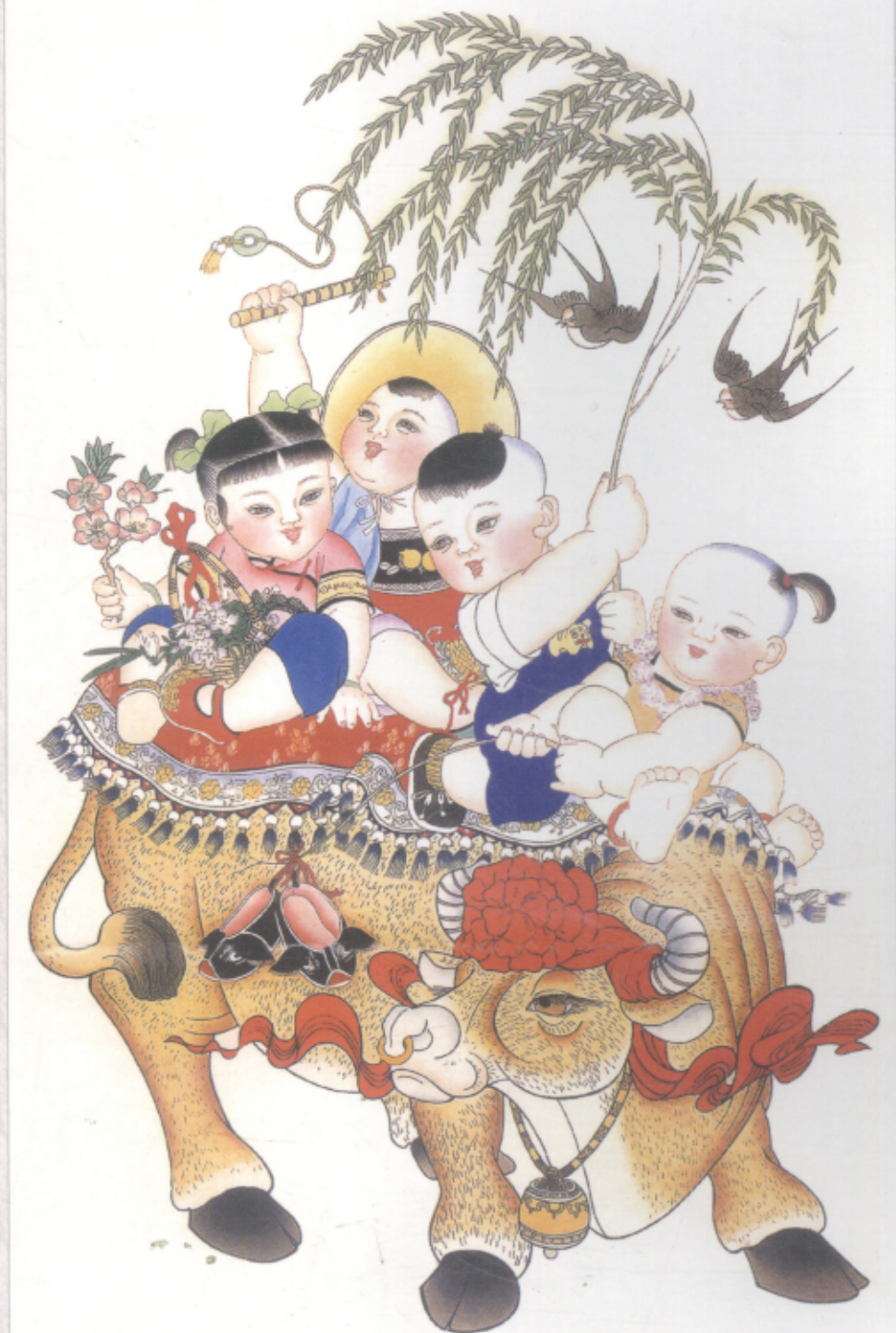

春牛图

楊柳青年畫鑒賞集

國恒題

楊柳青年畫鑒賞集

題
吳國恒

——2004級楊柳青年畫班學員作品選

編著：吳國恒 李光江

天津廣播電視大學西青分校

主 编：曾宪章 罗明铸
副主编：马中良 高向军 高 艳
刘金义 张玉红
编 委：李光江 李顺田 冯学馨
吴国恒 李明路 张广文

图书在版编目 (CIP) 数据

杨柳青年画鉴赏集：2002级杨柳青年画班学员作品选/
吴国恒，李光江编著。—天津：天津人民美术出版社，
2006. 11

ISBN 7-5305-3369-X

I. 杨…… II. ①吴……②李…… III. 杨柳青木版年画
—中国—现代 IV. J228.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第138983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：刘子瑞

