

群众美术画廊

中国民间木版年画

李静森编

談談木版年畫

我國民間木版年畫的印制，據各地老藝人們所講，大致開始於清初，但有些地區在明末就已經開始印制了。直到現在，每當春節的時候，我們可以看到家家戶戶都張貼着各種各樣的年畫，除去膠版印的以外，木版年畫仍然占一定的數量。尤其在廣大的農村中，每一家從屋里的牆壁，到屋外的牛棚、豬圈等，到處都貼滿了不同題材和不同形式的年畫，使得屋子裏面和外面都充滿了節日的歡樂氣氛。

民間木版年畫的產地，在河北省靜海縣的楊柳青、江蘇省蘇州的桃花塢、山東省濰縣的西楊家埠、倉上等地最為集中，歷史也最悠久。此外還有陝西省的鳳翔、四川省的綿竹以及山西、河南、湖南、福建、廣東等地，都有民間藝人們所刻制、印刷的年畫，其中有許多是非常優秀的作品。

這本小冊子就是介紹我國的木版年畫的，只是由於篇幅不多，開本較小，同時還要照顧題材內容和畫面的完整，使讀者能夠看得清楚，所以不能全面介紹，有些地區所印制的民間木版年畫，就沒有選進去。

民間木版年畫的題材內容是非常豐富的，表現方法也是多種多樣的。從目前所搜集到的資料看，它的題材內容大致有這樣幾類：描寫當時人民的勞動生產和生活的風俗畫；人民所喜愛的英雄人物的故事、戲曲故事、神話民間傳說；吉祥喜慶的題材以及仕女娃娃；時事與政治；裝飾畫等等。其中大部分以描寫當時廣大人民喜聞樂見的事物，和反映人民生活為主。如本冊選印的“紡織圖”、“圍獵圖”、“鷄聲茅店月”等，就是描寫當時勞動人民實際生活情況的作品；又如“五子奪蓮”、“秋聲圖”；還有“吉慶有餘”、“福壽三多”等都是祝頌吉慶的描寫。以戲曲故事和民間傳說為題材的有“西廂記”、“天河配”、“水滸”等，這些畫大都能反映出人民羣眾的生活態度和生活願望，歌頌的是那些扶持正義，勇於向不合理的生活進行鬥爭的英雄人物。反對

压迫，同情各种不幸者的遭遇，并向向着幸福美满的生活，这正表现出我国人民是热爱祖国、热爱生活的。

另一方面，由于民间木版年画是成长在封建社会和半封建半殖民地的社会里，它必然会打上这种社会的烙印。广大人民对民间木版年画既然十分喜爱，统治阶级就不会不利用它，来为自己服务。统治阶级惯用的伎俩之一是麻醉广大人民的斗争意志，使得广大人民不采取正面的、积极的方式和行动起来反抗统治阶级的压迫；而是消极的把自己的生活愿望寄托在对宗教鬼神的信仰上，希望神能给他们带来幸福，赶走灾害。这样就出现了大批的封建迷信的民间木版年画，如“灶神”、“门神”以及各种神像。但是总的来讲，以描写人民实际生活和歌颂历史上的英雄人物为题材的作品，在木版年画中还是占着主要的地位。

民间木版年画在构图方面，是非常注意形象和动态的。为了明确地表现主题思想，木版年画的作者很注意根据造型艺术的特点，创造鲜明的富有表现力量的多种多样的构图，也很注意眉眼和动态的刻画。如“盗仙草”这是一幅优秀的民间木版年画，在构图的处理上，比较简练，但是这种简练更有助于突出地表现了主题。“母女满床欢”的构图，以母亲为中心，将孩子们安排在周围，这是非常恰当的，并且强调地描写了这个家庭的温暖、和睦而幸福的生活。又如“七星聚义截生辰纲”、“鸡声茅店月”这些画的构图都是大场面，是用重重叠叠的手法表现的，但使人看了并不觉得杂乱，而是清楚、细致的，并且都能使主要人物的形象很突出，而有意地删去了不必要的细节，这样更强调了主题，也能很清楚地告诉人们画的主要内容与情节。

