

迎春納福說年畫

中國民間版印年畫探源

◎圖/文 漾漾、編輯部

年畫，顧名思義就是過年所貼的圖畫。年畫除了具有悠久的歷史，更貼近生活，在城市與鄉村間普及傳播，而由於與民眾生活習俗及商業經濟緊密結合，年畫藝術也隨著時代演進推陳出新，展開新的樣貌，創造出獨特的新形式。

庶民藝術 貼近生活

來自中國民間，題材廣泛的年畫，取自普羅生活的種種內容而形式淳樸，其豐富多趣的圖像，是一種強調情感性的美與對未來美好的憧憬，因此能與廣大民眾的思想、感情相結合。每到歲末年初，家家戶戶張貼年畫於室內外，不但美化環境，也成為民眾心中預祝來年吉兆盈收的方式，流傳至今，年畫

就演化為驅邪避凶、迎福納祥的象徵，以及佈置裝飾與文化教育的素材，成為一種最普及又廣為人們接受的民俗藝術品。

年畫藝術在古時又稱畫貼、衛畫、畫張、紙畫兒、歡樂圖等，甚至對聯、掛箋、門神亦為年畫的種類。張貼年畫點綴新春的風俗，興起於中國漢代時期，當時畫像石、畫像磚上就曾出現類似門衛的樣式，蔡邕《獨斷》曰：「歲末十二月仍畫荼、壘並懸葦索於門戶，以御兇也。」可見東漢時期，民間即有在門上張貼「神荼」、「鬱壘」神像以避兇險的習俗，證明年畫種類中的門畫在漢代已蔚為流行。

版印量產 創作廣流傳

何時「版印」年畫開始取代手繪年畫呢？據考證，宋代葉夢得在《石林燕語》中提到：「神宗夢中忽得吳道子畫鍾馗像，因使鏤板賜二府，明年除日復賜。」相傳自此刻

版印製年畫逐漸廣為流傳，至南宋時，家家戶戶張貼「版印」門神已成為普遍習俗。

宋代木版印書業的活躍帶動了民間木版年畫的蓬勃發展，到了清代乾隆時期，「太平盛世」的景象也影響了年畫創作題材，舉凡民間故事、歷史小說、戲曲人物皆成畫中主題，表現方式也更多元，除了年畫還有燈畫、曆畫、窗花紙、條屏等，年畫的創作達到高峰。

意趣生動 年畫台味濃

出現在版印年畫中的圖像，有些滿足了大眾對美好生活的嚮往，有些則運用諧音、寓意、象徵等手法對應著神話、文學典故，傳達出中國文化特有的文學氣質。例如以「五谷豐登」表現農業社會裡庶民最普遍的祈願；以石榴喻多子而有「榴開百子」；牡丹象徵榮華富貴；蟠桃代表長壽；魚意為有餘……等不勝枚舉，而民眾在長期薰陶下，早能望圖生義，深解意趣。

台灣早期版印年畫以台南米街（今新美街）為重要產地，承襲了大陸閩粵地區的風格，雖然技巧樸拙單純，紙質粗糙，但木刻趣味洋溢，且色彩醇厚。目前該地年畫鋪仍有十餘家，但是印製方法已改為現代新式的平版印刷，每屆春節期間，買客依然絡繹不絕。

年畫與庶民生活緊密結合，曾是重要的民俗藝術品，雖然因為習俗與時空變遷，逐漸失去以往生存的土壤，但是年畫富含的民俗意義與深刻思想，以及它所呈現的豐富面貌，代表了民間源源不絕的活力與生機，在進入大眾社會的今日更可顯出其價值，提醒著人們重視年俗、傳承民族精神的重要。🍀

版印年畫 祥圖獻瑞

◎文 / 林如鈴
◎圖 / 謝博仁

版印年畫的內容包羅萬象，可謂「巧畫士農工商，妙繪財神菩薩，盡收天下大事，兼圖里巷所聞」，題材都是一般民眾喜愛的事物或神話故事，或傳奇小說，或新聞時事，或福祥喜慶之象徵。就目前流傳於世的年畫來分類，約略可分以下七大類：

