

主编 / 张晓黎

绵竹年画

● MIANZHU NIANHUA

四川大学出版社

四川省劳务开发暨农民工工作领导小组办公室组织编写

主 编 张晓黎
副主编 付业君 刘竹梅

绵竹年画

四川大学出版社

责任编辑 张 晶 张 玲 (特邀)

封面设计 舒 翊

电脑制作 跨克创意

责任印制 李 平

图书在版编目 (CIP) 数据

绵竹年画 / 张晓黎著. —成都: 四川大学出版社,
2011.12

ISBN 978-7-5614-5643-9

I. ①绵… II. ①张… III. ①年画—绘画评论—绵竹
市—高等职业教育—教材 IV. ①J218.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第275813号

书名 绵竹年画 MIANZHU NIAN HUA

主 编 张晓黎
副 主 编 付业君 刘竹梅
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段24号 (610065)
发 行 四川大学出版社
印 刷 四川大学印刷厂
成品尺寸 210mm × 285mm 1/16
印 张 8.5
字 数 150千字
版 次 2012年2月第1版
印 次 2012年2月第1次印刷
定 价 45.00元

版权所有 ◆ 侵权必究

◆读者邮购本书, 请与本社发行科
联系。电话: 85408408/85401670/
85408023 邮政编码: 610065

◆本社图书如有印装质量问题, 请
寄回出版社调换。

◆网址: www.scupress.com.cn

编委会

主 任：吴祥玉

编审委员会：王世伦 张晓黎 曹 庆 宋志忠 李 健

评审专家组：

徐仲偶 中央美术学院城市设计学院院长 教授

甘庭俭 西南民族大学艺术学院副院长 教授

张晓黎 四川城市职业学院副院长 教授

刘竹梅 著名绵竹年画艺术家 绵竹年画博物馆副研究馆员

彭 飞 四川美术家协会 美术师

主 编：张晓黎

副主编：付业君 刘竹梅

编 委：张 梅 陈 艾 蒋 鹏

顾 问：绵竹年画民间老艺人（国家非物质文化遗产传人）

陈兴才 李芳福

编写单位：四川城市职业学院

四川师范大学服装服饰文化研究所

第一章 绵竹年画概论..... 1

- 一、绵竹年画的历史概况 / 1
- 二、绵竹年画的题材与特点 / 4
- 三、绵竹年画的分类和工艺 / 6
- 四、绵竹年画流派 / 8
- 五、绵竹年画的艺术特色 / 9

第二章 绵竹年画的工艺流程和技法步骤..... 16

- 一、绵竹年画的工艺流程 / 16
- 二、绵竹年画的材料和工具 / 16
- 三、绵竹年画的制作步骤和方法 / 18
- 四、传统年画门神——以《双扬鞭》的绘制方法为例 / 20
- 五、绵竹年画的临摹 / 24
- 六、现代年画——《寿夭百禄》的绘制 / 30

第三章 绵竹年画鉴赏..... 34

- 一、门画 / 34
- 二、斗方 / 52
- 三、仕女 / 58
- 四、杂条 / 65

五、中堂 / 71

六、案子 / 75

七、拓片 / 81

八、线稿 / 87

第四章 绵竹年画的发展与展望..... 95

一、灾后重建境况 / 96

二、绵竹年画节 / 99

三、发展绵竹年画的意义 / 105

四、绵竹年画在创新中求发展 / 106

五、绵竹年画的产业化道路 / 106

六、绵竹年画的发展需要加强人才培养 / 107

七、年画产业发展的思路 / 109

附录:

绵竹年画基础技法之白描 / 116

绵竹年画职业技能要求 / 128

第一章 绵竹年画概论

杜甫诗云：“华轩蔼蔼他年到，绵竹亭亭出县高。江上舍前无此物，幸分苍翠拂波涛。”（《从韦二明府续处觅绵竹》）绵竹年画（又称为绵竹木版年画），因产于四川省绵竹市而得名。绵竹木版年画历史悠久，据续编绵竹县志记载：“绵竹年画远在明代就已经有相当的成就，当时四川泸州及陕西蒲城地区已贴过内容喜庆的绵竹年画。”据考证，绵竹年画起源于宋代，清代为其鼎盛时期。它与天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊杨家埠并称中国木版年画四大家，被中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席冯骥才誉为“土中大艺术，纸上剑南春”。其题材内容极为广泛，大致有辟邪迎祥、风俗习惯、生活生产、戏曲故事、历史人物、神话传说、讽刺幽默、花鸟虫鱼等。经过长期发展，绵竹年画形成了构图完整饱满，人物夸张变形，线条古拙流畅，色彩艳丽明快的独特艺术风格。2006年5月，绵竹木版年画经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。陈兴才、李芳福为该非物质文化遗产项目的代表性传承人，并正在申请世界非物质文化遗产。绵竹木版年画是我国民间艺术的瑰宝，同时也是中华民族悠久历史文化遗产的组成部分。

一、绵竹年画的历史概况

绵竹年画属民间美术，它植根于民间，其装饰性和雕刻艺术在早期显然受到汉代四川画像砖艺术的影响，从传承下来的传统木版年画作品中，仍可以感受到磅礴的气势和天真、质朴、粗犷的生命活力。

（一）唐代

唐代是我国的文艺复兴时期，当时我国已出现了最早的宗教题材的木版年画，而木版年画艺术与雕刻印刷术给人类文化的大量传播又提供了必要的条件。因安史之乱而进入蜀中的大批文人学士及画师中道释者居多，绵竹木版年画也受到宗教画影响。现存的绵竹年画中的中堂画“金刚”、“家神”、“魁

图1-1 永镇家宅

星”和拓版“赵公镇宅”等，内容和形式都和宗教画同出，其彩绘技巧和线条的装饰味与四川寺庙中的风格也极为相近。（图1-1）

（二）宋代

宋代，四川是中国四大印刷中心之一，木版印刷已发展到刻技纯熟、印刷精美的程度。例如，南宋孟元老《东京梦华录》记汴京“迎岁月，市井皆卖门神……”，吴自牧《梦粱录》载岁终“画门神桃符，迎春牌儿，纸马铺印钟馗、财马、回头马等。馈与主顾”。另有史料证明，宋代在以成都为中心的附近各县都有生产年画的作坊，尤以“小成都”而闻名的川西古城绵竹的雕版印刷最为发达。

（三）明清

宋明时期的绵竹年画，其具体内容和形式，目前没有发现实物，难以具体介绍。而清代是绵竹木版年画发展的辉煌时期。清代中叶，四川城乡各地普遍兴建会馆时，多聘请绵竹画师和塑匠雕塑神像，彩绘梁壁，使年画师们的艺术在实践中得以发展；绵竹造纸业不断发展和革新，实验成功“粉笺纸”；年画作坊管理完善，分工细致，专人专事，精益求精，不论刻版还是敷彩都达到较高水平，并形成有特色的流派和个人风格。

清代中后期，绵竹地区经济状况相对较好。随着社会的进步，群众对精神文化的需求日益增加，加上西南各地区的节庆都有对年画的要求，因此，一种年画创作的民间行会组织——“伏羲会”于清末在绵竹应运而生。大小规模不等的作坊三百多家，年画艺人逾千人，加上帮工，从事年画生产人员达万人以上。每年门神、斗方大约要出一千万份左右，画条两百多万份以上。仅“伏羲会”所属会员一年的门神、斗方平均要创造三千万个小钱效益。可见，绵竹年画在清末的绵竹经济生活中占了较大的比重。有民谣：“冬月初一出望子，腊月初一出摊子”，“南华宫中去画，东

图1-2 翠香记

图1-3 连环计

图1-4 唐氏乳母

门河坝去看花”。绵竹南华宫就是当时的年画交易中心，这个市场一直开办到民国时期。清末民初，绵竹经济的发展在客观上刺激了文化艺术的发展和繁荣。川剧艺术深入人心，则为年画创作提供了大量老百姓喜闻乐见的创作素材。绵竹县令陆箕永在《绵竹竹枝词》中就有“山村社戏赛神幢，铁板檀槽拓人梆，一派秦声浑不断，有时低去说吹腔”的记载。迄今为止，绵竹文物部门已收集到的清代年画雕版一百多件，其中三十多件是戏剧题材，如《西厢记》、《翠香记》、《双旗门》、《连环计》、《白象山》、《破镜重圆》、《白狗争风》、《唐氏乳母》、《摇钱树》、《收白龙马》等。（图1-2、图1-3、图1-4）

