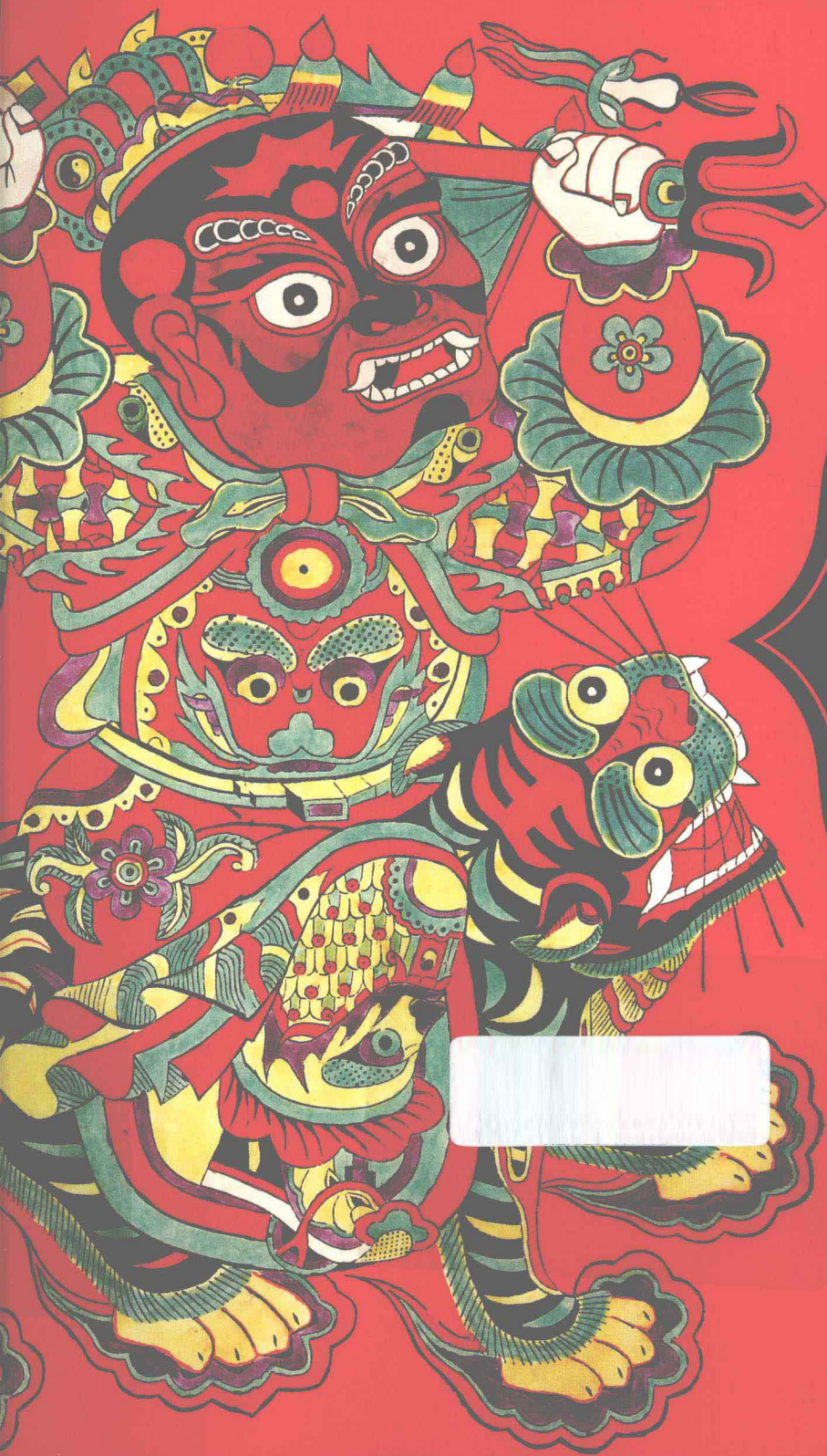

中国最美

图说中国
非物质文化遗产

年画

主 编 王海霞
本册编著 邵高娣

长江出版传媒
湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 刘嘉鹏

整体设计 / 刘嘉鹏

龚 黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

中国最美年画 / 邵高娣编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2013.1

(图说中国非物质文化遗产)

