

CHINA YANG LIUQING

中國楊柳青

木版年畫集

中國楊柳青
木版年畫集

(津)新登字(90)008號

I

中國 楊柳青木版年畫集

天津楊柳青畫社出版

(天津市河西區佟樓三合里111號)

福建彩色印刷有限公司製版印刷

新華書店天津發行所發行

1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷

書號：I S B N 7—80503—079—0 / J · 079

開本：787×1092毫米1/8 印張：34

印數：1—3,000冊 定價：260圓

中 國
楊柳青木版年畫集
I

主編	李志強
副主編	王樹村
編委 (以姓氏筆劃爲序)	孫寶發
	王樹村
	王士濟
	李志強
	吳滌心
	孫寶發
	張道梁
	董鐵山
	劉見
	韓祖音
責任編輯	韓祖音
文字編輯	劉見
裝幀設計	陳幼林
	陳侃

前 言

豐采動人的楊柳青年畫

民間年畫是我國繪畫史上山水、花鳥畫盛行，人物畫衰落後而興起的一個畫種。它有近千年歷史，密切和人民大眾生活聯系着，既表達了人們追求幸福生活的願望，又體現了民間新年除舊迎新的歡樂氣氛，所以它受到了衆多勞動人民的歡迎，一直向前欣欣向榮地發展着。可是在過去的中國美術史和畫論著作中，却未見有人專題論及，實屬遺憾。這點當然也與年畫本身的性質有關。據清·道光年間李光庭在《鄉言解頤》中提到楊柳青年畫時說：“掃舍之後，便貼年畫，稚子之戲耳。然如《孝順圖》、《莊稼忙》，令小兒看之，爲之解說，未嘗非養正之一端也。”又詠詩一首：“依舊葫蘆樣，春從畫裏歸。手無寒具礙，心與臥遊違。賺得兒童喜，能生蓬華輝。耕桑圖最好，彷彿一家肥。”文中不僅解釋了楊柳青年畫是對兒童進行教育的掛圖，同時也是貧苦人家貼在草屋中增添幾分光輝並藉以自慰的裝飾物。正是由於寒苦的勞動大眾和兒童們喜愛它，可謂入“俗”，故爾過去的收藏家們對它不予重視，美術史論家們更少論述。致使我國清朝以前的民間年畫，傳世者寥若晨星。

就我國繪畫發展史的概況來看，宋元以後，山水、花鳥畫日益增多，且居於正宗地位^①，而且名家輩出，作品傳世者也多，惟習人物畫者，日漸減少，名家更是寥寥無幾。據徐沁《明畫錄》所收，山水畫家達四百多位，而人物（道釋）畫家僅百餘人。到了清代，人物畫家就更是屈指可數了。但是，在民間藝匠畫工中，人物畫家却多不勝計，只是很少有人爲他們寫史立傳，故多湮沒。就以楊柳青年畫作坊裏的畫師來說，幾乎無一不堪稱爲一流人物畫家，其中兼長傳真畫像的，如：高桐軒^②、張祝三、陳炳文、閻玉桐、徐少軒……何止百人，只因舊社會裏把他們排擠於畫家之外，故都默默無聞。雖然如此，可是他們傳流下來的大量佳作（年畫），確爲我國文化藝術寶庫增添了一宗瑰麗珍寶。今天看來，這些珍品無論對研究我國人物畫也好，或作爲創作新年畫參考也好，以至於對民間文學、藝術和民俗學等等人文科學之研究，都具有可貴的形象資料價值。這點業已得到了證實和人們的珍視。

楊柳青及其年畫藝術

民間木版年畫產地遍全國，其中以河南開封、四川綿竹、福建泉州、江蘇蘇州、山西臨汾、天津楊柳青和山東濰縣等地產品最著名，又各有獨自的特色。就收集到的各地實物資料作比較，若以刻工精麗，繪製細膩，色彩絢美，且猶存宋元繪畫風格者而論，當推天津楊柳青爲第一。楊柳青位於天津西郊，距市中心約十五公里。東南濱南運河，西北臨子牙河，京滬鐵路從中通過。過去南方運來的印繪年畫所用的顏料及紙張，各地販運去的門神、年畫等成品，皆靠水陸運輸之方便。從而使得楊柳青年畫藝術的傳播愈來愈遠，產品曾運銷到東北黑龍江，西北新疆和內蒙等邊遠地區。至今蘇聯的伊爾庫次克、莫斯科等博物館中，猶存有不少楊柳青年畫，推想有些當是過去從東北或西北邊陲帶出國外之物。楊柳青古稱“柳口”，北宋時是一北方軍事要塞，當時爲了阻止遼兵南進，於村北子牙河南岸設立了“當城砦”（見《方輿記要》），至今村落尚在。金兵滅遼，揮戈進入中原後，將北宋京都開封的畫師藝匠醫生家屬等北遷爲奴^③。傳說不少畫工藝人因畏北地寒冷，逃躲到水鄉楊柳青，此後便有了“北宋畫傳楊柳青”之說^④。在楊柳青早期

