

《中国年画十讲》，王树村著，姜彦文编，北京出版社，2025年8月

王树村先生是我国杰出的美术史论家与民间美术收藏家，中国民间美术理论的重要奠基人。他一生致力于民间美术的收藏、研究与著述，为传统文化的保护与传承作出了不可磨灭的贡献。本书精选王树村年画研究方面的十篇代表性文章，兼顾综述与个案，从宏观理念、发展线索与微观细节三个层面系统展开，共同构建起一部脉络清晰、内容翔实、见解深刻中国年画史。

乙巳蛇年的冬天，冬藏的丰足伴随着腊八粥的暖甜、蜜饯果脯的香软，与亲人团聚的温馨交融在一起，让这片东方大地即便在寒冬时节，也处处升腾着热闹喜庆、生机盎然的盼春气息。种种年俗随着人们的生活节奏渐次展开，串联起春节期间的各类民间仪式，以及那些传承已久的图像与符号。

如果说中华优秀传统文化是一个丰富而多样的有机整体，民间记忆在其中绵延不绝，那么辞旧迎新的春节，正是这份记忆跨越世代、多维呈现的生动图景。而其中的形象代表“十二生肖”，承载着农耕文明中源远流长的思想与祈愿。然而，随着社会生活的变迁，生肖文化在今天似乎渐渐淡化为简单的“属相”符号。

“生肖”由来已久。从《诗经》中“吉日庚午，既差我马”的记载，到楚地《日书》将动物与历法结合用于占卜，从东汉王充在《论衡·物势篇》中以五行配十二地支、对应动物，并融入四方神兽之说以阐释相生相克之理，再到《周书》所载宇文护之母信中“大者属鼠，次者属兔，汝身属蛇”，以生肖述说子女生辰，我们或可窥见，至汉代，生肖文化已融入日常生活叙事，人们逐渐将天时、五行等抽象观念与具体动物形象相联结，使其更易传播与记忆。至北朝时期，这一体系已趋于完整。唐代墓葬中出土的十二生肖陶俑，更从实物层面印证了当时生肖体质、图像样式及其社会功用的成熟。

时光流转，“十二生肖”深深融入传统农耕文化与社会生活之中，在代代相传的记忆里积淀成型。民族精神深处的动力，推动人们依循岁时节令，周而复始地举行祭祀、祈禳、庆贺等民俗活动，从而使民间记忆得以固化传承。在此过程中，“十二生肖”被民众以质朴而灵动的艺术形式，运用于社会生活的方方面面，成为表达思想与情感的载体。这些生动鲜明、富于装饰性的动物形象，凝聚着迎祥纳福的祝愿、婚丧仪礼的规范、祈晴祷雨的虔诚，共同绘就了一幅丰富多彩的社会风俗长卷。

岁暮天寒，新春将至。办年货、贴春联、剪窗花、挂年画……这些传承千年的习俗，凝聚着中国人对团圆、安康的深切愿望，也使春节成为内涵最丰厚、参与最广泛、影响最深远的中国传统节日之一。本期两部作品与传统年俗文化紧密相关。《中国年画十讲》汇集我国民间美术理论奠基人王树村先生十篇代表性文章，史论结合、脉络清晰，系统勾勒出一部厚重而生动的中国年画史。《中国吉祥图案·图说生肖》丛书聚焦十二生肖这一贯穿岁时节庆的文化意象，结合饮食、服饰、建筑等生活场景，解读其历史渊源与象征内涵。这些扎根于民间的艺术与符号，正是构成中国精神、中国气派的生动细节。

——编者

年画：辞旧迎新的春节文化载体

□刘莹

年画是伴随新年而生的民间图像艺术。在中华民族最重要的传统节日春节里，它不仅是烘托氛围的绚丽点缀，更在农耕社会漫长的演进中，成为中国人迎接新的一年的重要仪式载体，承载着深厚的民间文化与集体情感。2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。从这一名称我们可以看出，该项目落脚于“社会实践”，涵盖了中国人在“过年”期间进行的各类仪式活动与风俗习惯，“贴年画”正是其中极具代表性的一项，是春节文化不可或缺的组成部分。要深入理解年画丰富的文化内涵，《中国年画十讲》一书为我们提供了重要途径。该书撷取已故民间美术史论家王树村先生的十篇研究力作，采用“总论—地域研究—专题研究”的编排顺序，内容史论结合，兼具学术广度与思想深度，系统呈现了其在该领域的经典论述。