時樣節景

如耕讀圖、莊稼忙、漁家樂，是農漁民生活的寫照。仕女放風箏、荷亭採蓮、共樂昇平、祝福拜壽、賀生貴子、祝賀新婚等，展現了一般民眾精彩多姿的生活與審美情趣。又如龍舟競渡、中秋賞月、重陽登高、大過新年等，反映了中國的歲時節令，亦是研究民俗學的珍貴資料。

戲曲小說

如桃園三結義、孟母三遷、岳飛精忠報國、三戰呂布、郭子儀祝壽、文王訪賢、竇燕山教子、昭君出塞、薛仁貴別窯、朱洪武放牛、徐達挂帥、遊武廟、唐伯虎點秋香、乾隆下江南等，都是耳熟能詳的題材故事。這些對傑出歷史人物的歌頌，在提供娛樂之餘，亦帶有潛移默化的教育目的。

以戲曲小說題材為圖的版畫

以共樂昇平為題材的圖像

以桃園三結義為題材的版畫

神話傳說

如嫦娥奔月、哪吒鬧海、觀音得道、白蛇傳、天仙送子、麟吐玉書、文王百子、麻姑獻瑞、搖錢樹、天官賜福、群仙祝壽、白猿偷桃、戲牡丹、三世修、百鳥朝鳳、桃花女等等，滿足人們對神話傳說各種豐富想像。

以八仙為題材的版畫

以七娘夫人為題材的版畫

吉祥喜慶

如五穀豐登是以農耕為主的生活裡，期望風調雨順而有的吉祥語。其他尚有麒麟送子、天賜黃金、財神叫門、五子登科、豐年吉慶、連中三元、馬上封侯、富貴榮華、五穀豐登、蟾宮折桂、狀元遊街、發福生財、連年有餘、龍鳳呈祥、四季平安、吹簫引鳳、萬象回春、福壽雙全、福壽康寧、人財兩旺、金玉滿堂等，或透過諧音，或利用物象，呈現世俗認同的吉祥寓意。

馬上封侯是透過諧音的一種吉祥圖案

以麒麟作為題材的版印年畫

民間過年習俗中常見的門神圖像

神佛圖像

如司命灶君，平時監察人間功過，除夕時上天庭呈奏，為一揚善抑惡之神，民眾在過年時祭拜，不敢稍有輕忽懈怠。另外亦有常見的門神、天地三界真宰、福德正神、文武財神、趙元帥（趙公明，俗稱武財神）、關聖帝君、和合二聖、鍾馗鎮宅、天師除災、姜太公、西池王母、天官賜福、張仙射犬、送子娘娘、祿馬扶持、各行祖師像（如木工祀魯班，造酒業供杜康）等，蘊含人們對神明的寄託，以及驅邪逐魔、鎮宅平安的意義。

幽默諷世

如老鼠嫁女、螳螂娶親、猴搶草帽、三猴燙豬、猴子騎羊、頑童鬧學、童子掏鵲兒、蕩湖船、盆景百花精演戲、俏皮話消寒圖、封侯頑戲、剃頭作五官、老少換、小兒怒、不知自量等，以幽默諷刺的題材，提供茶餘飯後的消遣話題與生活倫理教化。

