

PAINING

天津杨柳青画社

CHINA 中国杨柳青

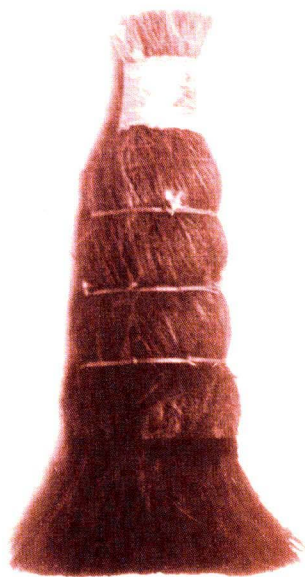
Yangliuqing

木版年画选

杨柳青年画

图书在版编目(CIP)数据

中国杨柳青木版年画选/刘见,韩祖音编著.——天津:
天津杨柳青画社,1999.6(2001.7重印)

ISBN 7-80503-444-3

I.中… II.①刘… ②韩… III.杨柳青木版年画—作品
集—中国—现代 IV.J228.3

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第25239号

中国杨柳青木版年画选

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编 300074)

出版人 刘建超

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷※新华书店天津发行所发行

开本: 787×1092 1/12 印张: 8.5 ISBN 7-80503-444-3/J·444

1999年7月第1版 2001年7月第2次印刷

印数: 2,001—5,000册 定价: 80.00元

发行部电话: (022)28374517 传真: (022)23330487

编 著: 韩祖音 刘 见

装帧设计: ○&○陈幼林工作室

责任编辑: 张温纯

文字编辑: 刘 见

版图撰文: 刘 见

英文翻译: 李英书

英文校对: 李英书 赵锦屏

技术编辑: 卫文林

刘见

序

杨柳青民间木版年画，始于明季崇祯年间，已历三百余年，因产于天津杨柳青镇而得名。杨柳青年画是印绘相结合的年画制品，在众多的中国民间木版年画中，卓尔不群，风格独特，它以生动而有趣的内容，优美而真实的形象，以及装饰趣味的构图、艳丽的色彩，愉悦于历代人们，寄托着人们的希望和向往，成为迎接新岁，纳福履吉的节日必备艺术品。

杨柳青年画的题材相当广泛，举凡历史故事、神话传说、戏曲小说、文学典故、世俗生活、社会新闻、妇女儿童、岁时风物、吉祥事例、各地风景、花鸟虫鱼，以及居室装饰、门神钟馗等，几乎无所不包括。内容虽多种多样，实际都在表现人，表现人的生活，以及人的感情和情趣。这样，在人们成年累月的生活中，逐渐达到一种理念的升华，给人以大慰藉、大欢乐和对生的鼓舞。在中国的绘画艺术中，如此大量地、多方面地表现人和人的生活，除了民间年画，大约找不出第二家。民间年画所表现的生活、感情和情趣，是乐观的、向上的、充满信心的，与有的传统绘画里的那种士大夫的落寞心理、萧疏情趣，截然不同。民间年画是中国民俗美学的体现。

中国各地的民间年画各有特色。有的粗犷，有的细腻；有的简洁，有的繁缛；有的强调装饰，有的注重写实，形成了民间年画的多种风格。杨柳青年画是中国民间年画的一大支流，在发展过程中兼容并蓄，无美不臻，浑然汇成一个泱泱的艺术体系，表现出自己的特色。以这一辑年画看，如《当阳长坂坡》与《让成都》，同取材于《三国演义》，而表现手法不同：前者人物众多，场景真实宏大，很见战争场景之气氛；而后者则是戏曲

