

中国

中国民间传统工艺技法系列培训教材

ZHONGGUO MINJIAN YANGLIUQING NIANHUA JIFA

民间

名誉主编 冯骥才

主 编 白庚胜 于法鸣

杨柳青 年画技法

中国劳动社会保障出版社

中国民间传统工艺技法系列培训教材

中国民间

杨柳青 年画技法

名誉主编 冯骥才

主 编 白庚胜 于法鸣

霍庆有 俞彬文 编著

图书在版编目(CIP)数据

中国民间杨柳青年画技法/霍庆有, 俞彬文编著. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2008
中国民间传统工艺技法系列培训教材
ISBN 978-7-5045-7324-7

I. 中… II. ①霍… ②俞… III. 杨柳青木板年画—技法(美术)—教材
IV. J218.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 195742 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

世界知识印刷厂印刷装订 新华书店经销
787 毫米×1092 毫米 16 开本 9 印张 112 千字
2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定价: 26.00 元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64927085

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64954652

《中国民间传统工艺技法系列培训教材》 编委会名单

顾问：冯元蔚 贾 芝

名誉主编：冯骥才

主编：白庚胜 于法鸣

常务副主编：罗 杨

副主编：向云驹 赵铁信 吕 军

执行主编：刘晓路

编委：（按姓氏笔画排序）

于法鸣 韦苏文 白庚胜 向云驹 冯 政 吕 军
刘春香 刘铁梁 刘晓路 余未人 吴 薇 张 斌
张 钊 杨继国 林德冠 郑一民 罗 杨 赵铁信
夏挽群 曹保明 黄 霞 常嗣新

编辑部主任：王锦强

编辑部副主任：朱勤芹 冯 莉

传承国艺新探索（代序）

由中国民间文艺家协会与原劳动和社会保障部培训就业司联合编纂百卷本“中国民间传统工艺技法系列培训教材”的工作于2005年正式提上议事日程，并于2006年正式实施、2008年推出首批成果。

这项工作基于我在2002年提出的一个基本理念：民间文化、包括民间工艺的保护与传承应该有教育的承担。对民间文化的教育保护与传承，应该涵盖学校教育、社会教育、家庭教育三大领域。它们与生产、生活、生命、法律、学术、产业保护传承一道，构成民间文化保护传承的全部内容，并取得国际保护与传承、国家保护与传承、民间保护与传承的方式。

教育保护、传承的具体内涵是：保护、传承民间文化的基因、精神、价值观、技艺、形式；培养民间文化的保护者与传承人；提炼民间文化保护、传承的理论与方法；化育民间文化的享受、审美能力。其目的为：唤起全社会的文化自觉，提供文化创新的土壤与条件，弘扬生生不息的民族精神。

教育保护、传承当然离不开教员、教斋、教材。在中国民间文艺家协会已经拥有数以万计优秀会员、数以千计民间工艺大师、数以百计民间文化杰出传承人，以及不胜枚举的民间文化传习馆、研修班、业余学校的情况下，编写一套具有权威性、体制新、覆盖广、高水平的优秀民间工艺技法教材尤显迫切。

质量是教材的生命。这是因为教材不同于一般的读物，也非资料的汇编。它要集知识性、科学性、系统性、可操作性为一体，具有客观、规范、经典等特点。教材的使命，就是载道、释惑、授业，使学者法理有所本、技艺有所籍、方圆有所据。教材的目的，就是通过教员的诠释，让所教授的内容传承有序，令受业者专业有精进。

编写这套教材的困难在于它全然不像既有的学校教育那样既有始自“三仓”到“三百千”的国学教材传统可供继承，又有比照西学建立起来的文史理工教材系统提供参照，而是要从科目的选定到体例的设计、编写者的遴选等都从现实出发、基于实际的需要平地起高楼。如果说，中国正在进入创新型的社会，那么，从提出理念到实际操作并形成雏形，这套教材都全然原创、开启山林。譬如说，在教材范围上，我们从数以千计的中国民间工艺类别中着眼于代表性、经典性、产业性三个原则，锁定在雕塑、印染、织绣、剪裁、编缝、煅烧、扎结、绘贴等约20个门类上，并于其下选项成册；在教材体例上，我们先叙述渊薮、判清脉络、介绍特点，再从工具而技巧、由技巧而过程微观示范，最后作经典作品之鉴赏，力求达到知识、技艺、审美三结合；在行文风格上，做到图文并茂、示说相依、释析共举，集形象、意蕴、情趣于一体；就编者队伍而言，我们特邀王习三、阎夫立、张宝琳、孔令民等艺高德重的大师主持相关卷本的编写，以确保这套教材的质量与权威性、影响力。