网址：<http://www.tjrm.cn>

天津市同利印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年12月第1版

2006年12月第1次印刷

开本：889×1194毫米 1/12 印张：5

印数：1-1000

版权所有，侵权必究

定价：45.00元

前言

杨柳青木版年画是中国民间艺术中的一朵奇葩,也是我国传统的木版年画中流传最广、种类最多、制作最为精细的一种。杨柳青年画以其独特的技法,鲜艳的色彩,巧妙的寓意和广阔的题材,代代相传,深深扎根于群众之中,不但活跃和美化了人民生活,也给人类艺术宝库积累了一大笔财富,多年来在民间广泛流传,深为海内外人们所喜爱。2005年天津杨柳青更是凭借着这一优势,被评为全国文化传承魅力名镇。目前,国家正准备将其申报为“世界非物质文化遗产”。

据考证:杨柳青年画起于元末明初(距今600多年)。至清代最为兴盛,而到了上世纪二十年代以后,由于胶印年画的出现,其精良的效果和低廉的成本,再加上战乱的影响,导致了以手绘为主的杨柳青木版年画出现衰退景象。由过去“家家会点染,户户善丹青”到能绘制人员所剩无几。新中国成立以后在政府的鼓励和扶持下,才逐渐有所恢复。尤其在改革开放以后,天津市西青区政府一直致力于杨柳青年画的振兴和恢复工作,区文化局文化馆和杨柳青书画院曾多次开办杨柳青年画培训班。培训了大批的年画制作人才。成立了年画业协会,至今杨柳青镇年画业作坊及店铺已发展到四十余家,从业人员已达到数千人。

为了弘扬我国的民族传统文化,使我们的民间艺术进一步发扬光大,后继有人。2004年在天津市西青区政府的支持下,在南开国际管理论坛的倡导下,由西青区文化局,教育局联合在西青电大开办了“杨柳青年画大专班”,旨在培养高层次的杨柳青年画的制作与创作人才,经过两年多专业课教学的培训,首期20名学生已经掌握了基本的创作与制作方法,并且都具备了独立操作的能力。本书收录了学生绘制的部分作品,由此可见一斑。相信在不久的将来杨柳青年画将会呈现更加繁荣的景象。

目录

《连年有余》	1	《芙蓉连余》《连生贵子》	22
《幸福长寿》《富贵有余》	2	《四季平安》《连年如意》	23
《五子夺莲》	3	《福寿三多》《富贵吉祥》	24
《富》《贵》	4	《大发财源》《福善吉庆》	25
《福善喜庆》	5	《祝寿图》《富贵有余》	26
《大得余利》《合和献宝》	6	《沉鱼落雁》《闭月羞花》	27
《钟馗》	7	《花开富贵》《凤凰来仪》	28
《春牛图》《万象更新》	8	《金玉满堂》《琴棋书画》	29
《三星图》	9	《财神》（对）	30
《招财进宝》《发财还家》	10	《福善吉庆》	31
《献寿图》《寿星图》	11	《八仙》《观世音》	32
《五谷》《丰登》	12	《忠义堂》	33
《渔妇》《双喜临门》	13	《还二剑》《镇潭州》《连生贵子》	34
《连登太师》《福寿长乐》	14	《藕香榭螃蟹宴》	35
《蟠桃献寿》	15	《登云近月》	36
《飞龙大有》《戏金蟾》	16	《俏皮话》	37
《吹拉》《弹唱》	17	《风尘三侠》	38
《子鱼卧莲》《富贵有余》	18	杨柳青木版年画的制作工艺	39
《麒麟送子》（对）	19	杨柳青年画的审美意蕴	48
《长命百岁》《桃献千年》	20	教学活动剪影	54
《竹林七贤》	21	《后记》	56

封面 《春牛图》（李达 绘）注：此图为天津杨柳青画社60年代赵敏生创作

蓮年有餘

连年有余 （杨悦 绘）

连年有余

“连年有余”是最具有代表性的杨柳青年画，以“莲”、“鱼”等谐音为“连年有余”，寓生活美好之意。

幸福长寿 (李颖 绘)