ISBN 978-7-5394-5948-6

I. ①中…

II. ①邵…

III. ①年画—介绍—中国

IV. ①J218.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 015536 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印制: 武汉精一印刷有限公司

开本: 787mm × 970mm 1/16

印张: 7

版次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

图说中国
非物质文化遗产

中国最美

年画

主编 王海霞
本册编著 邵高娣

长江出版传媒
湖北美术出版社

目录

CONTENTS

004 序 王文章

005 前言 王海霞

006 一、年画历史沿革

汉代——魏晋南北朝——唐代——宋代——元代——明代——清代——近代

012 二、年画的主要产地分布

天津杨柳青 | 苏州桃花坞 | 山东潍坊 | 四川绵竹 | 河北武强

014 三、年画的制作工具及工艺流程

020 四、年画的保护与传承

022 五、年画作品赏析

022 (一) 门画类

040 (二) 历史故事类

054 (三) 吉祥画类

073 (四) 节俗和生活类

087 (五) 戏出类

106 (六) 纸马类

序

王文章

中国艺术研究院院长

国家非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的粹粹性、珍贵性和保护的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：

“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套书中感受到编著者的希望。

前言

王海霞

中国艺术研究院民间美术研究中心
主任、研究员

《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列（第一辑）是为配合国家“中国文化走出去”战略而编创的介绍中国优秀的非物质文化遗产的系列读本，包括剪纸、年画、皮影、木偶、唐卡、风筝、泥塑、织染绣、玩具、面具脸谱。虽然这只是博大精深的中国非物质文化遗产中的一小部分，但因其具有典型性和代表性，尤其是其形式美感十分显著，故选择这些项目作为“中国最美”系列的开篇，让社会各界和国际友人了解中国传统文化的大美，也是我们对中国非物质文化遗产保护和宣传所做的一份努力。

中国改革开放三十余年来，经济上获得了极大发展，但由于西方强势文化的影响和现代化、全球化、商业化的影响，中国传统文化受到了前所未有的冲击，很多依靠口传心授的传统手工艺和艺术陷入濒危。在青少年中，传统节日被逐步淡忘，相反，西方的圣诞节、情人节却十分受捧。传统技艺在年轻人中很难找到愿意学习的传承人，青少年与传统文化和艺术的隔膜变得越来越深。

2003年，我国启动了非物质文化遗产保护工程。随着联合国教科文组织倡导的文化多样性保护工作的开展，越来越多的外国人士也开始了解和喜爱上了充满魅力、历史悠久的中国传统文化。我们的保护工作也在全面推开的同时，进入了一个向纵深发展和个案调查的阶段。如何让我们的青少年了解我们的非物质文化遗产，让世界各国看到我们的传统文化之美？我想，我们首先要把那些美轮美奂的民间艺术进行一番梳理，进行系统的整合，然后编辑一套最能体现中国文化之美和中国非物质文化遗产特色的丛书，让人们看到它、了解它、爱上它。我们深信，中国民间艺术的魅力是无穷的，它优美的造型，绚丽的色彩，夸张写意的表现，随心所欲的创作力以及所蕴含的深厚的人文精神，加上它独具匠心的制作工艺，巧夺天工的奇思妙想，都会让我们沉浸于它所传达出的大爱和大美之中。这套丛书，就是我们奉献给广大中外读者的一份礼物。

这套丛书，我们会持续做下去，我们将力争把各地具有代表性和典型性的传统民间艺术，按照既有视觉之美又有内涵之美的原则挑选出来，呈现给大家，让读者尤其是青少年读者充分了解我们民族民间文化中的“中国最美”。我们也希望能够抛砖引玉，让身为读者的您来告诉大家还有更多的“中国最美”。