楊柳青的吉祥如意圖，係以嬰童寓意吉祥（出自「版藝風采」特展）

嬰童喻吉

在年畫品類中，亦有另一大宗以娃娃兒童為題材。此類娃娃畫大都寓意吉祥，表達了中國人傳宗接代、祈求子孫綿延的傳統觀念。構圖大同小異，多以兒童為主角，用身旁隨飾之物來作象徵。如兒童旁有百合和柿子，則題作〈百世流芳〉；畫一嬰兒旁置一扇和三個圓果、一幅、一磬，則題為〈福緣善慶〉。此類娃娃畫不下百種，有〈竹報平安〉、〈鳳舞文明〉、〈龍飛武昌〉、〈長命富貴〉、〈瓜瓞綿延〉、〈安居樂業〉等。此外，也有少數年畫以四時瓶花、風景名勝、馬路街景等為題材，某些少數民族則喜貼靜物、圖案花樣、吉祥符錄等主題的年畫。

年畫常取材瓶花、蝙蝠作 花與各式圖案搭配，表達吉祥意涵為平安、福氣的象徵

民間年畫題材的龐雜萬象，實為昔時社會世俗生活之寫照，不僅反映了民間的審美意識，更提供研究民間藝術美學的最佳資料，堪稱中國民間美術寶典，集庶民藝術之大成。

版藝新境

妙賦年畫春天

◎圖 / 文 編輯部

中國的年畫藝術據考濫觴於漢朝，至宋代由於繪畫藝術的成熟、印刷技術的進展與市民生活的需要，版印年畫於焉成熟，帶結出繽紛多彩的藝術果實，於明清達到頂盛。進入現代後，隨著社會變遷，年畫不再是逢年過節人們家居門扉上的必需品，版印年畫轉而入藝術的領域，在技術上吸收現代版畫的理念與做法，產生新的美感與趣味。

要瞭解現今的版印年畫，首先不得不提及現代版畫。版畫的製作是用「版」作為媒介物，藉著複製的技術印刷製作而成的繪畫作品，有別於油畫、水彩或雕刻等直接拿筆描畫或雕刀塑像的「直接藝術」，版畫是一種「間接藝術」。它其實是繪畫和印刷的結晶，一件好的版畫作品，除了要有構成「好畫」的基本條件，還需要好的印刷技術。因此，一件版畫作品的完成，所花的時間和精力並不比一般繪畫少，甚至更多。

限量概念的先驅

今日經常可以看到各流行品牌推出限量商品，吸引消費者趨之若鶩，其實版畫可說是「限量」概念的先驅。在完成的版畫作品上，藝術家負有簽名的責任，並註明限定張數及該作品張次，例如印製100張，第31張作品標示為31/100。通常用鉛筆將限定張數（Edition Number）寫於左下角，右下角簽上自己姓名和製作年代日期等，因為鉛筆字跡除非擦拭，否則幾不褪色。而版畫的印製張數，決定於藝術家的價值觀念及版面的耐印能力。

版畫之所以有別於一般印刷品，在於它雖然可重複生產，但卻不能也不會無限量地印製。就藝術道德而言，通常印製完成，原版必須作廢，或在對角線以銳刀割二道對角線，也有在角落劃「x」記，以示絕版，如此才能彰顯版畫作品的藝術價值與珍貴性。

媒材形式多變化

傳統版畫主要利用木版、石版雕刻，今日則有銅版、鋅版、壓克力版、橡膠版、實物版、紙版、絹版等諸多版種可供選擇，每種版種都有適合的技法與不同性質。因製作版畫所用的材質與技法不同，版畫也可分為孔版版畫、平版版畫、凸版版畫、凹版版畫與立體版畫等五大類別。藝術家可以兩三種版混合使用，甚至跨出版畫原有創作範圍，採用如單刷、影印、電腦、複製、複合等更多樣性、複雜化的媒材與形式表現，藉此追求特殊的藝術效果。

