

楊柳青墨線年畫

中国民间美术丛书

楊柳青墨線年畫

王 树 村 编

人民美術出版社

中国民间美术丛书

杨柳青墨线年画

编者：王 树 村

出版者：人民美术出版社

北京北总布胡同32号

责任编辑：刘 汝 阳

装帧设计：张 晓 君

印刷者：北京胶印厂

发 行 者：新华书店北京发行所

1980年6月第一版第一次印刷

书号：8027·7213 印数：1—13,000

定价：0.84元

序 言

我国民间美术领域里，以年画最为普及。因为它的历史悠久，内容丰富，形式上又符合人民大众欣赏习惯。所以产地较广，产量也高，很受广大群众欢迎和喜爱。

年画起源很早，远在汉朝就有贴门画的风俗了，唐朝并有钟馗一类的年画题材出现，宋代开始已有彩版印刷的年画。这类刻印的年画虽然已很难得，但在文字记载或古代绘画中，都不难找到。如：《东京梦华录》里就有“近岁节，市井皆印卖门神、钟馗、桃板及财门、钝驴、回头鹿马……”的记载。南宋时，李嵩作的一幅“岁朝图”具体地描绘出当时新年节日贴门神、贺新春的真实情景。宋以后，年画作坊由开封、杭州两都城不断向外扩展，直到清代，全国各省几乎都有了印制年画的手工作坊。如山西临汾、太原，山东潍坊、聊城，陕西汉中、凤翔，四川夹江、绵竹，安徽阜阳、宿县，湖南辰州、邵阳，福建漳州、泉州，以及广东佛山，苏州桃花坞，天津杨柳青，都是我国著名的年画产地。只是到了清末，广州、上海、天津等地辟为通商口岸，西方石印印刷术传入后，具有民族民间特色的木版年画，才渐被石印月份牌形式的年画所代替。到了抗日战争前后，木版年画作坊多已倒闭，画版也被毁作别用。惟有大后方和抗日根据地的一些木刻家们，采用民间年画形式，创作出不少反映抗战、生产等方面的新年画，才为我国传统的民间年画，开辟了一个光明新途径。

宋、元以前的年画，今已不可得，明清年间杨柳青的年画，在解放前后曾不断发现。从收集到的一些资料来看，明代杨柳青年画已有相当高的水平了。清朝中叶是杨柳青年画全盛时期，那时画店作坊，鳞次栉比，招牌相对，画样高悬。入秋后，行商络绎而来，车马接联不断，尽是外地来此选画商贩。当时画店、作坊近百家，其中以齐健隆、戴廉增两家字号最老，名声较著，版样也最多。从这两家留下来的画样看，齐健隆的年画题材以历史故事（文样）居多。如：“完璧归赵”“三顾茅庐”“文姬归汉”等。戴廉增的画样多是小说戏出（武样）如：“大破天门阵”“拿黄龙基”等。其他作坊则是“新年吉庆”仕女娃娃及门神、灶君等，应有尽有，但总不如上述两家绘刻精美。这些作坊为了获得更多利润，不惜重礼争聘名师为他们绘制出题材新颖，艺术性高的佳作，来争奇取胜。就在这样相互竞争之下，年画艺人确是费尽心血绘制出大量惹人喜爱的传世佳作。从而使年画在我国清代美术园地上，呈现出一种百花争艳的新气象。而年画的特点也更加鲜明，如人物形象秀美，合乎比例，动作如生，表情细腻。构图方面，疏密得当，虚实相间，人物聚散，匀称合理，以及粉紫橙绿等，和谐悦目的柔丽色彩，这些特点，同是我国工笔人物画的一些优良传统，得在年画中继承和保存下来，值得我们注意和学习的。

这里选出了四十幅杨柳青墨线年画精品。从清代存下来的故事内容则自“纣王宠妲己”“渭水河”殷周故事起，到“谎言无益”民国初的童话寓言止，都是过去深受广大群众喜爱的历史故事题材。这类题材的年画，过去不仅使贫苦大众劳动之余，得到片刻美术欣赏的机会，同时也从中获得了一些祖国历史小说方面的文学知识。在创作方面，画师为了使群众看到更多的东西，常把一些不同的情节画在一个场面上。如“卸甲封王”，先是肃宗殿前封郭子仪为汾阳王；后来肃宗