虽不敢言已经“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，但这套教材的确在我国教育史、尤其是在民间工艺传承史上意义特别。这是因为：（1）中国历史一贯重经史、轻工商，而本套教材以民间工艺为主体；（2）中国文化历来尊圣贤、贬民众，而本套教材所褒扬者乃是普通民众及其智慧与知识；（3）中国教育长期以官学为中心，而本套教材主要是以社会教育与家庭教育为本；（4）中国民间工艺传承历来偏重口传心授，具有极强的隐秘性，而此套教材致力于将相传千百年的有关知识、技艺公开化，使任何从学者只要一册在手、勤学苦练，即能身怀绝技；（5）尽管从曹雪芹的《南鹞北鸢考工志》起就曾零星出现

过个别民间工艺制作读本，但像本套教材这样规模极大、覆盖面极广、集合力极强、系统性极彰的民间工艺范本在我国出现尚属首次。

因为有了它，中国民间工艺传承将发生结构性的变化，中国民间文化遗产的保护、传承、转型、创新、开发也将迈入一个新的历史阶段；因为有了它，我们将不必过多地为民间工艺乃至民间文化担忧“人亡艺绝”“人去歌息”。

我期待着：由于这套教材的编写，使中国民间文化濒临危机的颓势有所遏止，使我们民族的优秀文化遗产作教育传承变为可能，使中华文明在新世纪的生发与振兴获得坚实的根基。

我也真诚地期待着：因为这套教材的问世，让那些空前关注“国技”与“国艺”存亡的人士得到些许慰藉，让那些有志于以民间工艺为生命者“直挂云帆济沧海”，让那些由于城市化而失去土地的农民、由于就业危机而觅职艰难的青青子衿、由于生存竞争残酷而困守于门户的残疾朋友等等，习得一技之长、增强生存能力。

这一切，正是我的民间文化教育传承理念能引起于法鸣司长共鸣、并实际组织中国劳动保障出版社予以支持的原因所在。在此过程中，该社王玉君社长、王洪玉主任及中国民间文艺家协会刘晓路先生、吴薇女士等所付出的心血不言而喻。

总之，以这套教材的出版为标志，在不长的时间内，将有几万万中国的农民、市民、青年从中国的东部、西部、北部、南部、中部加入到民间工艺，乃至民间文化传承的队伍中来，其势如破竹，无论什么样的思想障碍都压抑不了他们，无论是技术的还是资金的、市场的困难都阻挡不住他们前进的步伐。他们传承，他们创造，他们将托起中华文明伟大复兴的太阳，让中国文化的精粹全球共享。

白庚胜

2008年6月22日

于北京潘家园寓所

【前言】

我国年画历史悠久，其中蕴含着丰富的民间文化知识，是中国民间艺术宝库中不可多得的瑰宝。在长期的历史发展过程中，我国民间年画艺术取得了很高的艺术成就，形成了天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊和四川绵竹四大民间木版年画产地。其中，天津杨柳青木版年画以其独有的艺术特点和强烈的地方特色位居中国四大木版年画之首。

杨柳青年画是中国民间传统年画的重要画种之一，在我国美术史中占有一定的地位。杨柳青年画的题材内容广泛，涉及政治、经济、军事、宗教、历史、哲学、文学等诸多领域，不仅具有很高的艺术欣赏性，而且还具有珍贵的史料研究价值。目前，在联合国教科文组织号召非物质文化遗产保护的背景下，特别是在中国民间文艺家协会发起的中国民间文化遗产抢救工程的影响下，杨柳青年画的文化价值、收藏价值和艺术价值再次受到了人们的重视。

