

山东高密扑灰年画的传承与保护

The Inheritance and Protection of Ash-delineated New Year Prints (*Nianhua*) of Gaomi, Shandong Province

王进展

Wang Jinzhan

内容提要：

山东高密扑灰年画以其风格朴雅，工艺独特，在2005年入选首批《中国非物质文化遗产保护名录》。它的制作是先将柳枝烧灰后，加入米汤拌成糊状，然后用毛笔蘸着起稿，起完稿后就可以在纸上拓印，继而艺人在扑好的稿上敷彩、勾线，最后在画面的重点部位涂上明油。高密扑灰年画在造型上以写实为主，力求简练、概括，设色多为水墨，呈现出淡雅古朴的效果。在表现手法上，扑灰年画受文人画的影响，工笔技法的运用多于写意，工写并重，用写意手法落笔，在局部上，采用工笔的表现技法，细心描绘，从而形成了写意与工笔的强烈对比。笔者通过对高密姜庄镇的棉花屯村等村庄著名艺人的现状调查及市场调研，综合学术界、普通大众及年画从业者对保护扑灰年画的认识，提出扑灰年画保护的重点是对传承人的保护。因为传承人是扑灰年画技艺的重要承载者和传递者，他们掌握着、承载着相关的文化传统和精湛的技艺，他们是年画艺术的活的宝库，是艺术遗产活态传承可持续发展的最为关键的所在。

关键词：

高密扑灰年画 传承与保护 传承人

ABSTRACT:

Thanks to its primitive elegance and distinctive techniques, the ash-delineated New Year print produced in Gaomi, Shandong province is among the first batch of techniques that entered into the *List of China's Intangible Cultural Heritage*. Its production involves a number of procedures – first, willow branches are burnt into ash, into which rice water is added to create paste; brush is used to dip into the paste and then draw a draft, and then a monotype is taken on paper; then, after delineation and coloration, oil is applied to highlight the key parts of the imagery. Such New Year prints features realistic depiction and simple, concise expression, mostly rendered with monochrome ink wash to create elegant and archaic impression. In terms of artistic expression, such prints show influences of literati paintings. Both meticulous depiction and sketching are applied, while the delineation is largely rendered in sketching manner. Meticulous brush lines are applied to represent specific details in a painstaking way that forms stark contrast with the general imagery in loosely-rendered outlines. Through survey of the living conditions of celebrated artists in villages such as Mianhuatun in Gaomi's town of Jiangzhuang and market research, the author combines the results with the awareness of the academic circles, the general public, and professionals in New Year print trade concerning the ash-based prints, and proposes that the protection of the artists is the key to the preservation of the Gaomi ash-based New Year prints. It is because that these artists are important vehicle and inheritor who carry and master the cultural tradition and the techniques. They are living treasure vault of the art of New Year prints and the key to the continuance of lively lineage and sustainable development of the artistic cultural heritage.

KEY WORDS:

Gaomi's ash-based New Year print, inheritance and protection, inheritors

图一 民国时期的高密扑灰年画《状元游街》

图二 扑灰年画起稿用的烧好的柳枝

民间年画是中国民间美术的重要组成部分，在长久的发展中形成了独特的艺术风格。象征吉祥的各种年画，不仅增强了节日的欢乐气氛，也寄托了人们对美好生活的憧憬。在功能上，它兼具实用性与观赏性；工艺上，它运用雕刻、绘画及印刷等诸方面，具有很高的艺术价值和文化研究价值。2005年，山东高密扑灰年画入选首批“中国非物质文化遗产保护名录”〔图一〕。

一 高密扑灰年画概况

高密扑灰年画风格朴雅，工艺独特，其创作过程大致是：用柳枝烧灰后，加入米汤拌成糊状，然后用毛笔蘸着起稿，起完稿后就可以在纸上拓印，一张稿可扑(捺)多张。艺人继而在扑好的稿上敷彩、勾线，最后在重点部位涂上明油即成〔图二、图三、图四〕。

高密扑灰年画在造型上以写实为主，力求简练、概括，设色多为水墨，呈现出淡雅古朴的效果，后期随着人们审美需求的转变，色彩趋向艳丽。在表现手法上，扑灰年画受文人画的影响，工笔技法的

运用多于写意，工写并重，用写意手法落笔，线条流畅、生动，并带有一定的随意性，具有写意年画的特征，在局部上，采用工笔的表现技法，细心描绘，从而形成了写意与工笔的强烈对比〔图五〕。