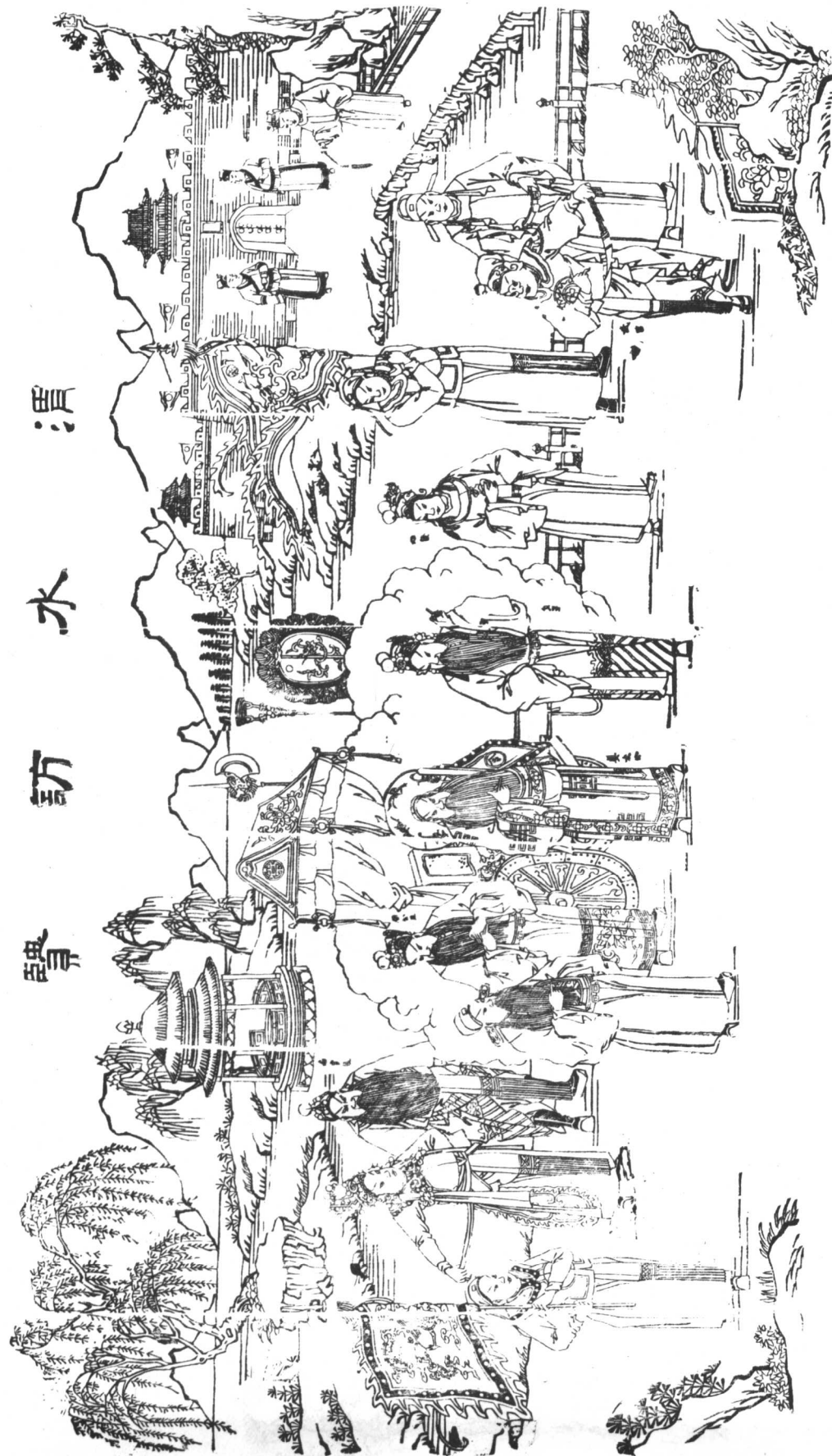
卧病，郭子仪出行求见，本非同一时间和地点。画师则采用了肃宗坐于宝座，太监宣读圣旨面对郭汾阳，背景画一龙榻作象征，去掉卧病不祥的场面，而故事的全部情节，也都表达了出来。又如“秦始皇”，画秦始皇骑马鞭石，飞石打中海里鱼兵虾将，急得龙王派公主浮出海面，愿载始皇过海去看日出之处。这种既有趣又耐人寻味的浪漫主义的表现手法，在民间年画里不难举例。在线描技艺方面，由于刻工精确地体现出了画师用笔勾描的工力和精神，使我们犹能看到古代传统线描人物画法之技能。同时，也可清晰地得见人物形象刻划和构图章法方面的表现手法。