融貫古今新魅力

版畫由於具備可複製性，加上中國傳統藝術家與製版師屬於分工，製版仍被視為工匠的領域，導致一般人常誤解版畫與印刷品無異。但今日版畫已被提升至藝術的境界，從創作者必須在作品上簽名、限定張數等要件，確保版畫與一般印刷物的差別，並因為擁有各式的版種與技法，而散發出千變萬化的魅力。現代版印年畫在一九八五年文建會舉辦了首屆版印年畫甄選後，引起現代版畫藝術界重新重視這項曾在常民生活中位居重要地位的民俗藝術。經由有志藝術家積極吸納新觀念與新技法，融合傳統與現代風格，或以最新絹印、照相製版、銅版腐蝕、石版壓印等技法尋求不同的藝術表現，或以傳統木刻展現當代創意與美感，讓一度瀕危的年畫藝術再度尋回新生命。🎨

福牛迎春年畫賞析

「中華民國第24屆版印年畫徵選」特輯

◎圖/文 國立台灣美術館

由行政院文化建設委員會主辦，國立台灣美術館承辦的「中華民國第24屆版印年畫徵選活動」，吸引現代藝術工作者熱情參與，共有二百三十件作品參賽。經評選委員會評選出首獎六件、優選十件、入選二十件作品，加上文建會委託創作作品2件，將於1月3日至3月8日於國美館舉辦的「福牛迎春一年畫特展」中展出，以活潑且面貌多元的版畫作品，與民眾共同慶賀新年的到來！同時此展的舉辦，提供民眾接觸台灣民間版畫藝術之美的機會，也從作品多采多姿的樣貌中，品味蘊含在台灣傳統版畫藝術內的文化脈動。

以下為本屆年畫特展中，以牛為主題的委託創作及首獎作品：

蔡宏霖〈迎春〉

新春大喜，財神騎坐台灣水牛降臨，全家歡愉迎接，丈夫招手、主婦餵牛牧草、幼兒酣睡、姊姊隨後照護，展現家庭感恩、有禮與一團和氣。而滿倉遍地穀米、滿車農作，象徵百業興旺、連年豐餘，所搭配之各吉祥物亦代表所有生民，除祈求福祿壽喜外，也冀望社會充滿書香、藝術文化和安樂知足的昇平氣象。