舞台的直接描绘，只突出主要人物，构图简略，可见戏曲表演时的韵律感。又如“娃娃”画。有单个娃娃的，大多为裸体婴儿，即所谓“胖娃娃”，如《长命百岁》、《鲸化千年》、《福寿三多》、《顶上圆光》等。此类娃娃，源于民俗生活里的“娃娃大哥”。而“娃娃大哥”，则又是古代“化生”或“摩睺罗”衍化而来的。研究起来是很有意思的，可见古今习俗之传承关系。其次，有多个娃娃在一起的，如《欢天喜地》、《闹学顽戏》，则是直接描绘儿童生活的。前者描绘儿童踢球运动；后者则虽属于“嬉戏”，却有一定的讽喻性质，可见旧日学塾在智体育方面的缺点。仕女画也是一大类，多与娃娃合画。如《金玉满堂》、《福善吉庆》、《浴婴图》、《母子图》，甚至《天仙送子》、《麒麟送子》等，都表现了人间母子之亲情。所绘妇女皆如“贵妇”，娃娃皆如“贵子”，充满“富贵气象”。实际，贴年画的人家有穷有富，穷人家贴“富贵”题材年画，正是寄托美好向往。俗话说，谁不想日月一年比一年好呢。《十美放风筝》则是描绘妇女日常生活的，也富趣味性。戏曲年画，亦可称之戏出人物画。《让成都》是一种表现形式，《官银号傍大观茶园》亦是一种表现形式，两幅的感觉意象就完全不同了。《白蛇传》则又是一种表现形式，一幅画包括全故事的各个情节：游湖、借伞、盗库银、开药铺、端午饮酒、盗仙草、释疑、水漫金山寺、断桥相会、产子收钵、状元祭塔。穿插衔接，一览无余。表现岁时节令，有《庆赏元宵》；表现民间娱乐，有《高跷会》；劝喻性寓言，有《谎言无益》等。特别要提一提的，杨柳青镇的年画画家晚清人高桐轩。这一辑里收高氏作品八幅：《文姬归汉》、《庆赏元宵》、《四美钓鱼》、《荷亭消夏》、《潇湘清韵》等，绝类宋元院画。画室名“雪鸿山馆”，其作人物隽秀，建筑器物，真实有据，多为仕女题材。所作大都题款，并自撰题画诗，是杨柳青年画不多见的署名画家。

旧时有关中国绘画书籍，从来不注重民间绘画艺术的记载。大批的杨柳青年画的作者，没有留下他们的姓名。然而，正是这些没有留下名姓的人，默默地创造了大量的美的事物，影响千万人的生活。他们辛勤的艺术劳动是值得永远纪念的。

一九九九年二月

索引

contents

1. 金玉满堂
2. 十不闲
3. 长命百岁
4. 福寿三多
5. 浴婴图(对)
6. 天仙送子
7. 瓜瓞绵长
8. 大富贵亦寿考(对)
9. 琴棋书画
10. 富贵平安
11. 鲸化千年
12. 丹凤朝阳
13. 年年有余利
14. 欢天喜地
15. 连年有余
16. 福善吉庆
17. 浴婴图
18. 麒麟送子(对)
19. 福寿三多
20. 顶上圆光
21. 富贵有余
22. 十美放风筝
23. 五谷丰登(对)
24. 芙蓉莲余
25. 五子夺莲
26. 母子图
27. 六国封相
28. 二顾茅庐
29. 长坂坡
30. 文姬归汉
31. 完璧归赵
32. 刘玄德南漳逢隐沦
33. 忠义堂
34. 收陆文龙
35. 潇湘馆林黛玉抚琴
36. 竹林七贤
37. 福禄寿八路进财
38. 风尘三侠
39. 唐王游月
40. 冲霄楼盗盟单
41. 东吴招亲
42. 当阳长坂坡
43. 红楼梦之一
44. 红楼梦之二
45. 同庆丰年
46. 教五子名俱扬
47. 高跷会
48. 庆赏元宵
49. 四美钓鱼
50. 加官进禄
51. 荷亭消暑
52. 潇湘清韵
53. 春风得意
54. 闹学顽戏
55. 孟母择邻
56. 十二像
57. 谎言无益
58. 谢庭咏絮
59. 饮中八仙
60. 狄青招亲
61. 官银号傍大观茶园
62. 双拜华堂
63. 让城都
64. 连环套
65. 三岔口
66. 镇潭州还二铜(对)
67. 宝莲灯
68. 海潮珠
69. 宇宙锋秦二世纳妃(对)
70. 盗仙草
71. 天河配
72. 八仙过海
73. 门神(对)
74. 三星图
75. 陈光瑞龙宫海藏招亲
76. 登云近月
77. 观音
78. 五福寿星图
79. 钟馗
80. 福禄寿三星图
81. 白蛇传
82. 秦琼、尉迟恭(对门神)
83. 燕子矶
84. 鱼跃於渊
85. 凤凰牡丹图

