

中外**艺术**精粹

年

画

主编 / 毛亚萍

THE DISTILLATION ART OF
CHINA AND FOREIGN COUNTRIES

吉林音像出版社
吉林文史出版社

年

画

主
编：毛业萍

吉林音像出版社
吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术精粹/李楠等主编—长春: 吉林文史出版社
2006. 2

ISBN 7-80702-248-5

I. 文… II. 李… III. 文艺—经典—系列 IV. J. 30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080173 号

中外艺术精粹

责任编辑 于泓

出版发行 吉林音像出版社

吉林文史出版社

印 刷 北京市楠萍印刷有限公司

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 358

字 数 120 千字

版 次 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1/5000 册

书 号 ISBN 7-80702-248-5/J·30

总 定 价 1490.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

目 录

第一章	年画概述	1
第二章	各地年画简介	21
第三章	年画的典故	142
第四章	年画艺人	166

第一章 年画概述

一、年画的起源

年画，顾名思义，就是过年（春节）时张贴的画，也是我国所特有的在过年期间所使用的民间工艺作品。旧时候，每当春节来临，新的一年即将到来的时候，家家户户都把房院打得干干净净，在堂房、卧室、窗旁，门上以及灶前，院内的神龛上，贴上焕然一新的年画，既用来创造喜气洋洋的新年气氛，又借以祈求上天赐给幸福，消除灾祸与不幸。

年画作为中国独特的艺术门类，源远流长，影响深广。它的起源和春联有些相似，而春联和年画又都和古代的“桃符”有所关联。传说“年画”是一种可以驱鬼辟邪的画作，每到过年，家家都习惯买几幅“年画”贴在大门上以防“鬼怪”的侵扰。

一般年画都是以红色为主色调，这更使家宅增添几分过年时热闹的喜气，故千百年来深受百姓的喜爱，它不仅历史悠久，而且具有鲜明的地方特色，深为广大人民群众所喜闻乐见。

应劭的《风俗通义》“祀典”中引《黄帝书》：“上古之时，有荼与郁垒昆弟二人，性能执鬼，度朔山上立桃树下，简阅百鬼，无道理，佞为人祸害，荼与郁垒缚以苇索，执以食虎”。这个神话就是后来“门神”画产生的缘由。

殷商时代，正值我国巫文化的繁盛期，年头岁尾，先民喜好祭神、祭祖，于是形成了一系列的年俗活动，这便是传统的“春节”。年画便是腊月至正月之间的节令产物。年画包含了对众神及祖先的敬意，祈福避邪的意愿。而每到春节来临之际，周人便将一长方形的桃木板用来绘制神荼、郁垒两像，称为“门神”。

汉代，县官们多在腊日或除夕“饰桃人，垂苇茭，画虎于门”，以抵御邪祟的进入。

南北朝时，人们干脆将神荼、郁垒直接画在桃木板上，以这种桃木板做门。晋代的《荆楚岁时记》中有：“造桃板着户，谓之仙木。绘二神，贴户左右，右神荼、右郁垒，俗谓

之门神”。也有人直接将神荼、郁垒的名字写在桃木上，这样不但有了“门神”的意味，更省去了绘画的麻烦。桃符发展到后来，渐渐分化成春联及门画，其中的门画就是后来年画的前身。

到了唐代，人们便以唐太宗李世民的两员大将“秦琼、尉迟敬德”为门神原型，相传唐太宗李世民时，李世民生病，梦里常听到鬼的哭嚎之声，以至夜不成眠，以为宫中闹鬼，为此李世民被吓得心神不宁，于是他命手下的大将秦叔宝、尉迟敬德二人一个持剑、一个拿叉 全身披挂站立在官门两侧，昼夜替李世民站岗壮胆，李世民从此寝安无忧，官中也因此才平静下来。李世民觉得这两位大将太辛苦了，为了奖赏二位将军，便令画师把二位将军的威武 形象绘在官门上，称之为“门神”。传说为李世民画门神的画工，是来自杨家埠的一个太监。后来，这位太监回到了杨家埠，京城的文武百官、商贾巨富纷纷前来求画。那太监苦于无法应筹，便想出了画线刻版印刷的办法。有了这种便捷的方法后，印制秦琼、尉迟恭德画像的效率便骤然提高，自此就连百姓家里也可以贴上门神像了。于是贴门神就流传到民间。而《礼记丧服大记》中也有记载：“君释菜，礼门神也”。