富贵有余 (李颖 绘)

幸福长寿

画中有一对童男童女，象征着富贵、有福气的意思，因为现实生活中的老百姓都期盼着儿女双全；童女肩扛桃枝，“桃”象征着长寿；童男手捧一对鸳鸯，预示着家庭幸福、美满。此画清晰地反映了人们对美好生活的渴望以及对长寿的渴求。

富贵有余

画中的娃娃面带微笑骑在鱼身上给人一种喜气洋洋的感觉，“鱼”谐音“余”，寓意着连绵不断有剩余的意思。娃娃肩背葫芦，“葫芦”即为“福禄”，意为富贵之意。此画中还把雍容富贵的凤凰、聚宝盆、元宝等放置进画面之中，表达了人们祈求富裕、稳定的生活。

五子夺莲 (李达 绘)

五子夺莲

五子夺莲由五子夺魁衍化而来，并有多子之意。画中五个丰腴可爱的儿童，在为夺得莲蓬而戏耍起来。中间的儿童身高体壮，手握莲蓬一束，高举过顶，身边的三个娃欲夺而不可得，合力在围住中间的儿童，势不得到不肯罢休；最乖的是右边的那一胖娃娃，正当他们争夺不休的时候，双手捧了无数莲蓬搭在肩上，洋洋得意地离去。是贴于内室壁上的娃娃画。

贵 (聂颖 绘)

富 (聂颖 绘)

富、贵

这是一对门童年画。即麒麟正如题目一样，是当时人们对美好生活的一种期盼，希望生活富富裕裕，幸福美满。杨柳青年画大多都是一些希望生活美好、万事如意的题材。而这对年画，正好就是体现了杨柳青年画的特点。图中主景除了小男孩以外还有一种圣物就是麒麟，在神话中，麒麟是聚财的意思，所以这两幅画的意思就是希望生活更加富裕。

福善吉庆 （曹明刚 绘）

福善吉庆

画中有蝙蝠，蝙蝠的“蝠”与幸福的“福”谐音，扇子的“扇”谐音善良的“善”，画中的“磬”谐音欢庆的“庆”，总之整幅画有永庆开平的意思，是一幅寓意生活永远安定、富贵、和谐、美满的作品。

大得余利 (李颖 绘)

和合献宝 (于绪云 绘)

大得余利

这是一幅活泼可爱的娃娃画，因为古代以子为贵，所以此画中有两个憨态可掬的胖娃娃。画中把肥硕丰腴的鲤鱼、雍容富贵的凤凰、元宝、铜钱、珊瑚等放置进画面之中，表达了人们祈求富裕、稳定的生活。

和合献宝

和合二仙是我国民间崇拜的爱神。旧时民间在举办婚礼的喜堂上悬挂一幅祥瑞图，绘两位笑容满面，活泼可爱的童子。一位手持荷花代表并蒂莲开；另一位手捧圆盒象征着百年好合。他们相亲相爱，十分惹人喜爱，人们借此来祝贺新婚夫妇白头偕老，永结同心。

钟馗

钟馗为民间神祇用于驱鬼辟邪。图中钟馗形象高大、神武威严，颇有兰陵王高长恭《破阵舞》之意味，为其他《钟馗图》所不能比拟。

钟馗（穆怀庆绘）

春牛图

迎「春牛」是我国民间甚为重视的「立春」日的迎春活动。表示旧的一年已过去，新的一年即将来临，新的农事也将开始，迎春牛还寓有期望春牛带来风调雨顺，五谷丰登的意思。民间把「春牛」绘制出来，在春节前贴于墙上，以示迎接新春到来。

春牛图（李洋绘）

万象更新

图中以一男孩和一白象为主。在古代以子为贵，所以在大部分年画作品中，都是以男孩为主要任务。男孩手中持一花瓶，象征着平平安安。在男孩的旁边卧着一头白象，白象背驮万年青，白象是圣物，也寓意着吉祥的意思，在这里还有另一层意思，就是现象、景象。整幅画面色彩饱满、艳丽，充满了当时的人们对美好生活的向往。