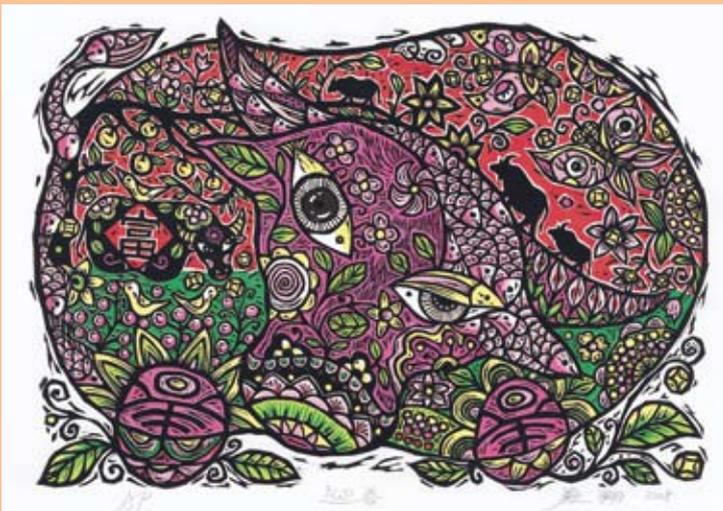
蔡宏霖/迎春/木刻凸版/45 × 33.5cm/委託創作

楊成愿 〈牛年大吉〉

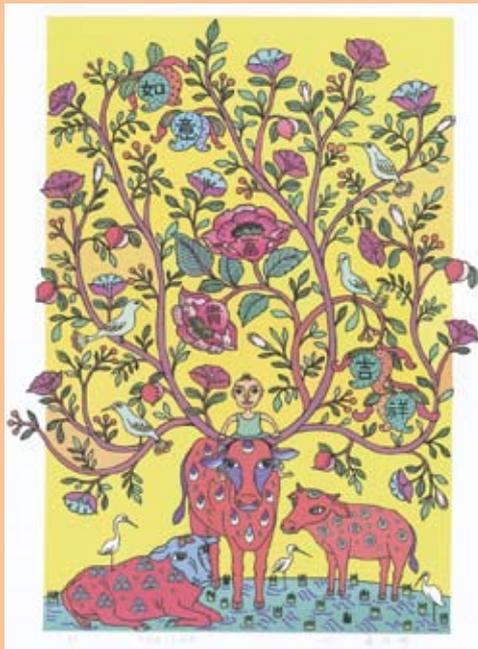
配合民俗牛年，以牛之造型為主，松、竹、桔樹為輔之構圖。內容選取民俗中吉祥語圖作配置，如柿（事事如意）、鳳梨（旺來）、蘿蔔（好彩頭）、牡丹（富貴）、蘋果（平平安安）、元寶（財寶）、蓮花和魚（連年有餘）、鶴與壽桃（長壽）、喜鵲（喜氣）……等，畫面以暖色調呈現，試傳達福、祿、壽、喜吉祥之氛圍，以及人人能“牛”轉乾坤的大吉年。

楊成愿/牛年大吉/絹版/39.5×54.59 cm /委託創作

鄭翔/迎春/木刻版/48×34cm/首獎

蔡依珊/牛富歲吉育滿春/平版/54.5×39.5cm/首獎

蔡依珊 〈牛富歲吉育滿春〉

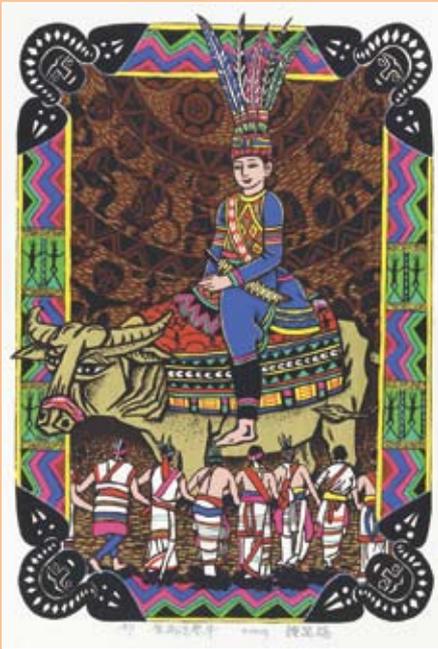
春天到了，農夫與牛辛勤的插秧播種，用春天的活力來灌溉土地，期待一個豐收的微笑。牛代表勤奮踏實，牧童是未來的小主人，而牛兒的角不斷的生長，蔓延成一棵大樹，象徵生命力的旺盛，樹上開滿了花與果實，喻著美好的未來。

鄭翔 〈迎春〉

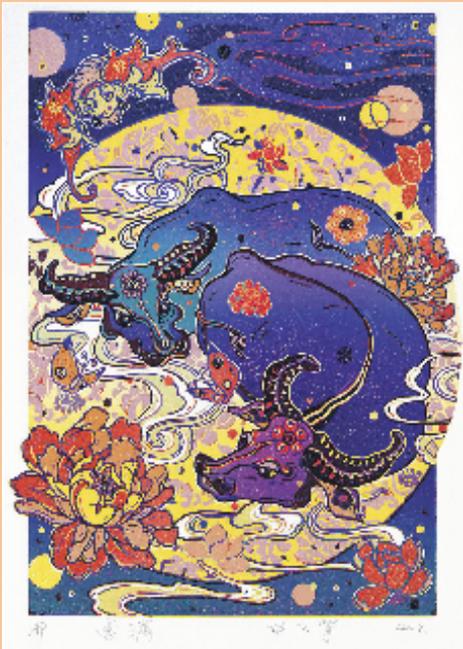
以大牛為造型呈現四季大地，睜一眼閉一眼的大牛，表示凡事看開好事自然來，一隻接連一隻游動的小魚兒，意味年年有餘、金玉滿堂，春到人間四季花開、雙蝶飛舞，表現春回大地的生命力，大橘樹、富貴牛共同祈願牛年大吉、富貴。