一、年画历史沿革

“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏，千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。”这首诗形象地说明了我国古代时的春节景象，换桃符的举动也早已随着年节而融入到我们的生活之中。年画是我国特有的年节艺术装饰品，历史悠久，形式独特。年画起源于汉代，发展于唐宋，盛行于明清。早在汉代，民间就有在新年时画“神荼、郁垒”两位神人的形象于门上以驱邪避灾的习俗。魏晋南北朝时，人们在门上贴象征大吉大利的鸡，用以辟邪祈福。唐代出现了以历史人物秦叔宝、尉迟恭为门神形象的门画，这两位为唐太宗守门镇鬼的武将形象被绘制成画幅贴在门上，此举迅速在民间流传开来。宋代，年画正式形成。这一时期的雕版印刷、丰富的民间文化生活为年画的发展提供了良好的条件，开始出现了如风俗、戏曲、仕女娃娃等多种题材，宋金时期著名的“四美图”的出现就是例证。当时的年画有专人制作和售卖。明代，随着商业手工业的进一步发展，年画呈现出复兴之势，吉祥题材作品多种多样。到了清代，年画的题材可谓包罗万象，制作更加精良，体裁也更加多样，画店作坊繁多，全国除了西藏外都在过年时贴用年画。清末至今，社会变革巨大，传统年俗逐渐式微，木版年画也随之衰落，目前全国只有十几家还保留着这项传统的工艺。

1. 汉代，神荼郁垒画像砖，河南密县。

从河南密县汉代贵族墓中的画像砖上，可以看到门神的早期形貌：二位神仙（左为神荼，右为郁垒）都穿着短袖开襟袍服，双臂交叉，相向而立，手下各按一斑纹猛虎。

2. 北魏时期，武将门神，河南洛阳宁懋石室线刻。

宁懋本是山东人，流落到西凉，公元493年随孝文帝迁洛阳，任营戎极军，守卫营建台殿之事。此对门神画线刻距今已1500年。门旁二武士中，左边武士头戴护耳盔帽，下卷上扬，前置一莲花填满画面，后插两雉尾，高鼻方脸，环眼浓眉，面目狰狞可怖。武士身披叶纹重甲，右手执戟，左手持盾。右边武士形象与左边相同。二人呈相对守卫之布局。宁懋石室的武士门神画，继承汉代画像石上绘刻勇士守门之传统，下启宋代“汴中家户门神多番样”的门神画造型，同时也体现了北魏时期我国北方民间绘画艺术水平。

咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施

凡欲讀經先念淨口業真言十遍
 徧唎 徧唎 摩訶徧唎 徧唎 娑婆訶
 奉請除災金剛 奉請辟毒金剛 奉請黃隨求金剛
 奉請白淨水金剛 奉請赤聲金剛 奉請定除厄金剛

唐(公元八六八年)王玠为二亲敬造普施《佛说法图》扉页

这是现存于世的一幅最古老的版画

中国印刷术的发明：共印500份

3. 唐代,《金刚般若波罗蜜经》中的扉页画《佛说法图》,现藏大英博物馆。

公元868年王玠印造的《金刚般若波罗蜜经》中的扉页画,现存在大英博物馆。卷末有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”题记,是现存最早的有年代记载的印刷品。图左上方写有“祇树给孤独园”六个字,下方写有“长老须菩提”五字。图中释迦牟尼佛结跏趺坐于莲座上,给孤独长者面向佛而跪,佛座两旁蹲踞着两头狮子,佛身后有菩萨、比丘、僧俗等十八人随侍,两个飞天盘旋在画面上方。单就其艺术价值而言,这幅扉页画线条刻画灵动、流畅,构图繁密又错落有致,再加上印刷的精巧,纸墨的莹洁,是为世界所公认的佛教版画传世佳作。

4. 五代,武士门神,河北曲阳后梁王处直墓出土。

此幅武士门神身披重甲,手握宝剑,披帛绕身,眉目竖起,面颊丰腴。头上盘着一只青龙,龙口含一颗明珠,龙爪踏在武士的肩膀和头盔上。武士脚下踏着一只梅花鹿,鹿口衔着一株红莲,武士剑锋直抵红莲上。艺术构思非常巧妙。