“大笔狂涂，描子勾拉。细心粉脸，眉眼巧画。待要好看，咸菜磕花。”这首在当地广泛流传的顺口溜，既说明了高密扑灰年画的制作手段，也道出了它的风格特点。“大笔狂涂，描子勾拉”是指扑灰年画的笔法。“大笔狂涂”是“意”的体现，“描子勾拉”是“工”的写照。“细心粉脸，眉眼巧画”是扑灰年画中的细微部分。在扑灰年画的人物作品中，都有一个或几个洁白的“粉脸”，即在脸的部位先粉出一个洁白的脸型，然后巧妙地勾画五官，再敷彩、涂明油，看上去富有弹性，透明细嫩，给人一种强烈的真实感，这是其他民间年画所达不到的效果。“咸菜磕花”是指在作品完成后，为增强扑灰年画欣赏效果采取的一种手段，拿萝卜咸菜刻上图案，再蘸着颜色往“大笔狂涂”的服饰上磕，以打破画面的沉闷感，求得生动、变化。

高密扑灰年画的起源，至今还缺乏实物证据，从《高密县志》（十一卷，清康熙四十九年刻本）“岁时民俗”一节中记载“季冬之月，……厥‘除夕’，洒扫堂室，设饌，易门神，桃符，写春联，天行贴字……”¹可见富

1 丁世良、赵放：《中国地方志民俗资料汇编》（华东卷），北京：北京书目文献出版社，1995年。

图三 扑灰年画《姑嫂闲话》绘制过程之一：画出人物的轮廓

图四 扑灰年画《姑嫂闲话》绘制过程之二：完成的作品

图五 王树花创作的扑灰年画《松鹤延年寿字》

有浓厚习俗意义的年画在康熙时期已成为当时人们年节生活中的一部分。

据扑灰年画老艺人吕清溪回忆，扑灰年画最初产生在高密市区东北部的姜庄镇一带，较有名气的店铺有“同顺堂”、“立兴”、“增盛”、“永和”等。这些家庭作坊当地人称之为“画子店”。画子店的出现逐渐引来了大批的“画子客”（贩画的人），扑灰年画通过这些“画子客”由近及远行销到山东的青岛、临沂、莱阳及江苏、内蒙古和东北地区，形成了北有潍县木版年画，南有高密扑灰年画的生产格局。这个时期的扑灰年画题材很多，如《麒麟送子》、《年年有鱼》、《财神祝子》（又叫轴子、家堂）、《文武财神》、《五子献寿》、《三星高照》、《八仙图》、《三娘教子》等。清嘉庆、道光年间，高密扑灰年画进入了一个新的发展时期——半印半画时期。当时，有一位名叫胡殿奎（外号“胡三”）的人从天津杨柳青带了一块《天仙送子》的画版来到李家庄安家落户，他经过反复比较，将杨柳青半印半画的优点融入到扑灰年画之中，从而逐步形成了半印半画的制作技术，在一定程度上摆脱了手工绘制的约束，大大提高了当地年画的生产效率，同时也促进了当地刻版业的发展。随着刻版技术的引进和刻版技艺的日渐娴熟，半印半画的年画形式逐渐从李家庄扩展到北村、公婆庙（今叫“东风村”）、十里堡、城子、甄家屯、范家庄等地。当时年画作坊有 1000 多家，年销售量近亿幅，在全国各地的批发客户有 100 多户〔图六〕。

从清光绪年间到民国初年，扑灰年画和半印半画年画相互促进，共同发展，迎来了年画的鼎盛时期。这一时期，扑灰年画逐渐发展成为两大派系：一派仍以传统的画墨屏为主，其画风古朴典雅，用笔洒脱，民间艺人称之为“老抹画”。画面线条精炼，寥寥几笔就“抹”出了人物的神态。在着色上，除了脸部涂以淡淡的

图六 王树花创作的扑灰年画四条屏《八仙》

粉红色外，整个画面全部着墨色，给人以清新、典雅的意境。另一派与传统的风格相比，则追求个性张扬。突出表现在对色彩的应用基本以色代墨，追求画面色彩的艳丽，给人强烈的视觉冲击。

20世纪30年代，随着胶印技术的发展，出现了一种新的年画形式——香烟牌子大美人画。由于采用机器生产，印刷速度快，价格低廉，因此给高密扑灰年画的市场造成了不小的冲击，加之战乱不断，绝大部分艺人外逃，致使高密年画一度衰落。

20世纪50年代，农业合作化运动以后，高密扑灰年画的生产状况有所好转，由个体生产到有组织的生产，其经营方式主要有三种：1. 农业社投资为副业生产；2. 互助组投资为副业生产；3. 单户联营的年画组凑集股金集中生产。这时，东风、李家庄、棉花屯、北村、城子、范家庄、李家常村、东前岭、孙家口等村庄先后建起了年画作坊，由大队干部负责集体生产、销售。