（四）民国时期

1911年辛亥革命后，北京大学风俗调查会开始专题搜集和调查有关民俗方面的实物。1924年1月，为配合农历新年曾征集过各地的新年民俗物品，共得神纸年画等286件。鲁迅先生也开始注意收集花纸（年画）。鲁迅先生曾对木版年画做过深入的研究，曾在1931年8月17日主持召开上海“木刻讲习会”，并出版多种朱仙镇的木版年画著作。20世纪20至30年代，“月份牌年画”的兴起使机器印刷年画在全国出现。尽管由于绵竹地区身处西南内地，所受到的影响有限，但手工印制年画也不可避免地受到了机器印制的挑战。

民国时期绵竹年画艺人代表人物有张学源、黄定一、王天宝、马崇礼、马宗义、肖华金、姚春荣、张先富、何青山等。民国时期的绵竹年画，其画风继承了清代的艺术风格，以民俗喜庆为主题，包罗民间传说、戏剧故事等传统内容，以歌颂正义、抨击邪恶、祈福喜庆为核心，将传统的门神发扬光大，并扩大了传统年画的艺术内涵，使年画小品——斗方走进了千家万户，成为居民装饰的重要组成部分，使案子突破了传统神龛画创作的主题，变得更加戏剧化、通俗化。在表现形式上，传统的木版制作技术受到现代印刷技术的挑战，尽管如此，“明展明挂”、“填水脚”等充满地域特色的传统技术仍然保留了下来。

城内老字号“傅兴发”生产的门神工艺精细，色彩鲜艳，衣褶清晰，眉目生动。“云鹤斋”的木版拓片享有盛誉。清道乡“曾发皓”、“何云发”的清水大袍自成一派。遵道乡的仕女、娃娃风格独特。而肖华金专出斗方样张，有“肖斗方”之称。

（五）现当代绵竹年画

20世纪70年代，十一届三中全会全面纠正“文化大革命”的错误影响，在拨乱反正的新形势下，绵竹年画开始复苏。这一时期，地方政府恢复了绵竹年画画社，并请回原年画社艺人姚春荣、张先富等八人清理古版，复制被毁坏的传统资料。80至90年代是中国的文艺复兴时期，也是绵竹年画的黄金时期，当时的老艺人如张先富，中年画家侯世武、金平定等创作了许多新门画。四川人民出版社、重庆出版社出版印制了大量年画发行到城乡市场。

重要的是，这一时期不仅大量年画作品在国内各类展出中获奖，而且开始走出国门，走向世界。此间，绵竹年画多次参加国外专业艺术展览，其中包括日本、法国、美国、加拿大、新加坡等

国家。由此，绵竹年画的知名度与日俱增。

1990年，文物出版社出版了《绵竹年画》一书，这标志着美术界对“四大年画”（杨柳青年画、桃花坞年画、潍坊年画、绵竹年画）的确认。

1993年，绵竹被文化部命名为“中国民间艺术之乡”。

2000年，绵竹市政府正式决定启动绵竹年画申报“国家级非物质文化遗产代表作”项目工作，并从2001年起，绵竹市政府于每年春节举办一年一度的年画艺术节。

2005年12月，由绵竹年画博物馆选送的年画门画《双扬鞭》、中堂《赵公镇宅》、条子《百寿图》以及现代年画《手绘巨幅门票》作为中国非物质文化遗产保护成果入选中国国家博物馆举办的“中国非物质文化遗产保护成果展”。

2006年5月20日，绵竹木版年画被中华人民共和国国务院作为中国首批非物质文化遗产代表作予以公布。

绵竹年画作为中国民间美术，经历了清代乾隆、嘉庆时期的繁荣，经历了民国年间和新中国成立初期短暂的兴旺和繁荣，经历了十年“文化大革命”的毁灭性打击，经历了十一届三中全会后的恢复和发展。绵竹年画从一个侧面见证了中国社会变革的兴衰，作为非物质文化遗产，绵竹年画将会为人类社会所共享。