宋代出现雕版技术后，为木版年画提供了技术制作条件，促使年画不断发展。随着年画的广泛流传，其内容和功能也不断丰富。宋人称年画为“纸画儿”，元代称“消寒图”，明代呼为“画贴”，到清初期京城一带叫“卫画”，杭州称“欢乐图”或“花纸”，苏州则作“画张”。

明清时期，随着刻版艺术的发展，年画艺术也逐渐繁荣起来。由于年画这一绘画形式的出现，使绘画开始从高高在上的书斋庙堂走向平民百姓家。宋、元以前在敦煌发现过有关佛画和历书的单页板画，到了明代，木刻年画已经普遍的流行于民间。

清朝康熙年以后，年画的发展达到了鼎盛时期，一些年画作坊也开始逐渐被扩大，其中产量多、销路远、影响大，和具有浓厚地方风味的，要属天津的杨柳青、苏州的桃花坞、河北的武强、山东的潍县等等。这些地方至今仍然保留着制作年画的传统和艺术。从最初被作为辟邪驱鬼的符录，渐渐地又增加了吉祥如意、多子多寿、娃娃仕女一类的题材，从而也具有了表达在新一年中美好意愿，以及美化环境的功能。同时，年画也出现了表达农民自己现实生活以及民间传说、故事的内容，使年画具有了丰富文化生活，传播知识的作用。

我国古代绘画品类里，没有年画这一画种，到了道光 29 年（公元 1849 年），李光庭着《乡言解颐》，书中记有“新年十事”，在“年画”一事中，说：扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。然如《孝顺图》、《庄稼忙》，令小儿看之，为之解说，未尝非养正之一端也。此时绘画内，遂将民间过新年时粘贴的门神、灶君、钟馗、福祿、和合以及《孝顺图》、《庄稼忙》等含有教育儿童和描写农村劳动生产的各种画儿，统一称作“年画”了。同时，文中也明确了“年画”的定义和性质。也就是说：准备农历过年，人们打扫屋子，清洁卫生之后，在门窗或室内张贴的木版彩印画，叫做“年画”。

5

年
画

清末民初年间，年画的使用地区覆盖了除西藏以外的全国各地，包括台湾在内。在民间，年画就是年的象征，不贴年画就不算过年。年画已不仅是节日的装饰品，它所具有的文化价值和艺术价值，使它成为反映中国民间社会生活的百科全书。民国时期，由于列强入侵，使年画艺术遭到打击。直到三十年代，鲁迅先生才开始倡导收集和振兴年画运动，社会各界人士才意识到保护年画这种传统艺术的重要性。

年画追其端绪，应是和春联一样，都和古代的桃符有着一定的关系。从辟邪镇宅的原始宗教信仰而来。由于古人苦于

天灾所带来的灾难，便将一切美好的愿望寄托于“神灵”。希望求得平安的生活。而“门神”便成为了人们一种心灵的寄托，它可以带来家宅的平安。而随着时间的推移，文明的进步，年画也相应得到了发展，便逐渐形成了一种专门的艺术。“桃符”在后来的演化中，逐渐分化为春联及门神画，春联向文字方向发展，门神画向绘画方向发展，是为年画的前身。桃符正是年画的艺术雏形。到了清代，年画艺术发展到了高峰。

随着时代的推移，旧年画中一些迷信落后的观念渐渐被淘汰。年画只是作为一种非常通俗而普及的艺术形式保留下来。自本世纪中叶以来，在不同的历史阶段，年画艺术家创造了新的年画形式，并用以表现现实生活。至五十、六十年代新年画一直兴旺发达。它已经改用新的印制技术，印数和发行量极大。可以说，迄今为止，没有哪一个画种出版数量能达到年画的出版量。年画是世界上观赏者最多的画种。

二、年画的种类

年画的种类约可分为“版画”、“刻纸”、“纸绘”三种。

版画是以木刻为图案，再按图上的内容和需要分别上合适的颜色而成，其取材内容极为广泛，诸如历史故事、神话传奇、戏曲人物、世俗风情以及山水花鸟等，特别是那些与人民生活密切关联的题材，例如《庆赏元宵》、《庄稼忙》、《秋江晚渡》、《新年多吉庆，合家乐安然》、《渔妇》，还有一些带有时事性质的《女子求学》、《文明娶亲》、《抢当铺》等，不仅富有艺术欣赏性，而且具有珍贵的史料研究价值。以这些优秀作品为代表的现实主义和浪漫主义相结合的优良传统。这一类的年画以天津的杨柳青、山东潍县的杨家埠、河南的朱仙镇、苏州的桃花坞及广东的佛山镇最为著名。

