



楊柳青年畫

朝花美術出版社

出版說明

有些优秀的美术作品选集,很受广大讀者的喜爱,但是常常由于开本过大、篇幅太多等等原因,使得定价太高,超过了一般讀者的購買力。也有些选集因为缺少适当的解釋,使讀者不易看懂。为了改进这两点,我們把各种优秀的美术作品另选輯成小册子出版,以便降低定价,並且适当地加些說明,以帮助讀者理解作品的内容。对于这种做法,希望讀者随时提供意見,帮助我們改进。

封面: 娃娃圖

楊柳青年畫

楊柳青原名古柳口，位於河北省天津市西南部，在大清河和南運河的下流。據說在明代初期這個地方還是一片草原，後來由浙江遷來一部分居民，才逐漸的繁榮起來。到了清代乾隆年間，古柳口改名為楊柳青。

具有悠久歷史的楊柳青年畫，傳說在明代末期，即開始刻印。最早開業的年畫鋪，有戴廉增、齊健隆兩家。到清代乾隆時期，戴廉增已發展了八個畫鋪，在楊柳青一個地方，有戴廉增、東廉增、廉增利等五家。此外，在北京、東丰台、綏遠還設有分號。

楊柳青年畫，經過民間藝術家長期的創作實踐，在乾隆二十年（1755）至三十五年（1770）之間，在藝術上已經達到相當高的水平，同時由於社會經濟情況的相對好轉，也促進了年畫的發展。當時年畫的市場，幾乎遍及我國的北部，行銷到東北、西北、內蒙、山東、山西、河南、河北等地，這樣廣大的市場，只靠原有的幾家畫鋪，是不能滿足群眾的需要，所以在楊柳青鎮又有惠隆、盛興、愛竹齋、萬盛恒等畫鋪相繼開業。這個時期，是楊柳青年畫的黃金時代，在藝術上也超過了已往的水平。

從鴉片戰爭後，連續經過中法戰爭、中日戰爭，帝國主義者在經濟上和軍事上的侵略，使我國的社會經濟遭受到帝國主義資本勢力的打擊，農村破產，年畫的銷路日趨萎縮。到了清代末期，上海、天津等地帶有商業廣告性質的石印美女畫逐漸流行，結果，手工印刷的木版年畫受到排擠，因此楊柳青年畫的銷路，便遠不如從前。尤其在抗日戰爭期間，日本帝國主義對我國藝術遺產瘋狂的破壞，再加上1939年大清河的洪水氾濫，楊柳青受到嚴重的水災，反動統治者強用年畫木版堵口、鋪路，使過去存下來的年畫版，受到很大損失。這個簡單的历史沿革，只是根據當地老藝人的口頭傳說和年畫的風格、形式，寫出來的。因缺乏文字記載材料，確切地開始和發展的年代尚難肯定，還有待於進一步的考查研究。

楊柳青年畫取材範圍非常廣泛，包括描寫勞動生產的耕織圖、漁家樂和戲曲故事、民間傳說，以及福祿喜慶性質的吉利話等，題材是豐富多樣的。根據年畫的主要內容也可以分為三大類別，除描寫現實生活外，一類是故事，包括民間故事、戲曲故事、小說故事等，如“白蛇傳”、“天河配”、“西廂記”、“昭君出塞”、“水泊梁山”、“灰頂

珠”、“打金枝”、“紅樓夢”等等。一类是吉祥喜庆，如“福寿三多”、“吉祥如意”、“双喜临门”、“受天百禄”、“連年有余”、“招财进宝”、“財神叫門”等等。这些年画的内容，都反映了人民群众对生活的理想和愿望。人民敬爱历史上的英雄，歌颂那些扶持正义，勇于进行斗争的人物，反对民族压迫和封建压迫。从这里即可体现出他们热爱祖国、热爱生活的心理，他们是如何的盼望这些理想能够实现！

在吉祥喜庆的題材方面，民間艺术家們以各种动物、植物的具体形象代替抽象的語言，克服了在造型艺术上表现方法的限制。例如，用蝙蝠、佛手代表福，用鶴或松枝、桃代表寿，用牡丹代表富貴，用香椽、月亮表示团圆，用石榴比喻多子，用魚暗示有余等等。把人民群众的理想形象化了，这是民間美术傳統表現方法之一。