鍾萬福 〈原民迎春牛〉

2009己丑年以生肖牛為主題。圖中牛背上坐著一位年輕的酋長，周邊圍繞著一群原住民，邊跳邊唱、載歌載舞呈現歡騰景象；背景則以原住民狩獵豐收圖案的石刻板為底，四邊

鍾萬福/原民迎春牛/絹版/50×35cm/首獎

田文筆/圓滿/橡膠版/33×43cm/首獎

飾以原住民的圖騰，將這些屬於原住民的人文風格組合構成，強烈喻意著新的一年來臨，以牛年勤奮耕耘的精神，將是富饒豐盈的一年。

田文筆 〈圓滿〉

「花好月圓」慶團圓，水牛迎春賀新年；祈求吉祥、鴻福、長壽、喜慶……等意涵，傳達人們美好的心靈與願望，來圓滿我們幸福喜樂的生活。

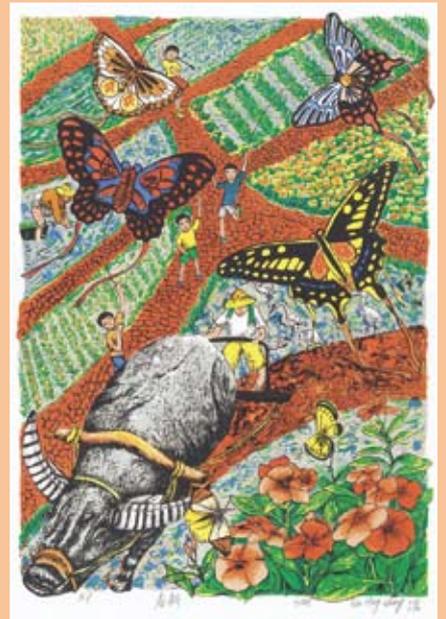
吳鴻滄 〈春耕〉

一年之計在於春，隨著春的到來，萬物漸漸從寒冬中甦醒過來，農人也在這時節整地，準備播種，期望牛年風調雨順好收穫。

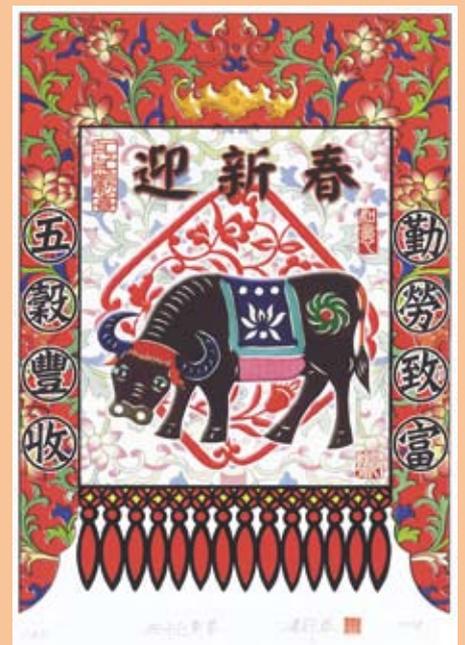
靜態的農作物有著美麗的顏色，為農田鑲上各種色彩，整個大地彷彿是一件美麗的織錦。其中點綴著動態的農人、水牛、孩子、風箏、白鷺鷥等，讓春天更為活潑可愛。

潘許益 〈丑牛迎新春〉

台灣以農務本，牛是人最忠實的朋友，既勤勉又樸實，不辭艱辛、默默耕耘，給人帶來希望與財富。此幅“丑牛迎新春，勤勞致富，五穀豐收”，是以中國傳統剪紙藝術吉祥掛箋為構圖，耕牛代表臺灣水牛不畏艱辛，象徵著牛年不屈不撓、努力不懈、勤奮豐收的態度，蝙蝠、蓮花等圖案（音意：蝠與「福」同，蓮與「連」「年」同）意含連年歡喜、吉慶有餘，共同迎接新的一年。☺

