

李 飞 著

中国传统年画艺术鉴赏

浙江大学出版社

15

图书在版编目(C I P)数据

中国传统年画艺术鉴赏 / 李飞著. —杭州: 浙江大学出版社, 2008.1
(艺术收藏丛书)
ISBN 978-7-308-05794-3

I . 中... II. 李... III. ①年画—鉴赏—中国②年画—收藏—中国 IV. J218.3 G894

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第011115号

中国传统年画艺术鉴赏

李 飞 著

责任编辑: 刘依群

装帧设计: 李 飞 胡 洋

出版发行: 浙江大学出版社

(杭州天目山路148号 邮政编码310028)

(E-mail:zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址:<http://www.zupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

制 作: 浙江飞鸿广告策划有限公司

印 刷: 杭州富春印务有限公司

开 本: 880×1230mm 1/32

印 张: 6.25

字 数: 180千字

版 印 次: 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-308-05794-3

定 价: 38.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

年画

6 序

8 缘起

12 年画简史

20 年画的种类和题材

48 年画的流派及产地

91 年画制作技巧

95 老年画 新行情

100 年画鉴赏

196 后记

中

国

传

统

艺

术

鉴

赏

李
飞
著

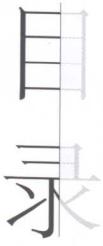
中国传统
年画 艺术鉴赏

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

福

日日生
財

6 序

8 缘起

12 年画简史

20 年画的种类和题材

48 年画的流派及产地

91 年画制作技巧

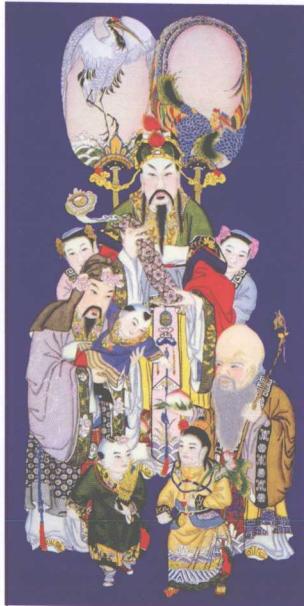
95 老年画 新行情

100 年画鉴赏

196 后记

序

三星图
(清·天津杨柳青)

这是我平生第一次给人家的书作序。事前，收藏家李飞说你给我的新书写个序吧，我连忙推脱。因为，作序这回事总感觉是长辈才敢揽的活，而我自觉年纪还轻，资历尚浅，不敢。而且在报社做个收藏版，本来就有许多人觉得本人是位老先生，这再一作序，更显辈分大，没哪个女人真愿意被人叫老师的。李飞却说，你向我约稿，你是我的编辑，我是你的作者，写个序名正言顺。这一说，胆子就大了。也罢，老给李飞出题，这回咱就写一个李老师给的命题作文吧。

认识李飞是因为在报社做编辑，一算也有三年了。开始他为我编辑的旅游版写些稿子，那时候他的旅游就不是单纯的游山玩水，都跟他的淘宝之旅联系在一起的，每一次都要收回些散落民间的宝贝。后来，知道他就这个样，年纪有一点，还是赤子之心，不想着好好赚钱，被文物、古玩之类的迷住了。常常觉得，他这个人“背时”，他仿佛生错了时代，误入时空，本应该生在属于侠的时代。这个大家忙着赚钱的快时代，谁像他那样生意做得心不在焉，好像随时冥冥中那些传统的瑰宝就会呼唤他，让他丢了魂。他有他的梦想世界，我调侃他的时候，其实心里也是羡慕的。

他对于文字也有执着的爱好，而且作为一个撰稿人来说，他也是属于侠义的那种。可以救急，而且出手快而准。有时事发突然，需要临时向他约

稿，他就是忙完手头事连夜也能给你赶稿的。遇上圈子里的一些事也能仗义执言，他最看不惯的就是那些造假的古董贩子、画贩子，平时脾气好的不得了、很宽容的一个人，看到他们的行径也要大骂的。对于真正的大家大师，他非常尊敬，并常去请教，而且乐得通过自己的文字让大家都去了解，积极向我投稿，多是这种情况。是真性情。

快结尾了，还没说到他的书，其实书写什么大家看过就知道，一本介绍传统年画的起源与历史、年画的种类和题材、年画流派及产地、年画技法、年画鉴赏的书，可贵在他精心挑选的年画图片，图文并茂，读来很是赏心悦目。传统是什么，我觉得，大概就是在当时做过时的事吧。而那些即将逝去的美好其实都是因为每一个当时都有那么一些人去做过时的事才得以流传，让美好永远凝固在即逝的时刻。李飞就是这样的人之一。

