

张道梁 著

天津年画百年

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

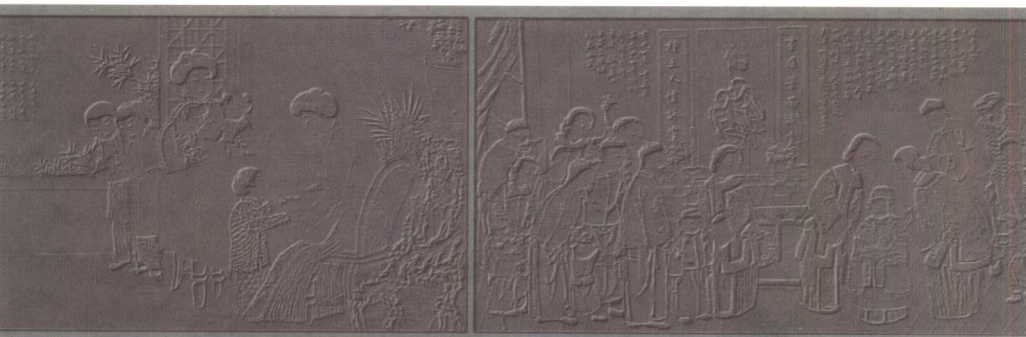
**纪念天津人民美术
出版社成立 50 周年**

张道梁

天津年画百年

张道梁
2004

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

2004年8月14日

图书在版编目 (C I P) 数据

天津年画百年 / 张道梁编. — 天津: 天津人民美术出版社, 2004. 7

ISBN 7-5305-2626-X

I. 天... II. 张... III. 年画—绘画史—史料—天津市 IV. J209.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第072152号

天津 人民 美术 出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津博阳印业有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2004 年 8 月第 1 版

2004 年 8 月第 1 次印刷

开本: 889×1194 毫米 1/32 印张: 5

印数: 1-2000

版权所有, 侵权必究

定价: 48.00 元

目 录

序·····	7
前记·····	11
一、杨柳青木版年画的兴衰·····	13
木版年画图版·····	18
二、机印年画一统市场·····	28
机印年画图版·····	32
三、抗日烽火中艰难成长的解放区年画·····	45
解放区年画图版·····	48
四、从天津新年画出版社到华北画联·····	52
天津新年画出版社年画选·····	56
五、天津人民美术出版社的诞生·····	60
天津人民美术出版社年画选·····	64
六、年画发行归口新华书店·····	69
七、月份牌年画移植天津·····	72
月份牌年画图版·····	76
八、杨柳青年画的创新实践·····	84
新杨柳青年画选·····	88

九、杨柳青画社问世·····	94
十、三年困难，艰苦过渡·····	97
十一、“文革”中的“样板戏”年画·····	99
十二、80年代年画大发展·····	106
十三、年画研究会——全国年画评奖·····	126
十四、杨柳青年画原版的聚散·····	131
十五、年画出版资料选目·····	133
十六、天津年画出版百年回眸·····	136
十七、一幅难忘的木刻年画《火烧望海楼》·····	142
十八、张映雪——建国后天津新年画开拓人·····	146
十九、怀念郭钧·····	151
后记·····	159

序

年过八旬的张道梁先生是位老出版工作者，是天津人民美术出版社的开山元老。

张先生童年在农村度过，童年启蒙教育多得益于丰富多彩的民间年画，自然对年画有了浓厚的兴趣，于是便开始与年画结下了不解之缘。新中国成立初期，1950年他开始参与创建天津新年画出版社和华北画业联合出版社。1954年奉调参与天津人民美术出版社组建工作，而当时的社领导张映雪、郭钧、赵泮滨都来自延安鲁艺，他们本身就是新年画运动的创作骨干，工作伊始，就投入了紧张的新年画运动，抢救濒于消亡的杨柳青年画，后又组建成立杨柳青画店，这一干就是43年。在此期间，张道梁先生曾亲自参加了从1955年开始，多届党和国家所组织的全国性年画会议和重大活动。数十年来他的足迹踏遍晋、冀、鲁、豫、江、浙、川、

