

楊柳青木刻年画选集

張映雪編

中國古典藝術出版社

楊柳青木刻年画选集

張映雪編

中國古典藝術出版社

1957·北京

楊柳青木刻年圖選集

編者：張 映 雪

出版者：中國古典藝術出版社
(北京東總布胡同十號)

責任編輯—張宜傑 美術設計—高穎如

發行者：新 華 書 店

印刷者：公私合營京華膠印廠

北京市書刊出版業營業許可証出字第079號

1957年2月第一版第一次印刷

開本：787×1092 耗 $\frac{1}{16}$ 印張：3 $\frac{1}{4}$

印數：1—2,000 統一書號：8029·5

楊 柳 青

从楊柳青木刻年画談起

年画是我國特有的一种藝術形式，在劳动人民中有着廣泛的基礎。在年節的時候，人們用它來裝飾環境，增加新年的愉快氣氛，并且用它來滿足美術欣賞的要求。在劳动人民的文化生活中，年画是不可缺少的一部分。

我國木刻年画的產量非常丰富，河北、山东、江苏、陝西、四川、廣東、福建各省过去都是年画的出產地。在木刻年画的產地中，歷史最長、產品流行最廣、影响最大的，南方是苏州桃花塢，北方就是天津楊柳青。兩者在我國民間版画藝術上都有很大的成就。这里只談楊柳青的木刻年画。

楊柳青年画的發展与藝術上的成就

天津楊柳青的年画業，据現在掌握的材料看，是从明代崇禎（一六二八——一六四四）年間开始的，到清初雍正、乾隆年間，才逐漸繁榮起來。据記載，在雍正十三年（一七三五年）規模較大的年画店

开始設立，如著名的戴廉增画店、齐建隆画店，都是在那个时期開業的。這兩家画店都是以創業者的姓名为画店的名字。后来由于群众的需要，年画業逐漸發展，画店增加了很多，如：美丽、戴美丽、盛兴、荣昌、爱竹齋、健隆等。但是当时年画制作的具体情况至今还未能找到足够的資料來加以說明。

楊柳青印制年画有三百多年的歷史，自然环境也很优美，当地的居民不分男女老幼大部分都是以印制年画为生。当地流行的諺語“家家都会点染，戶戶全善丹青”，就說明了这种情况。楊柳青年画的產地并不限于楊柳青本地，实际上是指楊柳青以南三十二个村庄而言，如：田家庄、李家庄、趙庄子、古佛寺、雪家庄、炒米店等。楊柳青是这些村庄所出產的年画的集散地。

楊柳青木刻年画，在制作方法上的主要特点是采用水版印刷（即木版水印套色），同时又采用人工填色重繪的方法（即

加工描繪)。一些較細致的、較好的年畫，除去印刷綫版以外，主要是靠人工描畫。由於這樣加工，年畫就顯得精細、工整、水色好，充分發揮了民間藝人在繪畫上的創造性。也因為需要這樣加工描繪，所以每幅畫都需要較長的制作時間。早期楊柳青年畫所用的材料很講究，都採用南紙和很好的真色。只有南鄉炒米店一帶，用簡單的木版套色印刷，印制較為簡陋、粗糙，但是產量却比楊柳青的還多。

畫店出版年畫的畫稿，都是民間藝人的創作。這些畫家除少數是從外地招聘來的而外，大部分都是楊柳青一帶的居民。咸豐以前的情況，沒有文字記載可查，這些無名的民間藝術家們，很少被人知道。從流傳的歌謠中知道當時有一位女畫家叫白俊英，群眾讚頌她為“神筆”，但是哪些是她的作品，今天已經無從查考了。同治和光緒年間楊柳青的出名畫家有張俊庭、張祝三、王紹田、戴立三、高蔭章等人。特別是張俊庭、張祝三，他們的才能和藝術的成就是非常突出的。“人物刻劃得生動、真實、秀氣”；“男有男性，女有女性”；“儒氣濃厚、筆力好，把要畫的東西都畫活了。”這些都是至今還活着的老藝人对他們作品的評價。張祝三所畫的“三陽開泰”、“治家格言”、“萬福攸同”，戴立三所畫的“西廂院聘請張君瑞”，高蔭章所畫的“荷亭消暑”、“瑞雪豐年”等等，的確都是優秀的年畫作品。通過這些現存的年畫，可以看出民間版畫藝術在當時的創作水平。晚清時期，也有外來畫家為楊柳青繪制年畫稿，例如本書的“四美圖”，就是著名的人物畫家錢慧安的作品。