“文化大革命”期间，大量的年画及画稿被烧毁，扑灰年画业又一次受到严重冲击。直到十一届三中全会召开以后，高密年画受到国家及当地有关部门的重视，重新恢复了生机。

二 高密扑灰年画主要艺人调查

21 世纪初，高密市委、市政府命名了以李家庄、棉花屯、甄家屯、高家庄、城子等十二个民间艺术专业村为扑灰年画生产保护村和以吕蓁立、王树花、胡鸿书、秦同成、张初华、石建庭、王俊波为代表的扑灰年画保护专业户。对他们实行“政策上支持、经济上扶持、业务上指导、销售上帮助”的方针。2003 年 8 月，根据国家文化部、中国民协“中国民间年画抢救中心”的意见，高密市专门成立了抢救民间艺术领导小组，对高密的年画起源、发展、现状进行了全面、翔实的调查了解，整个工作历时 2 年，共调查 8 个乡镇，深入 400 多户民间艺人之家，走访艺人 600 多人次，获取了大量的第一手资料。

2007 年 2 月，笔者走访了高密姜庄镇的棉花屯村、李家庄、孙家长村、东王家城子村、河崖镇东风村等村庄，对扑灰年画的主要艺人做了深入的采访。

1. 棉花屯村主要艺人

高密棉花屯村现在主要有三家扑灰年画作坊，笔者首先采访了著名扑灰年画艺人吕蓁立〔图七〕。吕蓁立从小受家庭的熏陶，对扑灰年画情有独钟，在他的父亲吕清溪（吕氏第五代传人）的悉心指导下，加之自己的刻苦努力，在青年时期便成为同行中的佼佼者，他在创作年画时从不墨守成规，经常为画中某个技巧向民间老艺人虚心求教，博采众长，终于形成了自己独特的画风。他所画的年画，画面清新细腻、淡雅飘逸。过去市场上界定扑灰年画一般分为粗货和细货两类，但吕蓁立说按照他的理解扑灰年画

图七 吕蓁立和他的扑灰年画作品

在质量上应分为三种：行画、细货和精品。现在市场上大部分是细货，但很少有精品。他也画过行画，那是在 20 世纪 80 年代，当时姜庄的扑灰年画需求很大，年画供不应求。到了 1990 年左右，随着经济收入的增加，生活条件的改善，吕蓁立开始改变自己的创作方向，一方面在技法上精益求精，另一方面力求创新。现在，他只画精品年画，题材主要有财神和家堂。虽然一年画不了几张，但他的画在高密是最贵的，每幅 7000 ~ 8000 元，由于画得好，他的画几乎没有存货。在谈话中，他一再强调保护扑灰年画的责任感，由于经济高速发展，人们审美趋向的改变，扑灰年画的需求量越来越少，但他仍坚持认为，造成扑灰年画市场萎缩的主要原因是精品太少。现在大部分年画艺人的主导思想是提高收入，改善生活水平，因而创作以市场需求为导向，不可能沉下心来提高自己的技艺。

吕蓁立现为中国工艺美术学会会员、东方艺术研究院终身艺术顾问。其作品曾被中央电视台、山东电视台、潍坊电视台、《人民日报》、《齐鲁晚报》等新闻媒体报道。2001 年，吕蓁立创作的《盛世集瑞图》在国家文化部举办的全国中老年诗画大奖赛中获奖，《观音菩萨》在首届东方之光中国当代中老年诗画作品大赛中获美术金奖。2007 年 6 月 5 日，经国家文化部确定，吕蓁立成为扑灰年画文化遗产项目代表性传承人，并

图八 吕秦立创作的扑灰年画家堂画局部

图九 吕秦立创作的扑灰年画《游春图》

被列入第一批国家级非物质文化遗产项目 226 名代表性传承人名单〔图八〕。

在谈到传承人的问题上，吕秦立说他也想收学生，但现在不好找。干这一行首先人品要好，而且要喜爱并有一定的美术功底，这样的人很难找到。好在他的女儿从小跟他学习绘画，现在已经能独立绘制年画，结婚后在高密市开了一家扑灰年画店，其绘画风格继承了吕氏家族的传统，作品曾入选中央电视台《中国一绝》系列片和台湾《八千里路云和月》专题，中央电视台、山东电视台、潍坊电视台、《人民日报》、《大众日报》、《齐鲁晚报》等媒体多次报道。谈到这些，吕秦立的脸上露出了自豪的神情，他相信扑灰年画在他的家族会继承和传承下去〔图九〕。

