediation, diversity and unique regional characteristics of Nantong woodcut New Year paintings are fully embodied.

KEY WORDS: Nantong; woodcut New Year paintings; visual characteristics

南通年画又称南通木版年画，是江苏南通的民俗艺术品。在漫长的岁月里，随着年节风俗的演变逐渐形成了独特的艺术风格，在国内众多民间木版年画中独树一帜。南通木板年画形象质朴、自然、单纯，是百姓朴实的主观愿望的表达。它的内容具有民俗性、故事性、寓意性；它的造型拙朴敦厚；它的色彩温润雅致；它的构图饱满丰富，适合于人们的欣赏习惯和审美趣味。

1 南通木版年画概述

南通，江苏省地级市，位于苏中，长江三角洲北翼，东抵黄海，南望长江，被誉为“北上海”。每逢农历年时，民间木版年画依然是流传至今的民间

收稿日期：2016-10-07

基金项目：2011 年教育部人文社会学科项目《无锡纸马艺术非物质文化遗产保护与开发研究》（11YJA760069）；2015 年江苏省研究生教育教学改革研究与实践项目（JGLX15_070）

作者简介：王安霞（1962—），女，江苏人，江南大学设计学院教授，主要研究方向为包装设计与理论、地域视觉文化设计。

艺术，著名美术史论家王树村先生形容木版年画就这样说道：民间年画的题材内容是继承了古代“明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可鉴的优良传统”之作[1]。南通位于中国长江北翼，黄海文化与长江文化在这里相交相融，从而给南通带来了各地先进的文化基因。无论是在民间文化还是风俗习惯中都能有所体现。南通木版年画因地处江苏，既受到江苏桃花坞年画的影响，又与无锡纸马有类似之处，都是流传的一种民俗祈福祭祀用的纸制神像。

南通木版年画的艺术风格和制作工艺都与其他地区年画有着很大的差别，它没有桃花坞年画的清秀典雅，也没有朱仙镇年画的色彩鲜明，南通木板年画的独树一帜充分体现了它的融通性和多样性，继承了年画中“指鉴贤愚，发明治乱”之绘画要旨。不仅在题材上广为拓展，而且在形象构图、工艺及色彩的运用方面也有独特的创新，成为民众必不可少的精神食粮。

2 南通木版年画的民俗艺术价值

2.1 南通木版年画的民俗寓意

最早的文献资料记载，南通出土的五代姚氏家族墓志两件是南通最早的民俗画，姚徐夫人墓志盖上刻有八卦图案、十二生肖、朱雀、玄武、白虎。发展到明后期，据《通州志》记载，当时的南通民风纯朴，衣着素朴。到了嘉靖年间，民众渐渐发生变化，服装款式变多，宴会盛行。到了清朝以后随着事态的变化，南通风俗也渐趋变化直至今日所形成文明传统和民俗生活。

这些风俗文化在年画中得到了体现，如农历除夕历来是南通人一年中最忙碌最开心的日子，清早起后，就开始着手准备年夜饭，贴门神等，内容通常为一些吉祥语。其中也会贴“请财神”的年画，寓意着在新的一年里能够有个好的收成。中午祭祖，俗称“烧经”也就是烧纸马。在烧纸马期间简单地供上“规矩菜”寄托对逝去亲人的缅怀之情。傍晚，全家团聚，一起共进年夜饭，吉庆祥和。到了子夜前后，举行“接送天地仪式”子夜时分，鞭炮声中，顶礼膜拜，迎来新春岁月。

2.2 南通木版年画的人文价值

年画的形成至今已逾千载。南通木版年画已经成为了民俗传承的载体。在最早记载南通风俗的南宋《舆地纪胜》，其“通州”部分，有“风俗”一节，言之“民居以鱼盐自给，不为盗贼”，“讼庭多虚，囹圄空隙，殆有古之淳风”云[2]。说明了木版年画是呈现南通仪礼习俗的产物。例如，在南通民间，流传着婚礼中的祈子风俗。当女儿出嫁时，必须在上轿前喂一碗糖水鸡蛋，祝福女儿婚后甜蜜，在嫁妆中分别投放桂圆、花生，在给予女儿的年画中主要有《送子张仙》《送子观音》（见图 1）等，意为女儿能够早生贵子，生活美满。

图 1 《送子观音》
Fig.1 "Children-Sending Guanyin"

3 南通木版年画的视觉特征的解析

南通木版年画最早是在农耕社会表达艺术的一种形式，无论是年画的取材还是元素均来自于南通的百姓生活，站在现实主义的角度来说，它追诉往昔事实，体现民族传统思想，它刻画了祈子风俗、婚丧嫁娶等世俗生活，在浪漫主义的角度来说，南通年画融入了历史、文学、宗教、习俗为一体，它赋予了原始宗教、神话传说、道家学派的代表人物和形象溯源，提出了各自的生态观，即儒家的“和”与“天人合一”，“整体论”和“无我论”[3]。甚至以历史人物取代了宗教神明，如唐代秦叔宝、尉迟恭等名将取代了传说的神荼、郁垒为门神。这些都表达了人们对神灵保家护宅的崇拜感。南通木版年画结合了现实主义特征和浪漫主义色彩，赋予了它无穷的魅力与巨大的艺术感染力。