陕、湘、粤、鄂、内蒙古等省市区，跑调研、搞出版，与年画结下了深厚的情感。

天津自清初以来是我国年画的重要产地和集散地。据宋代有关史料记载，辽金进兵中原，采工匠北迁为奴，不少画工因畏惧北国严寒，躲到天津杨柳青，杨柳青年画也因此开始发展，故有北宋院体画传杨柳青之说。金元时期又有武强年画刻版艺人受聘于杨柳青，清末民初画家钱慧安、周慕桥、吴友如、田子林也曾受聘于杨柳青为其绘制画稿。所以，杨柳青年画既汇集了全国各地年画之长，又有自己鲜明的地方特点。又由于杨柳青年画在制作过程中采用印制和手绘相结合，并吸收了宫廷绘画的特点，因而在视觉上显得格外精细文雅而广受民间欢迎。清末民初，天津城里鼓楼北大街每逢年节热闹空前，各地年画客商云集津门，形成了北方年画重要集散地。

清朝末年帝国主义列强开始侵略瓜分中国，鸦片战争后的天津成为北方重要通商口岸。天津城被列强瓜分为九国租界，清末的洋务运动也多发源于天津。作为北方重要的通商口岸，天津汇集了众多海外资讯。石印技术传入天津，使中国传统民间年画受到沉重打击。后胶印技术传入天津，受西方商品广告画的影响，由西方新美术教育和中国传统年画相融合而形成的新年画形式月份牌年画，虽然起源于上海，但天津的画家们也为此付出了艰苦的努力。北方的天津也同样实践和见证了它的发展全过程，并留下了大批珍贵的史料。

但遗憾的是中国绘画史的笔耕一直掌握在士大夫文人手中。由于文人画理论家对民间年画艺术的不屑和鄙视，使文人和国内

收藏家对这一宝贵的民间文化遗产在司空见惯中却视而不见。可悲的是，同期的外国知识分子却发现它的珍贵价值，开始了对中国民间年画的收藏。俄罗斯巡回画派的重要理论家斯塔索夫慧眼识真金，很重视对中国民间年画的收藏，俄罗斯的学者和地理学家，奥地利、英国、德国、丹麦、挪威和法国的知识分子、传教士纷纷开始了中国民间年画的收藏。至今国内最大民间年画的收藏单位其藏品来源于法国传教士。如今对中国民间年画研究要去莫斯科和圣彼得堡。当中国民间年画的价值逐渐被人们认识时我们才发现已经晚了许多。据有关部门估计，清末民国时期老月份牌年画在我国民间收藏只有6000多幅，这些宝贵资料收藏于有识之士手中。

张道梁先生是这些为数不多有识之士中的杰出人物，是位有心人。从1954年6月28日新华书店召开年画发行工作第一次会议开始确定发行年画要附“缩样”以来，对年画缩样的收藏就纳入了张先生的视野。我有幸看到他的资料，使我深受感动并大开眼界。张先生是天津近百年年画发展最有权威的参与人和见证人。

年画的发展与文人画相比较更具深刻的文化内涵，它真实地记录了社会的变革和历史的发展，真实地反映了平民的生活，社会现实和文化，记录了社会的变迁和重大历史事件，有珍贵的史料价值。在改革开放的今天，文化多元化发展更需要借古鉴今。张道梁先生所著《天津年画百年》不仅是天津年画百年发展历史的真实记录，更为中国年画发展史提供了珍贵的史料。张道梁先生是天津人民美术出版社发展的见证人，在与同事们风雨同舟，在43年的奋斗历程中与天津人民美术出版社建立了深厚的感情。

他老人家在我社成立 50 周年之际，以他多年的积累所著《天津年画百年》向出版社献上一份厚礼。在此，我们代表天津人民美术出版社全体员工向他表示深深的谢意。

刘建平

2004 年 7 月 15 日

前 记

年画在我国有悠久的历史。百年来我国政治、社会的巨大变革与发展，大都反映在民间出版的年画中。天津年画在全国占有重要的地位。探索百年来它出版的轨迹，是研究我国现代文化历史不可分割的部分。

