

中国当代文艺名家名作译介工程

Translation and Presentation Project of Masters and Masterpieces in Contemporary Chinese Art and Literature
Projet de traduction et de présentation des maîtres et des chef-d'oeuvres littéraires et artistiques modernes chinois

Masterpieces of Chinese Woodblock New Year Paintings
La collection exquise d'xylographie chinoise du Nouvel An

中国木版年画精品集

中国民间文艺家协会
中国文联国际联络部

中国当代

Translation and Presentation Project of Masters and Masterpieces in Contemporary Chinese Art and Literature
Projet de traduction et de présentation des maîtres et des chef-d'oeuvres littéraires et artistiques modernes chinois

Masterpieces of Chinese Woodblock New Year Paintings
La collection exquise d'xylographie chinoise du Nouvel An

中国
木版
年画
精品集

中国民间文艺家协会
中国文联国际联络部

图书在版编目(CIP)数据

中国木版年画精品集 / 中国文联国际联络部, 中国民间文艺家协会编.

——北京: 中国文联出版社, 2016.5

中国当代文艺名家名作译介工程

ISBN 978-7-5059-9902-2

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①版画-年画-作品集-中国

IV. ①J228.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第073007号

中国木版年画精品集

编者: 中国文联国际联络部 中国民间文艺家协会

本卷主编: 王锦强

出版人: 朱庆

终审人: 奚耀华

复审人: 柴文良

责任编辑: 王柏松 李婉君

责任校对: 傅泉泽

封面设计: 张亚静

责任印制: 陈晨

出版发行: 中国文联出版社

地址: 北京市朝阳区农展馆南里10号, 100125

电话: 010-85923035(咨询) 85923000(发行) 85923020(邮购)

传真: 010-85923000(总编室), 010-85923020(发行部)

网址: <http://www.clapnet.cn> <http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn wangbs@clapnet.cn

印刷: 北京雅昌艺术印刷有限公司

装订: 北京雅昌艺术印刷有限公司

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开本: 889×1194 1/8

字数: 30千字 印张: 44

版次: 2016年5月第1版 印次: 2016年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5059-9902-2

定价: 680.00元

版权所有 翻印必究

目录

概述	8
1. 家园护佑——神仙图	35
2. 田园胜景——农耕图	91
3. 人面桃花——戏曲画	127
4. 众生百态——人物画	167
5. 美人风姿——仕女图	189
6. 花团锦簇——富贵图	223
7. 喜庆吉祥——福寿图	253
8. 妙手丹青——花鸟画	287
9. 其他类（时政、游艺和灯方画）	311

Table of Contents

Overview	14
1. Protecting and Blessing Homeland— Pictures of Gods	38
2. Beautiful Scenes of Country Life— Pictures of Farming	94
3. Gorgeous Faces and Beautiful Peach Blossoms—Pictures of Chinese Opera	131
4. Various People and Various Aspects of Life— Pictures of People	170
5. Images of Beautiful Ladies—Pictures of Beauties	192
6. A Conglomeration of Splendid and Beautiful Things—Pictures of the Wealth and Noble	226
7. Happiness and Good Luck—Pictures of Fortune and Longevity	256
8. Masterpieces—Pictures of Flowers and Birds	290
9. Additional Categories (Pictures of Current Affairs, Pictures of Recreations and Lantern Pictures)	314

Table des matières

Aperçu général	24
1. Protection du foyer—Peinture des immortels	42
2. Paysages pittoresques champêtres— Peinture à thème agricole	98
3. Beau visage à côté des fleurs de pê- cher—Peinture à thème théâtral	135
4. Gens de toutes sortes—Peinture de personnages	174
5. Imitation de la belle—Peinture de beautés	196
6. Épanouissement des fleurs— Peinture de la fortune et de la noblesse	230
7. Joie et Bonheur—Peinture sur le thème du bonheur et de la longévité	259
8. Des peintres de talent—Peintures de fleurs et d'oiseaux	293
9. Autres thèmes (Actualité politique, jeux et loisirs, lanternes)	317