3.1 构图饱满，虚实呼应

南通木版年画在构图上追求“满”与“空”的对立统一，很多传统故事题材，都会呈现出满元素的构图形式，画面具有稳定性。即使有些空白的地方

也添加了一些吉祥图案。例如民间木版年画《百子图》，见图 2，也叫百子迎福图，整体为竖构图，内容显的充实并具有朝气，上下交错，井然有序，具有强烈的排列韵味。图 2 中的小人有高有矮，人物排列有前有后，虚实相对。通过人物之间的对比后，不仅能增强艺术感染力，而且更能鲜明地反映和升华主题。

图 2　《百子图》
Fig.2 "One hundred children"

3.2　造型敦厚，拙中见巧

年画艺术继承了我国古代人物画的优良传统，在《唐朝名画录》中记载始于画家名下系以所擅长之画体，如吴道子名下，注以“功德、人物、佛像、鬼神、禽兽、地域等等” [4]。主观意象造型观，是年画中人物形象造型的主要方法[5]。由于这些绘制年画的画匠长期生活在民间，对当地民俗文化非常熟悉，他们根据民俗需要，将从民间传说、神怪故事、戏曲故事等方面得到的启示绘成画样[6]。南通木版年画的造型溯源是以自然形态为主，门神为主要的视觉雏形，南通木版年画中的人物不像桃花坞或是杨柳青年画中那样身材比例均衡，南通年画中的很多天兵神将都是五段身材，多半是按身首 1∶4 比例，画面人物质朴端庄，笨拙憨厚，显的整体造型传神。例如木版年画《五子将》，见图 3，人物线条流畅而纤细，表面似拙，内有神通。年画中的人物造型大都以色彩块面为主，背景留白，突出主题人物，表现事物的真善美，提取本质的精华。

图 3　《五子将》
Fig.3 "Five generals"

3.3　着色单纯，印银点睛

中国传统五色观是民间传统设色观念的体现，以黑、红、白、蓝、黄为主要色彩[7]。南通木版年画的构图十分简约、用色单纯不复杂。《大加官》见图 4。相比于朱仙镇木版年画多运用了紫色、黄色、绿色为主要色调，色彩新鲜艳丽，对比强烈。南通木版年画颜色柔和，色泽靓丽明快，画面洁净光鲜。南通木版年画绘画到最后会一笔染出女性和娃娃脸上的红晕。因为南方的气候多变、潮湿，所以南通年画色彩十分厚重，色和墨都要调明胶，这样用来确保画面明亮、干净。印银技术也是南通木板年画区别于其他木版年画最重要的特点之一。南通年画中门神系列的年画大部分都采用了印银工艺，突出人物形象。南通木版年画在最后都是将绘制好的银套印在年画上，整体纹样显的独特而精致。《大披风门神秦琼》见图 5。

3.4　题材集中，主题突出

南通年画的题材以神像为主，在内容上突出主题，其中分为两大类，一类为门神神像，一类为纸马神像。诸多门神画中最具特色的就是《大披风门

图 4 《大加官》
Fig.4 "Dajiaguan"

图 5 《大披风门神秦琼》
Fig.5 "Door-god Qin Qiong"

神秦琼》，如图 5，这一类的年画主要以秦琼和尉迟恭为原型绘刻。尉迟恭竖眉碧眼、紫髭，威风凌凌，两人面部都印以赭色，秦琼五缕胡须、横眉慈目。整体内容丰富多变，构图颜色各有不同。这些人物在南通百姓心里都是保护他们生活幸福安康的神明，有着不可替代的力量。

在民间信仰中最为突出的祭祀纸马《灶神》，可以说是纸马系列中当今存留最久、传承最好的。纸马最初出现于唐朝，“灶神”也是最早出现的纸马之一，据宋人孟元老《东京梦华录》卷第十载：“二十四日交年，都人至夜请僧道看经，备酒果送神，烧合家替代钱纸，贴灶马于灶上。以酒槽涂抹灶门”[8]。可知，早在很多年前灶马就已经出现于平常百姓的家中。在民间信仰中百姓们将灶马称之为“司命灶君”、“灶王爷”、“灶老爷”，《司命灶君》纸马见图 6。各家各户在腊月二十四“送灶日”和除夕的“迎灶日”都要进行传统的祭祀活动，设供品、贴纸马等风俗，它满足了人们对平安、富贵、兴旺的心理需求。

3.5 制作工整，精益求精

很多其他地区一般制作年画需要五六道工序，但是南通木版年画秉持着“务实重工，实用为先”[9]的理念。主要是“绘画、雕刻、印银”三道工序，其中的印银工序是南通木版年画的独特之处。