5. 金代，四美图，山西临汾，墨线版，高 85cm，宽 33cm，俄罗斯亚历山大三世博物馆藏。

《随朝窈窕呈倾国之芳容》又称《四美图》，是金代以来流传在平阳的以古代人物为题材，主要用于新春期间在房舍厅堂张贴的民间年画性质木版雕刻画，它是我国迄今所见最早的木版年画。它上书“平阳姬家雕印”，表明作品出自平阳（今临汾）姬家（金殿村），画幅的上方刻有“随朝窈窕呈倾国之芳容”横披标题，图中集汉晋两代的王昭君、班姬、赵飞燕、绿珠四个历史人物于同一画面，后人把这幅画称为《四美图》。

《四美图》是我国版画史上划时代的作品，其艺术特色古朴典雅，装饰性强，繁而不杂，别具风韵。其体裁、布局、格式，与主题融洽和谐，富有当时、当地独特的艺术风格和生活气息。《四美图》具有宋金时代的特色，从人物的风度和线条结构、特征来看，健美潇洒、风姿婉丽的人物形象，简练生动、流利畅达的笔法，显然有北宋时代人物画的画风。

6. 宋代，砖雕，仆隶门画、甲冑门神，甘肃临洮。

甘肃临洮宋墓出土的门神画共三对，两对人物画，一对甲冑门神。北宋时期的门神身穿锁子甲，头戴朱缨盔，双手抱斧或手提斧头的威武样子，与《枫窗小牍》中记载的门神形象相近。

7. 元版复刻，神荼郁垒。

此幅神荼郁垒来自刻书插图，手中所持的武器仍然是鞭、铜

8. 元代，义勇武安王位图，山西临汾，墨线印本，高60cm，宽31cm，现藏于俄罗斯彼得堡。

图中所画关公气势恢弘，安坐于椅上，关平捧印，周仓握刀，兵将等执“关”字大旗，侍立左右。背景绘青松苍石，别有一番境界。图上题“义勇武安王位”六楷字，边框刻有“平阳府徐家印”小字一行。

9. 明代，雄鹰镇宅，陕西凤翔，墨线印本，高136cm，宽68cm，邵立平藏。

旧俗过年在屋挂鹰，藉以御凶。此幅神鹰气势磅礴，神态轩昂，造型传神，据传为明代画鹰名家林良之画刻制，渊源甚早。刻版大刀阔斧，具有刚健之美，鹰旁绘一蝙蝠，取福自天来，驱邪镇宅之意。是挂于正厅房的中堂画。

10. 明代，羲之洗砚，河北武强，高 27cm，宽 39cm，武强年画博物馆藏。

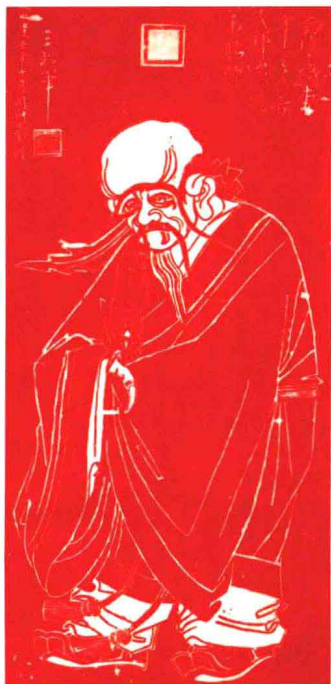
“羲之洗砚”说的是东晋大书法家王羲之洗砚台的故事。画面上书童在河中洗王羲之用过的砚台，顶部有一行字：“洗砚鱼吞墨，预兆金榜题。”用王羲之洗砚台来表达金榜题名的愿望。