为了便于大家欣赏画中之意趣，这里仅按故事发生的历史年代或撰作前后，顺序编排下来，并就图中故事内容略加简略说明，以供读者鉴赏，谬误之处，尚希指正。

王 树 村

目 录

1 纣王宠妲己	22 杨妃醉酒
2 渭水河	23 卸甲封王
3 洪锦伐岐	24 梅杏联姻
4 齐桓公举火爵宁戚	25 长亭见(饯)别
5 楚灵王贪恋细腰宫	26 咬脐郎打围认母
6 俞伯牙摔琴谢知音	27 千里送荆娘
7 秦始皇	28 包公出世
8 鸿雁捎书	29 冲霄楼盗盟单
9 昭君出塞	30 忠义堂
10 二十八宿闹昆阳	31 收陆文龙
11 马跳檀溪	32 白蛇传
12 大破金锁阵	33 朱洪武放牛
13 走马荐诸葛	34 二进宫
14 空城计	35 宋金郎团圆破毡笠
15 马潜龙走国	36 画春园拿九花娘
16 桃花源	37 落马湖
17 天河配	38 大观园
18 陈光瑞(蕊)龙宫招亲	39 潇湘清韵
19 三盗芭蕉扇	40 谎言无益
20 选元戎	
21 狄仁杰赶考宿店	图版说明