书中谈到，新年贴门神、贴年画的习俗，至宋代已蔚然成风，传承至今。除了具有驱灾祈福、装饰居所的功能之外，这一习俗更包含着鲜明的民间文化逻辑——人们通过岁末“新桃换旧符”的实际行动，从行为与心理双重层面完成“辞旧迎新”的年度转换。在农耕文明中，春节是百姓一年劳作后重要的岁时节点，也是四季轮回中阖家团聚、休闲娱乐的珍贵时光。为此，人们赋予春节浓厚的仪式感：除了参与集体游艺活动，在家庭内部，扫舍除尘后张贴一幅幅色彩鲜艳、寓意吉祥的年画，便成为寄托美好愿望的物质象征。这一仪式的深层意义，在于以年画为媒介，告别过去的疲惫，迎接新岁的安康好运。为呼应这样的情感需求，年画创作者将多子多福、国泰民安等世俗愿景凝聚于方寸画纸，形成了稳定而持久的文化图像表达范式，这也体现了中国民间美术“有图必有意，有意必吉祥”的普遍特质。

传统年画的图像体系蔚为大观，被誉为世俗生活的“百科全书”。其题材大致可分为门神门画、戏曲故事、世俗风情、吉祥喜庆等类别，也包括部分反映现实的内容。这些图像的创作根基，多源于民众趋吉避凶的文化观念，是人们对理想生活图景的艺术再现与精神投射。以天津杨柳青年画《庄家忙》为例，作品生动描绘了扬场、轧麦、装包、运粮等农事场景。画中男女老幼衣着整齐、容

貌端庄，妇女身穿锦缎罗裙，背景里的屋舍粉墙黛瓦、飞檐饰砖，呈现出一派恬静安逸的田园气象，充分展现了“农家无限好”的诗意美感。然而现实中，繁忙的农事劳作未必如此富有诗意，农家村舍也未必这般规整雅致，这显然是创作者的理想化表达。画作上栏题诗“春种微微粟，秋收囤囤盈。倚仗辛勤力，年年颂太平”，道出了旧时农人终年劳作的艰辛与丰收时的欢欣。在画面叙事中，创作者有意突出丰收喜悦，淡化劳作辛苦，既达成赏心悦目的审美效果，也契合民众对美好生活的向往，体现了民间年画美学表达的典型特征。清代李光庭在《乡言解颐》“新年十事”中记载：“扫舍之后，便贴年画”，正如诗句所言“赚得儿童喜，能生蓬荜辉”，道出了这一习俗的生活意趣与精神价值。王树村认为，年画具有重要的文化教育意义。在图像传播不便的古代，张贴于墙上的年画

成为长辈对孩童进行启蒙的直观媒介：一方面以画面传递文史典故与生活常识，另一方面通过民众喜闻乐见的图像叙事，宣扬忠勇侠义、惩恶扬善的价值观，将善恶有报、忠孝节义等观念潜移默化地融入儿童的认知。正因如此，王树村在年画研究中尤其重视戏文与历史典故类年画的解读与考证。他认为，这类年画承载了传统画论所强调的“成教化、助人伦”功能，具有重要的文化价值。这些细致的画面考据，为年画研究搭建了严谨的史料框架，也为后续研究奠定了扎实的学术基础。

该书开篇的《中国年画小史》提纲挈领，梳理了年画的发展脉络。随后三篇分别聚焦天津杨柳青、苏州桃花坞、开封朱仙镇三大产地的地域性研究。其余六篇为专题探讨，依次涉及门画、戏曲年画、战争题材版画、月份牌年画及新年画。这一编排结构，清晰展现了编者的学术思路与选编匠