在刻工方面，最著名的有李萬義、于采章、李文義、王永清、王文華等人。他們和民間畫家們一樣，都以畢生的精力，不斷地從事於年畫藝術勞動。

光緒十年（一八八四年）以前的一段時間，是楊柳青年畫的極盛時代。成千成萬的群眾都從事這一工作，整個街道都變成了畫業的作坊。這種繁榮，從每年發行兩千多萬份年畫的數字上也可以看出來。僅戴廉增一家，每年就產銷一百多萬份年畫。當時年畫的主要銷路是東北各省，其次是華北的河北、山東、山西和西北、新疆、蒙古。

年畫的分類，是以畫幅大小和加工多少來區別的。整張紙大的叫“宮尖”，一紙三裁的叫“三才”；加工多而細致的叫“畫宮尖”、“畫三才”。從顏色上說，用金粉描畫的叫“金宮尖”、“金三才”。從印制的時間上說，六月以前的產品叫“春版”，七八月以後的產品叫“秋版”。春版因時間充裕、加工多，質量較好；秋版因時間急促，氣候變動大，難以掌握紙的濕度，印刷的效果較差。楊柳青不僅印制年畫，平時勞動人民所需要的其他形式的美術品如中堂、屏條、橫幅、掛圖、扇面、燈紙等等，也都大量生產。

光緒二十六年（一九〇〇年）以後，楊柳青的年畫業就日趨衰落了，主要原因是戰爭頻繁，人民的生活日趨艱困。中日甲午戰爭（一八九四年）以後，帝國主義勢力進一步侵入中國，中國人民為了反抗帝國主義的壓迫，爆發了義和團的反帝運動。天津和河北、山東、東北各地相繼發生了戰爭。廣大農村受到清朝統治者的軍

隊和八國聯軍的蹂躪。因此人民生活遭到苦難，生命財產受到犧牲和破壞。楊柳青年畫的印制和銷路就大為減低，質量方面也漸不如前。其次，在光緒三十年（一九〇四年）左右，天津、上海石印年畫逐漸興起，逐漸增多，手工業生產難以和機器生產競爭。同時，日本帝國主義者的石印畫片（廣告畫）大量傳播，也使楊柳青年畫受到嚴重的打擊。

儘管如此，就後來一些有關的資料看，楊柳青年畫的印制情況仍然是很可觀的，年畫每年仍有一定數量的銷路。一九二七年十二月一日出版的“經濟半月刊”一卷三期所載“楊柳青年畫業之現狀”一文曾這樣說：“楊柳青以南各村以繪畫為生者不下六千餘人”；“專門裱畫的工人有四百餘人”；“其經營規模最大者，資本多至十七八萬元……”。這是楊柳青年畫業衰落時的情景，由此可以想見一八八四年以前繁榮的程度了。直到一九三一年“九一八”事變後，東北淪陷，主要銷路斷絕，年畫業的命運才被徹底摧毀。

楊柳青木刻年畫之所以衰落，除去上面所說的原因以外，也由於畫業本身在藝術上、經營上存在着許多缺點。為了互相競爭，畫業界產生了種種極不正常的現象，如偷工減料、粗制濫造、彼此抄襲等等。這樣發展的結果，使楊柳青年畫早期、中期在藝術上那些工整、細緻、健康、嚴肅的優點消失了。相反的，一些庸俗的、低劣的年畫卻越來越多。這種傾向，使楊柳青年畫落後於人民的需要，因此逐漸走向沒落。