中国当代

Translation and Presentation Project of Masters and Masterpieces in Contemporary Chinese Art and Literature
Projet de traduction et de présentation des maîtres et des chef-d'oeuvres littéraires et artistiques modernes chinois

Masterpieces of Chinese Woodblock New Year Paintings
La collection exquise d'xylographie chinoise du Nouvel An

中国
木版
年画
精品集

中国民间文艺家协会
中国文联国际联络部

“中国当代文艺名家名作译介工程”编委会

顾 问 李前光 郭运德 陈建文

名誉总主编 冯骥才

总 主 编 罗 杨 朱 庆

副 总 主 编 周燕屏

执行总主编 王锦强

项目策划 董占顺 薛 伶

总 编 委 (按姓氏笔画排序)

刘魁立 陶立璠 万建中 柴文良 王海霞 潘鲁生
乔晓光 杨利慧 宋兆麟 孙建军 索南多杰 张 辑
杨 源 刘 军 刘晔原 樊传庚 们发延 苑 利
郑土有 杨 阳 王连海 格桑益希 孔宏图

编 辑 柴文良 王东升 周小丽 王柏松 李婉君 龚 方
王素珍

**Editorial Committee of Translation and Presentation
Project of Masters and Masterpieces in Contemporary Chinese Art
and Literature**

Consultant : Li Qianguang Guo Yunde Chen Jianwen

Honorary Editor-in-Chief : Feng Jicai

Editor-in-Chief : Luo Yang Zhu Qing

Deputy Editor-in-Chief : Zhou Yanping

Executive Editor-in-Chief : Wang Jinqiang

Project planning : Dong Zhanshun Xue Ling

Committee of Editors-in-Chief :

Liu Kuili Tao Lifan Wan Jianzhong Chai Wenliang

Wang Haixia Pan Lusheng Qiao Xiaoguang Yang Lihui

Song Zhaolin Sun Jianjun Suonanduojie Zhang Chang

Yang Yuan Liu Jun Liu Yeyuan Fan Chuangeng Men Fayan

Yuan Li Zheng Tuyou Yang Yang Wang Lianhai Gesangyixi

Kong Hongtu

Editor : Chai Wenliang Wang Dongsheng Zhou Xiaoli

Wang Baisong Li Wanjun Gong Fang Wang Suzhen

**Comité de traduction et de présentation des maîtres et
des chef-d'oeuvres littéraires et artistiques modernes chinois**

Consultant : Li Qianguang Guo Yunde Chen Jianwen

Rédacteur en chef d'honneur : Feng Jicai

Rédacteur en chef : Luo Yang Zhu Qing

Rédacteur-en-chef adjoint : Zhou Yanping

Rédacteur-en-chef exécutif : Wang Jinqiang

La planification du projet : Dong Zhanshun Xue Ling

Comité de rédaction : Liu Kuili Tao Lifan Wan Jianzhong

Chai Wenliang Wang Haixia Pan Lusheng Qiao Xiaoguang

Yang Lihui Song Zhaolin Sun Jianjun Suonanduojie Zhang Chang

Yang Yuan Liu Jun Liu Yeyuan Fan Chuangeng Men Fayan

Yuan Li Zheng Tuyou Yang Yang Wang Lianhai Gesangyixi

Kong Hongtu

Rédacteur : Chai Wenliang Wang Dongsheng Zhou Xiaoli

Wang Baisong Li Wanjun Gong Fang Wang Suzhen

《中国木版年画精品集》编委会

主 编 王锦强

主 撰 稿 王锦强

撰 稿 刘加民 梁珊珊

图 片 统 筹 王锦强 刘加民

**Editorial Committee of Masterpieces of Chinese Woodblock New
Year Paintings**

Editor: Wang Jinqiang

Main copywriters: Wang Jinqiang

Copywriters: Liu Jiamin Liang Shanshan

Picture coordinators: Wang Jinqiang Liu Jiamin

**Editorial comité de la collection exquise d'xylographie chinoise
du Nouvel An**

Rédacteur en chef: Wang Jinqiang

Les principaux collaborateurs: Wang Jinqiang

Collaborateurs: Liu Jiamin Liang Shanshan

Coordinateur de l'image: Wang Jinqiang Liu Jiamin

目录

概述	8
1. 家园护佑——神仙图	35
2. 田园胜景——农耕图	91
3. 人面桃花——戏曲画	127
4. 众生百态——人物画	167
5. 美人风姿——仕女图	189
6. 花团锦簇——富贵图	223
7. 喜庆吉祥——福寿图	253
8. 妙手丹青——花鸟画	287
9. 其他类（时政、游艺和灯方画）	311