南通木版年画的第一道工序是绘画。先画出黑白稿，然后用画笔在宣纸上勾勒出线稿，若要多色套印，还要绘制多张单色色稿，以供刻制分色木版

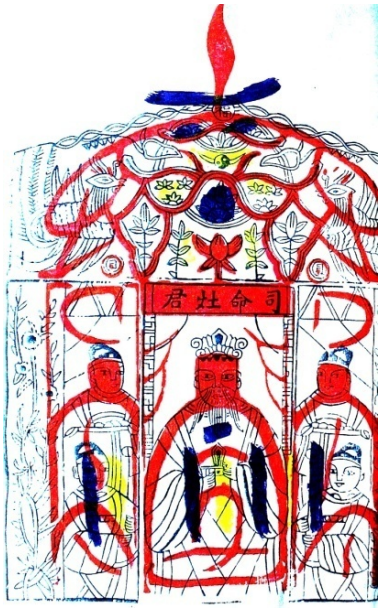

图 6 《司命灶君》纸马
Fig.6 "Land God" paper horse

之用。随后反贴在准备好的刻版材料上，等到浆糊干透后，需涂上一层芝麻油，即能让墨线更加清晰，又能增加版面的韧性。

第二道工序是刻版，在刻板时需要针对版画分别设计色版，要求一色一版，每套色版必须与主板相吻合。

第三道工序是套印，这是一门易会难精的手工技艺，主要包括对版、配色配胶、摸版、扦纸、夹水、选纸上色、印刷等步骤。最初时，南通木版画的制作简易，只需一张木刻模板作为主板然后刷上黑色，勾出线条轮廓，然后再填色，等发展到后来就用木制模板印制而成，依旧是每版一色，分版套印。

4 结语

南通木版年画是一种综合美，故而南通的民俗风情具有独特之处，形成了南通年画的独特性和多样性。它以自己的方式，表达了不同的艺术魅力。南通民间木版年画用了夸张的手法来展现其人物生动、鲜明、的艺术形象，将美丽与丑陋、善良与凶恶完美地统一在一起。以很多种形式为年画的工艺传承提供支持，承载着人们祈福纳祥的美好愿望。既注重传统民俗题材的借鉴与审美理念的表达[10]，又展现了当地朴实的人文风俗，成为了一种精神寄托，体现着当地民众的传统审美诉求。

参考文献：

[1] 王树村. 中国年画史[M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 2002.
WANG Shu-cun. Chinese New Year Paintings History [M]. Beijing: Beijing Craft and Art Press, 2012.

[2] 沈泓. 中国濒危年画寻踪[M]. 北京: 中国时代经济出版社, 2011.
SHEN Hong. China Pursuit of Endangered New Year Paintings[M]. Beijing: Economic Publishing House of China, 2011.

[3] 冯骥才. 中国木版年画代表作[M]. 青岛: 青岛出版社, 2013.
FENG Ji-cai. Chinese Woodcut New Year Paintings Masterpiece[M]. Qingdao: Qingdao Press, 2013.

[4] 王安霞, 王晰. 传承至今的传统生态包装研究[J]. 包装工程, 2007, 28(12): 166.
WANG An-xia, WANG Xi. Research on Today's Traditional Ecological Packaging[J]. Packaging Engineering, 2007, 28(12): 166.

[5] 刘淑娟. 朱仙镇木版年画与滑县木版年画艺术特色辨析[J]. 装饰, 2010(8): 92.
LIU Shu-juan. Differentiation and Analysis Characteristics of Wood Engraving Picture between Zhuxian Town and Hua County[J]. Zhuangshi, 2010(8): 92.

[6] 胡晓瑛. 滑县与朱仙镇木版年画比较研究及生产性保护[J]. 艺术百家, 2012(5): 221—223.
HU Xiao-ying. A Comparison Study upon Xylograph New Year Picture in Town and Zhuxian Town[J]. Hundred Schools in Arts, 2012(5): 221—223.

[7] 王安霞, 刘伟强. 无锡陶氏纸马艺术特征解析[J]. 装饰, 2011(9): 106.
WANG An-xia, LIU Wei-qiang. Analyze Characteristic of Tao's Paper Charms from Wuxi[J]. Zhuangshi, 2011(9): 106.

[8] 陶思炎. 江苏纸马[M]. 南京: 东南大学出版社, 2011.
TAO Si-yan. Jiangsu Paper[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2011.

[9] 王安霞, 陈成. 民国时期无锡工商业商标设计特征解析[J]. 装饰, 2013(5): 88.
WANG An-xia, CHEN Cheng. Analyze the Features of Trademark Design of Wuxi's National Industry in the Republic of China[J]. Zhuangshi, 2013(5): 88.

[10] 梅玉洁. 东昌府木版年画考察纪实与发展思考[J]. 民族艺术研究, 2011(24): 138—141.
MEI Yu-jie. Documentary Studies of the New-year Woodcuts in Liaocheng and Thoughts on Its Development[J]. Research on National Art, 2011(24): 138—141.