二、绵竹年画的题材与特点

绵竹年画题材广泛，其中门画最有特色。门画在民间称为“门神”，大多绘秦琼、尉迟公等武将，称武门神。将其贴于大门之上，意在御凶求安，护卫家宅。“二毛”者，即张贴于二门的文门神，其画稍小于前者，此类多系求福、求喜、求福贵的内容。贴于寝室门或灶屋门的三毛，画幅小于二毛，大多为仕女、娃娃题材，如观花美人、八宝童子等。那充满魅力的艺术造型，特别逗人喜爱。此外还有一种属于稀有的落地门神，它是一种与大门一样大小的特大门神。这类门神常见于旧时代大户人家的庞大龙门之上，内容多为武将。最有趣的是斗方《老鼠嫁女》、《三猴烫猪》、《狗咬财神》、《看官盗壶》等民间传说。（图1-5）

绵竹年画以彩绘见长，具有浓厚的民族特点和鲜明的地方特色。绵竹年画构图讲求对称、完整、饱满，主次分明，多样统一；色彩上采用对比手法，设色单纯、艳丽，强烈明快，构成红火、热烈的艺术效果；线条讲求洗练、流畅，刚柔结合，疏密有致，具有强烈的节奏感；而夸张、变形、象征、寓意的造型，更具诙谐活泼的效果。

在内容上，绵竹年画内容广泛，品类繁多。归纳起来有避邪迎祥、历史人物、戏曲故事、民俗民风、名人字画、花鸟虫鱼等。

在形式上，传统绵竹年画以手绘为主，其表现手法除明展明挂外，还有钩金、印金、花金、常行、水墨、素门神和填水脚。新的绵竹木刻手法还包括木版套色、绘印结合、完全绘制等。新年画载体丰富多样，有挂历、贺卡、门票、陶版、刺绣、服装布艺等。

在技法上，绵竹年画吸取了中国传统建筑装饰的彩绘和工笔重彩画的某些手法，色彩鲜艳，对比强烈而又和谐。

（一）绘画性强

在绘制风格上，她既传承了唐代之前手工绘制年画的制作风格，又继承了唐代之后雕版印刷年画的风格。绵竹年画和中国其他年画一样首先是要刻成线版，但是线版在绵竹年画中只起勾勒轮廓的作用，细节全靠人工彩绘，基本上不套色制作。经过不同艺人的手笔，呈现出不同的风格，同一个艺人绘制不同的画幅也会产生不同的趣味。这是绵竹年画区别于其他诸家年画的主要特点之一，也正是绵竹年画的绝妙之处。彩绘过程被艺人们称为“一黑（指黑线版）二白（指人物手脸底色及靴底作白）三金黄（指衣冠及盔甲的橙黄色）五颜六色穿衣裳〔指桃红、黄丹、佛青（群

青）、品蓝、品绿等〕”。此外，辅以“明展明挂”手法，借助同类色的深浅变化，还可增强画面的节奏感和装饰情趣。

（二）色彩鲜艳明快

年画艺人在他们的作品上无拘无束地使用尽可能艳丽的颜色——桃红、佛青（近似水粉色的群青）、猩红、草绿、金黄……大红大绿，又热闹又刺激，充满生机和活力。但是在强烈的对比中，也讲究调和统一。他们常常用少量的复色，即“二门子色”，用金、银、黑、白等色穿插在对比强烈的色彩中间，以协调画面色调。艺人们把他们多年来在实践中总结出的配色经验，朴素地总结成一句蕴含深刻美学原理的口诀：“深配浅、酹（指浓度）配淡，深浅酹淡要相间。”绵竹年画的颜色多用矿物质色和民用染料，根据不同季节制作时调以不同成分的胶矾，使作品颜色爽朗，耐晒耐淋，经久不败色。

图1-5 老鼠嫁女

图1-6 百寿图

人物画。条屏有《二十四孝图》、《百寿图》、《西游记》等。横推，一般是表现人物众多的大场面的横幅画卷，如《迎春图》、《百子图》等。（图1-6）

三、绵竹年画的分类和工艺

绵竹年画分红货和黑货两大类。

红货指彩绘年画，包括门画、斗方、画条，其中门画制作手法多样。画条，分中堂、条屏、横

（三）线条古拙流畅

线条是绵竹木版年画造型及构图的基本手段，形因线而立，神因线而传。绵竹年画画师在长期的艺术实践中积累了一整套以线造型的艺术规律。绵竹年画艺人有画诀曰：“流水褶子（指线条）要活套，铁线褶子要挺直”。这一曲一伸的变化使绵竹年画用线的动感和静感的艺术处理给整个画面赋予了韵律感和节奏感。