傍晚，在吕秦立的带领下，笔者又走访了棉花屯的另一家扑灰年画店——石家画店。石家画店坐落在村口的公路旁边，是一座崭新的二层小楼，小楼上面挂着一块红色的招牌，上面写着“扑灰年画世家石家画堂”。进入画店，一个 50 多平方米的客厅被分成画室和展厅，除了满墙的年画外，一排画板竖立在可以转动的转轴上，至少可同时画二三十幅画。店主人石建庭生于 1967 年，是老字号画店“盛和”的第五代传人，现在和妻子李爱玲共同经营“石记画堂”。石建庭夫妇的《姑嫂闲话》曾入选山东省美术馆、山东画院主办的迎春民间美术展，在“全国迎春书画大赛”中被评为山东省优秀作品，其代表作有《余福满堂》、《七月七》、《牛郎织女》、《白蛇传》等〔图一〇〕。

由于快到春节，客户定的年画必须要赶在节前交付，所以他们现在是天天加班赶制。谈话当中，他还时不时地拿笔画两下，在他画的时候，笔者留意到底稿是用墨线起的，而不是传统的扑灰。针对这一点，石建庭说现在大部分的扑灰年画都是先用墨线起稿，然后再上色，这样一是提高了效率，再则由于墨线颜色比较浅，完成后与传统的扑灰年画没有什么区别。现在他和妻子分工很明确，妻子先拿毛笔画出墨线稿，他则负责敷彩、勾线、粉脸。对于过去扑灰年画最后一道工序的重点部位涂明油，现在的扑灰年画都省却了〔图一一〕。

图一〇 石建庭家中悬挂的扑灰年画

图一一 石建庭创作的扑灰年画《福祿壽三星圖》

2. 李家庄主要艺人

由吕秦立先生带领，笔者来到姜庄镇李家庄，找到潜修堂画店的第五代传人胡鸿书，木匠出身的他，在30多岁时开始跟父亲学画，胡氏年画以山水为主，在高密扑灰年画中胡家可称得上是画得最好的。除了继承胡家山水外，胡鸿书现在还画花鸟和人物。其代表作品主要有：《四爱》、《琴棋书画》、《百寿图》、《五子登科》、《梅兰竹菊》和《姑嫂闲话》等。由于他的父亲对文人画的喜爱也间接地影响了他，所以他的画风相对来说民间的味道少了一点。

作为职业的扑灰年画艺人，胡鸿书对自己现在的状况还是比较满意。现在他们夫妇二人一起画，有专门代理自己年画的画店，这样对于销售问题就不必费心了。传承人的问题是胡鸿书苦恼的事情，虽说他有两个儿子，但由于对年画创作没有兴趣，因而没有子承父业的想法〔图一二〕。

3. 孙家长村主要艺人

笔者第二天来到姜庄镇孙家长村采访著名扑灰年画艺人王树花。从有关介绍的资料可以看出，出生于1970年的王树花，是高密扑灰年画传人中 youngest 的女民间画师，现为中国工艺美术学会会员、中国书画家协会会员、高密市政协委员。从1989年开始，她屡次获奖：1989年作品《踢毽子》入选全国首届工艺美术佳品及名艺人作品展；1994年作品《财神》入选中国民间艺术一绝展览；1999年作品《渔翁得利》、《麒麟送子》〔图一三〕、《双美图》在“九亿农民庆国庆”书画大赛中获优秀奖，2001年作品《武财神》在纪念建党八十周年全省农民书画展中获二等奖；2003年扑灰年画作品荣获中国首届文物仿制品暨民间工艺品展银奖。

王树花家在村子的最西面，从她的居住条件和院子里停的轿车便可见她家的经济状况在当地是非常好的。王树花给人的第一印象是典型的农家妇女，而不像一个著名的年画艺人。虽然王树花性格比较内向，但谈起年画来还是滔滔不绝，她娘家是甄家屯村，她的爷爷王锡山在当时是著名的扑灰年画艺人，她14岁时

图一二 胡鸿书收藏的清末扑灰年画《财神图》

图一三 王树花创作的扑灰年画《麒麟送子图》

开始跟爷爷学画，经过系统的指导和自身的勤奋，在年轻时已在高密的年画艺人中崭露头角。现在她主要是潜心作画，她的丈夫孙在礼负责装裱和推销。谈话中来到她的画室，一间50多平方米的画室竖了十几个画板，全是半成品的扑灰年画。