Table of Contents

Overview	14
1. Protecting and Blessing Homeland— Pictures of Gods	38
2. Beautiful Scenes of Country Life— Pictures of Farming	94
3. Gorgeous Faces and Beautiful Peach Blossoms—Pictures of Chinese Opera	131
4. Various People and Various Aspects of Life— Pictures of People	170
5. Images of Beautiful Ladies—Pictures of Beauties	192
6. A Conglomeration of Splendid and Beautiful Things—Pictures of the Wealth and Noble	226
7. Happiness and Good Luck—Pictures of Fortune and Longevity	256
8. Masterpieces—Pictures of Flowers and Birds	290
9. Additional Categories (Pictures of Current Affairs, Pictures of Recreations and Lantern Pictures)	314

Table des matières

Aperçu général	24
1. Protection du foyer—Peinture des immortels	42
2. Paysages pittoresques champêtres— Peinture à thème agricole	98
3. Beau visage à côté des fleurs de pê- cher—Peinture à thème théâtral	135
4. Gens de toutes sortes—Peinture de personnages	174
5. Imitation de la belle—Peinture de beautés	196
6. Épanouissement des fleurs— Peinture de la fortune et de la noblesse	230
7. Joie et Bonheur—Peinture sur le thème du bonheur et de la longévité	259
8. Des peintres de talent—Peintures de fleurs et d'oiseaux	293
9. Autres thèmes (Actualité politique, jeux et loisirs, lanternes)	317

概述

中国木版年画是中国民间艺术中影响最大、文化含量最高、地域风格最为丰富的艺术品种之一。年画是中国年文化的象征，是广博深厚的民俗文化和民间审美的重要载体。同时，它也是中国古代四大发明之“造纸术”与“雕版印刷术”的绝妙结合体。年画在中国人的文化生活中占有举足轻重的地位，它最清晰地描绘出农耕时代人们的精神向往，最炽烈地展示了中国民众的审美取向，最典型地刻画了岁月长河中社会生活的世态百相。木版年画在中国民间美术中处于龙头地位，并在历史的发展中形成了许多各具地域特色的著名年画产地，遍布我国东西南北。如天津杨柳青年画，山东杨家埠年画、高密扑灰年画、平度年画、东昌府年画，河北武强年画、内丘年画，河南朱仙镇年画、安阳年画，陕西凤翔年画，山西平阳年画、新绛年画、襄汾年画、柳林年画，四川绵竹年画、夹江年画，重庆梁平年画，湖南滩头年画，江苏桃花坞年画、南通年画，湖北老河口年画，广东佛山年画，福建漳州年画，云南纸马，广西柳江年画，吉林松榆闯关东年画等，风格迥异，曾经流行一方，行销海内外。