（四）内容广泛形式多样

绵竹年画归纳起来内容广泛形式多样，有避邪迎祥、风俗习惯、生活生产、戏曲故事、历史人物、神话传说、讽刺幽默、花鸟虫鱼等。其形式丰富多彩，有门画、斗方、横推、中堂、条屏、单条、木版拓片等，随着时代的发展又增添了册页、扇面、贺年卡、挂历、台历、手卷、广告年画等新形式。有深受民众爱戴的历史人物、英勇的武士、娟秀的美人、快乐的儿童以及祥瑞花果等。斗方，多是讽刺寓意的独版小品，是一种民间讽刺画，如《老鼠嫁女》、《三猴烫猪》等。杂条多参照民间传说，以及孝道、福寿文化内容，戏曲和文学作品中最动人的情节则刻绘成

推、单条等，供厅堂、居室、走廊及牲畜圈等张贴之用。门画有大毛、二毛、三毛等大小之分，贴大门、厅门、房门、灶门之用。黑货指以烟墨或朱砂拓印的木版拓片，多为山水、花鸟、神像及名人字画，此类以中堂、条屏居多。从形式看，绵竹年画分为斗方、横披、中堂、条屏等，与国画分幅相近但却别具一格。绵竹年画的斗方多是民间艺人在坐茶馆时摆出的龙门阵，绘成图画具有一定的寓意，给人以教育和启示的作用，如《老鼠嫁女》、《三猴烫猪》（图1-7）等讽喻性独幅小品。绵竹年画的横推，一般表现人物众多的大场面，如《文姬归汉》、《迎春图》等。

《迎春图》可算是绵竹年画横推的代表作。作者系绵竹年画著名艺人黄瑞鹄，此图表现清代绵竹迎春盛况。长卷描绘了四百个人物和丰富多彩的迎春活动，生动地再现了清代的民俗民风，具有较高的民族研究和艺术价值。《迎春图》被定为一级文物，专家学

图1-7 三猴烫猪

者赞赏《迎春图》给后世了解立春风俗留下了非常珍贵的形象资料。绵竹年画条屏有四条屏、八条屏、十二条屏之分，内容多表现情节曲折的历史故事、神话传说一类，如《三国演义》、《百寿图》、《二十四孝》等。

绵竹年画的中堂大都表现吉祥内容，如《麻姑献寿》、《紫微高照》等。（图1-8）

图1-8 紫微高照

在绘制风格上，绵竹年画和中国其他年画一样，首先要刻成线版。但是，线版在绵竹年画中只起勾勒轮廓作用，最后完成全部靠手工彩绘，与其他地区“色版套印”年画有明显区别。同样一张木刻版，通过不同艺人的加工，可出现各种各样的艺术效果。因此可以说，绵竹年画绘画性强。它既承传了唐代年画由画师手工画成的技法，又继承了宋代雕版印刷术的技术。另外，绵竹年画在用纸、用笔、用色上也别具一格。传统绵竹年画一般都用粉笺纸（当地所产的土纸上涂一层薄薄的茂县白泥）和鸳鸯笔（特制扁笔，一边蘸水，一边蘸色），颜色多用矿物色和民间染料加胶矾调制而

成。主色有佛青、桃红、猩红、草绿，其次是金黄、天蓝等，展现出鲜艳明快、对比和谐的色彩效果。这样可使手绘色彩更加厚重，风吹日晒经久不变。用笔、用纸、用色的独特性，使绵竹年画具有浓郁的乡土风味和鲜明的地方特色。

绵竹年画在历史的长河中，经历代民间艺人不断实践和更新，从内容到形式逐步形成了与众不同的艺术风格。

一幅年画的完成，先由画师起稿，刻版师雕版，再印刷到纸上描绘。起稿线条只起轮廓线的作用，年画必须以彩绘艺人按程序施彩而成。用色除品色（染料色）外，也兼用石色（矿物质色），因石色的覆盖力强，原有的雕刻线经不同的石色覆盖后，还须重新勾线，只是画面上的品色部分，因其色泽透明，原有的刻线虽经覆盖仍清晰可见，便不再勾线。这两种处理方式相结合，便形成了绵竹年画水印与彩绘浑然一体的艺术特色。