年画在我国出版发行虽然历史久、数量大、地区广，但民间习俗每年都扯旧换新，不像文人画受宠于社会上层，传之久远，因而年画实物资料保存下来的很少，这给年画历史研究工作带来极大的困难。

我童年生活于农村，对年画有浓厚的兴趣。解放后，1950年曾参与天津新年画出版社和华北画业联合出版社创建工作；1954年又调到以出版年画为主的天津美术出版社，和年画出版打了多年交道。其间曾参加1955年、1983年首尾两届分别在北京、天津举行的全国性年画会议；参加天津人美社建社50年来两次有计划地调研新年画的出版工作，历经冀鲁江浙川陕晋各省市；多年来也曾到内蒙古豫鄂湘粤及河北许多县学习访问，积累了不少有关年画出版、发行资料，1984年天津人美社

建社 30 周年我曾执笔编写过一次社史，（刊《天津出版史料》第一辑，1988 年百花文艺版），这些都是我撰写本书的便利条件。

本书也随笔写了点个人的体会。有些插图说明文字，根据需要或长或短，未强求一致。有些众已熟知的或他书已多见的资料，如对杨柳青年画中有关钱慧安、高桐轩等人的叙述等则从简。

我自 1954 年天津美术社建社，一直工作了 43 年，经过初期艰辛草创及十年“文革”与遭难的出版社风雨同舟，对天津人美社怀有深厚的感情。改革开放以后，喜见它业绩辉煌，成就非凡。

兹值 50 年社庆之际，谨以本书做为献礼，祝天津人民美术出版社的事业繁荣昌盛，代代相传。

张道梁
2004 年 4 月

一、杨柳青木版年画的兴衰

我国年画起源很早，远在秦汉时期，就出现了在大门上画鸡、虎、神荼、郁垒，以装饰年节的绘画。迄至宋代，木刻书籍普及，已有单幅版画出售。除门神、钟馗、灶神等神像外，也刻印供人欣赏的画幅。到了明代，年画上市已初具规模。随着彩色套版印刷技术的发展，清初年画的生产达到了空前繁荣时期。整个清代，木版年画始终保持兴旺的势头。进入民国后，石印技术兴起，以手工刷印的木版年画因技术落后，逐渐走向没落。

年画是我国特有的民间美术，农历新年张贴年画是群众最火炽的艺术活动和享受。这已经形成牢固、普及的风俗习惯。年画作为一种文化现象，400年来，充实着广大人民的文化生活，寄托着人民的吉祥福祉，鼓舞着人民与贫困做斗争的勇气。年画在传播历史知识、介绍英雄人物和移风易俗等方面所起的作用是极其明显的。

自清初以来，我国木版年画生产遍布各地，著名的产地有：苏州桃花坞、天津杨柳青、山东潍县杨家埠、广东佛山、四川绵竹、陕西汉中、凤翔、河南朱仙镇、山西临汾、河北武强等，其中天津杨柳青生产规模大、品种多、制作细、销路广，成为全国最大的年画生产基地。

杨柳青年画的繁荣发达，有其独特的历史文化背景。北京在辽金时代就是北方的刻印中心，又是元明清三朝的首都，集中了大批画家。他们的绘画继承了宋朝院画的风格，又融合了民间绘画的传统，这便使地处北京很近又兼水陆交通便捷的杨柳青独占地利人和之优势，这是杨柳青年画得以发展的特殊条件。

杨柳青年画生产的厂家很多，著名的有齐健隆、戴廉增、爱竹斋、和茂怡、李盛兴、庆厚、荣昌、盛兴、边福来、大兴、积德成、美利、永裕合、盛兴厚、万泰号、永盛德、存义永、永和德等。其中以齐健隆画店、戴廉增画店历史长、品种多、质量高、印量大。据记载，齐戴两家各有画案 50 多个，雇工 200 多人，每年生产用纸两千件（每件 500 张）。就两家年画题材比较而言，齐家以历史故事居多，称为文样，如《完璧归赵》、《三顾茅庐》、《文姬归汉》等。戴家则多采取小说、戏曲、武打内容称为武样，如《大破天门阵》、《陆文龙》、《三盗芭蕉扇》等。同时，还刷印 5 尺长的巨幅门神、财神（用两整张贡尖大纸拼在一起）。