木版年画是中国民间美术的一个独立品种。因主要张贴于新年之际，故名。狭义上，指新年时城乡民众张贴于居室内外门、窗、墙、灶等处的，由各地作

坊刻绘的绘画作品；广义上，凡民间艺人创作并经由作坊行业刻绘和经营的、以描写和反映民间世俗生活为特征的绘画作品，均可归为年画类。

中国木版年画孕育于汉唐文化高度发展之中，形成于宋代繁华的都市生活，历宋、元、明、清诸代，不断发展、充实、提高，至今仍是民众喜闻乐见的艺术表现形式。这一漫长的发展过程，既是年画艺术由浅显、简单而至浑厚、丰富，不断地自我完善的历史，更是国家与民族在政治、宗教、经济、军事方面状况，乃至社会习俗的缩影。一般地说，中国木版年画是与民间的世俗生活密切结合，是反映各历史时期世俗民风的一面镜子。它为中国的历史、宗教、民俗、社会学、美术史，尤其是民间传统绘画史研究，提供形象直观的实物资料，具有史料价值。同时，它在题材内容上广为拓展，而且在形象构图、刻绘手段以及颜料色彩的运用等方面也独具匠心，是广大民间进行道德伦理规范、生活知识教育、文化艺术传播的重要工具。中国木版年画具有很高的人文价值与艺术价值，是中国民间美术中一笔丰厚的遗产。

木版年画几乎覆盖整个中国，除去少数省份之外，几乎全都有自己的木版年画产地。由于中国地域辽阔，民族众多，文化资源丰富，而且五里不同风，十里不同俗。因此，木版年画从题材、体裁、风格、

手法到制作方法、张贴习俗等方面，呈现出绚丽多姿的生动局面。北方年画如杨家埠与武强之粗犷豪放，南方年画如桃花坞与佛山之细腻纤丽，与其地域文化风格一脉相承。单是北方各个产地的画风也相去甚远。比如山东杨家埠和河北武强位于平原与山区之间，具有强烈的乡土气息，农民的气质最为醇厚；杨家埠的文化背景是齐鲁文化，雄强、阳刚、浑厚和乐观；武强的文化背景是燕赵文化，带着苍劲和雄厚的味道；河南朱仙镇地处中原腹地，雕版历史可上溯两宋，至今带着中原古代的典雅与大气；天津杨柳青邻近京都，为了顺应都市大户人家的审美要求，崇尚精雅与华美。传统木版年画的制作与销售主要由个人和家族为主要形式，传承方式为师徒传承和家族传承为主，从业人员大多为农民，他们生产的周期一般为一年当中秋冬农忙季节过后，其年画产品集中在腊月临近年关时节，以集市售卖为主要传播渠道。这些木版年画是当地民俗文化的经典样式和民众信仰的物化产品，至今仍受到广泛欢迎，也是国内外中国传统文化爱好者的收藏新宠。

木版年画作为农耕社会民俗生活的产物，秉承了传统手工艺典型的家族传承模式。到了二十世纪80年代，经济全球化商业化现代化的进程加速了农耕社会的衰落。农业工业化和农村城镇化造成从居住群落、

人文板块到历史记忆和民俗方式的巨大变化，必然构成对木版年画终结式的冲击。但作为一种曾经广泛活跃于中国大江南北的空前的农耕文化遗产，尤其是作为中国民众的年节文化必需品和春节节日文化的代表性民俗信仰文化产品，年画文化在各产地区域文化活动和族群记忆当中发挥着重要作用；成为中国传统文化的基础性资源和独有形式，为保护人类文化的多样性提供了良好的文化范式。现在，年画传承方式发生了由传统的家族传承、师徒传承向社会传承、教育传承、公共文化遗产的变化，年画由个人创作产品、家族文化结构向族群文化、区域文化、公民社会文化、国家非物质文化遗产形式的发展，创作题材与表现领域有较大突破，创新和设计元素增强，材料与工具更加精良和多样，包装和装裱更加精致，作品尺幅和张贴空间更加灵活，年画艺人及从业人员更加专业化、职业化，销售季节扩大到一年四季不间断进行，农历岁末进入旺季，消费群体由相对稳定性向广泛性发展。各产地年画传承人队伍呈现不断增长态势，从业人员不断扩大，年画制作技艺和生产水平有了新的提高和发展，年画作坊和年画生产厂房明显增加，年画展示、展览、收藏、研究活动逐渐增多，木版年画创作、生产、销售、张贴渐趋活跃，人民群众对年画的需求量越来越大，成为他们逢年过节和美化居室所不