“刻纸”是用刻刀在纸上雕镂图案，画面的设计极具巧思。雕工细腻处，可以传达出极生动的姿态。“纸绘”的年画内容以神像为主。神荼、郁垒、钟馗、财神、天官赐福等，都是很受欢迎的题材。

年画的特色因地制宜，但是它们用色活泼大胆、含意吉祥却是一致的。

正统的年画，多数是对开、三开、四开的条屏，以画幅大小和加工多少来区别。整张纸大的叫“官尖”，一纸三裁的叫“三才”，加工多二细致的叫“画官尖”，“画三才”。从颜色

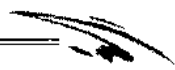
上说，用金粉描绘的叫“金宫尖”、“金三才”。从印制的时间上说，六月以前的产品叫“春版”，七、八月以后的叫“秋版”。制作杨柳青木刻年画，在制作方法上主要特点是采用木版印刷（即木版水印套色），又采用人工填色重绘的方法（即加工描绘）。

三、年画的题材和内容

年画取材于世俗社会生活，题材很广但很讲究，各种题材画样达 2000 多种。大致可分为十类：假借字音而寓意吉祥、发福生财、滑稽趣味、历史教育、因果报应、神奇鬼怪、励志性、风景、花鸟、神像等。

在现代的社会中，最受大众欢迎的是可以“招财进宝”的“财神”（财神分为文财神“增福财神”和武财神“五路财神”）。而门神、灶王神、天地神、仓房财神、牛棚马圈上的车马神等等在生活中也能经常看到。这些不但可以使年过得红红火火，更表达了主人希望全家在新的一年里平安如意的心愿。年画的题材和它所表现的意义都要和广大民众的思想、情感、脉络一贯，和社会大众的生活也一定要相互结合，这

样年画才能深入到每一个人的心里。

年画的内容包罗万象，有歌颂明君贤臣的，有鞭挞昏君、奸臣小人的，有宣扬因果报应的，有贤母教子、孝子事亲，英雄救难、报仇雪恨的，有历史故事、文学名作、民俗风情、戏曲时事、仕农工商、三教九流各色人物等等。

“巧画仕农工商，妙绘财神菩萨。尽收天下大事，兼图里巷所闻。不分南北风情，也画古今逸事”正是对年画艺术的生动确切的描绘。

四、年画的贴法

过春节人们贴一些年画，一为增加情趣，二为图个吉利。可贴年画在民间是有讲究的，绝不能随便乱贴。如《麒麟送子》的贴法，讲究既不贴在大门二门上，也不贴在上房屋里，而是贴在已婚女子房门上或新婚娘子的洞房内，意在祥瑞降临，圣贤诞生。

门画包括门神和门童两种，门神是贴在院门上的，根据门神的种类，又细分为贴在大门、二门、后门或闺房门上的区别，门神应该贴在院门的两扇门上。

影壁上要贴方福字，灯画则是糊在灯上的年画；堂屋的中间要挂中堂画，画两旁还要配上一副内容和画相呼应的对联；内室的门上不能贴门神，而应贴门童；内室的墙上可以贴官尖、三才，窗户两旁贴一种细长条的画叫“窗旁画”，窗旁画多为对美人、对半瓶；过去北方人睡觉睡在自己盘的炕上，炕上要贴炕围画；没有自来水的时代，家家都有水缸，水缸上要贴缸鱼。此外，神像有灶王神、天地神、仓房财神，甚至贴在牛棚马圈上的车马神。“中堂”贴在客厅，“月光”贴于窗旁，斗方则贴在箱柜或升、斗上，真是各有规矩。

10

中
外
精
粹

这些欢快喜庆、内容吉祥、色彩绚丽的年画把人们的居住环境装扮得红红火火，呈现了中国传统年文化的独特风采。总之，过年时，屋里屋外，院内院外，各个角落都贴得红红火火，花花绿绿，既用以表达了主人的心愿，又布置烘托了节日气氛。