希望大家满意他的书，他满意我的序。

上海月份牌

钟 赞
2007年仲夏

满床笏
(笔绘 清·北京)

缘起

民间瑰宝老年画

老年画，是指20世纪50年代中期以前我国民间手工艺人创作的传统年画。老年画是印绘相结合的年画制品，它以生动而有趣的内容、优美而真实的形象，以及装饰趣味的构图、艳丽的色彩，愉悦于历代百姓，寄托了人们的希望和向往，成为迎接新岁、纳福履吉的节日艺术品。旧时，年画售价低廉，每到农历腊月年关，画店陈列于市，供人选购。到了新年，家家户户将年画贴在门窗或内墙壁上，点缀节日。

自汉代蔡伦发明造纸后，在很长的一段时间内生产出来的纸张比较粗糙，不适于绘画印刷。唐代时造纸工艺大为提高，雕版印刷术也已问世。唐代人崇尚佛教，当时有许多佛像，佛法雕版绘画作品流传于坊间。

到了北宋时，都城开封府的民间木版年画技艺已经形成，称作“纸画”。宋朝皇帝主张艺术大众化，命人将宫中的藏画《钟馗》等拿出来让工匠雕版印刷，于除夕夜分送臣属。南宋时，年画艺术水平又提高了一个档次，不仅有繁荣的年画市场，还出现许多年画珍品。现存于世的有4幅珍品：《东方朔偷桃》、《隋朝窈窕呈倾国芳容》、《义勇武安王位》、《三教搜神大全》。其中《东方朔偷桃》现藏于陕西省博物馆，其余流落在俄罗斯等地。到了明代，因插图版画艺术繁荣，促进了民间木刻画的兴盛。当时的年画珍品流传于世的有《九九消寒之图》、《皇明一统图》、《一团和气图》等。

清朝是年画昌盛时期。北京销售的年画出自杨柳青，杨柳青距离天津卫十余公里，故叫“卫画”。江南杭州一带谓之“欢乐图”，苏州称作“画张”。天津杨柳青、苏州桃花坞、山西临汾、河南开封、山东潍县、福建福鼎、安徽阜阳、陕西凤

天仙送子 小贡尖
(套印 笔绘 杨柳青)

翔、四川棉竹……出现了大量以戏曲人物作题材，印刻了不同剧种，不同表情动作的精彩戏曲年画。这在中国年画史上形成了一大时代特色。

老年画多少年来一直是人民大众喜闻乐见之物，然而其创作者都为民间匠人，因此一直不为达官贵人、文人墨客所重视。民间年画所表现的生活、感情和情趣，是乐观、向上、充满信心的，与有的传统绘画里的那种士大夫的落寞心理，萧疏情趣，截然不同。民间年画是中国民俗美学的体现。

老年画的内容相当广泛，包罗万象，题材大都是民间老百姓所喜爱的吉祥图谱或神话传说，或历史故事，或戏曲小说，或岁时风物，或花鸟鱼虫，或风景名胜等，不外可分为以下几大类：

一、世俗生活类：庄稼忙、渔家乐、耕读图、庆赏元宵、龙舟竞渡、荷亭采莲、中秋赏月、重阳登高等。

二、历史故事类：岳武穆精忠报国、虎牢关三英战吕布、郭子仪祝寿、薛丁山征东、乾隆下江南等。

三、神话传说类：牛郎织女天河配、白蛇传、天仙送子、麟吐玉书、麻姑献寿、和合二仙、嫦娥奔月等。

四、吉祥喜庆类：麒麟降瑞、天赐黄金、五子登科、五谷丰登、蟾宫折桂、龙凤呈祥、金玉满堂等。

五、神像俗信类：文武财神、关圣帝君、钟馗镇宅、天官赐福、紫微大帝等。

六、幽默讽世类：老鼠嫁女、顽童闹学、猴子骑羊、螳螂娶亲等。

妙善成佛 对屏
(套印 笔绘 杨柳青)

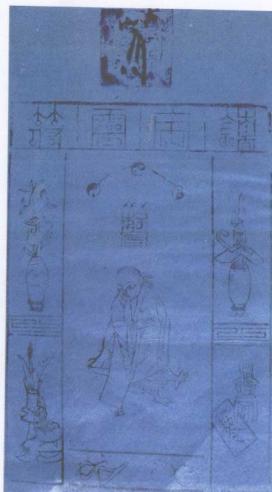

文曲星 神马
(彩色套印 上海)

风调雨顺 斗方
(彩色套印)

镇宅灵符 符
(墨版印刷 上海)