有些画在人物形象及动态的描写方面是非常细致的，如“西厢记”之一的张生，因为被莺莺的美所吸引，把扇子都掉在地上而没有发现，还呆呆地站在那里，这是多么充分地表现了“遇艳”这一主题，也很生动地表现了画中主要人物的情感；“西厢记”之四，张生与莺莺手挽着手在恋恋不舍相互告别的情景，也深刻地刻划出他们经过了一场斗争而取得胜利后的愉快和将要离别时的悲伤心情。这些不能不说是民间艺人们表现成功的地方。“秋声图”、“五子夺莲”等，是对儿童

生活的描写，也都充分地表达了兒童的心理和健康活潑的性格。在本册所选印的民間木版年画中，能使我們看到不同的人物由于不同的生活和不同的处境所表現的不同的思想感情和举止动作。

民間木版年画在色彩的运用上是鮮艳、明快、强烈的，所以显得輝煌富丽、光彩照人。据民間艺人們所講，他們很注意顏色的运用，有这样一句話：“紫是骨头、綠是筋”。这說明他們对于顏色的运用是下了些功夫的。年画常用明暗、冷热色調对比的方法，更能衬托出画面的主题内容和主要人物。如“盜仙草”，艺人就是大胆地运用了强烈对比的色調，这样更有助于突出主题，增加了緊張而激烈的气氛。在这張画面上，只用了紅、藍、白三个顏色，但是并不使人感到单調，或者不調和，相反地，它使人感到虽然顏色單純，但是很协调，鮮艳明朗，使人看了觉得很美。

木版年画的印制过程，一般都是首先印上一版墨綫，然后套印彩色，最多的能套七八套彩色版。也有套二三套之后就用人工敷色的，也有只印上墨綫就用人工敷色的，还有不印墨綫，而由人工用炭条画輪廓，然后敷色的。本册所选的木版年画有的是完全用木版套色的，如“刘海戏蟾”、“母女滿床欢”等，有的是人工敷色或者完全用人工画的，如“盜仙草”等。

民間木版年画的大小形式是很多的，各个地区的名称也不完全一样，但各地对于大小形式的运用是差不多的。这些是民間艺人們根据广大人民的習慣而决定的。

年画能为当时广大人民所欢迎，并且一直到现在还流傳于民間，仍为广大群众所喜爱，这是与广大人民生活等各方面的联系分不开的。它通过对人民生活的描写，反映出广大人民的喜、怒、哀、乐和人民的願望。民間木版年画的匠师們，是了解人民的生活、痛苦与希望的，同时不断吸收人民的意見和要求，不断改进木版年画的題材内容和表現方法、形式等，使它更能得到广大人民的喜爱。所以每当快到春节的时候，农民們就是少吃点也要买几張年画貼在屋里，他們願意看到自己生活中的情景，和他們日日夜夜所向往而得不到的东西。年画表現了他們的希望，希望这一年的生活能像画上画的一样，希望

他們的子子孫孫也能像画上画的那樣好。如新婚夫妻的屋子里，总要貼上个胖娃娃，希望自己也能生个大胖娃娃，并且像画上画的一样美。民間木版年画与农民們的生活是分不开的，因为它能給他們带来欢乐和希望。

民間木版年画是我們的优秀的民族遗产的一部分，我們决不能拒絕繼承。我們應該重視它，并且要更好地發揚它的优点，更好地創作新年画。

解放前，从事民間木版年画刻版印刷的人，大都是农民。他們在旧社会中根本没有社会地位，而被看成下等人，受着封建势力的層層压迫与剝削，生活非常艰苦，所以在艺术技巧等各方面的改进，受着非常大的阻碍，不能充分發揮他們的艺术才能。全国解放以后，这种情况已得到了根本的改变。民間艺术受到了应有的重視与支持，所以現在各地都不断地出現了新气象，大批的画業生产合作社成立了，并且得到了各地美术工作者的协助。这样，民間艺人們可以貢獻出他們所有的力量，为全国人民制作出更多更优美的民間木版年画，不断地丰富广大劳动人民的文化生活。

編 者

1. 紡 織 圖

福建

这是描写农村中的一个普通家庭，妇女们在紧张地从事家庭劳动。画面上表现的纺线、织布和养家畜，这些生活情景，都是我们所熟悉的，直到现在，农村中仍然保持着这种勤俭的生活。