《中国民间杨柳青年画技法》一书旨在弘扬杨柳青年画这一优秀民族传统文化，以杨柳青年画艺术的传承为编纂目的。本书分为六章：第一章从纵向的角度首先介绍了中国年画的由来及其历史，进而为读者介绍了杨柳青年画的形成、发展等方面的知识。第二章主要介绍杨柳青年画的制作用具、材料、设备等基本知识。第三章介绍了杨柳青年画的制作技艺，本章选取了具有典型性的杨柳青年画作品，从实例制作的角度形象地展示了杨柳青年画的制作技艺，使读者能够图文并茂地了解杨柳青年画的具体制作及创作过程。杨柳青年画在其长期的历史发展过程中形成了制作和创作的杨柳青年画的“画诀”，它是民间年画艺人传代的唯一理论和范本，第四章就此对历史人物、戏出人物、飞禽走兽等不同种类的画诀及其年画创作的布景等相关知识进行了介绍。第五章着眼于杨柳

青年画的传承和发展，以现代版构思为题介绍了杨柳青年画的张贴艺术及其创作价值。第六章为杨柳青年画作品的赏析部分，本章分别选取了娃娃类、仕女娃娃类、民俗类、故事类、戏出类、时事类、风景类、神类等杨柳青年画类型的典型作品，不仅关注年画本身所具有的艺术性，同时关注附着于年画之上的现实性和思想性，运用作品创作特色、符号象征、文化内涵等相关方面的知识对作品分别进行赏析。

杨柳青年画是木版、印绘相结合的艺术品，但是它的价值又不仅仅局限于欣赏和收藏。杨柳青年画艺术植根于民间文化的土壤，至今还以其强大的生命力在民间流传。年画是一种活态的民间艺术，只有回归民间文化的土壤，保护年画生存和发展之“根”，在继承与发展中才能真正彰显其内在的生命力。本书的介绍和学习仅仅是杨柳青年画艺术保护之路的一个微小部分，通过本书的学习，希望读者能够了解杨柳青年画的发展历程，通过典型作品的实例操作过程，能够基本掌握杨柳青年画的制作方法。我们知道，精湛工艺的形成是一个长期的过程，对杨柳青年画制作工艺的学习也不可能一劳永逸，对杨柳青年画技艺的学习还要经过坚持不懈的努力，这将是一个艰难的过程。我们希望本书能够受到大家的欢迎，也希望学者、同仁提出宝贵意见，批评指正。

【 目录 】

第一章 概述 /1

第一节 年画的由来 /3

第二节 杨柳青年画的历史 /7

第三节 学习杨柳青年画的意义 /11

第二章 杨柳青年画的制作用具 /13

第一节 杨柳青年画的制作材料 /15

第二节 杨柳青年画的制作工具 /17

第三节 杨柳青年画制作的其他用具 /23

第三章 杨柳青年画制作的基本技艺 /25

第一节 杨柳青年画的制作工序 /27

第二节 杨柳青年画“勾、刻、印、画”的基本技法 /27

第四章 杨柳青年画画诀 /61

第五章 杨柳青年画现代版的构思 /77

第一节 杨柳青年画的创作价值 /79

第二节 杨柳青年画的张贴艺术 /81

第三节 杨柳青年画的传承与发展 /82

第六章 杨柳青年画赏析 /84

后 记 /131

第一章 概述

第一节 年画的由来

年画就是和年俗相关的版画，主要用于新年时张贴，包含着祝福新年吉祥喜庆的意思。在我国古代典籍中，有关年画的记载非常多。例如，在宋朝孟元老《东京梦华录》中就有“近岁节，市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子”的内容。在明代，刘若愚的《酌中志》里也有这样的说法：冬至后“室内多挂《绵羊引子》画帖，司礼监刷印《九九消寒图》”。上述所记的“帖子”“画帖”，从形式到内容都是年画，只是还没有“年画”一词出现。

关于“年画”一词的正式记载，见于清朝道光二十九年（公元1849年）李光庭撰写的《乡言解颐》一文“新年十事”这一节中，其中写道：“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。”在戊戌变法前后，各地曾经出现过以提倡新政、增广见闻为主要内容的“改良年画”。那时，《京话日报》主编彭翼仲对这些图文并茂、喜闻乐见的社会辅助教育方式，专门写文章给予极高赞誉。之后，直隶巡按使公署教育司出版了《破除迷信》《谎言无益》等印刷品，并在画面上印上了“改良年画”的字样。从这以后，“年画”这个画种的名词就开始沿用下来。