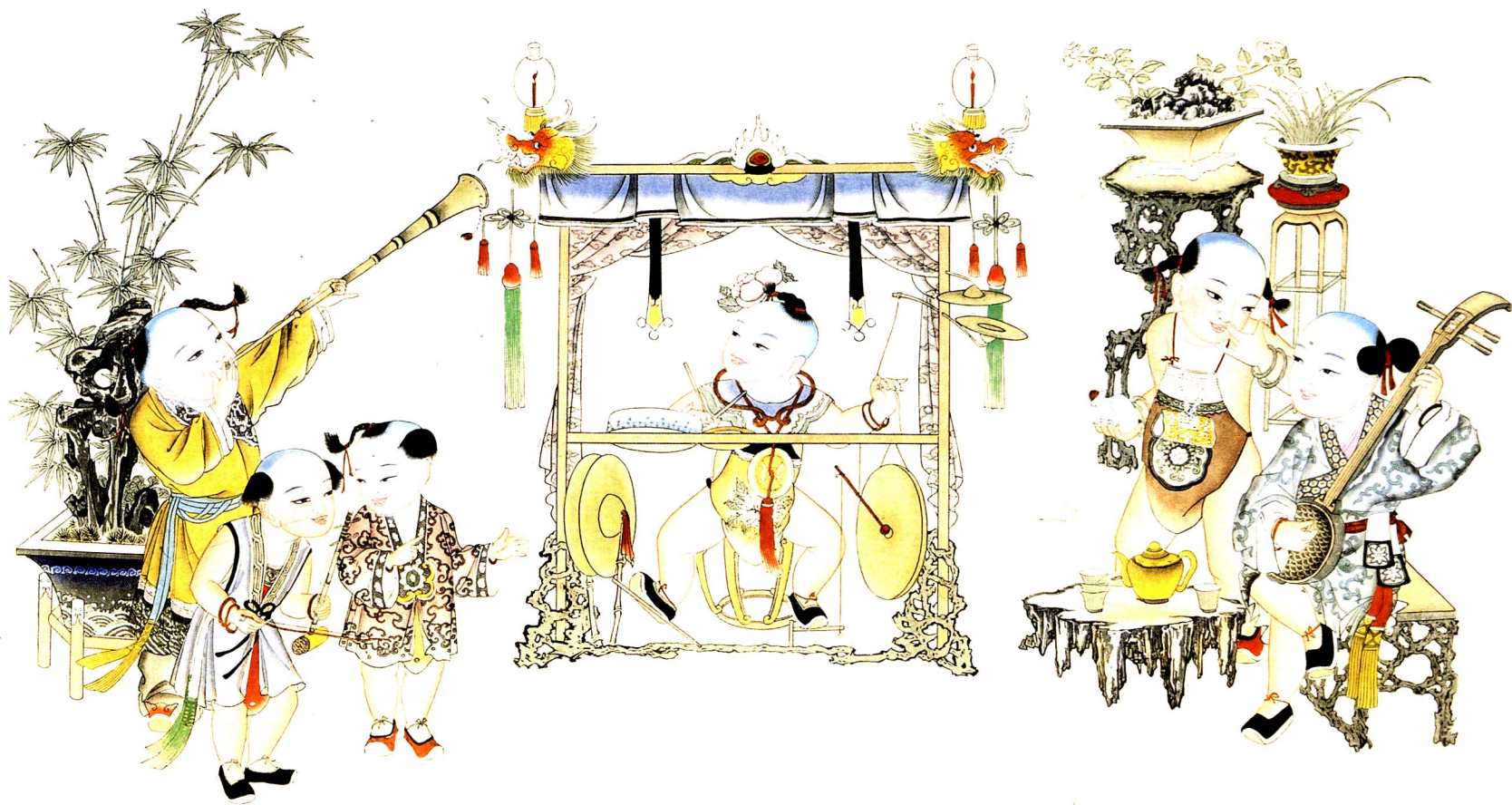
1. Filled up with Gold and Jade
2. Playing Shibuxian
3. Longevity
4. Great Felicity, Long life and many sons
5. Bathing Baby
6. The Fairy Bringing a Boy
7. Thriving in Descendants
8. Enjoying Abundant Wealth, High Rank and Long Life
9. Playing Qin and Chess, Reading and Drawing
10. Wealthy and Peace
11. Be Abundant forever
12. Phoenix in the Sun
13. Be Abundant Every Year
14. Be Joyful
15. Be Abundant in Consecutive Years
16. Be Happy and Auspicious
17. Bathing Baby
18. Kylin Bringing a Boy
19. Great Felicity, Long Life and Many Sons
20. Halo
21. Be Abundant in Wealth
22. Young Ladies Flying Kites
23. Bumper Harvest
24. Be Abundant in Wealth and Felicity
25. Having Many Sons
26. Mother and Her Sons
27. Su Qin, the Prime Minister of Six States
28. Liu Bei Visiting Zhuge Liang
29. Battle at Changbanpo
30. Wenji Returning to the State of Han
31. Returning the Jade Intact to the State of Zhao
32. Liu Bei Meeting Yin Lun at Nanzhang
33. The Hall of Loyalty and Justice
34. Winning over Lu Wenlong
35. Lin Daiyu Playing the Qin in the Chamber of Xiaoxiang
36. The Seven Virtuous Gentlemen of the Bamboo Woods
37. The Arrival of the Gods of Felicity, Emoluments and Longevity with Abundant Wealth
38. The Three Chivalrous Gentlemen
39. The Emperor Li Longji of the Tang Dynasty Visiting the Palace in the Moon
40. Stealing the Rebels' Oath of Alliance from the Building of Chongxiao
41. Liu Bei Getting Married in the State of Wu