2. 回 荆 州

陝西鳳翔

这个故事是我国著名的古典文学作品“三国演义”中的一段：刘备到东吴招亲后，在回荆州的路上，被周瑜派人追赶，孙夫人亲自下車斥責他們。画面上描写的正是这个情节。

3. “西廂記”之一“遇絕”、之四“送別” 山东濰县倉上

它原是一套“四联屏”，现选印了两幅。“西廂記”是大家非常熟悉的故事。画面上并不是舞台上的重复，而是富有创造性，有所取舍的。对于这两段不同的主题内容，民间艺人深刻地刻划了他们不同的情感和动作，遇绝中张生的呆痴，送别中的恋恋不舍的情景，都充分地表现出来了。

4. 鳳 凰 圖

江苏苏州桃花塢

这是一幅美丽的装饰画。在年节时，农民们常把它挂在堂屋中间，也叫做“中堂”。画面上有一只很美丽的凤凰站在山石上，四周开放着大朵的富贵（牡丹）花，整个画面上的色彩是非常鲜艳醒目的。按照农民的习惯，这是象征生活富裕的意思。

5. 老 虎 圖

河北武强

这也是一幅“中堂”装饰画。以一个凶猛的老虎为主题。画面上把老虎的勇猛、凶恶的特点充分地表现出来了。据说虎可以镇压邪魔，保护家宅平安。

6. 刘海戏蟾

山东濰县西楊家埠

这原是两张“房門对”，现在选印了一张。

一个活泼可爱的孩子，在戏耍金蟾。整个画面运用的色彩非常华丽。相传后梁时期燕王刘守光的丞相刘海蟾，弃了官职去当道士，这就是“刘海戏蟾”这个傳說的起源。

7. 老鼠嫁女

四川夹江

傳說每年春节的晚上，是老鼠嫁女的日子，有些地区的人民到了春节晚上，常常有意的放点飯在床下給老鼠吃。

这个题材各地的年画都有，但表现方法是不同的。看这幅人格化的结婚队伍是多么热闹，但是一只大猫挡住了去路，并且抓起一只老鼠吃了，这是一幅非常有趣的画面，说明人们是不希望老鼠繁殖的。

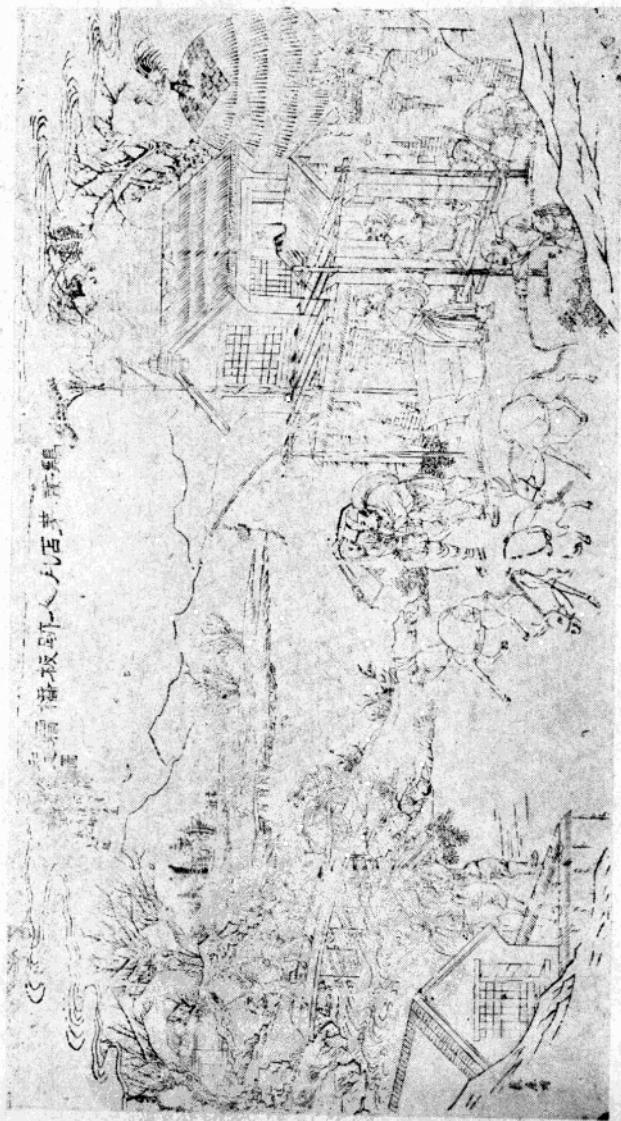
圍獵圖

8. 圍 獵 圖

河北靜海楊柳青

冬天是最适合打猎的季节。画面上描写了三个青年男子，一个骑着鹰牵着猎狗；一个正在用火砲打野鹿；另一个射着一只大雁。生动地表现了打猎的生活，并且周圍的环境描写得也很细致。