我国年画历史悠久，在其发展过程中更是取得了很高的艺术成就。实际上，年画的最初形式是从“门神”“门画”开始产生的。“门神”二字最初见于《礼记·丧服大记》郑玄注：“君释菜，礼门神也”。可知礼门神是很早出现的风俗。关于门神的传说甚至更早，相传有一个鬼域的世界，当中有座山，山上有一棵覆盖三千里的大桃树，树梢上有一只金鸡。每当清晨金鸡长鸣的时候，夜晚出去游荡的鬼魂必赶回鬼域。鬼域的大门坐落在桃树的东北，门边站着两个神人，名叫神荼、郁垒。如果鬼魂在夜间干了伤天害理的事情，神荼、郁垒就会立即

发现并将它捉住，并用芦苇做的绳子把它捆起来送去喂虎。因之，天下的鬼都畏惧神荼、郁垒。因此，黄帝就命令属下在桃木制的门户上画以神荼、郁垒的图像，专门用来防鬼。这个传说发展到后来便成为“门神画”和春联产生的缘由。南朝梁代宗懔撰写的《荆楚岁时记》中还有这样的记载：正月一日，“造桃板着户，谓之仙木，绘二神贴户左右，左神荼，右郁垒，俗谓之门神。”魏、晋时期，这种“门神”还直接画在桃木板或纸上，以桃符的形式出现。

到了唐代，有了关于门神的新传说。据说，唐太宗时，泾河龙王为了和一个占卜先生打赌，结果犯了天条，罪该问斩。玉帝任命魏征为监斩官。泾河龙王为求活命，向唐太宗求情。太宗答应，到斩龙时辰，召魏征对弈。没想到魏征在下棋的时候，打了一个盹儿就魂灵升天将龙王斩了。龙王抱怨唐太宗言而无信，日夜在宫外呼号讨命。大将秦琼道：愿同尉迟敬德戎装立门外以待。太宗应允。那一夜果然无事。太宗因不忍二将辛苦，遂命巧手丹青画二将真容，贴于门上。这样秦琼、尉迟敬德就成了两位新的门神。

唐玄宗时期，关于门神的传说又有了新的版本。据《梦溪笔谈》记载：开元年间，唐玄宗有一次生病梦见一个头戴帽子、身穿蓝袍、裸露双臂、脚穿皮靴的大鬼怪，因一个小妖怪偷了杨贵妃的紫香囊和唐玄宗的玉笛在大殿内你追我跑，大鬼怪抓住小妖怪后挖去其眼睛，将它一口吃掉。唐玄宗问他是谁，大鬼怪说“吾钟馗也，武举不中，但立誓除尽妖魔”。唐玄宗醒来，疟疾竟然好了，于是诏令画家吴道子根据梦里的场景画了“钟馗捉鬼图”挂在大殿内。这样，钟馗就成为了“岁暮驱除，以祛邪魅”的门神。后来，随着历史的发展和印刷术的发明，又出现了各种各样的门神画，例如“关公”“文门神”“武门神”等等。由于佛教在隋唐的兴盛，那时年画内容带有一定的宗教

色彩，同时又显示出人民追求生活富足、平安吉庆。

宋代是年画形成的重要时期。这一阶段，由于手工业、商业的发达和都市的繁荣、市民文化的兴起，同时由于年画本身的日益成熟等原因，年画得到了长足的发展，流传的范围不断扩大。据传，当时在开封临安的市场上，已经有了门神、门画、桃符、钟馗、灶王爷、虎头画、春牌、播旗等出售。这类年画一般都是一年换一次，而且在居室里的粘贴位置已经基本固定；年画的艺术形象已经基本定型，到后代虽有所改变，但都与之大同小异。这种情况一直延续到辛亥革命后。这一时期年画的主要内容是描写乡村的世俗生活，着重反映农家喜庆丰收、合家欢乐或是村童嬉戏的场景。

明代是年画的发展成熟时期。这一时期，由于统治者的保护和提倡，年画的发展有了一个稳定的社会环境。同时，由于当时科学技术的发展，人们在物质生活和文化生活上都得到改善，使年画形成了较为完整的艺术形式，人们的思想和追求也发生了变化，从而反映在年画的主题方面。这一阶段的年画主要体现出人们期盼百福临门、五谷丰收、子孙昌盛、长生不老的思想，其题材主要以吉祥物居多。

