

合和

天
地
同
辉

中国美术馆藏年画精品

新春大吉

黄明生 李修文

中国美术学院美术考级教材

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术馆藏年画精品 / 范迪安主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2008. 2

(天地同辉)

ISBN 978-7-80526-691-6

I. 中… II. 范… III. 年画—作品集—中国 IV. J228.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第013107号

中国美术馆藏年画精品

中国美术馆 编

主 编: 范迪安

执行主编: 杨炳延

副主编: 钱林祥 马书林

执行编辑: 裔 萼

特约编辑: 曹大为 马立明 关 红 周 佳

学术策划: 中国美术馆学术二部

责任编辑: 陈朝华

设计指导: 赵 健

设计制作: 赵 健 符 赋

图片摄影: 王书灵

责任印制: 宋朝晖

出 版: 北京工艺美术出版社

地 址: 北京市东城区和平里七区16号

邮 编: 100013

印 制: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/12

印 张: 25

版 次: 2008年2月第1版

印 次: 2008年2月第一次印刷

印 数: 1—3000

书 号: ISBN 978-7-80526-691-6/J · 608
定 价: 180.00元

天地同辉——中国美术馆藏年画、风筝精品陈列

展览

展览总监：范迪安

展览策划：杨炳延 马书林

展览工作委员会：范迪安 钱林祥 杨炳延 马书林 王 兰 吴 琼

裴建国 刘 密 赵春生 何 琳 裔 蓁

展览项目负责人：裔 蓁

展览责编：马立明 关 红 王秀俊 张 贺

展 务：曹大为 王桂兰 王福生 周 佳

平面设计：尚 钰 王 佳 周 抒

展示设计：廖鑫伟 韦 枫

宣传推广：吴 琼 李静月

公共教育：何 琳

网络宣传：王 春

摄 影：王书灵

展览时间：二〇〇八年一月六日至二月二十九日

展览地点：中国美术馆十三至十七号厅、十九至二十一号厅

中国美术馆藏年画精品

天
地
同
辉

北京工艺美术出版社

前言

为迎接二〇〇八年戊子新春，增强大众对非物质文化遗产的保护意识，我馆精心遴选约二百八十件馆藏民间艺术珍品，隆重推出『天地同辉——中国美术馆藏年画、风筝精品陈列』，为节日增添喜庆祥和的色彩。

春节贴年画是我国古老的习俗，其历史已逾千年，它表达了人们庆丰收、过新年的喜悦之情，也寄寓了人们祈盼来年风调雨顺、国泰民安的美好愿望。我馆珍藏有全国各著名年画产地的精品，涵天津杨柳青、苏州桃花坞、河南朱仙镇、河北武强、四川绵竹等地。为了让大家进一步了解年画的制作程序，还精心挑选了二十四件传统年画雕版，主要来自天津杨柳青、河北武强、山东高密等地。透过它们，可以想象在古老的年画作坊里，一张张年画是如何从雕版上印制出来的。

时代生活推动了『新年画』的问世，许多专业画家在此领域投入创作，蔚成新年画的丰收。我们精选了著名画家李可染、金梅生、李慕白、力群、江丰、古元、张仃、任率英等画家的约六十件新年画作品，这些作品既是他们个人创作的别裁，也具有浓烈的时代特色。由传统木版年画和新年画构成的景象，是祈福纳祥的中国文化观念的形象体现。

莺飞草绿之时，风筝漫天翱翔，这动人的景象早在千年前就出现于中国的大江南北。风筝，我国南方称『鸢子』，北方称『纸鸢』，故有南鸢北鸢之说。『风筝』一词始见于五代，其历史则可上溯到两千多年前的春秋时期鲁国的公输般（鲁班），为侦查敌情制成木鸢放飞。早期风筝多与军事、通讯和气象有关；大约唐、五代时风筝进入民间，成为人们娱乐游戏的玩具，同时也成为民间的体育锻炼；明清时期，于清明阳春之际赛放风筝已成为一种节令性的民俗活动。风筝题材上可分为人物、鸟兽、水族、草虫、器皿等，构造上可分硬翅、软翅、直串、平挑、拍子等，产地则跨越南北，流派纷呈，如北京、天津、山东潍坊、河南开封、河北盛方、江苏南通、南京等。此次展出的九十七件风筝作品，主要都是重要流派的传世佳作，它们或粗犷豪放，或活泼精巧，或色彩绚丽，或清淡素雅，可谓极南鸢北鸢之胜。同时，我们还展出了北京哈氏风筝图谱、曹氏风筝图谱共二十件，以供领略风筝扎、糊、绘、放四艺合茂之美。

中国美术馆

二〇〇八年一月

合和

Preface

In celebration of Chinese New Year in 2008, the National Art Museum of China will hold an exhibition of "Splendid World — Fine Collection of New Year Pictures and Kites of National Art Museum of China". Consisting of about 280 pieces of artistic works, the exhibition is to arouse the awareness of intangible cultural heritage protection and to create a more happy and auspicious festival.

