

民俗版畫中的想像與現實

時間：民國 106 年 10 月 18 日（三）9:00-12:00
地點：國立東華大學原住民民族學院 B101
主講人：楊玉君（國立中正大學中國文學系教授）
主持人：余慧君（國立東華大學藝術創意產業學系助理教授）
與談人：劉亮延（國立東華大學藝術創意產業學系助理教授）
記錄：人文沙龍團隊

本次於國立東華大學原住民民族學院舉辦之人文沙龍系列講座，邀請國立中正大學中文系楊玉君教授蒞臨演講，講題為「民俗版畫中的想像與現實」。楊教授近年與俄羅斯聖彼得堡國立宗教歷史博物館合作，針對該館所典藏之著名漢學家阿理克（Vasily Mihailovitch Alexeiev, 1881-1951）蒐集晚清時期民俗版畫進行研究，同時促成這批版畫複製品於臺灣各地展出。此次講座即是楊教授研究民俗版畫的心得分享。

一、民俗版畫涵蓋的類別與功能

楊教授首先談及過去學界多以「年畫」一詞指稱「民俗版畫」，但其所涉及的範圍較為狹窄，所以她改以「民俗版畫」取代之。民俗版畫的類別大抵可分為：配合時令張貼在家宅之圖文、祭祀時使用的神像及紙馬、兼具日曆及裝飾畫功能者、消遣用的版畫遊戲、以小說或戲曲故事為題材者、具備勸善與詼諧功能者，以及純裝飾之藝品者。其中祭祀與配合時令使用之版畫，目的不外乎求吉與避凶，如以張天師、鍾馗像鎮宅驅邪。而民俗版畫作為民間藝品除純粹裝飾外，也兼具實用功能，例如曆畫中註明節氣日期供年中行事參考。至於消遣用的版畫遊戲，如「葫蘆問」圖，是一種擲骰子決定前進步數的桌上遊戲，早年臺灣社會亦頗常見。

二、現實與想像交織的民俗版畫

此外，楊教授也提及版畫中所呈現的場景，有些屬於寫實的描繪，有些則是純粹的想像，例如在構圖上細膩呈現一家人在年節團圓的歡愉氣氛：在一桌豐盛的菜餚前吃年夜飯、準備包餃子與蒸饅頭的畫面、籃中堆滿雞鴨鮮魚、一群人群聚小賭等，展示了人口興盛、食物豐足、吉慶和樂的主題。但除了室內人物與陳設的細節外，一角擺著珠光寶氣的聚寶盆、熠熠生輝的金元寶、璀璨奪目的珊瑚樹等，則屬於傳統對於財富母題的想像。因此，如何辨識跟理解版

圖一：講座對談（由左至右：主講人楊玉君教授、主持人余慧君教授、與談人劉亮延教授）

圖二：楊玉君教授講解由男性擔任祭灶儀式之民俗版畫

畫的內容與意涵，是版畫研究中極重要的一環。版畫中想像與現實交織而成的構圖，呈現出當時人們對於生活的描述、願望的投射、事物的理解等面向，這對民俗研究頗具意義。

三、想像的構圖反應現實生活

民俗版畫所對應的對象，泰半為識字程度不高的群眾，故在呈現人物時，往往藉由物品的諧音表示身分，例如「和合二聖(仙)」即以手持荷花、寶盒為特徵。「和合二聖」原多用以祈願夫婦和睦，但也衍生出「和氣生財」的概念，亦多出現於求財的版畫中，與錢龍寶馬、摩尼寶珠、金錢樹等吉祥圖案，反應現實生活中人們對於錢財的願望。楊教授也展示數幅灶神像，除常見的灶神、灶神夫人像外，甚至有兩位灶神夫人的版畫，這說明舊時大戶人家可能不僅有一位夫人，為求平等和睦，於是出現稱為「三頭灶」的灶神像。另有一版畫繪製老鷹壓制男、女狐狸精的畫面，用以剋治第三者，也反應出人們對於婚姻圓滿的期盼，頗富趣味。

四、版畫中想像場景的寫實細節

座談會中，楊教授例舉一幅題有「富貴有餘」四字的版畫，版畫中繪有三名小童：一者手持桂枝，寓意蟾宮折桂，即考取功名之意；一者頭簪象徵富貴的

圖三：灶君府（投影布幕左）及天地三界十八佛諸神（投影布幕右）民俗版畫

牡丹花，手扶大元寶；一者頭頂寓意多子的梅花（梅樹能老幹發新枝，又可結果纍纍），懷抱大鯉魚（有餘），呈現人們的多重願望。關於元寶的形狀，楊教授以考古實物角度說明版畫所繪頗為寫實：此元寶表面凹凸不平，是因鑄造時含有氣泡，在冷凝過程中逐漸逸出，最終形成坑坑巴巴的孔洞；波紋狀則是因由外層往內逐漸冷卻，遂形成波紋，與我們常在戲劇中所見外表光滑者不同，形狀也有差異。元寶因純度高、成色佳，外型反而不佳，而版畫中的場景雖為虛構想像，但對於元寶一類的財物仍是極為擬真，亦即所求是「真富貴」，非美化不實的「假富貴」。

五、版畫中的人物、動植物與物品

民俗版畫人物的取材，有源自民間傳說或通俗小說者，如《封神演義》中的武財神趙公明、利市仙官姚少司等；亦有取材真實歷史人物者，如明代的沈萬三、清代的胡雪巖，皆被視為是活財神，成為版畫中常見的人物主題。史實中的胡雪巖最終破產，潦倒而終，似乎是不完美的主題，楊教授解釋，民眾並不在乎歷史事實，只要名氣鼎盛又符合民眾期望的投射，即可滿足人們對於財富的想像。另外，動植物與物品也多圍繞某一主題開展，如芭蕉葉寓意招財之「招」，手持筆與銀錠元寶是取其「必（筆）定（錠）發財」之意，坐騎中的虎、鹿則諧音「福祿」，瓶中插牡丹花寓意「平（瓶）安富貴」等，也有傳說故事中可咬錢幣的三足蟾蜍，或以元寶、錢幣、寶珠為主體構成虛擬的祥獸，在在顯示人們對於富足生活的期盼與嚮往。

六、版畫對於時代風氣的反應

與談人劉亮廷教授於座談會中提問：何以民俗版畫多流露「嗜錢如命」的民間性？對求財祈子的重視是否與商業社會或農業社會有關？楊教授回應，求財確實是民俗版畫中的重要主題，不過祈子的主題亦多，反映對「生產」的重視，而民間對於求財、特別是財神信仰，確實有許多值得研究的課題，這與商業或農業社會無關，也與城鄉差異無關，而是人們普遍的願望。主持人余慧君教授補充回應，從歷史脈絡來看，自十五世紀以來，中國社會進入到某種型態的商業社會，對於錢財的渴望理當逐漸外顯與直接。楊教授進一步說明，版畫中呈現對銀兩的追求，也確實是明代中葉後以銀作為交易貨幣的時代反映，足證版畫中雖然有許多想像的事物，但也不乏對於現實世界的投射。

本次講座透過楊教授豐富的版畫實例解說，結合藝術創意產業學者從不同的角度切入對談，讓與會者不僅從視覺的角度欣賞版畫，亦能從中瞭解社會風氣對民間藝品的影響，以及當中所蘊含的民俗意涵，無不獲益良多。