在谈到传统工艺时，王树花说她现在还是按照传统的扑灰画法，用柳条起稿再扑灰，对于现在许多艺人用毛笔起墨线稿的现状，她表示别人她无法干涉，但她自己不会改变扑灰年画的传统工艺，对老祖宗留下来的东西她一定要坚守，这也是她的责任。她还拿出样稿用传统的扑灰手法给笔者示范，从打稿、扑灰到敷彩，边示范边讲解〔图一四、图一五、图一六、图一七〕。

4. 东王家城子村主要艺人

姜庄镇东王家城子村的扑灰年画艺人王俊波，是“聚顺永”画店的第五代传人。他在年画的创作中，是第一个自制年画丝网版的，从而提高了年画的产量。对于这一点，王俊波说传统要坚持，但也要有创新，因为我们要适应社会的发展、市场的需求。现在他自豪的是在他的熏陶下女儿考上了中央美术学院，对于女儿能否继承他的事业，他希望女儿有更好的选择。对于扑灰年画的传承，他现在已收了6名弟子，都具备了单独创作扑灰年画的能力。

图一四 王树花绘制扑灰年画的过程之一：用烧好的柳枝起稿

图一五 王树花绘制扑灰年画的过程之二：画好的线稿

图一六 王树花绘制扑灰年画的过程之三：在裱好的宣纸上拓印

图一七 王树花绘制扑灰年画的过程之四：敷彩

5. 河崖镇东风村主要艺人

在河崖镇东风村（过去叫公婆庙，“文革”后改叫东风村）笔者采访了张为正老艺人〔图一八〕。1940年出生的他从小学画，过去画家堂、灶王、窗花和窗顶，现在主要画家堂和观音。由于年纪大了，他现在每年最多画4张家堂，他作画考虑的不是经济问题，而是兴趣所好。

图一八 张为正讲解他创作的扑灰年画《观音》

三 高密扑灰年画的市场调查

目前，高密扑灰年画的主要产地集中在高密姜庄镇的棉花屯村、李家庄、孙家长村、西王家城子村、东王家城子村，夏庄镇仪家村，河崖镇东风村等十二个村。市场上所见年画多为扑灰年画和“半印半画”。采用传统技艺绘制的扑灰年画和采用“半印半画”方式绘制的年画单从画面上看是很难分辨的。这主要是因为“半印半画”的技术也在发展，过去用木版印线稿，现在用丝网印线稿。

从市场价格来看，高密扑灰年画的价格从每张100元到几百元直至几千元不等。用丝网印起线稿的“半印半画”扑灰年画价格相对较低，售价一般为100元到200元；传统扑灰年画一般价格为800元左右，画的比较精细的价位在1500元左右；价格最高的要数棉花屯村吕秦立的作品，一幅家堂可以卖到7000~8000元，而且要提前一年以上预订。

高密扑灰年画的销售渠道主要有两种：到画店购买或直接到艺人家中购买。画店主要集中在高密县城，现有二十几家，主要销售行画，以批发为主，价格较低，行销到山东境内及江苏、内蒙古和东北等地区，年销售在上万幅；到艺人家中购买的主要是政府单位及收藏者，每年销量在上千幅。

现在高密扑灰年画的购置群体大体可分为三类：一类是传统的民俗群体。这部分群体一般年龄比较大，他们通过粘贴年画来寄托信仰，表达对未来生活的一种希望和祝愿，在这个层面上说，年画就成为他们精神与实用的结合体。一类是研究、爱好和收藏者。这类群体主要是从喜欢、欣赏的角度去购买，他们把年画当作艺术品进行研究，来了解当地的民俗。还有一类就是年画成为政府和社会机构的礼品。年画艺人为了推销自己的作品，主动与政府和社会机构联系，政府和社会机构购买后，一是作为福利在春节前发给员工，一是在对外交流中馈赠给相关部门。通过这种方式，年画不仅在当地提高了知名度，而且也扩大了对外的影响。

四 作为非物质文化遗产的高密扑灰年画如何保护

（一）社会对保护扑灰年画的不同认识

近几年来，随着非物质文化遗产保护工作的深入开展，人们的保护意识普遍加强，可以说扑灰年画的艺术价值已经受到广泛的认同。但在为什么要保护？保护什么？如何保护这些问题上各方实际还存在不同的认识。

1. 学术界对保护扑灰年画的认识

一部分人认为应该顺其自然。这部分人认为,任何事物都有其产生、发展和灭亡的过程,这是不以人的意志为转移的。扑灰年画作为一种艺术形式,适应了当时社会的需要,起到了美化生活的作用,而今由于时代的发展已经不需要这种艺术形式,因此没有必要进行强制的保护。他们认为应该进行博物馆式的保护。就是现阶段积极收集、整理过去和现有年画,采取录音摄像等技术手段,记录年画的制作工艺,让后人和研究者在博物馆学习和查找相关资料。