11. 明代，寿星图，陕西同州，朱拓，高 146cm，宽 49cm，王树村藏。

图中刻印一隆额长眉，高鼻白须，大耳下垂，老态龙钟的寿星老人，身着宽袖大袍，腰系丝编绦带，足登船形方头布履，手拿一卷簿录，漫步徐行，神情恬淡，似已悟得长生之道。图右题有“南极之精，东华之英，寿我邦家，亿万斯龄”诗文一首。中有“同州府印”一方，图上左方还刻有“隆庆壬申十月同州摩刻”和“三松笔”一行小字，标明此图刻于 1572 年。

以南极仙翁（寿星）为题材的民间美术品里，颇多佳制。此图为刻绘较早的一幅“寿星版画”，为一整张六尺宣纸印成，足见我国版画艺术在明代之成就，已有如此巨版拓印之佳作。

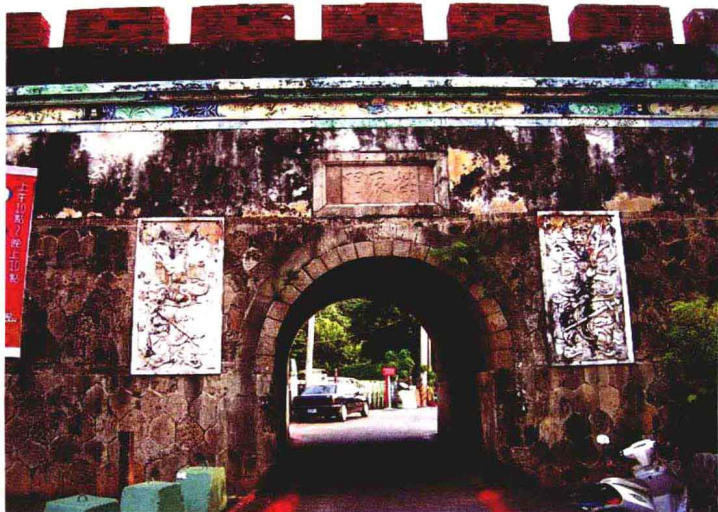

12. 清代，二进宫，天津杨柳青，墨线版笔绘，高 58cm，宽 102cm。

明朝初期，太师李良利用太子年幼，欲夺大权。开国公徐延昭、杨波极力反对，并与皇娘李艳妃发生争执。这时李良封锁朝阳，逐渐露出篡夺皇位的意思，徐延昭和杨波第二次进宫说服皇娘李艳妃，李艳妃也已识破了李良的阴谋，知道徐、杨二人是忠诚的，可将年幼的皇帝托付给二人，并希望以他们二人的威望，震慑住李良，保护大明的江山，于是将年幼的皇帝托付徐延昭和杨波，命令其做出周全的谋划，三人在宫中对天立誓，共保皇帝。

13. 台湾左营北门外壁门洞两侧的神荼郁垒门神。

二、年画的主要产地分布

年画在我国分布广泛，作坊画店遍布全国。北方著名的有天津杨柳青镇、山东潍坊、山西临汾和新绛、陕西凤翔和汉中、河南开封、河北武强等地；南方著名的有江苏苏州桃花坞、福建漳州、广东佛山、四川绵竹、湖南隆回等地。

众多产地中又以天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊、四川绵竹、河北武强的年画影响最大。

天津杨柳青创始于明代万历年间，明清时期最盛。“家家会点染，户户善丹青”是杨柳青年画的真实写照，其特点是构图饱满，单色印刷后又加以手工染色，融雕版印刷和工笔重彩于一体，别具风格。

老鼠娶亲 四川绵竹

陶潜爱菊 河北武强

韩湘子出家 山东潍坊

福寿三多 天津杨柳青

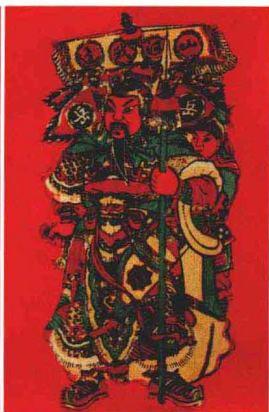
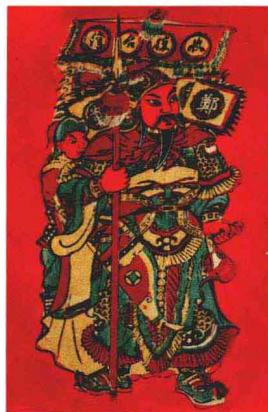
母儿满床欢 苏州桃花坞