42. Fighting at Changbanpo
43. Dream of the Red Chamber (1)
44. Dream of the Red Chamber (2)
45. Enjoying a Bumper Harvest
46. Yi Fang Teaching His Five Sons
47. A Show of Walking on Stilts
48. Celebrating the Lantern Festival
49. Fishing
50. Gaining Promotion in Rank
51. Enjoying the Cool in a Pavilion by a Lotus Pool
52. Listening to the Music Outside the Chamber of Xiaoxiang
53. Happy Spring
54. When the Teacher is Away
55. Mencius' Mother Choosing Neighbourhood
56. The Twelve Earthly-Branch Animals
57. Lies Do You No Good
58. Xie Daoyun Compares Snowflakes to Willow Catkins
59. The Eight Heivey Drinkers
60. A Story of Di Qing and His Wife
61. Huang Tianba, Dou Erdun and the Imperial Horse
62. An Ji's Marrying Two Ladies
63. Retreat from the City of Chengdu
64. Lianhuantao
65. At a Crossroads
66. Yue Fei and Yang Zaixing; Qin Qiong and Wei Chigong
67. The Magic Lotus Lantern
68. The Haichao Pearl
69. The Second Emperor of Qin Taking a Concubine
70. Stealing Celestial Grass
71. The Marriage of the Cowherd and the Girl Weaver from the Heaven
72. The Eight Immortals Crossing the Sea
73. Door-gods
74. The Gods of Felicity, Emolument and Longevity
75. Chen Guangrui Marries the Dragon King's Daughter in the Sea Palace
76. The Palace in the Moon
77. Avalokitesvara
78. The Gods of Longevity
79. Zhong Kui
80. The Gods of Felicity, Emolument and Longevity
81. the Story of the White Snake
82. The Door-Gods
83. The Swallow Rock
84. Fish Playing in the Pond
85. Phoenix and Peony