9. 鷄 声 茅 店 月

河北靜海楊柳青

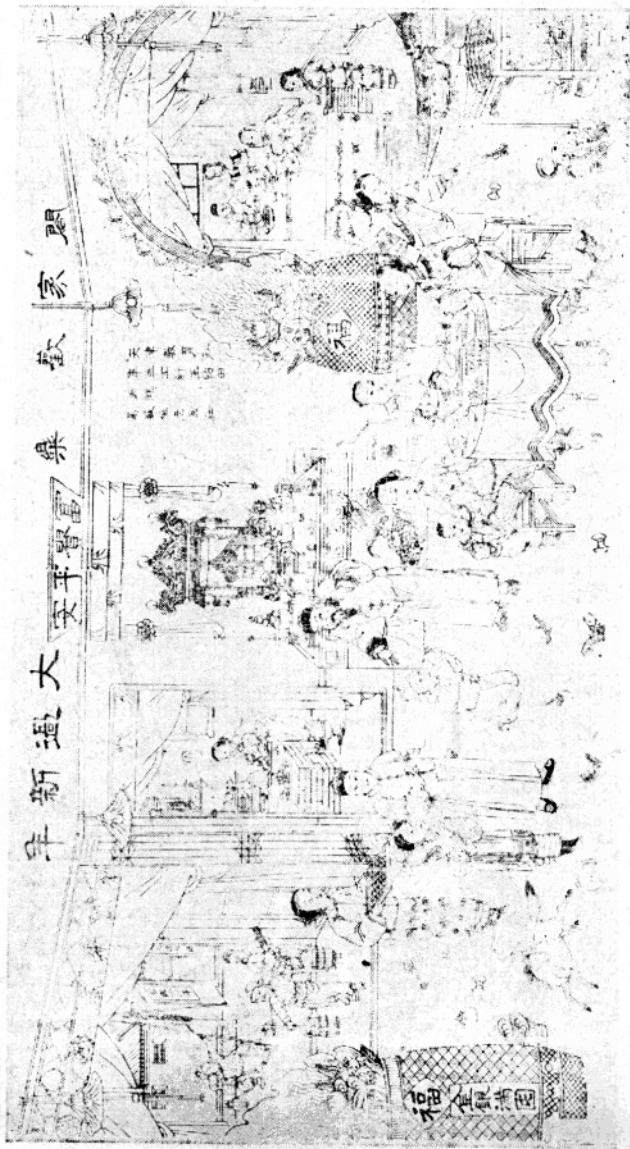
鷄叫了，天就要亮了，人們都開始了一天的活動。這是描寫在一個小店的門口，鷄叫以後，人們都離開了店鋪，有的趕着驢，有的趕着騾，有的推着小車，都開始他們一天的勞動。這是一幅很好的風俗畫，表現了群眾的日常生活，刻劃得很是真實生動。

10. 母女滿床歡

江蘇蘇州桃花塢

過去許多人都喜歡自己多子多女，希望他們長得活潑可愛，這幅畫就表達了人們的這種希望。在畫面上，我們看到一個家庭日常生活的情景：媽媽躺在牀上，孩子們圍在牀的四周，有的在和媽媽說什么，有的爭着把自己手中的玩具給媽媽看，有的吹着喇叭給媽媽聽，使人覺得有趣而溫暖。

11. 大過新年

河北靜海楊柳青

民間木版年畫中，表現過新年的題材很多，但每張的表現方法是不同的。這一張描寫了過新年時忙忙碌碌的情形。大人們包饺子、煮餃子、整理東西，孩子們有的放爆竹，有的玩魚燈、有的給長者拜年。最有趣的是在畫的右下方，一個婦女正打一只偷魚吃的貓，這些都真實的描寫了過新年時的歡樂氣氛。

河北静海楊柳青

12. 秋 声 图

秋天到了，蛸蛸成了兒童們喜愛的玩意。画面上的一个孩子正在聚精会神的逗蛸蛸；另一个孩子把蛸蛸放在谷穗上玩耍，母亲正在屋里哄着小弟弟玩蛸蛸。这是一幅富于生活感情的年画，画法也精美细致。