五、年画与民俗

民间年画因风俗节日而异，它寄托了人们对农事丰收、风调雨顺、家宅安泰、人马平安等祈福迎接、驱灾避邪的愿望。

民间年画的欣赏者大都是劳动人民，因此要求它在表达人民大众祈福禳灾的心愿时，还要从中获得一些文化历史知识。从而使得民间年画成为广大农村群众的重要精神食粮。它虽然岁末腊月才大量出现在乡村市集城镇街巷，但平时的喜庆节日，婚丧风俗仍可得见各种不同题材形式的“年画”。以往大凡岁时节日，和平日嫁女聚亲、考试中举、生子弥月、入塾读书、升官授职、拜师收徒、酬师谢神、养蚕获利、捕鱼丰收、出猎平安、安家迁居、谢医挂匾、祭天酬神等等民俗活动中，都有年画艺术形式点缀其间。

年画作品在反映社会变革或人们衣食住行等活动中，有意无意地表现出了时代风尚社会风俗，给研究者留下了大量可贵的形象资料。苏州清初印制的一些年画中的妇女装束，大都是发型仍是明代，而服装则是宽袖斜襟，下系素裙；清末的妇女，则是旗袍长裤，腰露花巾。有的则戴暖帽，系围巾，足登高跟鞋，或挟书包，或擎布伞，摩登入时。这类年画，无疑是研究服装变化的真实可靠的资料。

反映儿童教育题材的年画，有《顽童闹学》，画一群学龄儿童在一书房里乘塾师午睡之时，玩要起来，有的在脸上用墨画眼镜，胡须装教书先生，有的蒙住眼睛在作“捉迷藏”

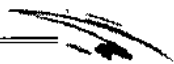
游戏……。图上题：“家有两石粮，不作孩子王……”等字句。反映了旧社会塾学里教育儿童的情景和教师困苦之生活。

晚清杨柳青年画作坊印的几幅反映维新变法运动时，提供新学的图中，有《京师女子学堂》、《女学堂演武》、《儿童体操图》等等，景物一改过去家塾那种书房环境，而是当时新式学校的规模。女学生们头戴平顶凉帽，穿短袍长柳，有的拍皮球，有的吹洋号 and 举枪练武等等，反映了当时的新风俗，新时尚。

辛亥革命后刻印的一幅《美术教育图》，画儿童们在电灯下手扶画板学习西画，另有三个女学生坐于西式窗牖下读书。图上题句反映了当时社会教育在改良和对美术的重视。

“图画与文字为发表思想之具，人间不可少之事也。而图画因其优美能唤起儿童之兴味；文字因其结构能养成儿童之致密心，学校以之列入科目有由来也。为父母者苟能于儿童游戏之时，常以此诱之，以养成儿童之性格，功效不少。”从这类反映教育题材的年画中，得见我国近百年来教育制度的衍变，也是与社会变革和受西俗影响（男女平等风气开放）等等，而改变旧俗的侧面反映。

再如反映婚俗的年画，如戴廉增画店印的《文明娶新》图，画新郎头戴大沿帽，身穿铜钮军人服，骑一高头骏马在

前；新娘坐在一四轮洋马车内，身着时装，面露笑容在乘车前往婆家。上题：“改良维新去娶亲，香车彩轿对迎门；从今文明成婚礼，富贵荣华满门庭。”又如杨柳青画中在反映结婚场面的，画古代婚礼都是堂上供一“天地龙车”或“和合二仙”之图，案上放弓箭粮斗，瓶炉花果等物，新娘则蒙头遮面，新郎是着新官衣，二人手牵一红彩巾，表示同拜华堂，这于传说中的周公破桃花女的故事相关。近年出版的新年画中，还有集体结婚题材者，民间年画反映了不同时代的婚姻习俗。

在台湾的民俗活动中，有3月11日祭“保生大帝”庆典。台南学甲镇慈济宫还存有一块《保生大帝》木刻神像版，图中刻保生大帝捧圭端坐于虎皮椅上，旁有仙童道官立侍。下刻坐骑狮虎象鹿麟凤龙鹤等仙禽异兽之神将天仙等三十四尊，绘刻生动精丽。慈济宫与关帝庙、观音庵各地皆有不同，除台湾外，仅有福建闽南九江口龙池岩的慈济宫为祖庙。保生大帝神像刻印的是福建泉州府同安县白礁镇的吴本。吴本生于宋朝，曾作御医为人廉洁悬壶济世，救活众生，逝世后，乡民建庙奉祀（见《台湾府志》）。泉州的慈济宫建于洪熙元年（公元1425年），明朝末年，郑成功领兵收复台湾，随军而来的福建白礁乡的将士，于农历三月十一日在学甲登陆，从那