根据民族欣賞習慣和时代的演变，到了清末民初时期，楊柳青开始印制一些風景画和裝飾性的博古画，同时还創造出一种条屏式的年画（当地叫窗条），但年画内容主要倾向于發家致富，例如，“接財神”、“財神叫門”、“增福財神”、“發財还家”等等。以后又出現一种仿石印的木版年画。这个时期，無論在内容、形式、色彩、繪画技巧、雕版技术各方面，都不如前期作品精美，失去了过去的特点。

楊柳青年画的構圖，多採用对称的構圖方法，並以結合内容的圖案加以裝飾，使画面紅火、飽滿，来迎合群众新春納福的心理。这种構圖並不是楊柳青年画唯一的構圖方法，根据不同的内容，年画構圖是多种多样的。例如，“昭君出塞”用長卷形式来处理，看上去馬匹和人物都有动的感觉。“白蛇傳”的構圖和其他画面又有所不同，在这一幅画上，不仅画出了遊湖、借傘、赴約、水漫金山等几个主要情节，在圖的中上部还画了狀元祭塔的場面，使整个画面連續起来，像連环画一样，但不分幅，这样不但保持了画面的完整，而且把故事的主要过程交代的清清楚楚。这种表現方法，在我国民間木版画里是很多的。楊柳青年画的構圖，总的看来，多是大場面和全景，画面層層描写，表現故事主题較為全面；同时也有在一張画上，把故事分成几个小幅，但不是用同等的方塊塊，而是在画面上的显著地位，把故事中主要情节突出，用小幅加以陪襯，幅与幅之間用裝飾圖案銜接。使人不感到画面分散。此外，尚有立幅，如“魚水千年合”、“福祿寿”、“麒麟送狀元”（当地叫喜画）等形式。在人物处理上避免背臉或半个臉，尤其是画里的主要人物，沒有一个不是面向观众的。臉形刻划的也都很俊俏，虽然有些不够健康，但都很秀丽。同时忌諱帶有“打”“杀”等不吉利字的标题，如“打漁杀家”，年画标题为“庆頂珠”，这样

就比“打漁杀家”悅耳、动听，这也是楊柳青年画長期受到群众欢迎的原因之一。

楊柳青年画，不但内容和形式丰富多样，而且在色彩运用上，也是非常大胆的。大多数年画用紅、黃、綠、藍、黑等几种顏色套印，構成强烈的色彩对比，使画面显得輝煌富丽，鮮艳醒目、明朗。例如“貴子得魚”，用深藍色的水，襯托出金紅的魚和肌膚粉嫩的娃娃，給人的感觉是輕松、喜悅的。楊柳青年画虽然在不同内容、不同形式上，都用几种相同顏色，但它有很大的变化。在大塊紅色和藍色的地方，都加上金色或白色的花紋，在相近的顏色中間，用黑色或白色給以分界，使画面显得十分協調。这是民間美术家在長期摸索中，积累起来运用顏色的經驗，是值得我們注意的。

年画在套色以后，另由人工填繪人物的手、臉和衣紋等細部（当地叫开臉），使用这种綜合的艺术手法，增加了画面的色彩变化。由于填色手續复杂，細緻、进度較慢，就需要較多的人力，所以当时在南乡——距楊柳青十余里的炒米店一帶——有三十几个会画活（民間艺人对年画填色的称呼）的村庄。到清代末年，在这三十几个村庄里，也有五、六十家画鋪先后開業，这里所出品的年画統称楊柳青年画，但質量不如楊柳青的精美。

楊柳青年画种类也很多，主要有“供尖”、“金供尖”、“三裁”、“金三裁”（南方产的供尖紙整張印的年画叫供尖，裁成三張印的叫三裁，套金色版印刷的叫金供尖或金三裁），其次是“对楼”、“条屏”、“灯方”、“缸魚”等等。本書所选的作品大部分是供尖，年代可能是清代末期，有的可能还晚一些，根据現有材料，尚难肯定具体年代，有待于將來考証。又由于开本的限制，选印的都是墨綫版。

以上只是簡略的、粗淺的分析。由此即可以看出，民間年画能够長期受到广大群众的欢迎，絕不是偶然的。楊柳青年画，是我国古代艺术遺產中的一部分，这些宝貴的材料，有許多地方是我們應該學習的。在接受和繼承民族艺术遺產以及吸取优点，丰富我們創作方法上，都是值得重視的資料。这次仅是一个初步的整理，由于掌握材料不全面，研究的也不深刻，錯誤是难以避免的。希望通过这次簡單的介紹，能引起美术工作者的注意，並給本書以指正，使这一工作將來做的更好。

