

• 北京年画中最具特色的“纸马”

“彰仪门，修得高，大井小井卢沟桥。卢沟桥，漫山坡，过了窦店琉璃河……”这首河北武强当地的民歌，被放在了展览的开篇。展览策展人、首都博物馆副研究馆员孙珂告诉记者，这首民歌的歌词中不仅有北京的地名，还有鄚州、雄县、献县等地。整首民歌介绍了武强年画直销北京的情况，并用歌词介绍了当时的进京路线。

孙珂介绍，自明朝末期，京津冀就是木版年画重要的生产区和消费地区，三地的木版年画也形成了各自的特点。“比如北京地区的年画兼具工整细腻与古朴庄重的审美特色，天津杨柳青年画具有精美典雅的艺术品位，河北武强年画则古拙粗犷且乡土气息浓厚……这些风格都在诉说着上述地区独有的文化。”

展览的开篇，一幅名为《五路进财》的年画尤为喜庆热烈。孙珂说，这幅年画是清代版，不仅题材十分贴合过年时老百姓的愿望，而且色彩丰富。《五路进财》中间是一只聚宝盆，围绕着聚宝盆的便是东、西、南、北、中五路财神，他们皆推着独轮车前来献宝，其中不乏赵公明等家喻户晓的人物。而在外侧，这幅年画还雕刻有十二生肖、四值功曹等。“这幅年画在当时是挺常见的，曾经北京售卖年画的作坊，都会将这张《五路进财》放在自家的商品上面做封面。”

展览展出的北京地区年画多为神像，这种题材的年画也叫“纸马”。“北京木版年画的发展与北京作为古都的历史密切相关。”孙珂介绍，自辽代起，北京成为北方雕版印刷的中心，寺庙和私人书坊推动了木版刻印技艺的发展。而到了金朝，开封工匠的北迁带来了先进的木版刻印技术，促进了北京地区木版印刷的民俗化发展。时间来到明朝，北京形成了以门神、天地、财神、纸马等为主，具有地方风格的木版年画。

其中，纸马是一种传统的民间信俗形式，主要用于张贴祭拜后焚烧，种类多样，涉及儒释道三教神灵和民间信仰诸神。北京纸马发展至清代最为成熟，神位名数达百余种，版样古老，尺幅大小不一，绘制技法多样。“由于北京地区以百种不同神位为一组，所以这样的纸马也叫‘百分’，亦称‘百份’，是北京纸马独有的特点，专供王府大户或商户新年时供奉之用。”

展出的木版年画《天地九佛诸神总圣》就是其中的代表作品。这件展品高89厘米，宽71厘米，堪称年画中的“神仙大合影”。不仅有玉皇、紫微、天地三官等，还有释迦牟尼佛、弥勒佛等。此图概括了道、释两教主要神佛，反映出民间多信仰并存的状况。新年时，天地众佛齐聚一堂，共享人间香火。

不管是《五路进财》还是《天地九佛诸神总圣》，它们的色彩十分艳丽，每一幅作品都有多种颜色。其中《五路进财》以黄色为底，还兼具紫色、绿色等颜色；而《天地九佛诸神总圣》则是以红色为主色调，兼具蓝色、紫色等颜色。孙珂告诉记者，北京地区的木版年画均采用套印法。“这是一种将不同颜色木板上面的花纹印刷在同一张纸上，最终形成一幅完整年画的方法。从画师开始绘制线稿、确定每个区域的颜色，再到选纸张、调颜色、印刷，中间还考虑到颜色的顺序与用量、压力的大小……每一道工序都在考验匠人的手艺。”孙珂说。

年画不仅是农历春节的必备之物，更是历史悠久的民间文化生动载体，从画工、内容等角度尽展浓郁地方特色。设计精良、画工细腻的年画已经成了不少地区的日常应用之物。前不久，首都博物馆的一场“版上生华·肇启新元——京津冀木版年画展”上，汇聚了百余幅京津冀三地年画，浓郁的地方文化风情扑面而来。

• 精美典雅的天津年画

京津冀三地的木版年画中，天津杨柳青的年画享誉已久，首都博物馆馆藏的《过新年》便是其中的代表作之一。这幅《过新年》尺幅很大，应是当年大户人家的应用之物。画中描绘的人物均来自日常生活，而非神话故事，人物画工精湛、表情丰富、线条细腻，与卷轴画十分相像。孙珂介绍，这就是杨柳青年画的特点之一，即绘画与印刷相结合。

眼前的这幅《过新年》描绘了清代末期的一户人家过年的场景。画中端坐在上位的老者面部佩戴着眼镜，墙上悬挂着时钟……孙珂介绍，画面展示了一室之内男女老少齐聚一堂，共同准备欢度新年的忙碌景象，人物虽多但排布井然有序，厅堂装饰华美，家私物件刻画一应俱全。前景左侧有孩童戏耍、妇女们或打牌或准备食物；右侧则是家中男丁身着朝服跪拜祭祀的画面，其中神龛供桌刻画尤为精细。后景延伸至室外庭院，表现新年放炮仗的习俗，画面中摆放着各色花卉和益景，墙上悬挂的灯笼和吉祥图案都渲染了节日的喜庆气氛。“此作品吸收了西洋画的透视技法，生动再现了清代大户人家过新年时的场景，是研究时令民俗极有价值的图像资料。”孙珂说。