可或缺的文化物种。年画文化再次进入一个可持续发展的良性循环状态，在增强民族认同感和亲和力方面意义非凡。

木版年画一般可分为六类：

第一类是神像类，如门神、财神、灶王、八仙等，形成谱系。

第二类庄稼生活，像春耕图、秋收图，过新年图等，不一而足。

第三类是吉祥画像，如富贵满堂、福禄寿喜、连生贵子等，琳琅满目。

第四类是怡情画像，渔樵耕读、春夏秋冬等，花团锦簇。

第五类是故事画像，如廿四孝、梁山伯祝英台等，蔚为大观。

第六类戏剧画像，唐僧取经、桃园结义等，流传千古。

木版年画的表现形式

木版年画按照农民的风俗信仰、思想要求、审美观念，创作出绚丽多彩，尽善尽美的，适于供奉和装饰的大量图像作品。既有神话传说、民间故事、小说戏文，又有辟邪纳福、祥禽瑞兽、风景花卉，还有时事幽默、辛辣讽刺、民俗民情、百戏娱乐等内容，

可谓洋洋大观，应有尽有，为民众提供了丰盛的精神食粮。木版年画的发展规律是随着社会的风气和时尚，进入普及化大众化的消费当中。中国木版年画是中国民众信仰和价值观的产物。中国人崇拜孔子，也信奉道教和佛教。儒释道的信仰观念直接影响着民众的世俗生活。门神护宅、天官赐福、财神增财、菩萨保佑、麒麟送子都是这种观念深入人心的艺术化呈现。直到今天，这些形象在中国农民市民思想中仍然占有一定的地位。古往今来，这类年画即神像年画，不论年景好坏，朝代更迭，销售数量基本稳定。这也是各地年画的“主打”产品。

同时，在农耕社会，年画也寄托着民众的审美理想和憧憬幸福生活的美好愿望，并通过多种形式，表现“金玉满堂”、“鹿鹤同春”、“喜报三元”、“五子夺魁”、“连年有余”、“瓜蝶富贵”，让人们在新年之际抚今思昔遥想未来，增强劳动创造美好家园的信心和精神力量。随着时代的发展，人们的欣赏要求也在不断提高。于是包括一些神像年画也加进祈冀祥和、粉饰太平、百事如意的吉利色彩和画面，以适应大众的宜居空间和审美诉求。年画张挂于住处，方能起到烘托新年气氛的作用。所以年画的形状、规格、档次都要适合大众的居住环境。如张贴在农民住处的各个角落，大门上有武门神，屋门上有文

门神，房门上有美人条、金童子，房间内有炕头画。窗子周围、影壁墙上，牛棚大车上都有专用年画。由于贫富不均，门户大小有别，门神又分多种型号，分别供应不同阶层。可以说，木版年画的每种形式都是对应特定方位的装饰纹样，农民成套买回家去，贴在宅院与居室，大小适中，十分得体，把家庭点缀得焕然一新，充满过年的气氛。

木版年画是农民自己所创、所爱、所用的民间艺术。内容上反映了农民淳朴的思想感情，形式上具有浓郁的民间特色和鲜明、朴实的地方风格。

农民年画艺人紧紧把握过年这个最喜庆的节日，充分反映农民热爱生活、热爱劳动，盼望发福生财，期盼粮满仓、钱满柜、子孙满堂，多福、多寿、多吉祥，四季平安，花好月圆。年画遵循形式上的鲜艳、美丽、吉庆、热烈，在内容上除驱邪降魔、保福增寿的门画外，五谷丰登、摇钱树、聚宝盆、喜上眉梢、福禄寿喜、满载而归、八仙过海等传统题材应有尽有。木版年画紧贴农民心理，反映农民内心想往。俗话说“有钱无钱，买画过年”，就是这种民族文化心理的真实写照。

木版年画的艺术特征

一是构图饱满，造型夸张。木版年画是农民过年

时用来装饰房间的，它既要表现出过年的欢乐气氛，还要适合农民的审美心理。因此，它在构图上，采用散点透视法，突破三度空间的限制，在一个平面上，密密麻麻的排满人物和吉祥类的花卉，使画面饱满、热闹，富有装饰色彩。如年画《男十忙》，把众多人物平面排列，先后时间集中表现，把一年四季的春耕、夏播、秋收等一系列劳动场面描绘出来，表现了中国农民热爱劳动、渴望丰收的心情。年画在人物造型上，采取大胆夸张，高度概括的手法，突出人物的头部和身体部分。如《连年有余》、《金玉满堂》中童子的头比身子大，鱼比娃娃大。虽然不成比例，却使人感到真实可爱。