編 者

富貴有餘



1. 富貴有餘

以胖娃娃為題材的年畫，是最受人們歡迎的一種。人們所以喜愛這種題材的年畫，是由于它色彩富麗，取材吉利。這張畫描繪了一個皮膚粉嫩、又白又胖的娃娃，背後糊着一只金鱗紅尾的大鯉魚。娃娃穿着淺綠色的衣服，紅的鞋，衣服上配以金色的花邊。佩帶和鞋子，都用金色勾勒，使整個畫面顯得富麗堂皇，紅火吉利，適合於人們迎春納福的心理。這里印的是一張蠟線版。



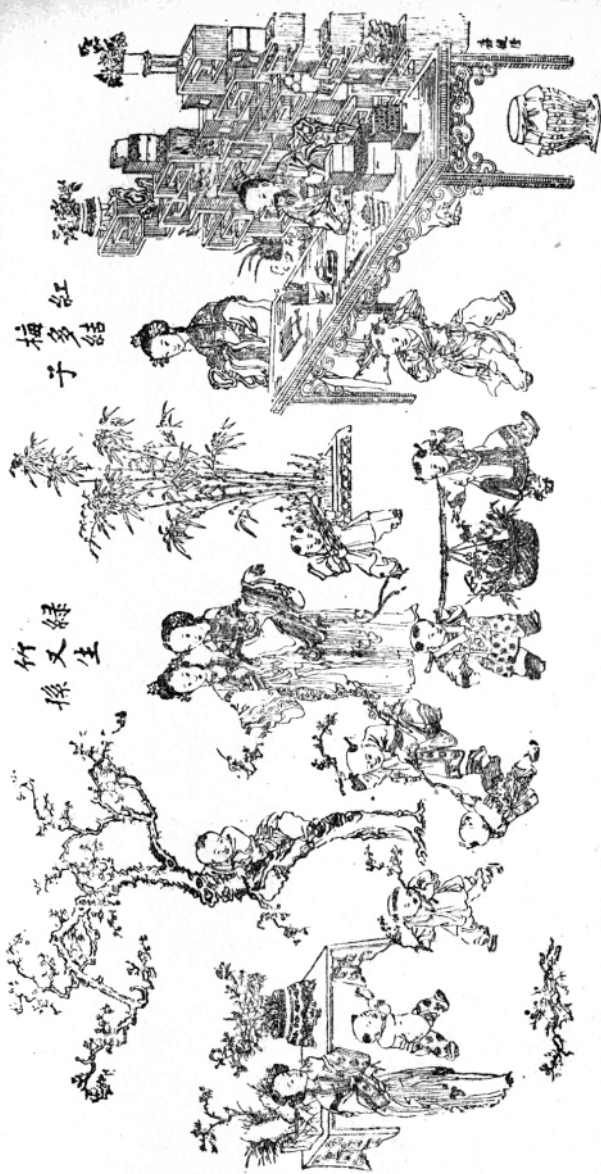
2. 榴 开 百 子 圖

福寿三多、吉祥如意、連年有余，民間画家們就在这些吉利話的基础上，創作出許多含有喜庆意义的年画。作者在这幅画里，把多籽的石榴誇大几十倍，来比喻多子。許多活潑的娃娃圍着石榴仿佛在作游戏，看起来画面很活潑、輕松。