渭

水

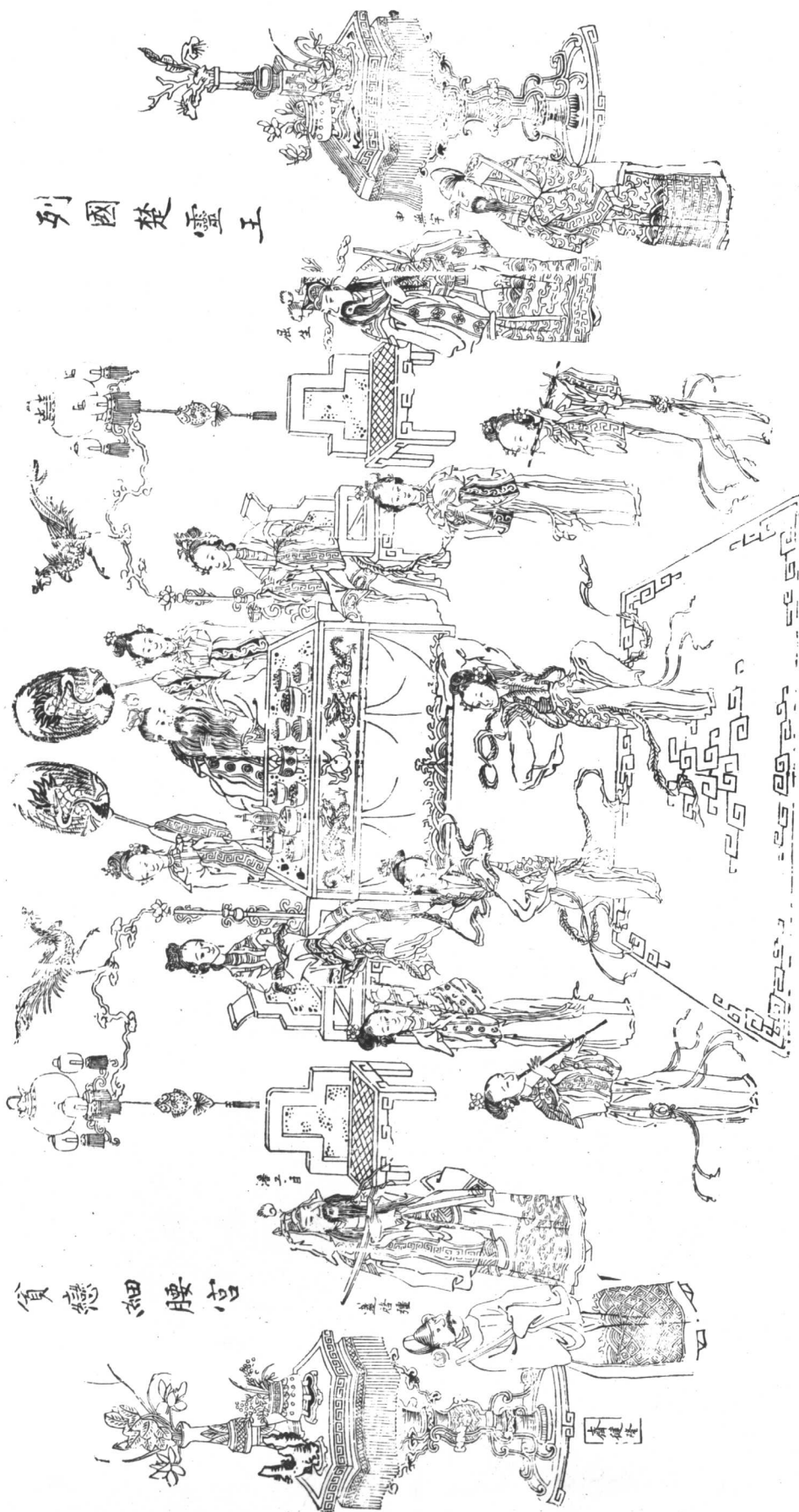
訪

謁

洪錦伐岐

列國楚靈王

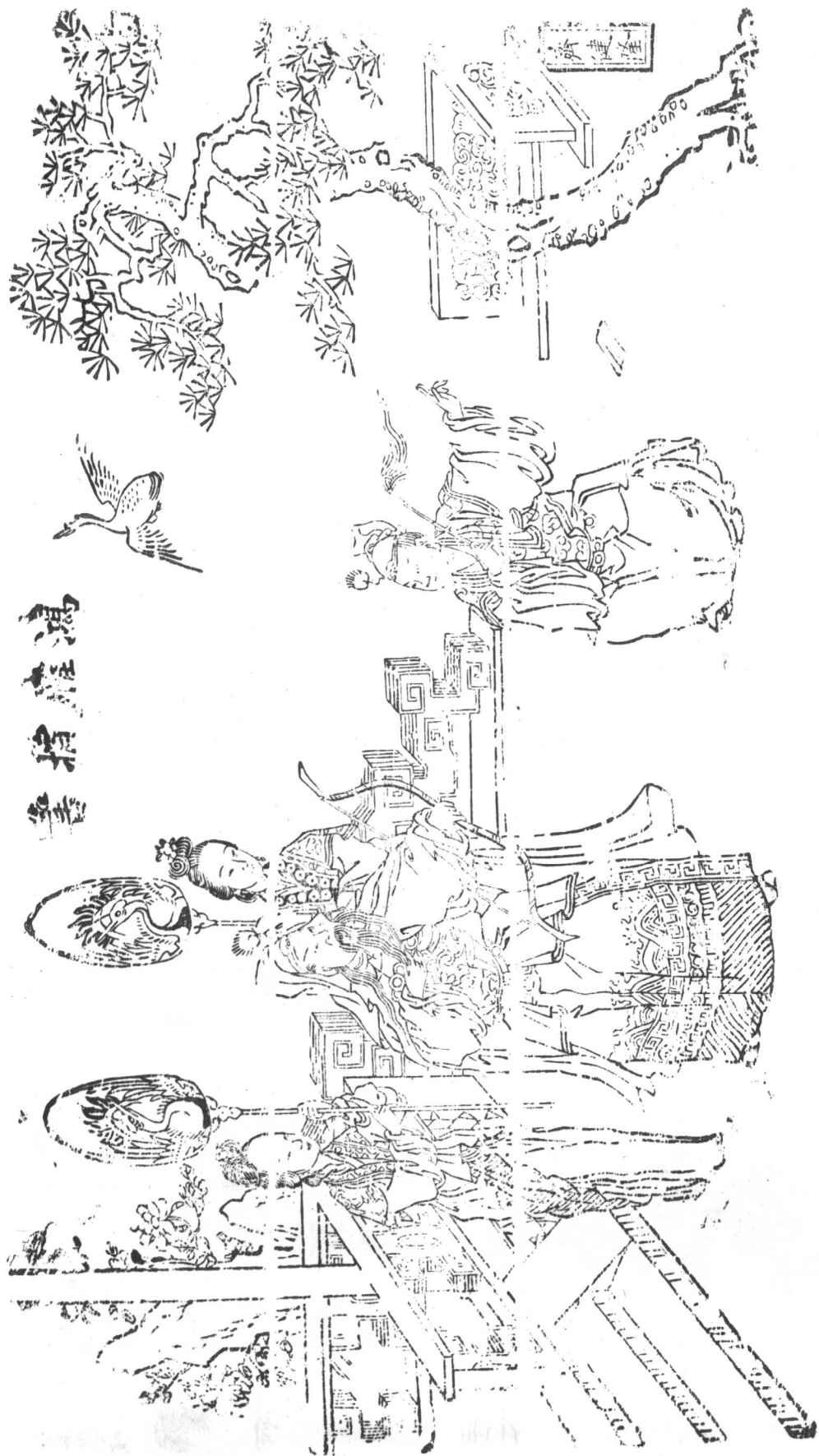