另一部分人认为创新和发展扑灰年画就是最好的保护。这部分又分为两方面,一方面是艺术本体的发展。随着社会的发展,人们审美情趣的改变,年画已经走向衰落,为了使这一传统的民间艺术传承下去,必须进行有效的创新,如把传统的题材运用到其他材料上,在学术界持这种观点的人也不在少数。另一方面是以市场为导向的创新。

还有一部分人认为应该进行活态保护,即对传承人进行保护。因为传承人掌握着核心技艺,是扑灰年画技艺的载体,这也是目前学术层认可的最佳保护方式。但这种保护方式目前也存在着争论,主要是原生态和次生态的问题。如果专家介入原生态进行保护,在指导中过多的参与,就有可能使原生态变成次生态。比如过去办的艺人培训班,初衷是好的,但效果就不好,因为艺人参加培训后,虽然创作出了新的作品,但只能适应当时的需要,而没有像传统年画那样历经几百年而依然存在,最主要的原因是群众不喜欢,没有贴近老百姓的生活。所以专家在保护的时候介入的“度”的把握非常重要。

2. 普通大众对保护扑灰年画的认识

普通大众的认识分两个方面,一部分人对年画的保护漠不关心,认为这与他们无关;另一部分人积极参与年画的保护,主要表现在参观各种展览,收藏各种年画等。

讨论普通大众对扑灰年画的认识,是因为保护非物质文化遗产(包括扑灰年画)不仅仅是专家学者和传承人的责任和义务,也是普通大众的责任,是整个社会的责任。非物质文化遗产是中华民族传统文化的载体,是传统文化延续的见证。

我国现在积极推行非物质文化遗产保护,究竟为的是什么呢?当前在社会经济持续发展的时期,作为中华民族的一分子,必须要延续中国传统文化的特质和民族的特质,如果大众对非物质文化遗产保护没有正确的认识,那么将会出现严重的问题。比如说,如果对年画进行不合时宜的创新,背离了传统形式,放弃了传统民间工艺,丧失了技艺中的基本元素,把这一传统的民间艺术弄得面目全非后推向市场,如果大众认可传统年画,认识到它的价值,那么创新就没有市场,从而就不再创新,而传统年画得以流传和发展,反之,大众如果没有保护意识,认为创新的年画好,那传统年画必将消亡。这是主体与客体相互制约的关系。因此对普通大众的宣传是非常重要的。

3. 年画从业者对保护扑灰年画的认识

目前扑灰年画艺人对扑灰年画的保护意识也各有不同。以吕葵立为首的高密扑灰年画艺人对保护有着强烈的意识,努力探索和保持传统的扑灰年画技艺;有的艺人由于受到市场经济的影响,将主要精力投入到“创新”层面;有的艺人虽然自己还在从事年画制作,但由于利润太低而不希望下一代继承;还有的艺人只是受

经济利益的驱使进行生产，把这一职业作为补贴家用的手段。

笔者赞同保护扑灰年画应该进行活态保护，即对传承人进行保护。但在具体实施过程中一定要把握住“度”，以避免次生态问题的发生。

（二）扑灰年画保护的重点是对传承人的保护

传承人是扑灰年画技艺的重要承载者和传递者，他们掌握着、承载着相关的文化传统和精湛的技艺，他们是年画艺术的活的宝库，传承人的传承作用是非常明显的。传承人之所以成就为传承者，固然环境（家族中有传承的传统，有师傅的带和教等）起着决定性的作用，但当事者的强记博闻、聪明好学、心灵手巧、独具匠心等的个人能力，使他们比较容易在行业里突显出来。

杰出的传承人应是在继承传统中有能力作出文化选择和文化创新的人物，他们在扑灰年画艺术的传承、保护、延续、发展中，起着超乎常人的重大作用，受到一方民众的尊重。所以说传承人带徒传艺是保护民间艺术的核心，是艺术遗产活态传承可持续发展的最为关键的所在。下面笔者就对扑灰年画传承人的保护问题进行四个方面探讨。