二是色彩鲜艳，对比强烈。尤其是彩色套印的木版年画作品，画面鲜艳悦目，对比强烈，可以使画中人物的眉眼更加清晰。木版年画中大的布局上注重匀称，取得完整的效果，在局部细节上加强变化。如《五子》年画，描写五代时燕山窦禹钧教子得法，五个儿子都当了官。中间文官装束的老者两臂各抱一子，胸前膝下又分站三子，六人稳居画面，均匀饱满；局部的每个孩子各持宝灯、富贵花、平升三级、金蟾、梅花，动势不一，神态各异，又使画面产生了生动活泼的效果。

三是想象自由，象征寓意。艺人想到哪里就画哪

里，怎么好看怎么画，把人间、神界的美好事物融于画面之中。如《聚宝盆》把珍奇珠宝、金钱之类，画在雕花玉盘中，充盈满溢。借助形体、谐音、词语、表达抽象的福、禄、寿、喜等含义，满足人们祈福纳祥、四季平安的愿望。如《三星门神》，把天官、仙翁、员外郎三个形象融为一个画面，象征福、寿、禄。《连年有余》，借助莲花为“连年”，鲤鱼为“有余”。

杨家埠木版年画题诗中是这样描述的：“腊月里置办年，好画子买几联，请门神买对联，丹红纸捐的全，好爆仗（指爆竹）买几盘，天地下摆香案，百般神灵来过年。”这里所说的好画子，也是在除夕下午张贴。除了吉庆避邪的年画外，还有许多是正月初一拜年时老人们指着画儿讲故事用的。老人们平日所讲的《天河配》、《毛猴夺桃》、《白蛇传》等民间故事以及大量的戏出坐在灶头上全能看到。

木版年画适合农民欣赏形象俊美、鲜明、一看就懂的喜好特征和接受能力。艺人们按照主题要求，将自然物象经过夸张、提炼、加工，创作出群众喜欢的，更真实、英俊、主题鲜明、适合装饰的木版年画形象。以武门神为例，从造型上看，雄伟健壮，坚不可摧，确实给人们以一个健美威严，可保四方平宁的安慰。美人条类对妇女的造型本着女性以修长为美的原则，基本按正常比例创作出身材修长、头脸俊俏、动作柔媚的美女形象。

图文相济，点明主题同样是木版年画的特点。艺人们吸取国画中诗、书、画融为一体表达思想、图文互补的长处，在木版年画中也以诗配画，更有利于表现主题、传授知识，便于农民接受。这种图文并茂的年画，能看、能说、能唱，受到广大群众的欢迎。如《高升三级》年画表现的是文武状元夸街的热闹场面。并题了一首诗：“一家忠厚世世传，功德修成天地宽。遇着荒年放银钱，冰雪地里舍衣穿。修桥补路积人功，子孙皆得福寿全”。讲的是忠厚积德，修桥补路，扶危济贫，造福他人。

木版年画以丰富的想象力，用概括、浪漫主义、象征和寓意的手法表现主题思想。并根据主题需要，将生活中的物象进行必要的夸张，也是年画惯用的一种艺术手段。像鱼嘴里吐水变成金钱又组成金黄色大龙的《鱼龙变化》等，都运用了浪漫主义手法，并通过谐音、隐喻和象征，含蓄地表达、寄托广大民众的思想感情和美好愿望。如鱼与玉、余是谐音，莲谐音是连，牡丹花象征富贵，它寓意是连年富贵。

年画的刻绘形式主要有：木版套印、半印半绘、扑灰、手绘、石印等。

木版年画的制作技艺

木版年画自产生以来，沿袭至今，一直采用木版