绵竹年画无论是门画或是斗方，大部分的构图都讲究高度的简练，在有限的画面上较合理地使用宾主、虚实、呼应、开合等对立统一法则，达到对称、均齐和别致的装饰意趣效果，构成了绵竹年画完整、饱满的艺术特色。从门画的武将文官到斗方中的仕女童子，多不设或少设背景，那画面的白纸，不是画面的割裂而是有机地联系着画中各部分，这种“取一而舍万千，明一而现千万”的大胆构想和处理让我们从中体味到构成的力量，从而超越视觉范围，给人以自由驰骋的理想天地。

绵竹年画在色彩上的处理也别具一格，其基本色有黄丹、佛青、桃红、草绿等四色。运用色相和色度的对比，是民间彩绘大师们所惯用的手法。它单纯而艳丽，浓重而明快，对比而和谐。他们还用称为“鸳鸯笔”的扁笔在画面上构成了既有立体感又有质感的特殊效果。而借助色彩同类色深浅及阶梯变化，造成深、浅、明、暗的过渡，所形成的立体效果增加了画面的节奏和装饰情趣。

“填水脚”是绵竹木版年画中最有代表性的一种表现手法。它出自那些技术娴熟的艺人之手。旧时年画艺人一般受雇于人，“明展明挂”等画法是按画铺或作坊的要求而作，“填水脚”则是属于艺人自己支配的。艺人们在除夕之夜为老板做完年终之活后，趁收拾画案的片刻工夫，利用颜料碗的余色在剩纸上匆忙赶绘出几对门神，赶往夜市出售，赚点外快，帮补生计。在画“填水脚”时，时间短促，艺人凭真功夫一气呵成，笔锋奔放雄健，神韵十足。“填水脚”以它的天真、质朴、粗犷而成为绵竹年画中的珍品，深为艺术界称道。

四、绵竹年画流派

（一）南派

南派年画即以前的“南路年画”，因为清道乡在绵竹的南边，故清道乡为主生产的年画称为“南路年画”。南路年画一般在案子上绘制，多小幅，通常不过八开大小，也有三毛尺寸的斗方。

现南派风格集中体现在陈兴才的制作上。老艺人陈兴才是清道镇射箭台村人。(图1-9)他学的手艺就是翻刻传承下来的版子,彩绘传承下来的色彩。他在案上作画,尺幅一般是三毛和四毛。他还爱画一种“水墨”门神。逢人就拿出来介绍,这叫素门神。以前过年家中有老人去世,忌贴明艳的色彩,只贴这种不带红的门神,也叫“孝门神”。陈兴才把这种画法用在了文武门神中,大面积的地方用水墨,其他地方彩绘,比起明展明挂的艳丽,这种画要清新许多。

陈兴才现有90岁的高龄,除了亲自动手制作年画外,他还将这一古老的技艺传给了子孙。陈兴才的二儿子陈云禄,孙辈陈强、陈刚都继承了他的技艺。

图1-9 南派代表:陈兴才

(二) 北派

北派年画也是以手绘为主,对人物面部做适当的渲染,在人物造型、用笔用色方面,尤其强调细部的刻画。一般来说北派年画是纸贴上墙作画,与南派的伏案作画不同,二者最大区别在此。“鸳鸯笔”在北派中被广泛应用,笔尖蘸水,笔腹蘸色,偏锋下笔,浓淡过渡自然。将黑白拓片传统年画发展成为彩绘,是北派年画的成功之处。

图1-10 北派代表:李芳富

年过八旬的李芳福是绵竹年画北派的代表人物。(图1-10)他学的是“西路年画”,因为住在绵竹北面的拱星,被人冠以“北派”李芳福12岁时拜绵竹小西街吴家店巷黄定一为师学习彩绘年画,拿了六十多年的笔。他作画要一张一张贴在墙上,手端颜色碗依次上色,画脸开相在案上完成,其作品不拘于线版的框架,随意性较强。李芳福画得最好的是门神双扬鞭(秦琼、尉迟恭),用明展明挂的手法(以同一颜色按不同浓淡相排列,呈阶梯状),色彩鲜艳丰富,最后用白粉挂线,很是老