貪戀細腰宮

俞伯牙摔琴謝知音

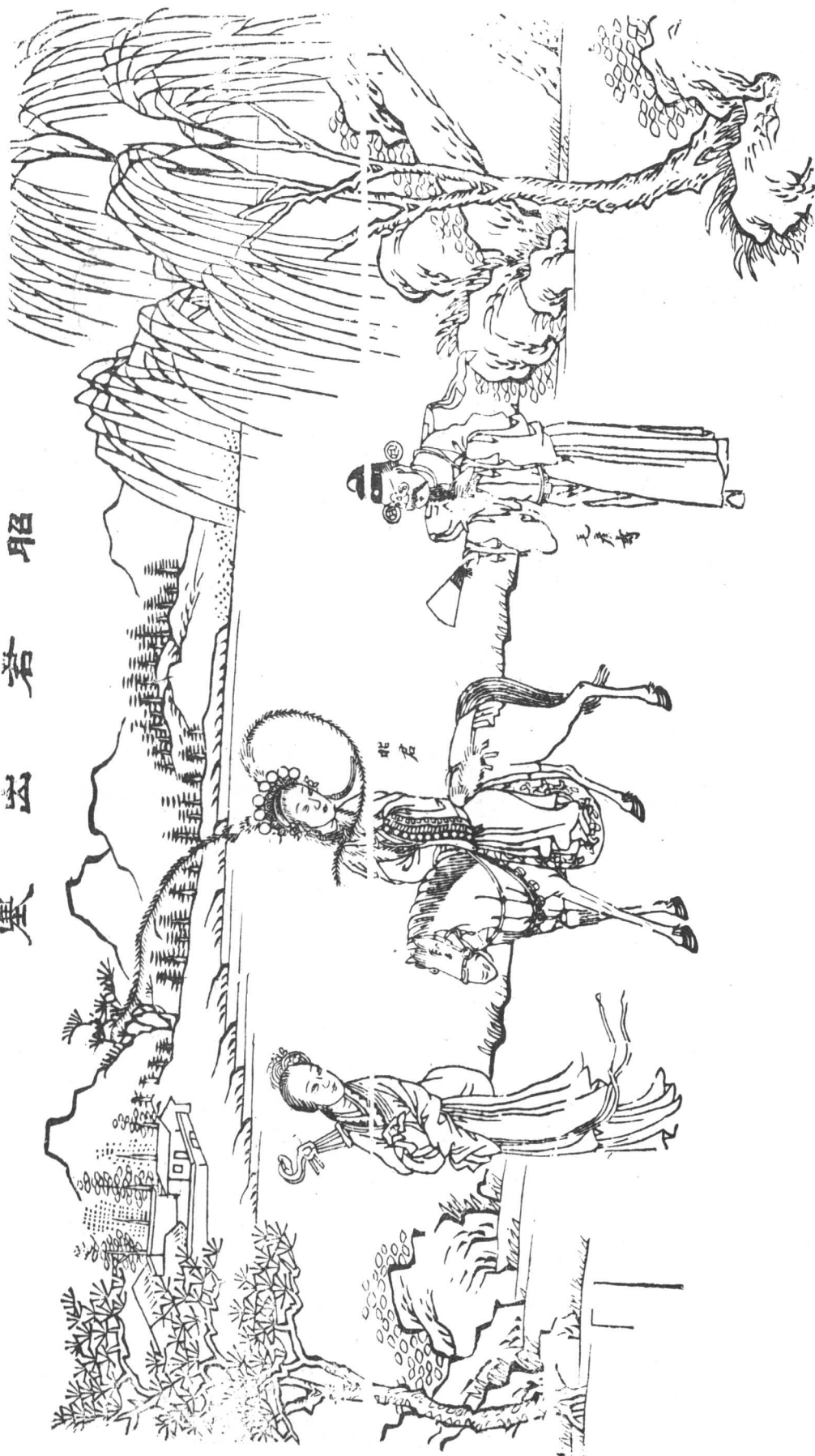
秦始皇

鴻雁相書

昭君出塞

陽 開 宿 八 十 二

平遠三師
七田鹿橋
牛山