杨柳青木刻年画的生产，从画师提供画稿、雕版、刷印、装裱到销售，大多具备配套生产。杨柳青镇附近有不少村庄从事年画开脸、填色等手绘环节制作，当时已成为这一带农民主要的副业生产之道。

杨柳青年画题材很广，包括历史故事、风俗戏曲、英雄人物、娃娃仕女、山水花卉等。其中常见的是娃娃、仕女（美人）；描绘民间生活习俗的也很多，如财神送宝、金玉满堂、全家团圆、六畜兴旺、庆丰收、农家忙、高跷会、逛花灯、龙舟赛等等。年画多方面反映群众生活和美好的愿望。在习俗年画题材中，也多夹杂着对鬼神迷信的色彩，而这正是封建统治者要提倡的东西，其中门神、财神和灶神印量最大。门神是保家卫宅平安的，财神是管发财的，灶神是玉皇派来察看民间善恶的，农家都习惯张贴供奉。

杨柳青年画反映现实题材的很多，其中反映中国人民反抗帝国主义侵略的如《火烧望海楼》，就是直接描绘愤怒的群众打死法国领事丰大业、火烧望海楼的情景；反映1885年中法战争的有《刘提督光复水战得胜图》，反映1900年义和团斗争的有《董帅镇守大沽炮台》、《杨村大战》、《天津城埋伏地雷、董军门大胜西兵图》、《天津北仓义和团大破洋兵》、《恢复天津》等，这些年画直接表现了人民的反帝爱国的民族精神，在社会上的影响很大。杨柳青距天津很近，多有反映天津新事物的年画，如《天津图》、《天津马路》、《天津河北新浮桥》、《天津北门外新马路全图》、《天津铁道火轮车》等。

杨柳青年画的构图，有的仕女形象突出，描绘工细。有的人物景色充满了画面，空间极小，贴在农村土墙上，感到很丰满。清代中叶以后，多有大场面的内容，人物越来越多，热闹非凡，如《西游记·捉拿九头狮》一张年画刻了35人，《西湖十景逛花船》刻了44人，《月明楼》则有49人之多。画中人物不仅多，画得也细，符合农民对年画的要求“有看头、有讲头”，同时也反映当时杨柳青许多画店、作坊在追求群众喜闻乐见方面，有着火炽的竞争。

在嘉庆、道光年代，逐渐兴盛的戏剧年画，形成杨柳青木版年画另一特点，有相当多的画幅，采取舞台上的特写，画面只有几个主要角色，没有背景，而将舞台上的简单道具搬到画中；人物也勾上脸谱，重点刻画人物的身段、表情，并在身旁注上姓名，这些画多为群众熟悉的戏出，一般稍有看小说、听评书习惯的人，只看画名及人名就大体了解画的内容，如《杨贵妃醉酒》、《凤仪亭》、《霸王别姬》、《断桥》、《二进宫》、《法门寺》等等。许许多多群众熟悉的剧目，都刻印在杨柳青年画上。

清末时期，杨柳青年画在创作上也有新的变化，在大量民间画师手笔之外，吸收了上海画家钱慧安等名家的画稿。由于文人画家也参加年画创作，再加上有些民间画师如高桐轩等人汲取文人画的特点，这也给杨柳青木版年画的创作带来新的活力，使之题材更适合雅俗共赏的内容。

杨柳青年画也有写意的笔法，如《众学士登瀛洲》，几笔粗线勾勒出五位学士骑着毛驴边说边走，潇洒逍遥的神态。这种画法适合少数文人的欣赏，却不一定受普通群众的欢迎。

杨柳青年画多是大吉大利、大红大紫的喜庆颜色。遇到人家有丧事，年画中有专印的素彩画（俗称素画）供应市场销售。清代皇帝皇后死了，称“国丧”，丧期的新年，也多改贴这种冷色的素画。进入民国机印年画兴旺后，有机印的素画销售给白事人家，但因不是大路货，印数少，价格也高。

迄至20世纪20年代，是木版年画衰落、机印年画兴起的交错时代，杨柳青木版年画虽仍有销路，但终敌不过机印年画质高价廉的优