到,讲究手摸要有凸感。李芳福画武将既有技巧的娴熟,更有内心的感悟。

李芳福的一儿两女,除了小女儿远嫁他乡外,儿子和大女儿均未间断习画。

五、绵竹年画的艺术特色

绵竹年画在历史的长河中,经历代民间艺人不断实践和更新,从内容到形式逐步形成了与众不同的艺术风格。从“无法”到“有法”,在对待不同题材内容灵活多变的处理中,产生了许多奇妙

别致的构图、色彩和技法。

（一）构图

1. 对称

在绵竹年画的构图中，尤其是门画中，民间艺人对于追求构图中的对称美总是表现出非凡的热情。从武将、文官到童子，无不是对称构图。如门画《三喜童子》，为创造全局对称后的生动，在

细节上进行了大量的处理，发式服饰都有很大的变化，寿桃、金瓜、蝙蝠、蝴蝶的形象互相置换，使对称中又有了呼应和变化，有很强的装饰效果。（图1-11）

2. 夸张

绵竹民间年画画诀中有“立如一张弓，坐如一口钟”的说法，人物形象和动态都采用非常夸张的手法。民间艺人把人物最有表现力的特点挖掘出来，最大限度地提炼。尽管画中人物的身份各不相同，形态也有差异，但是都有一个共同规律，即人物的身长尽量压缩而横向加以夸张处理，这样可以体现壮实感，更能体现神圣的力量。民间还流传着“大门（武将）要歪（威武之意），睡房门要乖”的画诀。门画《双扬鞭》的人物采用的就是俗称“三掉身”的动态，给人以强烈的艺术感染力。

3. 线条

线条是一切绘画的基本手段，绵竹年画也不例外。形因线而立，神因线而传。

绵竹的民间艺人在长期的艺术实践中积累了一套以线造型的艺术规律，其中有画诀曰：“流水褶子要活套，铁线褶子要挺直。”绵竹年画用线的动态和静态的艺术处理赋予整个画面韵律感和节奏感。

4. 布局

绵竹年画无论是门画还是斗方，大部分构图和形象都讲求高度简练。在有限的画面上较合理地使用宾主、虚实、呼应、开合等对称统一法则，人物都采取舞台亮相式的安排，大多不设或者少设背景，让观者从中体味到构成的内在力量，超越视觉范围，在想象的天地里自由驰骋。

图1-11 三喜童子

（二）色彩

1. 基本色

传统绵竹年画的基本色有黄丹、佛青（近似群青，可用水粉替代）、桃红、品绿。黄丹和佛青属于矿物颜料，可在化工商店购买，桃红和品绿是透明的膏子色。在传统年画中，左右人物的袍服一边是群青一边是猩红（黄丹加大红），几乎占了整个人物的一半，猩红边加品绿，群青边加桃红，形成对比色，持物和甲冑通常用透明的金黄色，在此基础上用一些金、银、黑、白做调和色，即统一又有变化，色调明快。（图1-12）

2. 颜色调配

绵竹年画有一些配色歌诀：

“红不靠黄，猩红不靠黑，绿不靠黄，红不与红配，赭紫不靠红，蓝、红、绿色可深可浅相挨，红绿蓝都能靠，黄丹可映红”。另外，绵竹年画的许多颜色都是画师亲手调配而成，如用红花、苏木制红色，烟子制黑色，槐花籽制黄色。这些颜料上纸特别鲜艳，再加上桃胶（现在基本上用乳白胶代替），颜色可以经久不变。

图1-12 绵竹年画色彩

3. 以色扶形

在绵竹年画中，线只起一个勾勒轮廓作用，最后完全靠手工彩绘上色。整个画面中，颜色至关重要，不同质地的颜料可配出软硬阴阳的色调，使画面的疏密关系和造型更加突出。而较重的颜色往往要承担起支撑骨架的作用。

（三）八大技法

绵竹传统木版年画是在线版定型的基础上进行手工上色和开相，虽然工艺复杂，但还是有规律可循的。其基本工艺即“八大技法”，主要包括“明展明挂”、“常行”、“印金”、“花金”、“勾金”、“水墨”、“填水脚”、“素门神”等。

1. 明展明挂

其特点是运用复色，即过渡灰色与白粉线产生对比。色阶的变化通过过渡色进行。“展”即梯