苏州桃花坞为南方年画重镇，继承了明代金陵（今南京）版画和徽派版画的传统，特点是画面精细、秀美、和谐，后期也受到西洋画的影响。

山东潍坊以杨家埠年画为代表，线条粗放，造型简括，色彩强烈。

四川绵竹年画在制作上多只用墨线印出画样，其余以画工勾染为主，色彩艳丽。

河北武强年画突出了农民画的艺术特色，戏出画、灯方画、幽默画都具有强烈的北方民间画色彩。

郑成功、岳飞 广东佛山

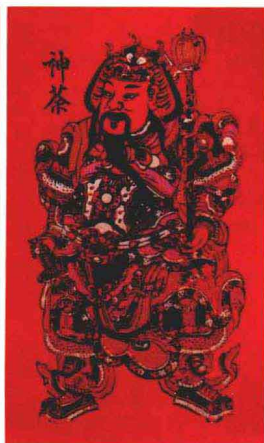
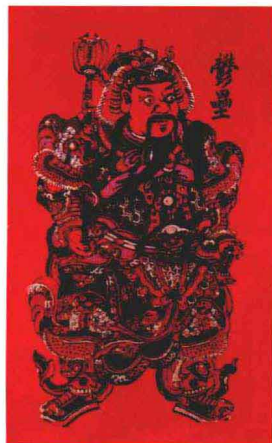
富贵大吉 山西临汾

方弼、方相 陕西凤翔

对金抓 河南开封朱仙镇

神荼、郁垒 福建漳州

三、年画的制作工具及工艺流程

刻版工具 1

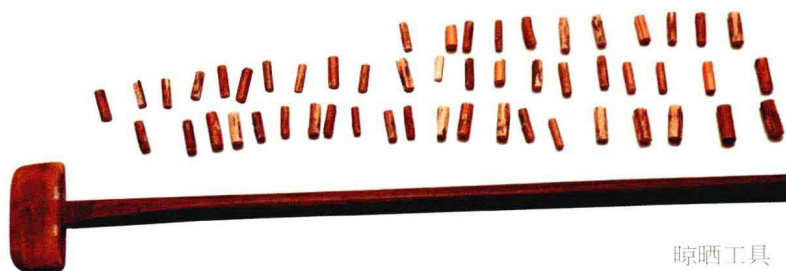

印刷工具——颜料盘

裁纸工具

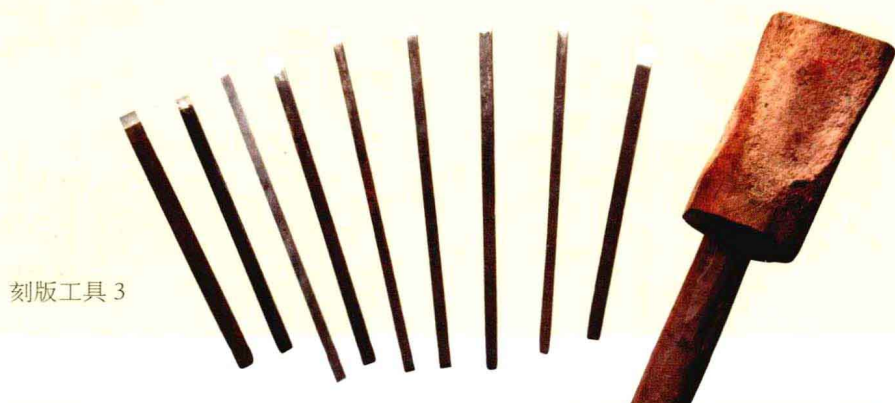

晾晒工具

刻版工具 2

印刷工具——推子

刻版工具 3