心。从中也可看出，王树村的研究并未局限于传统年画，而是延伸至近代年画的流变与发展，体现出贯通古今的学术视野。

纵观20世纪的年画图像，其风格、题材与内涵的演变，绝非仅仅是艺术形式的更新，更折射出社会结构与思想观念的深刻变迁，堪称一部以图像呈现的近代中国社会发展史。清末以来，中国社会陷入内忧外患的动荡局面，政局更迭与思潮激荡也深刻影响了民间艺术的走向。维新变法后，启蒙思想渗入年画行业，“改良年画”应运而生，部分作品开始针砭时弊、反映现实，突破了传统题材的局限。与此同时，上海开埠带来的商业风潮与石印技术的传入，推动民间年画向广告功能转变，风靡一时的月份牌年画由此诞生。至20世纪三四十年代，为配合抗日战争与解放战争的宣传需要，民间艺人与美术工作者携手创作了大量宣扬抗日救亡、土地改革等内容的新年画。中华人民共和国成立后，随着“新年画运动”全面展开，传统年画产地积极顺应时代，涌现出一批塑造国家形象、歌颂劳动人民的革新作品。这一脉络清晰表明，年画作为贴近民众、广受欢迎的民间艺术形式，从未故步自封，而是始终随时代演进，在题材与风格上不断拓展、应时创新，展现出顽强而持久的生命力。王树村翔实的考据工作与开阔的研究思路，正为我们理解年画艺术的文化价值与历史意义，提供了重要的学术指引。

时至今日，尽管年画的装饰与教化功能随着社会变迁而逐渐淡化，但其承载的文化观念与审美情趣却历久弥新。正因如此，年画依然是当下深受人民群众喜爱的民间艺术形式。随着春节临近，各种题材新颖、形式多样的年画不断涌现。但无论表现形式如何丰富多元，其核心功能与文化内核始终如一。

作为庆祝春节的重要仪式载体，年画以独特的图像语言，承载着人们对阖家团圆、国泰民安的美好期盼。在快节奏的当代社会，年画凭借其与时俱进的表达方式，不仅让春节的文化意蕴得以生动延续，也成为维系民族情感、增强文化认同的重要符号。该书既是对王树村学术成就的致敬与传承，也是对年画文化价值与春节深厚内涵的再发掘与再诠释。

(作者系中国美术馆研究馆员)

从十二生肖读懂中国故事

□李鹏

我国疆域辽阔，民族多元共生。因风尚、习俗与礼仪的差异，“十二生肖”在各地语境中也扮演着不同的文化角色，它或是自然崇拜与万物有灵观念的具象呈现，或是图腾信仰的生动载体。在不同民族中，生肖文化沿袭着独特的发展脉络，呼应着具体的精神需求。在长期的历史发展与民族融合进程中，基于对中华优秀传统文化的基本认同，“十二生肖”逐渐积淀出丰富而稳定的内涵，被广泛应用于天文认知、礼仪教化、习俗传承、情感寄托与居所装饰之中。尤其在岁序交替之际，生肖以多样的形态与表现形式，悄然融入各类年节习俗与仪式。“十二生肖”视觉形象的斑斓面貌，正映射出民族文化多样性，也与历史上多次民族大融合细密交织。各地民间艺人在长期实践中不断探索技艺、

推陈出新，逐步形成鲜明的个人风格与审美趣味，更为生肖艺术增添了生动而个性化的一面。

《中国吉祥图案·图说生肖》丛书立足于生肖丰富多元的视觉表现与文化内涵，从民俗学视角出发，采取图文对应的编排方式，借助手工艺人的“技”与“意”，将世代相传的民间记忆集中而具象地呈现于读者面前。该丛书共五册，其中，《图说生肖·综合卷》从内蒙古包头达尔罕茂明安联合旗百灵庙附近的夏勒口岩画、与“天之四灵”相关的考古遗迹图像入手，结合《日书》及历代典籍记载，通过文献与考古材料的相互印证，使“十二生肖”的形成脉络与早期形象逐步清晰。编者凭借深厚的学术积累与出版经验，着力挖掘“十二生肖”所蕴含的民俗价值、文化意义及情感内涵，关注其在中