To put up New Year Pictures has been an ancient custom for over 1,000 years in a bid to celebrate harvests and Chinese New Year and pray for prosperity and peace. The museum collects fine works from famous sources, including Yangliuqing (Tianjin City), Taohuawu (Suzhou City), Zhuxianzhen (Henan Province), Wuqiang (Hebei Province) and Mianzhu (Sichuan Province). In order to introduce this procedure, the museum selects 24 series of traditional woodblock engraving, mainly from Yangliuqing (Tianjin City), Wuqiang (Hebei Province) and Gaomi (Hebei Province). Such exhibition can bring you to the workshop in the old times where New Year pictures were made from woodblock engraving.

Since modern New Year Pictures came forth along with the current life, many artists are engaged in this field with remarkable

achievements. The museum selects 60 pictures by masters, including Li Keran, Jin Meisheng, Li Mubai, Li Qun, Jiang Feng, Gu Yuan, Zhang Ding and Ren Shuaiying. Such works demonstrate their originality with strong epoch features. The combination of traditional and modern New Year Pictures represents the praying custom in the Chinese culture.

It was appealing that the sky was a party world of flying kites when birds flew and grass grew in ancient times. The kite is named "yaozi" (sparrow hawk) in the south and "zhiyuan" (paper glede) in the north. The word of the kite emerged in the Five Dynasties. Its history can date from the Spring and Autumn period when an outstanding craftsman Gong Shuban (Lu Ban) from Lu Kingdom made wooden kites to spy on the enemy. The kite was used for military, communication and weather at first and then became part of folk entertainment and physical exercise in the Tang Dynasty and the Five Dynasties. The kite-flying contest was a seasonal folk activity in the Ming and Qing Dynasties during the Tomb-sweeping Day. The kites have various themes including characters, birds and beasts, aquatic animals, insects and vessels. It

is classified in terms of structure into five kinds, that is, hard wing, soft wing, vertical string, horizontal string and board. And various fields of kite have been developed from south to north, including Beijing, Tianjin, Weifang (Shandong Province), Kaifeng (Henan Province), Shengfang (Hebei Province), Nantong & Nanjing (Jiangsu Province). 90 kites from major fields on display represent different features, such as roughness and boldness, liveliness and delicacy, bright or plain in color. Meanwhile, the museum exhibits 20 pieces of kite illustration of both Ha and Cao families to show the handicraft of the kites, including binding, gluing, drawing and flying.

The mutual radiance of kites in the sky and New Year Pictures on the earth foretells the coming spring. We hope this exhibition will make you feel joyous in such a splendid spring.

National Art Museum of China

January 2008

四時報喜

目录

前言..... 〇〇三

中国民间年画简述..... 〇一〇

传统年画..... 〇二〇

新年画..... 〇八九

中国民间年画简述

『爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏，千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符』，古代诗人所吟咏的热闹的春节景象，不仅存留于古诗之中，而且依然鲜活地出现于我们今天的生活中。春节是中华民族最为隆重热烈的节日，各种民间艺术在这个日子里争相展示，各种美好的情怀在这个日子里尽情释放。其中，年画作为最能点缀年节氛围的艺术品，历来受到中国人的喜爱。

一、定义与沿革

年画是中国特有的民间美术形式，在宋代被称为『纸画』，明代则称为『画贴』，清代称作『画片』、『画张』、『卫画』等，直到清道光二十九年（一八四九年），在李光庭的《乡言解颐》一书中始见『年画』一词。从此，人们便将新年时点缀节日的画统称为『年画』。

中国民间年画历史悠久，它起源于汉代，发展于唐宋，盛行于明清。据文献记载，年画始于门神。早在汉代，民间就有在新年时画『神荼』、『郁垒』两位神人的形象于门上以驱邪避灾的习俗，魏晋南北朝时，人们在门上贴『重瞳之鸡』以祛邪魅；唐代又出现了画有秦叔宝和尉迟敬德二人的门画。相传唐太宗生病，听到门外有鬼魅呼号，群臣听说以后，秦叔宝和尉迟敬德自愿身着戎装为唐太宗守门，结果鬼魅之声没有了，唐太宗就令人将他俩的像画下来，挂于宫门左右，作为门神以镇压邪恶。不久，民间也开始张贴他俩的门画。唐代还有吴道子画钟馗以辟邪祟之说，这些都是年画的最初形式。