金玉满堂
Filled up with Gold and Jade

001

题为“金玉满堂”。画中既无金，亦无玉。实绘仕女儿童家居之闲适情趣。窗前一方桌，上有玻璃鱼缸，内有金鱼游于藻草间。主妇手抚幼儿，恐其碰翻鱼缸。那个略大的儿童，手疾眼快，捉得两尾金鱼，高兴跳起来。晃得缸水桌上淌。谐音为“金玉满堂”。

十不闲 Playing Shibuxian

002

此种表演形式，在北地大多于庙会会出现。架子上系有大锣、鼓、钹等打击乐器、手、脚、嘴联用，所以叫“十不闲”。清人李声振《百戏竹枝词·十不闲·序》：“设一桁，若啾然，上有铙鼓钲锣各一。歌毕，互击之以为节，名打十不闲。”

長命百歲

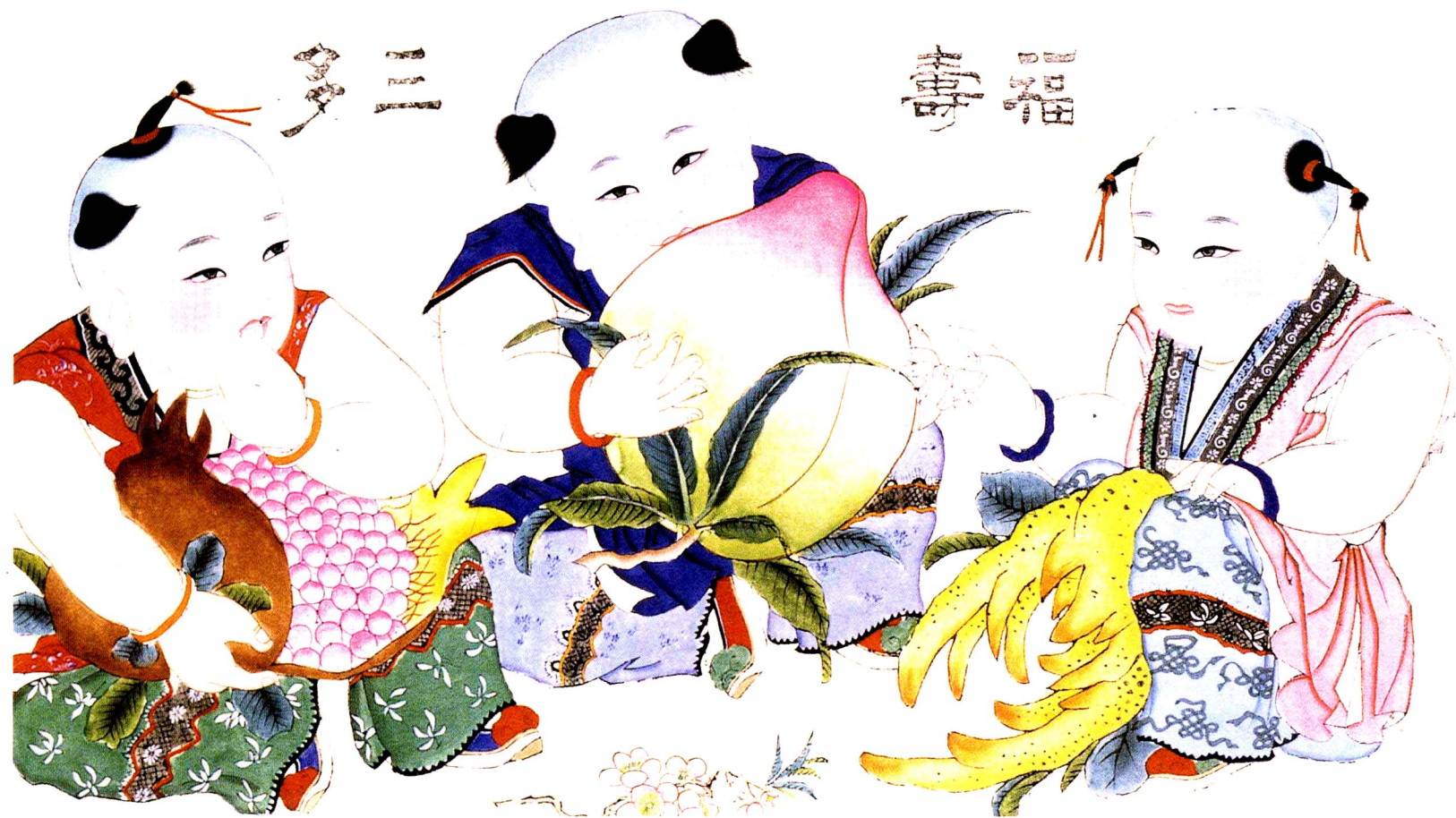

柳楊柳青年畫店

长命百岁
Longevity

003