清代是年画由盛转衰的时期。康熙、雍正年间，由于统治者的努力，政治较为开明，经济得到恢复和发展，此时的年画曾一度得到恢复和发展。这期间年画的题材主要以宣传孝义为主，同时还有一些耕耘图和娃娃图。年画发展的黄金时期在乾隆年间。此时，年画不仅在艺术上借鉴了西洋版画的绘画技巧和方法，同时也和中国传统的民族形式相互渗透，进入了鼎盛时期。到了嘉庆、道光年间，由于外有列强欺辱、内有太平天国反抗运动，清朝统治急剧衰败，年画也开始走向了衰落。这一时期年画的题材极富时代感，主要是讴歌反帝斗争、反映太平天国运动、介绍戊戌变法等，开始出现针砭时弊的年画。

民国时期的年画在题材方面有了进一步的发展，出现了讴歌辛亥革命等历史事件的作品，直隶巡按使公署提倡的“改良年画”对这个时期的年画发展也起到了一定的积极作用。但是，由于连年混战，人们的生活处于水深火热之中，年画的发展困难重重。

新中国成立后，党和国家十分重视年画事业的发展，把开展新年画工作作为春节文教宣传的重要任务，明确了年画工作的方针、政策和创作方向，使年画的发展遇到了一个新的机遇。特别是20世纪50年代和80年代，年画两次高潮涌起，反映出人民群众在新时期对节庆文化的精神渴求。

当历史的车轮步入21世纪，中国的年画已经走向了一个多元化的时代，年画的品种由以前单一的门画、对联，向多品种、多层次、精品化、高档化方向发展。在人们步入“小康”社会的进程当中，年画越来越被人们看重和喜爱，成为了人们点缀节日喜庆气氛的重要装饰品。年画的又一个春天到来了。

年画在其漫长的历史发展进程中，形成了天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊和四川绵竹四大民间木版年画产地。另外，山东东昌府，广东佛山，湖南滩头，山西平阳，陕西凤翔，河北武强，河南朱仙镇、滑县亦是著名的年画产地；河北内丘、云南大理、各个藏区还有甲马画的流传。其中，天津杨柳青木版年画以其独有的艺术特点和强烈的地方特色位居中国四大木版年画之首，是中华民族的艺术瑰宝和宝贵的民间艺术遗产。

第二节 杨柳青年画的历史

杨柳青镇位于天津西部。这里风景宜人，交通发达，水运方便，街道纵横，市井繁荣，素有“小苏杭”的美誉。杨柳青距今已有千年的历史，它在宋朝称“流口”(柳口)，又叫古柳口。杨柳青的得名，缘于元代文学家揭傒斯所写《杨柳青谣》中“杨柳青青河水黄，河水两岸苇篱长”的诗句，并一直沿用到现在。实际上，真正使杨柳青闻名遐迩的是这里拥有悠久历史的杨柳青年画。对于杨柳青年画，清代举人蒋光庭曾在《题杨柳青年画》中赞道：“依旧葫芦样，春从画里归；手无寒具碍，心与卧游违。赚得儿童喜，能生蓬荜辉；耕桑图最好，仿佛一家肥。”

杨柳青年画始于元末明初。据说当时有一位擅长雕刻的民间艺人因避难来到杨柳青镇。逢年过节，他就刻一些门神、灶王、钟馗等拿到镇上卖，以此来维持生活。于是镇上的人争相模仿，由此揭开了杨柳青年画的历史。明朝永乐年间，由于交通的便利、许多相关绘画材料的引进，杨柳青年画艺术得到了很大的发展。不过，早期杨柳青年画的制作工艺比较简单，当时主要是一些以门神、灶王、天师为内容的单色木版画。大都以家庭作坊为单位制作年画，没有匾牌商号，一般以姓氏为标记来进行区别，最早开业的画店为明末崇祯年间的戴廉增、齐健隆两家。

清朝初期，由于统治者实行休养生息的政策，农业生产由恢复到发展，农村经济由破败到恢复，并逐渐开始走向繁荣，农民生活由贫困向温饱转化，给杨柳青年画的发展创造了必要的条件。经过几代人不断的摸索和实践，戴家画店的戴廉增等人逐步完善和提高了杨柳青年画的绘画艺术，初步形成了勾、刻、印、绘、裱五大工艺，并为套色加手绘的独特风格作出了自己的突出贡献。此后，杨柳青镇开始建立许多规模不一的画店，绘制年画的风气逐渐蔓延到镇南36村，并最终形成了闻名遐迩“家家能点染，户户善丹青”的画乡。这一时期，杨柳青年画题材也慢慢丰富起来，出现了反映当时民众生活愿望、伦理道德等的年画。