畫業停止後，留存的畫版，在抗日戰

爭初期，十分之七、八都被敵人燒燬。三百多年來民間藝人精心創作的遺產，就這樣被毀滅了。

楊柳青年畫的取材與藝術表現的特點

楊柳青年畫根植在封建社會，因此它的取材有很大的一部分是受封建統治階級的思想影響，宣傳封建道德，為封建社會服務的。如“治家格言”，這是明代的一個學者朱柏廬根據當時的社會需要所寫的一篇教人怎樣立身處世的文章。這一篇生活指南式的教言，本質上是為封建道德服務的，因此自然含有因果報應一類的唯心觀念。但是就它當時的作用來說，是有一定的積極意義的，其中有些要求，例如鼓勵勤儉等等，代表着我國傳統道德的積極部分，在今天也還是可取的。

另一方面，由於年畫是在勞動人民中生長起來的，和廣大勞動人民的思想感情

有着非常深厚的联系，所以也反映了人民的社会生活和思想感情，表现了民主主义的和爱国主义的思想。如“姑苏台”这幅画就有一定的思想内容。它描寫春秋时代吳（今江苏一带）越（今浙江一带）兩國的故事。吳國吞并了越國，俘虏了越王勾踐。越國的民女西施，年輕貌美，基于强烈的爱国心，願赴吳宮，願复吳國。“姑苏台”是当时西施随吳王游乐的地方。这幅画描寫了吳王沉迷酒色的生活。后来越國复兴，吳王失败，西施实现了她的願望，胜利返回越國。

还有“刘提督克复水砦得勝全圖”，这是一幅有歷史意义的年画。清同治十三年（一八七四年）法帝國主义侵略越南，意圖沿富良江北上，進窺我國云南。我國与法帝國主义者屢次交涉，終于破裂。清光緒十年（一八八四年）法帝國主义者开始向我國進攻，我國由刘永福統率黑旗軍迎戰，屢次獲勝。这幅画就是以这一英勇的民族反帝斗争为主題的年画。

楊柳青年画的主題和表現形式是多种多样，適合大多数人民各方面的需要的。年画常用象征的手法表現人民的願望，例如“輪螺傘盖、花罐魚長”，这是八种佛教的法物，也称“八吉祥”。后来人們常常把它画在各种器物上作为裝飾圖案，用來祈致吉祥。年画也有用風俗画的形式來反映人民当时的社会生活的，还有通过民間傳說和戲曲、歷史故事等方面的題材來丰富人民的社会知識，教育群众提高道德品質的。这些在当时都符合人民的一定要求，有深厚的人民性。也正因为如此，所以年画在劳动人民中才有深厚的基礎，使群众

喜聞乐見，它的本身也得到不断的發展。除此以外，还有一些裝飾画，例如本書的一幅“春景花卉”，便属于这一类。晚清时期，題材的范围擴大，还印制了一些風景画。

楊柳青年画到后三十年所謂晚期，情况就不同了。因为受到資本主义文化的影响，和殖民地奴化思想的薰染，年画大量發展了庸俗的、市儈性的取材。以發財、迷信、吃喝、放蕩等为主題的画幅越來越多，在形式上一些半中半西的丑惡形态也增加了，这充分表明了資本主义和半殖民地文化的惡劣影响。

楊柳青年画在繪画風格上，主要是受清代画院的影响。早期和中期的作品多数都是人物画，反映了人的各种活动，汲取了宋、元、明在繪画上的工整、纖巧、寫实等优良傳統。筆法勻整，設色鮮明，形成了一种非常优美的格調。阿英同志在他所著的“中國年画發展史略”一書中，曾这样說：“北方楊柳青年画，却接受了宋、元、明的繪画傳統，并受清代画院木刻及透視画法的影响，这是明代末期以及清代前期楊柳青年画的一个很大的特点，当然也有靠近北京，接近画院的原因。”

再从一些具体的作品來講，如“三陽开泰”、“天仙送子”、“西廂院聘請張君瑞”、“瑞雪丰年”、“荷亭消夏”等幅，都可以看出它和中國古代繪画的密切联系。这些作品在表現方法上，人物形态的刻画上，都顯示了年画構圖的一些特点。如“天仙送子”的仙女們，衣帶飄揚，云雾騰动，犹如仙女們在空中飛行。綫条表現得清晰、簡單而有力，綫的变化都取得了不同的效果，發揮了綫的性能。質感、运动