年画正式形成于北宋时期。当时，繁荣的商业和手工业、日渐成熟的雕

版印刷术、丰富的民间庆贺新年活动等为年画的发展提供了良好的社会条件。汴京（今河南开封）和临安（今浙江杭州）的岁末市场上开始印卖木刻年画，题材上也大为扩展，如风俗、戏曲、美女、娃娃等年画题材开始出现。南宋时期的木版年画更加丰富。

元代是年画的低落期，多数都是宋代同类年画的延续。值得一提的是此时出现的一种叫做《九九消寒图》的历画，为后世所沿袭。

年画在明代呈复兴之势。明中叶以后，随着商业手工业的进一步发展，雕版印刷中的彩色套印技术的成熟，木版年画得到了飞速的发展，出现了诸如天津杨柳青、山东杨家埠、苏州桃花坞、四川绵竹等著名的年画产地。

年画的鼎盛时期是在清代，其题材之丰富，形式之多样，制作之精良，画店作坊之繁多，销售市场之广泛，为历代之最。

清末民初，外敌入侵，经济凋敝，年画的农村市场受到很大的冲击，传统年画逐渐衰微。与此同时，在上海、天津等城市，兴起了新的题材样式的改良年画，新增有反抗列强侵略、提倡爱国、描绘新事物等内容。此时，西画的输入和商业的发展，又产生了一种将国画工笔重彩与西洋擦炭水彩结合的月份牌年画，其题材有戏曲故事、吉庆祥瑞等，还有一部分格调不高的时装美人。

抗战时期，在解放区出现了以民间年画的形式表现革命内容的新年画，它在艰苦的战争岁月里，鼓舞了军民士气，打击了敌人。

一九四九年以后，新年画继承了旧年画的许多优良传统，摒弃了旧年画中的一些迷信、落后的内容。许多专业画家加入了年画的创作队伍，他们打

破了旧年画的一些固定程式，大胆借鉴其他画种的表现手法，年画的面貌焕然一新。

二、题材与种类

年画的题材包罗万象，总计画样，有两千多种，堪称一部民间生活百科全书。它大致可分为四个方面：

（一）神仙与吉祥物：

这是年画的基本题材。神仙是早期年画的主要表现内容，它在年画中占有很大的比重。吉祥物包括狮、虎、鹿、鹤、凤凰等瑞兽祥禽，莲花、牡丹等花卉，摇钱树、聚宝盆等虚构品，通过隐喻、象征或谐音等手法表示吉祥如意、表达辟邪禳灾、迎福纳祥的主题。

（二）世俗生活：

民间艺术家通过自身的观察与感受，表现现实生活。这类题材在年画中少于其他题材。世俗生活的题材主要包括：人们的生息劳作，节令风俗，时事趣闻等。

（三）娃娃美人：

这种题材在民间年画中占有很大比例，表达了人们早生贵子、夫妇和美的良好愿望。娃娃画始于宋代，画中多以儿童身旁所伴之物来作寓意和象征：如《百世流芳》（一儿童旁有百合和柿子）、《福缘善庆》（一婴儿旁置一扇、一蝙蝠、一磬和三个圆果）、《葫芦万代》（画一胖男孩与葫芦连在一

起，借葫芦这一植物蔓长，结匏多的寓意）等。娃娃美人的形象是按照农民大众的审美趣味塑造的。

（四）故事传说：

这一部分大多取材于历史事件、民间故事、神话传说、笔记小说以及戏曲等，其中戏曲题材比重最大。这类年画常见的有《三国演义》、《西游记》、《水浒传》、《红楼梦》、《白蛇传》、《牛郎织女》等。人们往往通过这类题材增长了知识，并接受了传统的道德教育。

从种类上看，年画大致可分为六大类：

（一）门神类：新年贴在门上的年画叫门画，它是年画的最早的形式。

『门神』是门画中最早也是最主要的类别。门神又分为文门神和武门神两种，其中，武门神常贴在临街的大门上，画幅较大。其造型是全副披挂、手执兵器的武将。常见的武门神有：《神荼、郁垒》、《秦琼、敬德》、《关公、关胜》等。文门神一般贴在院落的二道门和房门上，通常有《三星》、《五子登科》、《状元及第》等。除了门神以外，门画中还包括娃娃和美人为题的『门童』与『美人』条。民国以后，民间故事以及象征祥瑞意义的动植物也进入了门画。

（二）吉庆类：作为年节装饰品，年画的内容大多带有喜庆欢乐的色彩，不吉利的内容为民间年画所忌讳，如《窦娥冤》等悲剧题材从未出现在年画作品中。这类年画直接表达了百姓对于美好生活的向往。常见的有：《天官赐福》、《连年有余》、《富贵满堂》、《加官进禄》等。吉庆类年画最受百