国社会生活中的现实功能，并紧密联系传统艺术表现、人文精神与社会价值观。书中通过对祭祀礼器（如青铜器、玉饰）、生活用具（如陶罐、铜镜）、服饰佩件（如腰带扣）、建筑构件（如瓦当、墓室装饰）以及节庆艺术品（如年画、压胜钱、剪纸）等各类载体上的生

肖图案进行系统考察，从民俗学视角梳理并阐释了“十二生肖”在人们日常生活中的形态与寓意。此外，编者注重结合作品所处时代的历史背景、地域环境、族群构成与风俗习惯，详细剖析各个生肖的精神内核及其在长期流传中形成的符号化意义与审美价值。研究亦延伸至相关社会习俗、民间生态与价值观的流变与建构过程，展现其背后的时间观念、吉祥寓意与社会记忆。

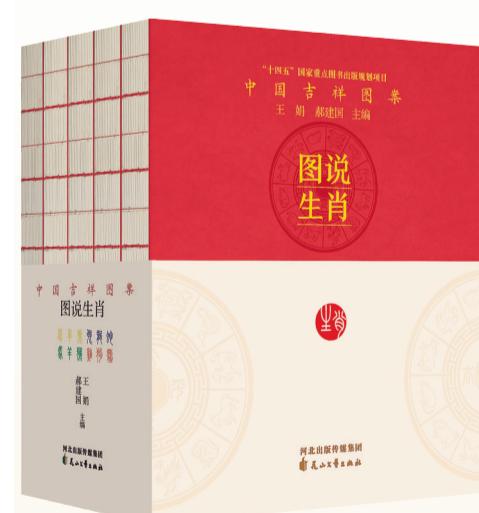
该丛书收录了历代数百件（幅）生肖相关图案。这些作品或出自民间匠

人之手，或曾装点于公卿厅堂，或存放于宫廷苑囿，既有远古遗迹，也有当代节俗装饰，时间跨度久远，应用范围广泛，社会层次丰富，生动再现了中国数千年来自民众勤劳生活与和谐共处的景象。书中辑录了多种生肖题材的“花钱”。“花钱”是一种在年节和庆典时制作、具有祈福意味的非流通纪念币，如今常说的“压胜钱”“压祟钱”“压岁钱”即属其类。生肖“花钱”正面多刻有十二生肖及天干地支图案，背面则饰以仙官瑞兽、繁花珍禽、宝物雅玩等，形式多样，题材丰富，其构图常融合聚合归一、四时循环、生生不息等理念，传递出深厚的文化内涵。此外，书中配图文字并未止步于视觉描述，而是进一步延伸至图像背后的维度，拓展读者的想象与认知。例如在介绍“花钱”时，编者依据不同主题，将传统历法、民俗象征及历史事件等内容融入解说，使读者在欣赏图案的同时，也能领会其背后的时间观念、吉祥寓意与社会记忆。

该书采用裸脊方式装订，方便翻阅，封面封底覆以细布，手感温润，无论捧读或置于案头，皆能带来舒适的体验。内文排版亦充分考虑阅读感受，字体清晰易辨，图文排布疏密得当，整体设计既有统一的规划，也符合视觉的逻辑。

在辞旧迎新之际，重读《中国吉祥图案·图说生肖》，其价值不仅在于对文献与纹样的系统梳理，更在于引导读者体味传统文化之美、理解其内在逻辑，让我们身边熟悉的生肖符号彰显出更深层的意涵。今天，借助生肖这一文化载体，我们得以向世界生动讲述中国故事、传播中华文化，使其成为活态传承的文化基因，并将其中承载的民间记忆不断丰富、再现与活化。

(作者系中国艺术研究院研究生院副研究员)

《中国吉祥图案·图说生肖》丛书，王娟、郝建国主编，花山文艺出版社，2024年11月

《中国吉祥图案·图说生肖》丛书以中国传统十二生肖为主题，通过图文结合的方式，系统阐释生肖在民间饮食、服饰、建筑、装饰等各个领域中的文化内涵与应用象征。丛书不仅向读者呈现丰富多彩的生肖图案，更结合其历史渊源与日常生活实践，深入解读其中蕴含的文化逻辑。