3. 麒麟送子

这是一种两张对幅的年画，当地叫“对楼”，一幅是麒麟送子，一幅是天仙送子。据说姑娘出嫁时作陪送用的，所以又叫做“喜画”，用它来预祝新娘早生贵子。



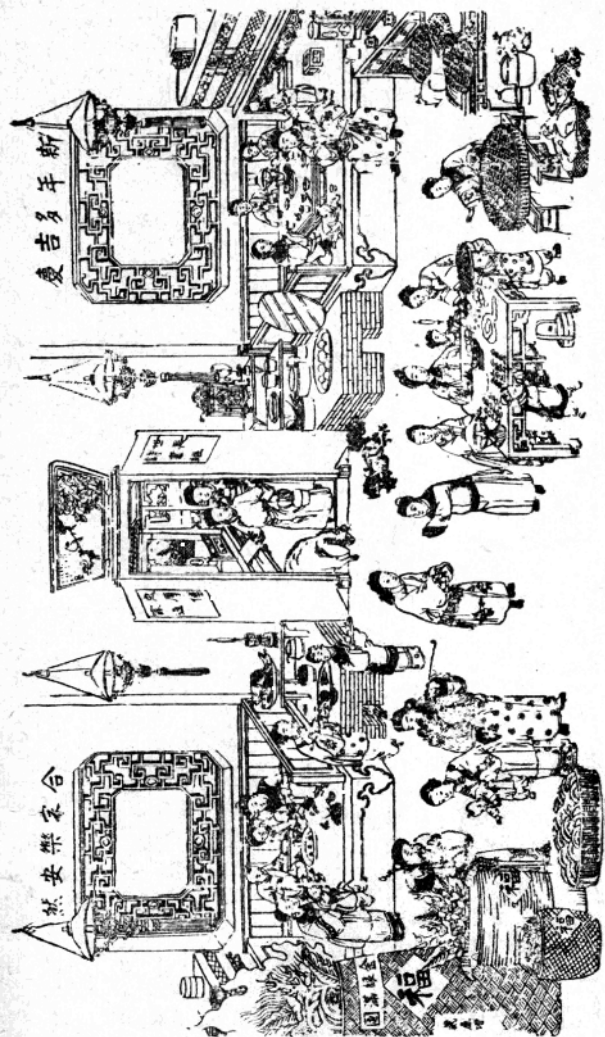
4. 紅梅多結子

这幅画的顏色稿，除去人物的臉、手部分外，完全是用藍色套印的，當地把這類年畫叫“三藍”。就是用深藍、中藍、淺藍來處理人物的衣服和背景，據說在封建時代皇帝死了以後，全國要帶孝三年，什麼都不能見吉利紅火的色彩，當然，年畫也不能例外。在這樣情況下，民間藝術家們創作出這種近于單色的年畫。由于色彩調配的得當，倒顯得朴素、大方。這裏選印的是墨線版。



6. 耕 織 全 圖

这幅画真实地描绘了农民从事劳动生产的情况。画面的主要部分有许多人在打场，远处有人在收割庄稼。一些细节的刻画也是很生动的。如打场的场面，一蹴踢起来又在簸箕二蹴，他这种连续的动作，使你完全可以感觉出来。礼场的人物仿佛也在随意牲口转动。旁边妇女们在经线和织布，也表现的非常真实。整个画面充满了人们热爱劳动、热爱生活的愉快气氛。



7. 新年多吉庆

这是一种以反映现实生活为题材的作品。过去劳动人民长年过着困苦的生活，他们希望在新的一年里生活将会富裕起来，希望自己“金银满囤”，吃的好些、穿的好些。他们把这种希望完全寄托在新的一年里，反映出劳动人民追求美好生活的心理。但是，由于历史条件的限制，他们所向往的只是一般地主的的生活，但连这种愿望往往都是落空的。



8. 蓮 花 湖

由于羣众对故事内容非常熟悉，这幅画並沒有用背景来说明故事的时间 and 地点，只是把人物平列在画面上。这样使熟悉内容的羣众，可以单独的叙述任何一个綠林豪侠的故事，講出比画面所表现的更为丰富的内容。这种表现方法是值得我們借鑑的。

惡虎村



施建隆

9. 惡虎村

惡虎村是“施公案”小說中的一段。施公奉皇帝的聖旨由江都縣進京，路過濮天鵬、武天虬所居住的惡虎村，濮、武二英雄欲為縣林兄弟報仇，遂將施公擒入惡虎村，后被黃天霸等救出。畫面描寫的是李蘊約同王林、王樞等人共同進入惡虎村，解救施公的場面。

