

守望乡土文化 赓续民俗记忆

□牡丹晚报全媒体记者 姜培军

曹州木版年画是中国民间艺术宝库中的璀璨明珠,发端于宋金,繁荣于明清,民国时期持续发展,1949年以来不断推陈出新。明清以来存世的大量实物,以及近150家确凿可考的店铺堂号,均印证了其清晰的传承脉络。

从地域分布看,鲁西有菏泽曹州木版年画与聊城东昌府木版年画,鲁东有潍坊杨家埠木版年画。两地年画各具特色、遥相呼应,共同奠定了山东作为黄河下游木版年画大省的地位。

展示珍藏的木版

明代彩色套印《绿牡丹》

李永良珍藏的《十八罗汉》

现藏最早的木版年画

“曹州木版年画,是一种千百年来传承有序、诞生于原曹州府所辖地区,供百姓辞旧迎新、祈福禳灾,经雕版印制的民间美术样式,像门神、天官、灶爷、财神等,民间俗称‘年画’。”2月1日,曹州木版年画收藏推广领域的领军人物李永良介绍,“它还包含与百姓衣食住行紧密相关的艺术衍生品,比如‘福本子’画、扇面画,还有水浒纸牌、家堂锦幛、纸扎罩方、吉祥图案、衣物印花,以及灯笼画、果品模签、招幌广告、砖瓦纹饰等,都属于曹州木版年画范畴。”

“在民间,年画就是年的象征,不贴年画不算过年。它不只是节日装饰品,更像是反映民间社会生活的百科全书,承载着独特的文化与艺术价值。”李永良说。在他看来,曹州木

版年画色彩鲜明、线条粗犷、造型夸张、寓意深远,兼具艺术价值与文化内涵,既有装饰、祈福、教化功能,也映照出民众的信仰、价值观与生活方式,是中国传统文化的重要组成部分。

采访中,李永良取出珍藏的《十八罗汉图》:“这幅墨线版印作品,是我目前收藏最早的曹州木版年画。”该作品出自牡丹区、东明县与鄄城县交界地带,结合纸质特征、罗汉造型风格,以及他多年对古籍老纸的收藏研究,可初步断代为宋(金)时期。

李永良表示,千百年来经岁月淬炼与文化融合,曹州木版年画形成了独特艺术风格,彰显出别样魅力。

传承千年的艺术瑰宝

李永良介绍,曹州木版年画发端于宋金,其发展与北宋都城开封渊源深厚,同时受历

史变迁及各类艺术形式影响。

北宋时,开封是全国政治、经济、文化中心,也是中国木版年画的重要发源地。曹州毗邻开封,深受开封木版年画兴盛之风的影响,不少开封年画艺人迁居曹州,带来雕版、印制等技艺,为曹州木版年画的兴起奠定了基础。

北宋灭亡后,曹州归金管辖,木版年画持续演进,逐步形成自身特色。元明两代,随着当地政治、经济地位的变动,曹州木版年画的发展也随之起伏。

基于多年研究,李永良认为,曹州木版年画的源头可追溯至商周青铜器纹饰、汉代五彩画像石刻等早期艺术形式,这些艺术在构图、雕刻技艺上与木版年画存在共通之处,为其发展提供了重要艺术滋养。即便历经时代变迁,曹州木版年画仍保留着独特的艺术风格与制作技艺。

扇面画与“福本子”

菏泽是著名的“戏曲之乡”,戏曲故事与人物造型深刻影响着曹州木版年画的发展。艺人以木版为媒介,将戏曲形象与情节印制于纸上,再裱贴于扇骨,便制成了扇面画。

采访中,李永良逐一展示了《战马超》《盗九龙杯》《打登州》《高平关》等戏曲题材扇面画。深厚的戏曲文化底蕴,为艺人提供了不竭的创作灵感,画上角色鲜活灵动,让观者仿佛置身戏台之上。

每一幅扇面画都是独立的艺术品,既定格了角色风貌,又传递出故事的情感与内涵,凝聚着中国传统文化精髓,兼具艺术价值与收藏价值。“扇面画可以说是曹州木版年画最早的主题文创产品,将年画技艺与美学融入日常生活,丰富了百姓的精神生活。”李永良说。

“福本子”是曹州木版年画的另一类衍生品,通常以纸张印制,外裹绣有吉祥图案的双层老蓝土布封皮,多为长方形,其形态植根于鲁西南黄泛区的传统农耕文化。明末清初,菏泽民间艺人将木版年画与鞋样本子结合,制成这种用于存放针线、鞋样、绣花图样等女红物品的本子,成为家庭主妇的实用工具。

“‘福本子’其实应叫‘书本子’,因菏泽方言中‘书’读作‘福’,久而久之约定俗成,才有了这个名字。”李永良解释道。“福本子”兼具实用性与观赏性,既是收纳女红用具的“百宝囊”,又因印有牡丹、戏曲人物、花鸟虫鱼等精美年画图案而颇具装饰性。

此外,“福本子”还承载着文化传播与历史留存的功能。它通过木版印刷呈现英雄人物、历史故事与传统技艺,潜移默化中向孩童传递知识,是曹州木版年画的重要载体。同时,本子中常夹存碑拓印谱、古城胜迹、名人信札、地亩账本、土地革命时期的农会登记表、抗战地图及冀鲁豫边区报刊等珍贵资料,成为研究菏泽地区历史文化的重要实物依据。

明代彩色套印《绿牡丹》

“多年前,一位木版年画藏友赠我十几幅明代文人小品花鸟册页,其中一幅《绿牡丹》尤为珍贵。这幅画以牡丹为主体,采用短版印刷工艺,配有诗、印款,堪称经典。菏泽是中国牡丹之都,这幅明代短版拱花彩印牡丹册页在此面世,实属历史必然。”李永良说。

这幅《绿牡丹》上题有诗句“汉水鸭头教作色,陇山鹦鹉未呼人”,出自明代徐渭《绿牡丹》一诗,全诗为“牡丹绿者未曾闻,狡狴司花此弄新。汉水鸭头教作色,陇山鹦鹉未呼人。韩郎顷刻愁难学,酒罢逡巡醉可频。不羨张家回道士,自抛红粉练庚辛。”

“清代康熙年间刊印的《芥子园画谱》中,有多幅作品与我收藏的这幅册页原作大体相似,但原作更显栩栩如生,比《芥子园画谱》中的作品更细腻传神、气韵灵动。”李永良补充道。

牡丹象征着平安、富贵、幸福与吉祥,其坚韧不屈、不畏强权的品格也深受百姓喜爱。“人们种牡丹、爱牡丹、唱牡丹、画牡丹,现实中的牡丹经民间艺人刻版绘制,融入各类年画,成为富丽堂皇的艺术品。”李永良说。