与《过新年》背靠背展示的杨柳青年画《新正逛厂甸》也是如此。画中描绘了新年正月时，北京厂甸庙会中的热闹场景。画上人物形形色色，或骑马或坐车或步行，穿梭于各种摊位之间，展现了当时城市建筑风格和社会生活面貌。年画中的厂甸位于当时的北京外城，每年正月初一到十五期间，商贾和小贩云集，摆摊设点，人来人往，车水马龙，形成繁华的交易市场。这项习俗延续至今，每年春节前后厂甸都会举办庙会，吸引大量市民前来游玩购物。

细看《过新年》和《新正逛厂甸》，两幅年画有个共同点，画面左下角写有小字“戴廉增”。孙珂介绍，戴廉增是天津杨柳青地区知名的画店之一。戴氏先祖从明朝便携带绘画技艺，顺着运河北上到了天津，清朝乾隆中期便在天津开店了。

“戴廉增年画以细腻的笔触和精湛的技艺著称，画中的人物、景物等都刻画得十分精致，注重细节的表现，如人物的面部表情、服饰纹理、花卉的形态等，都描绘得生动逼真，充满了生活气息。也注重画面的构图布局，讲究对称、平衡和节奏感，常常采用全景式、中景式或特写式等构图方式，将各种元素巧妙地组合在一起，画面层次分明，主题突出。”孙珂告诉记者，这两幅作品都是戴廉增画店的商品，在当时全是高级货。

除了绘制与印刷相结合，杨柳青年画另一个特点便是在画中使用金粉。本次展览展出的木版年画《吸烟美人》就是其中的代表，图中描绘一位盛装美人倚靠在榻上，左手持一长管烟斗，身旁的炕桌上有一个红色的花瓶，瓶中插梅花。整幅画面用色柔和，线条细腻，生动地表现了女性的端庄与娴雅，也流露出闲适的生活气息，展现了晚清时期的市民风俗和审美趣味。此幅年画在妇人首饰、衣扣、烟管等处施金粉着色。

• 河北木版年画中有古人的桌游

相比于天津杨柳青年画的精美，河北年画的风格十分粗犷且极具乡土气息。而在孙珂眼中，河北年画还有另一个难得的特点：设计感十足。

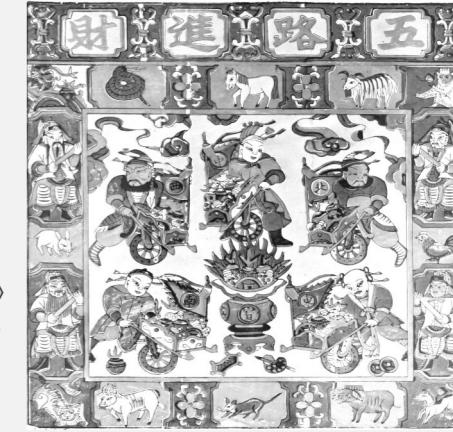
这一特点在展出的《三鱼争月》和《六子争头消寒图》中充分体现。《三鱼争月》是一幅宽79厘米，高53厘米

的年画，画面的主体是三条鱼从水面中一跃而上，并向着画面上方的月亮。这三条鱼交汇在一起，共用一个头；而在画面的两个角落也各有一组三尾一头的小鱼。孙珂认为，这幅年画除了设计感十足以外，名称中的“鱼”与“余”谐音，“争月”与“争跃”谐音，不仅传递出富贵有余，而且还有希望生活富裕美好、兴旺发达之意。

另一幅《六子争头消寒图》也是一样，画面正中央绘制了六个胖娃娃共用三个脑袋，相互拥抱依偎，和谐自然。他们手中分别捧着柿子、苹果、桃子等吉祥瑞果，活泼可爱的十二生肖围绕在他们身边，画面的四个角则用美丽的四季花卉来点缀。这样一幅红火热闹、喜庆吉同，上面没有精美的人物、图案，画面由无数的长方形格子组成，每个格子内都有大小不一的字迹。“这幅作品名为《升官图》，不仅是年画，还是古人的桌游，类似现在的‘大富翁’。”顺着孙珂的指引，记者看到《升官图》右下角标注“白丁”。

说起“白丁”，不少人会想起刘禹锡《陋室铭》中的“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，而“白丁”也恰恰是古代读书人的起点，处于一种没有功名的状态。孙珂说：“这张《升官图》起源于唐代，游玩者根据掷骰子的点数决定游戏的起点，然后根据游戏规则，谁先到图中央的太保、太师、太傅处，就是胜利，也为人们的茶余饭后增添了不少乐趣。”

《五路进财》喜迎五路财神，寓意财源广进。

北京特色年画纸马。