《唐书·姚崇传》有“求长命得长命，求富贵得富贵”一语。长命即百岁，或源于此。此图，一娃娃倚大桃而坐，旁有小摆设，瓷盘中簇盛着石榴、佛手、桃三种鲜果，此不仅意味“长命百岁”，而且隐寓“华封三祝”之意，即“多福、多寿、多子孙”。

福寿三多
Great Felicity, Long life and many sons

004

三个娃娃，各抱一鲜果：桃、佛手、石榴。桃代表“寿”、佛手柑代表“福”、石榴代表“多子”。即：多福多寿多子。所谓“华封三祝”。传说尧帝到华地方巡视，其地长官向尧帝祝颂：“多福多寿多男子。”后，成为民俗之吉语，以之颂人或自祝。

浴婴图(对)
Bathing Baby

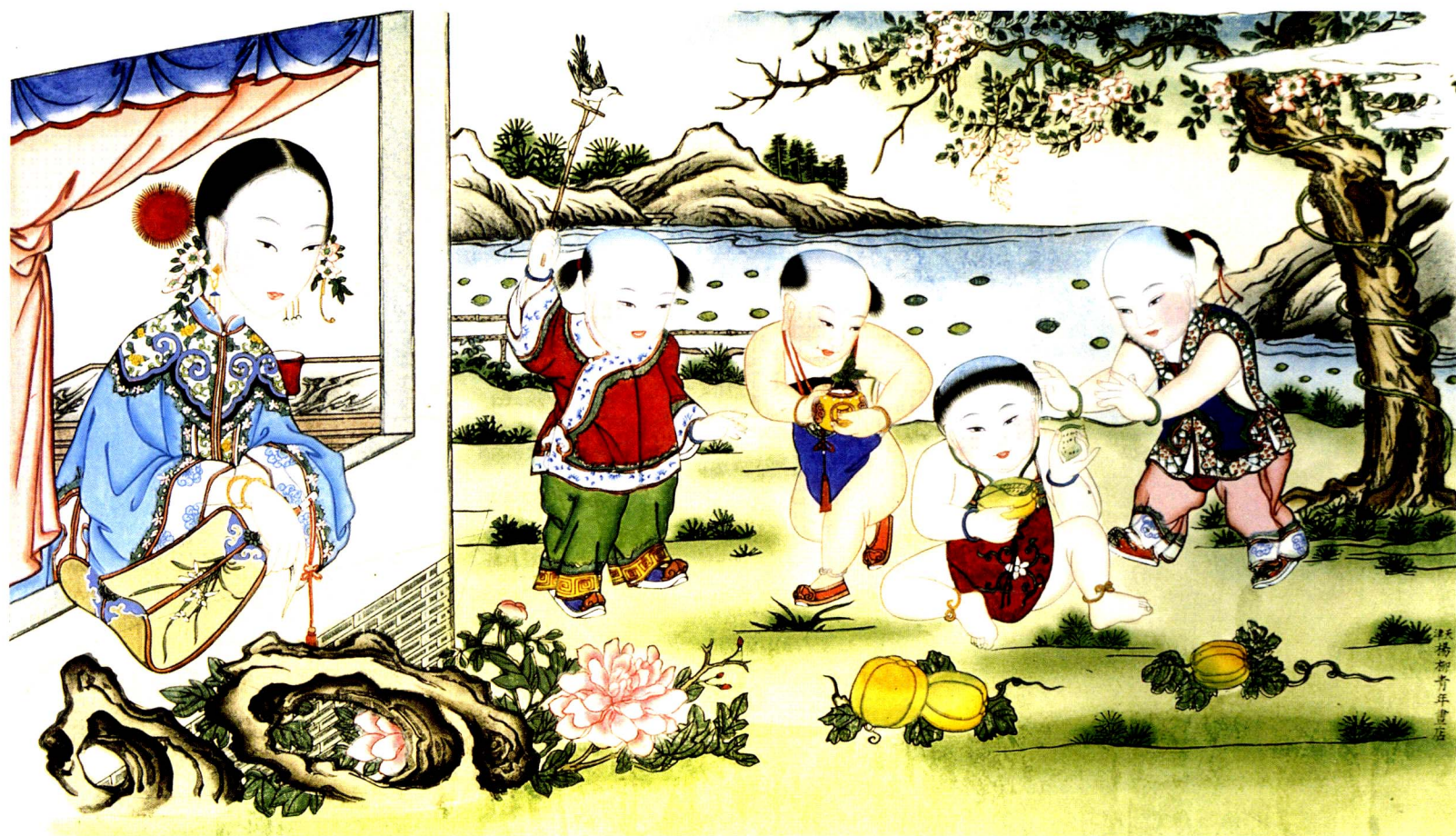
此两幅为对称之仕女娃娃画。一幅画仕女为儿童沐浴；一幅画仕女扶持儿童在做斗蛙游戏。生活气息很强，是民间年画之特点。