吳鴻滄/春耕/PS版/54×39cm/首獎

潘許益/丑牛迎新春/數位版/54.5×39.5cm/首獎

版藝風采

市役所版印年畫特展

◎文／吳珊珊

獅子滾繡球/德藝齋

狀元及第

春節期間最應景、最常民的傳統藝術莫過於兼具生活性與美學性的版印年畫，而台中市市役所趁著農曆年節期間，推出最有節慶氣氛的「版藝風采」版印年畫特展，希望為民眾營造富有中國味歡樂新年。

彙整研究 集思之作

版印年畫挾帶著印刷品的可複製性，使其普及更易、流傳更廣，並具有親切感，特別是描繪生活習俗及年節佳景的內容，更深深扣住了普羅大眾對神祖崇拜、戲曲迷戀、美好生活及理想世界憧憬的心念，在送舊迎新的日子裡，份外具有親和力與感染力，給人們帶來安慰、鼓勵和希望，因此廣受歡迎。特別在精準亮麗的工業印刷洪流中，或是源於對傳統價值再現的殷切期盼，或自一刀一墨之間得以解讀出深厚的文化內涵，版印

年畫成為許多人回頭尋找真誠質感的媒介，都是人們對這項藝術回味再三的緣故吧。

在倪朝龍校長與游昭晴、遊正義、倪玉珊、劉文貴等多位專家、教授的熱心協助下，歷經半年整理、研究台中市文英館版印特藏室的典藏作品，並徵集大陸的年畫佳作，運用創意規劃，於市役所推出「版藝風采」特展。

佳作逸品 展覽內容豐

民間年畫取材廣泛，題材多樣，舉凡吉祥喜慶、神祇習俗、戲曲故事、嬰童仕女、動物花鳥等都可作為創作內容，其中最為一般民眾熟知的有「神荼、鬱壘」及「秦叔寶、尉遲公」等文武門神、「狀元及第」及「連生貴子」等吉祥圖案，或是「三娘教子」、「桃園結義」、「鵲橋會」及三國演義等戲曲故事。

「版藝風采」版印年畫特展於市役所一樓主空

天地三界/河北武強

吉祥如意圖/楊柳青

間中，展出目前尚有作坊於大陸，且富代表性的武強、楊柳青版印年畫。兩地年畫在色澤豔麗的共同特質下，明顯對比出武強年畫的粗獷誇張與楊柳青年畫的精緻活潑，呈現出版印年畫多元豐富的面貌。而二樓空間分區展出的版模逸品，多是自文英館臺灣傳統版印特藏室借展的版模，皆屬半百以上的珍貴典藏，無論在製作年份、材質、雕工等方面都具有代表性及罕見性，非常值得前往觀賞。

體驗遊戲 同樂趣味多

版藝風采除了展出精彩多元的年畫精品外，更以「印」與「寓教於樂」為概念，於三樓空間設置充滿學習樂趣的「學習列車—版印體驗區」，讓參觀者可以動手拓印版印年畫；此外，還有古早時代的大富翁——早期台灣民間風行的版印葫蘆問，讓大人小孩一起回到過去，享受過年過節時闔家玩樂的趣味，寓教於樂！

新春時節，不妨闔家前往台中市役所，來趟版印年畫之旅，品賞傳統藝術之美，也為來年討個吉祥好彩頭！

版藝風采 版印年畫特展

- 展期：97年12月24日至98年3月8日
- ※ 設有版印體驗區，歡迎大家來動手。

版印年畫DIY活動

- 1月3、4日 週六、週日 下午2：00
- 1月10、11日 週六、週日 下午2：00
- 1月17、18日 週六、週日 下午2：00
- ※ 活動開始一星期前，開放網路報名。
- 網址 <http://www.tccgc.gov.tw>