1. 活态保护

近几年来，非物质文化遗产保护工作得到了各级政府的高度重视和广大民众的热情关注，扑灰年画作为非物质文化遗产中的一个重要类别，在保护实施过程中许多专家提出了对其实施“活态保护”的保护方法。具体地说，活态保护由非物质文化遗产的传承人、非物质文化遗产的空间和非物质文化遗产的时间三个部分组成一个文化场，让非物质文化回到生活的源流中，在民众现实的生态场景中进行活态的保护。但现在随着经济的发展，农耕文化正在迅速瓦解，传统的民间文化逐渐丧失了赖以生存的环境，民居结构也发生了很大的变化。我们不能希望老百姓把他们的生活状态永远锁定在过去的时间点和生活空间中，这不可能也不公平。笔者认为，对扑灰年画的保护重点应该是对传承人的保护，因为传承人掌握着年画的核心技艺，还在继续发挥着民间美术的审美情感作用，这才是我们重点保护的對象。

2. 传承人的认定

传承人对于扑灰年画的保护和延续的重要性，已被越来越多的人所认识，寻找杰出传承人的工作已成为非物质文化遗产保护工作的一个重点，也是摆在当代中国文化界和民俗学界的一个重要课题。

扑灰年画的传承是以人为载体的，加强对代表性传承人的保护是年画保护的关键环节。制定严格的评判标准评选传承人，是扑灰年画得以传承的首要条件。笔者认为应该从传承资质、传承能力和传承意愿三个方面来对传承人进行评判。

（1）传承资质：就是该艺人有没有资格进行传承，主要表现在自己的业务上。在确认传承人上，不能拘泥于父传子或母传女，而忽略了师徒关系，正确的做法是从实际出发，实事求是。在确认传承人时，最关键的是看该艺人技艺水平，子女也好，徒弟也罢，只有在技艺水平上接近或超过父辈或师父，真正掌握有关技能并能将其传承下去，他才具有传承人的传承资质。笔者采访中看到有的传承人由于技艺不精而出现的造型不准确，如果这样的人被认定为传承人，被传承者学习的内容本身就不是完整的传统形式，这必将使传

统的技艺出现不完整性。

(2) 传承能力：就是能否把掌握的传统技艺传承下去。现在有的地方认定的传承人年事已高，在精力和体力上很难达到传承的要求。

(3) 传承意愿：就是传承人愿不意将他所掌握的技艺传给他人。在过去，一个艺人把自己的手艺视为谋生的保证，因此有传男不传女，传本家不传外姓的规矩。现如今虽然这种情况已经改变，但仍有艺人存在这样的想法，怕别人学了会影响他的收入。

3. 传承人的权利和义务

在评选传承人时，事先应该明文规定传承人的权利和义务，这是至关重要的。国家出台的《非物质文化遗产保护法》对传承人的权利和义务有明确的规定。除了要对传承人给予相应的社会地位和荣誉嘉奖外，传承人的工艺或技能以及他们开展传艺、讲学、艺术创作、学术研究等活动的权利也应该受到法律保护。

此外，传承人的收入、生活水平也应该列入保护的范畴。对于生活有困难的传承人要给予必要的经济补贴。这样做的目的，一是保证传承人无生活之忧，更专心于自己的事业；二是使他们的职业受到国人的尊重，从而更有利于非物质文化遗产的传承和发展。

日本在《文化财保护法》中规定，在全国范围内不定期地选拔认定重要无形文化财技能保持者的制度，这些重要无形文化财技能保持者又被称为“人间国宝”。日本文化厅对这些“人间国宝”支付特别扶助金，年金额达200万日元（约14万人民币），以鼓励他们不断提高技艺和悉心培养后继传承者。不仅如此，日本各地方自治体，即县、市、町、村各级政府，也根据日本政府的《文化财保护法》，先后都制定了“指定无形文化财的技艺保持者及保持团体的认定基准”法案，加强了各地方对无形文化财的保护意识。

1964年韩国开始启动“人间国宝”工程。“人间国宝”是指包括在工艺制作领域那些身怀绝技并愿意通过带徒方式将自己的技艺传诸后人的著名艺人、匠人。对具有重要价值的无形文化遗产的传承者或保持团体授予“人间国宝”荣誉称号并确定其责任和义务。

在台湾，民族艺术的保存、传承、宣传、管理与监督等事项，由教育部主管。而各地则负责本地区民族艺术的保存及管理工作。在鼓励民族民间艺术复兴方面，教育部每年举办一次“民族艺术薪传奖”活动，以表彰那些民间技艺的持有人以及在传承民族文化遗产过程中的有功之人。颁奖项目主要集中在无形文化遗产包括传统工艺在内的五类。“薪传奖”的评奖活动在民间社会影响很大，对提高民间艺人的社会地位起到了非常重要的作用。