感都表現得很強。這些綫的運用，都有很高的藝術性。“西廂院聘請張君瑞”取景和人物的處理，也都優美動人，富有抒情詩的意味。那樣複雜的建築物，前後層次、結構關係，都能處理得有条不紊，統一完整。“荷亭消夏”是描繪人民夏季生活的風景畫，池水如鏡，垂柳飄拂，庭園幽靜，引人入勝，一看使人有身臨其境的感覺。“瑞雪豐年”和前一種的情調不同，冬季氣氛是那樣濃厚，充滿了生活的气息，畫面上的藝術效果很突出。本書編入的兩幅手稿，“天河配”和“刺巴杰”，是非常珍貴的資料。現在雖然無法考查出作者的姓名，但是繪畫技巧的熟練，的確達到了很高的程度。

在色彩表現上，如“雙美圖”，顏色簡單、樸實而調和。“金玉奴棒打薄情郎”雖然只用三個主要顏色，但顯得豐富，不單調，不沉滯，對比強烈而健康。“三陽開泰”、“治家格言”、“姑蘇台”等作品，顏色鮮艷、富麗，變化多，顯得極為絢爛。“公治長作雁詞”，僅用藍、黑等很少色彩，但顯得清雅、素淡，成為一種特殊風格。藝人稱這種色彩為三藍墨，是供有喪事的人家或“國忌”的時候貼的。民間畫家們在色彩上有各種各樣的創造，突出地表現了年畫的悠久傳統，是符合勞動人民在色彩上的欣賞和要求的。

楊柳青木刻年畫有它一定的特征。內容大部分都是以吉祥、喜慶、歡樂、美好等事物，或以典故、成語作為主題，這些主題都有情節，容易理解。人物造形也很完整清楚而又活潑美麗。構圖丰满、對稱，富有裝飾性。同時為了適合群眾傳統的欣

賞習慣，常採用全景的描繪，也有利用一幅構圖，把不同事物連系在一起的，並且非常大胆地突破表現方法上的某些限制。色彩鮮明，調子強烈，這種用色方法，有助於形象的突出表現。這些都是群眾在長期的年畫創作中所積累的經驗，使年畫藝術得到不斷的提高。

從以上的敘述，可以看出楊柳青年畫史的一個簡單的輪廓。楊柳青年畫是千百萬人幾百年來的非凡創造，今天年畫的成就與這歷史的傳統是分不開的。

年畫的傳統和新年畫創作的關係

新年畫是在革命的文藝思想指導下發展起來的。在抗日戰爭初期，美術工作者在敵後抗日根據地，曾創作了許多受到廣大群眾歡迎的新年畫。當時受物質條件限制，年畫發行量不大。革命在全國勝利後，年畫作者由於生活與思想水平的日益提高，由於不斷的學習和藝術實踐，由於物質條件的得到改善，新年畫在各方面獲得了不斷的發展，反映了勞動人民的新生活和新的思想品質，並且配合各種政治任務，起了很大的宣傳教育作用。

但是，這幾年來，從群眾對年畫作品反映的意見中，發現新年畫有脫離群眾的傾向，這是畫家們忽視傳統和人民的實際愛好的結果，是目前年畫創作中需要及時警惕引起重視的問題。提出學習傳統的目的，是要提高新年畫的創作，是為了使新年畫更好地和廣大群眾密切結合，發揮更大的作用。年畫要為廣大勞動人民服務，它就必須採取千百万勞動者容易接受的形式，否則服務目的就會落空而成為主觀願

望。有人以为只要有生活、有熟練的技术，就可以画出群众喜爱的年画。自然，表現能力的好坏和生活深入程度，都是創作一幅作品非常重要的条件。但是，如果輕視傳統和群众的欣賞習慣，不考慮如何画和画后所得的效果，那么，这种創作活动將是徒勞無益的。藝術創作如果离开了优秀的傳統，是很难產生好的、为广大群众所喜爱的新作品的。但是，在學習优秀傳統的同时，也要學習其他方面的（包括外國的）一切進步的藝術來不断地丰富它的內容，而不是故步自封、一成不變。