天仙送子
The Fairy Bringing a Boy

006

此图亦为立幅，或亦属“对楼”，存其一。旧时，民俗重男轻女。婚嫁之后，巫祈早生贵子。故有“天仙送子”、“麒麟送子”等吉语相传。由此而派生，又有“观音送子”、“送子娘娘”。天后宫之娘娘，本属海神，却又经管起人间生育事务，成了送子之女菩萨。民俗传说与民俗神话，是辗转附会而美化的。

瓜瓞绵长
Thriving in Descendants

007

《诗·大雅·绵》：“绵绵瓜瓞，民之初生。”后世“瓜瓞延绵”，即成为祝颂子孙、繁衍不息之吉利话。此图所画正是这种意思。“瓞”，小瓜曰瓞。大瓜小瓜连蔓不断之意。

大富貴

考壽

大富貴亦壽考(对)
Enjoying Abundant Wealth, High Rank and Long Life

“大富貴，亦壽考”，語出唐人郭子儀傳說。郭在銀州，七夕見織女自天降，祈禱有求。女笑謂：“大富貴，亦壽考。”此為仕女娃娃畫，仕女清裝，身旁各為四兒女。形如貴子貴婦。

琴棋书画
Playing Qin and Chess, Reading and Drawing

009

旧时，“琴棋书画”，乃属雅人雅事，普通人很少有玩玩的。四项具体所指，说法亦不尽相同。琴，一般指七弦琴，大都无异议。棋，则有两种说法，一说“围棋”；一说“象棋”。书，分歧较大。有说“五经四书”；有说文史学术；有说书法。画，自然只指绘画。能具备这四种技艺素养的雅人，是不多见的。

李于斌画老五店

富贵平安
Wealthy and Peace

010

此亦娃娃吉语画。“富贵”一般以“芙蓉”、“牡丹”、“海棠”喻之。“平安”、“平”以“瓶”喻之。“安”，一般以武器之戟，插入瓶内，则曰“安”。又，一般插三戟，一双耳，两单耳。象征四支单耳戟，以谐“四季”之音，故以瓶插三戟之形象，喻“四季平安”。