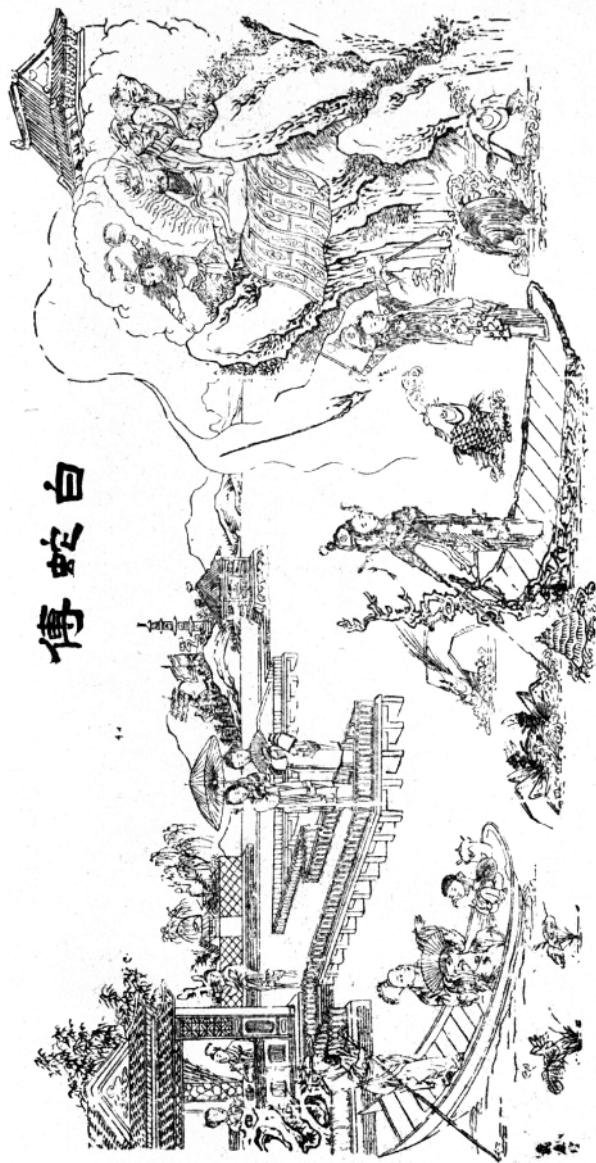
慶頂珠



10. 慶頂珠

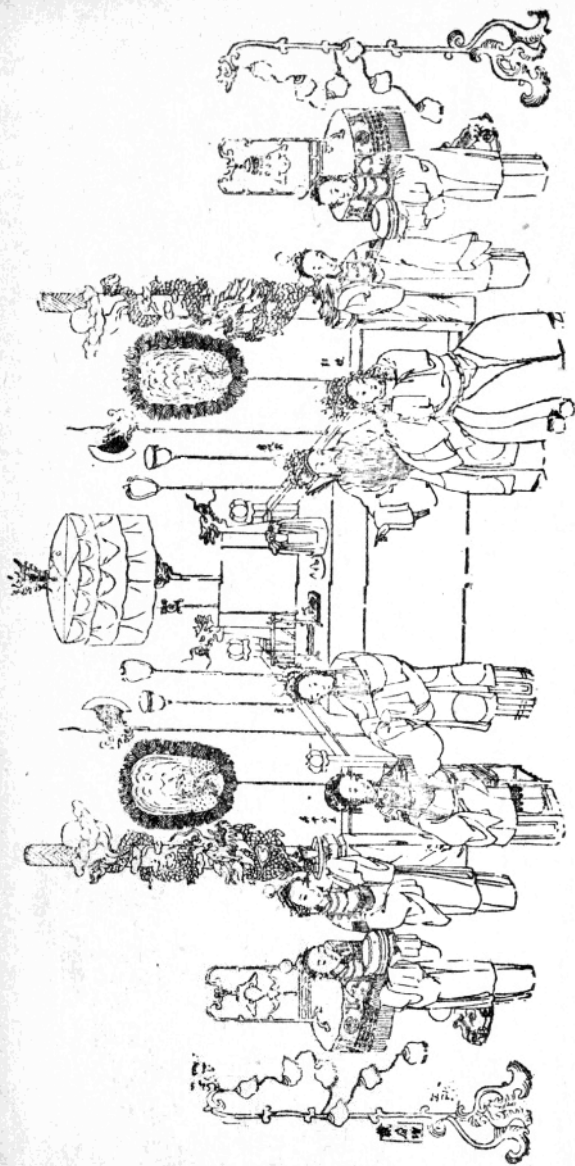
民間年画，不單在內容上採用吉祥喜慶的題材，而標題也忌諱“打”、“杀”等不吉利的字。“庆頂珠”总比“打漁杀家”更適合于羣众的心意。民間年画的标题含蓄義較深，念起來也要好聽，有的还用抒情詩把年画內容敘述出來，帮助人們理解故事的內容，這也是民間年画的一个特点。

白蛇傳



11. 白蛇傳

這幅年畫的構圖，是我國傳統的構圖方法，尤其在古代的插圖版畫里，這種形式更多。畫的主要部分是水漫金山，但在左邊又有遊湖、借傘、赴約、祭塔等場面。由背景上看起來是一幅完整的畫；可是它又把故事分成許多片段，人們看了可以根據畫面上的每個部分，講出一個完整的故事。



12. 打金枝

这种对称的构图方法在民间年画里是常见的。这幅画比较明显的是：人物、背景都是对称的，就连用具也是同样。这种构图法，使我们看上去觉得画面平稳、不空虚。这也是为了吉利而创造出来的一种形式。象征着一切都成双成对，完美无缺。