同时，还应该認識到，新年画和旧年画之間，是有着遞相承接的联系性的。新年画是在旧年画的基礎上逐漸成長起來的。要使新年画在各方面取得不斷的發展，就必須汲取旧年画的优点，只有这样才能使新的作品逐漸丰富起來，才能使新年画更能引起人民的喜愛。反之，如果新年画沒有具备旧年画的优点和新作品应有的積極因素，那么，新年画的發展就会受到阻碍。也只有这样正确地理解新年画和旧年画的关系，才能使新年画逐漸达到更高的水平。

問題很顯然，如果在新年画的創作上輕視傳統，只是空談新年画的發展，是談不出什麼來的。当然，重視傳統，研究和學習旧年画的成果，只是提高年画創作的一个方面；要有生活，要創造，这是另一个方面。而且这种學習并不簡單，一定要有正确的目的和良好的方法，还要有正确的認識能力和方向。

如何向优秀的傳統學習呢？这是非常複雜的問題。以木刻年画來說，是要批判

地去學習前人如何表現內容的方法，研究它的創作精神，汲取它的經驗，找出木刻年画能够密切联系群众的基本原因，作为今天進行年画創作的借鑑。要正确地达到这个目的，首先要把傳統中的优良部分接受下來，并且掌握社会主义现实主义的創作方法，在反映新的社会生活的前提下發展，而不是从形式上摹倣抄襲、生搬硬套。應該承認，这种學習是艰苦的，必須經過實踐，从不断的實踐中去領會、去研究。

毛主席在新民主主义論中教導我們說：“中國的長期封建社会中，創造了燦爛的古代文化，清理古代文化的發展过程，剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精華，是發展民族新文化，提高民族自信心的必要条件。但是决不能無批判地兼收并蓄，必須將古代封建統治階級的一切腐朽的东西和古代优秀的人民文化即多少帶有民主性和革命性的东西区别開來。中國現時的新政治新經濟是从古代的旧政治旧經濟發展而來的，中國現時的新文化也是从古代的旧文化發展而來。因此，我們必須尊重自己的歷史，决不能割斷歷史。”這段話清楚地告訴我們，我們歷史上有燦爛的文化，但是要批判地、有選擇地去接受它。

介紹楊柳青木刻年画的目的，是想提供一些研究年画的材料，使年画的創作者、愛好者了解楊柳青民間木刻年画的成就，从而引起大家重視，从中發掘前人的經驗，作为从事新年画創作、研究的參考，以有利于今天中國新年画創作的發展。

張 映 雪

一九五五年，于天津

目

錄

从楊柳青木刻年画談起

1. 麒麟送子
2. 双美圖
3. 双美圖
4. 娃娃圖
5. 魚水千年合
6. 五子夺蓮
7. 三陽开泰
8. 公冶長作雁詞
9. 姑蘇台
10. 金玉奴棒打薄情郎
11. 治家格言
12. 藕香榭吃螃蟹
13. 天河配
14. 刺巴杰
15. 四美圖
16. 琴棋書画十美图
17. 福自天來、万福攸同
18. 竹报平安、花开富貴
19. 鍾 馗
20. 天仙送子

21. 九子十成
22. 万福攸同
23. 鷄鳴富貴
24. 福元(綠)善慶、吉祥如意
25. 福寿如意、吉慶有余
26. 輪螺傘盖、花罐(罐)魚長
27. 耕織全圖
28. 瑞雪丰年
29. 荷亭消夏
30. 春景花卉
31. 文王榴开百子圖
32. 趙云截江夺阿斗
33. 桑園寄子乐叙天倫
34. 謝庭詠絮
35. 春夜宴(宴)桃李園
36. 西廂院聘請張君瑞
37. 長亭見(餞)別
38. 大觀園
39. 春秋配
40. 刘提督克复水战得勝全圖

1. 麒麟送子

2. 双 美 图

3. 双 美 图

4. 娃 娃 圖

5. 魚 水 千 年 合

五子

蓮套

泰陽開

天長地久三陽春
 萬壽無疆事事興
 如春平泰無敵樂
 滿堂不貴有緣者
 請對百代永恩熙
 請看千載歲光先
 宜壽延年如和茂
 福祿壽三星長
 壽星區實多壽展
 瑞雲臨門大吉年
 光緒戊戌正月
 仲春二日
 名下
 萬興人

年歲豐稔