万象更新（聂颖绘）

三星图

这是一幅旧日民俗里的喜神，能给人们带来美好的兆头。这幅画中福祿寿三星及执事童子，画得都亲切可爱，有幸福如意、吉祥和善的感觉。

三星图（曹明刚绘）

發財還家

发财还家（曹丽 绘）

发財还家

此年画色彩艳丽，富有夸张表现力，画面热闹喜庆，具有浓烈的地方生活气息而独树一帜。杨柳青年画以产地的名称享有盛誉，“家家会点染，户户善丹青”，概括了当年杨柳青镇及附近村庄从事年画制作红火热烈的情景。

招財進寶

这幅作品中有两个娃娃，一人手持牡丹。一人手拿桂花。背上爬有一只蟾蜍。牡丹象征富贵吉祥，桂花和蟾蜍象征升官发财。

招財進寶

招财进宝（曹丽 绘）

圖 壽 獻

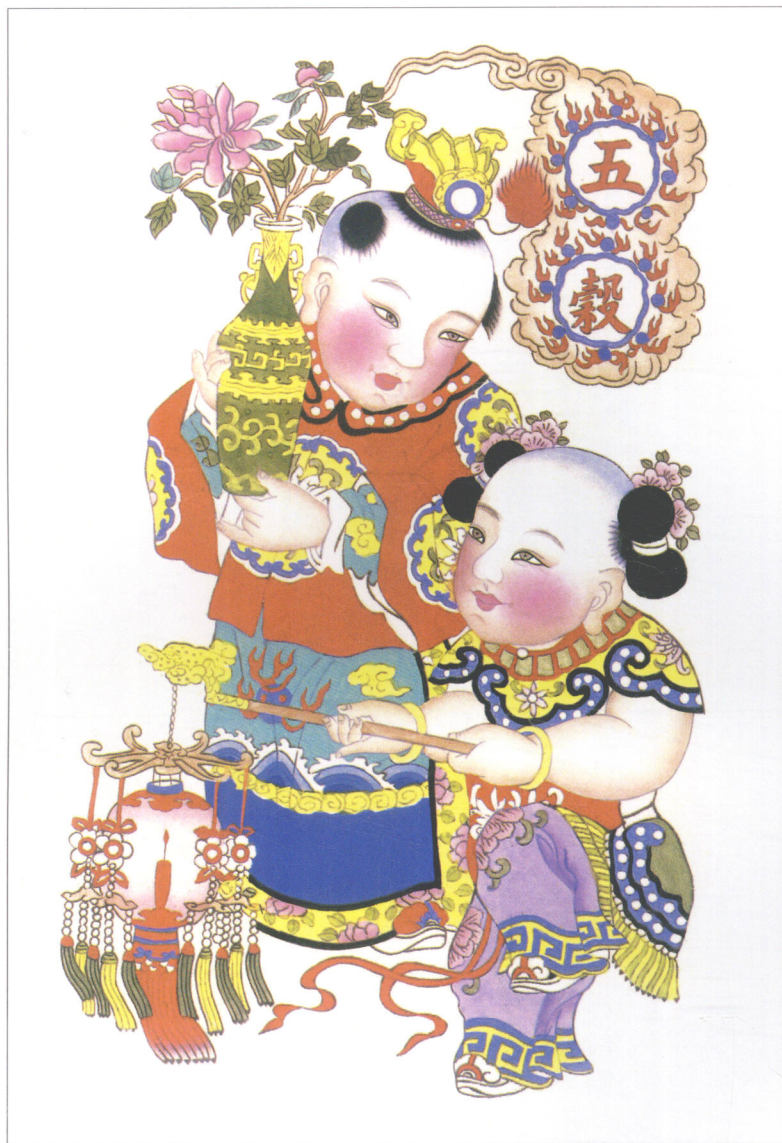
献寿图（杨悦 绘）

寿星图（于绪云 绘）

寿星图 献寿图

寿星原本是星宿，后附会为神名，民间把他看作是主宰人间寿夭的神灵。民俗年画《寿星图》是人们喜爱的吉祥图，图上那慈眉善目的寿星老人满足了人们对健康长寿的美好祈望。每当逢年过节，家有老人的儿孙总要在中堂悬挂一幅《寿星图》以表示祝福老人健康长寿。

五谷 (李洋 绘)

丰登 (李洋 绘)

五谷丰登

这两幅画均绘一对娃娃，身穿朝服。一娃娃手中持瓶，另一娃娃手中提灯，娃娃头上祥云漂浮，写有“五谷”、“丰登”。表达人们期盼丰收和生活富足之情。