七、其他：在年画品中还有一大宗娃娃画，大都寓意吉祥，题目也契合大众心愿，表达了人们对传宗接代或说祈望民族昌盛的传统观念。有独个娃娃的，大多为裸体婴儿，即所谓“胖娃娃”，如《长命百岁》、《福寿三多》、《顶上圆光》等。仕女画也是一大类，多与娃娃合画，如《金玉满堂》、《福善吉庆》、《浴婴图》、《母子图》，都表现了人间母子之亲情。所绘妇女皆如“贵妇”，娃娃皆如“贵子”充满“富贵气象”。实际，贴年画的人家有穷有富，穷人家贴“富贵”题材，正是寄托美好向往。此外还有为数不多的四季花卉、青绿山水、风景名胜、马路街景、博古瓶炉以及翎毛走兽等。

就以上各地区民间年画题材的分类来看，它不仅为我国一部民间美术之宝，而且也是社会世俗生活写照。

过去我国老年画的艺术价值未被人们认识，有不少精品流到国外，收藏在他国博物馆中。民国的时候，徐悲鸿、鲁迅、郑振铎、娄子匡、张光宇、钟敬文等先生，都提倡民间艺术，收藏了一些老

年画。我曾在绍兴的鲁迅纪念馆看到过先生珍藏的《铁弓缘》、《汾河湾》和《门神》等36件开封年画，经考证，这些年画都是珍品。

在当代，老年画收藏最多的是中国艺术研究院研究员王树村先生。王树村从20世纪40年代开始抢救性收藏老年画，现有藏品一万件。包括许多块珍贵的清代木雕原版。王树村对年画的艺术、历史等有深刻的研究，多年来编著出版了《中国年画史》、《杨柳青年画资料集》、《中国民间年画》等三十余部专著，研究成果丰硕，为民俗文化作出很大贡献。

我于三年前收藏老年画，主要是苏州桃花坞、天津杨柳青、陕西凤翔世兴局的，现也有一定数量的藏品。初秋的时候在古玩市场上发现晚清杨柳青镇的年画画家高桐轩的一幅《潇湘清韵图》，重金购回。高桐轩的画作人物隽秀，建筑器物真实有据，多为仕女题材。所作大都题款，并自撰题画诗，是杨柳青年画不多见的署名画家。画室名“雪鸿山馆”，意境幽远。

《潇湘清韵图》取材于《红楼梦》：宝玉送妙玉回栊翠庵，经潇湘馆，忽听叮咚琴声。使妙玉坐在山子石上静听。琴声愈发清切，渐有悲怆之音。妙玉说恐君弦过高，难以持久。话音未落，嘣的一声，琴弦断了。妙玉默然，竟自去了。

此画勾划细腻，人物栩栩如生，非常精彩。我看久了，走入画中，神游太虚境，与金陵十二钗饮茶，只听有行云流水般的唱曲：“开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓……”

一觉醒来，已是夕阳西沉。面对老年画，梦境耐人寻味。

刘海戏金蟾蜍 竖披
(印本着色 芜湖)

万年如意
(绢本笔绘 明代)

日进斗金
(彩印笔绘
清·天津杨柳青)

年画简史

年画是我们古代先民的艺术创造，是独具中国文化气质的艺术符号，是中国传统绘画中最具民间特色的艺术形式。民间年画从早期的自然崇拜和神祇信仰逐渐发展为驱邪纳祥、祈福禳灾和欢乐喜庆、装饰美化环境的节日风俗活动，表达了民众的思想情感和向往美好生活的愿望。民间年画历史源远流长，有着较多的产地，流行也十分广泛，通俗普及，而且拥有大量的读者，曾经有过颇为兴盛的发展。无论是题材内容、刻印技术，还是艺术风格，都具有自己鲜明的特色。它不仅对民间美术的其他门类曾产生深远的影响，而且与其他绘画形成相互融合，成为一种成熟的画种，具有雅俗共赏的特点。

年画作为中国独特的艺术门类，源远流长，影响深广。一千多年来，民间艺人积年累代，父传子承，在极为简陋的条件下，创作了一批又一

一批富有浓郁的民族风情和独特韵味的木版年画，并逐步形成了山东潍县、天津杨柳青、江苏桃花坞、四川绵竹、广东佛山等中外珍爱的木版年画。这些地区年画在清雍正、乾隆年间就已具有相当规模，盛极一时。

每值岁末，人们盛行在室内贴年画，户上贴门神，以祝愿新年吉庆，驱凶迎祥。多数地方都有张贴年画、门神以及对联的习俗，以增添节日的喜庆气氛。年画因一年更换，或张贴后可供一年欣赏之用，故称“年画”。民间年画、门神，又俗称“喜画”。

年画追其端绪，应是从辟邪镇宅的原始宗教信仰而来。

年画中最为古老的品种是门神，它的源头可以追溯到两千多年前的历史文献。根据《礼

百吉图
(绢本笔绘 明代)

门神(对)
天津杨柳青