除通过评奖振兴民族艺术外，台湾还采取评选“重要民族艺术大师”的方式，鼓励民间艺人、匠人的创作。1985年台湾教育主管部门颁布的《重要民族艺术大师遴聘办法》规定：重要民族艺术大师（以下简称大师）之评选对象以其指定之重要民族艺术项目为范围。此范围之外的民间艺人，无权参加评选。

法律在保护传承人合法权利的同时，还应规定传承人的基本义务。1985年台湾教育主管部门颁布的《重要民族艺术大师遴聘办法》规定中为大师制定了相应的义务，这便是要求大师必须担任教育、文化机构或民族艺术训练机构教职，并得依有关规定应聘担任各级学校相关课程之教职。笔者认为，在吸收海内外的经验的同时，传承人还应该完整保存其所掌握的知识、技艺及有关的原始资料、实物、建筑物、场所等，依法开

展览展示、传播年画活动。每个传承人每年都应该按照师承形式或者其他方式选择、培养新传承人。

当前，中央政府对非物质文化遗产的保护高度重视，已制定了《非物质文化遗产法》，成立了国家非物质文化遗产保护中心，举办非物质文化遗产展览，并将每年六月的第二个星期六设定为中国“文化遗产日”。

高密市委、市政府对高密扑灰年画的保护高度重视。先后下发了《关于进一步挖掘、整理民间艺术工作的通知》和《关于加强高密“三绝”等民间艺术保护工作的通知》等文件。在政府的积极支持下，高密市于1987年成立了民间艺术研究中心和扑灰展览馆，此外高密市还成立了“扑灰年画”协会，每年举办两次“扑灰年画”展。为了继承和弘扬这一古老的民间艺术，政府已在中小学校设置民间艺术课程，聘请民间艺人为特长生的导师，进行具体指导。

4. 对传承人的监督机制

随着市场经济的发展，传承人在取得荣誉的同时，无形中提升了自己在本行业的地位，随之而来的是效益的增长。不能否认有的传承人害怕竞争，而对传承漠不关心。因此制定相关的法律是非常有必要的。

(1) 对传承人进行非物质文化遗产传承工作的监督

政府出台的法律，应包括以下几点：规定传承人自己必须按照传统的工艺、材料、造型和图案进行年画制作，因为传承人的任务和使命是恢复与继承。被传承人的传承情况具体体现在对传承的过程、传承的手段、传承的方法、传授的质量等几方面内容的考核。政府相关部门要定期组织传承人学习保护的重要性，强化传承人的传承意识。

(2) 对被传承人的评估方式

被传承人每年评估应主要是对传统技艺的掌握程度，主要以作品的形式进行评估，如现场进行年画制作。韩国还为遗产履修者（学习者）发放“生活补助金”，同时要求他们必须跟从传承人学习6个月以上，并在相关领域工作1年以上。而针对扑灰年画，笔者认为应该规定至少3年。

(3) 对传承人实施传承工作的监督办法

组织省市专家委员会定期对传承人进行走访，观看制作过程，验收年画作品。建立奖惩机制，如果认定该传承人已不符合传承要求，就取消他的传承人称号，并在媒体上进行公布。

为了更好地起到监督作用，专家委员会成员应两年评选一次，对不负责任的专家取消他的专家资格。

笔者用了一个星期的时间，在高密进行扑灰年画调查，了解高密扑灰年画的概况，它的起源及发展状况，包括它的制作方法，绘画风格、造型及制作手段。笔者通过对5个扑灰年画集中产地的6位主要艺人进行了深度的采访和市场的调查，从中了解到他们的生存状态，包括居住环境、创作时间、作品的价格及作品的购买群体，感受到了他们对传统艺术的热爱，并为此一直坚守着，同时也看到部分艺人根据时代的发展而进行的创新。最后笔者通过社会不同群体对保护扑灰年画的不同认识，结合国内外的成熟经验，提出了扑灰年画保护的重点是对传承人的保护。具体措施是：传承人的认定（包括传承资质、传承能力和传承意愿）；传承人的权利和义务；对传承人的监督机制。由于笔者的能力有限，所提出的保护方法还有许多不足之处，希望专家、学者能不吝赐教，提出更完善的措施。〔图一九〕

在这次考察中，笔者也去了山东其他几个年画产地，总体来说，东部地区比西部地区的保护意识强，这

图一九 农家粘贴的窗边年画

图二〇 农家居室粘贴的年画

也是经济的差异所造成的。在民间还有许多有责任感的艺术家，努力地保护着我们的传统文化和传统技艺。作为一个研究者，需要倡导严谨的学风和强烈的社会责任心，因为保护非物质文化遗产就是要守住我们的精神家园〔图二〇〕。

[作者单位：故宫博物院研究室]

(责任编辑：徐婉玲)