的一些年畫中，有些作品如《閒忙圖》、《村塾圖》、《春雷驚蟄》等，都是宋代畫院中常見的繪畫題材，疑是古代所遺之舊稿複刻新製。元代楊柳青還是一個人煙稀少的水鄉，人們多以網魚或販賣蘆葦為生，尚未形成一個美麗的畫鄉。元統時侍講學士揭傒斯曾作《楊柳青謠》一詩^⑤，方志中始有楊柳青之地名。明代蔣一葵著《長安客話》，其中稱：“楊柳青地近丁字沽，四面多植楊柳，故名。”又嘉靖二十九年（公元一五五〇年）文學家吳承恩赴京謁選，途經楊柳青作詩詠曰：“村旗誇酒蓮花白，津沽開帆楊柳青。壯歲驚心頻客路，故鄉回首幾長亭。春深水漲嘉魚味，海近風多健鶴翎。誰向高樓橫玉笛？落梅愁絕醉中聽。”從以上詩文中，令人可以想見明代楊柳青鄉村之美景，和市街規模已相當可觀了。關於這一時期的年畫及畫工活動資料，曾陸續有所發現，料想當時已有小型手工業年畫作坊臨街開設。到了清代，由於清初用兵漸少，社會日趨安定，農村經濟得到恢復，楊柳青年畫藝術因此也得到了發展，逐漸達到了一個黃金時代。那時每到農曆的冬至節後，楊柳青大街上盡是外地批畫的客商，畫肆作坊門前，畫牌相招，彩幌高懸。夜晚，明燈高掛，街巷照如白晝，旅店住滿了四面八方買畫的行商小販，茶館酒樓至夜半方落燈歇息，各家作坊晝夜不停地趕製客商訂購之新樣年畫，景象真似車如流水馬如龍般地熱鬧。臘月過半，各地客商已將捆裝好的年畫陸續用馬馱車運離開了這一北方繁盛的畫業中心，楊柳青街市上始漸轉入平靜。待新年一過，落花飛絮的季節來臨，楊柳青又恢復它那“滿釜魚羹氣味腥，小船偶傍樹陰停；農炊香飯郎沽酒，兩岸春風楊柳青”，美麗的北方水鄉的原貌。清朝中葉，楊柳青年畫作坊林立，但資金雄厚，僱工眾多，畫版滿屋充棟的，只有齊健隆和戴廉增兩家。畫行流傳着“廉增、美麗、廉增麗；健隆、惠隆、健惠隆”兩句俗話，反映了齊、戴兩家作坊各有三個分店。後來戴廉增還在北京崇文門外打磨廠和瀋陽小西關萬壽寺設有字號營業，故民間諺語又有：“當行、當行，抵不住一個畫行”之說。可知畫店主人的財富要高於盤剝人民財貨最多的當舖。畫行之財多，也吸引了不少外地畫家到楊柳青畫鄉獻藝，所以楊柳青年畫越來越趨向雅俗共賞的地步。如晚清的上海人物畫家錢慧安^⑦，即其中知名畫家之一。其時蔡省吾《北京歲時記》中說：“年畫出楊柳青，屬天津，印版設色，俗呼‘衛抹子’。早年戲劇外，叢畫中多有趣者。如《雪園景》、《圍景》、《漁家樂》、《桃花源》、《鄉村景》、《慶樂豐年》、《他騎駿馬我騎驢》之類皆是也。光緒中，錢慧安至此，為出新裁，多擬典故及前人詩句，色改淡勻，高古俊逸，惜今皆不存。”此文除了得悉楊柳青年畫的題材內容“早年戲劇外，叢畫中多有趣者”，還知道錢慧安在楊柳青繪刻的年畫，在當時多已不存。降至清末，由於統治者的昏庸腐敗，帝國主義者的侵略勢力猖狂擴張和經濟殘酷掠奪，農民生活難以維持，以廣大農村為市場的楊柳青年畫，開始衰落下來。這時楊柳青齊健隆、戴廉增等歷史悠久的畫店作坊，為迎合社會上的維新改良思潮，刻印了一些《女子愛國》、《國民捐》（宣傳勿忘“庚子賠款”國恥）、《女子學堂演武》等，鼓勵人民發憤圖強，抵禦外侮的改良年畫，得到了當時輿論界之注意，彭翼仲曾在《京話日報》上發表文章，提到了年畫要隨時注意改良，以為可以輔助社會教育。但為時不久，辛亥革命起，推翻了清朝帝制，當時北方政府直隸巡按使天津教育司以石印技術印製了一批“改良年畫”^⑧，因其新鮮價廉，漸有取代楊柳青木版手工印繪年畫之勢。此後，軍閥割據，混戰不已，交通受阻，抓兵搶掠，致使農村經濟破產，楊柳青年畫逐漸失去了農村廣大銷路。這時畫店作坊紛紛倒閉，有些基礎較厚的畫店只靠印些門神、竈王等與民俗有關的東西來維持，至此，楊柳青年畫行業更

形凋蔽，無復昔日之盛況。一九三七年抗日戰爭爆發後，國家命運，存亡絕續，人民裹傷抗敵，寒盡不知年，楊柳青年畫已在市上絕跡，只有那日僞狼狽為奸，他們一面劈燒古舊畫版，一面將門神、竈王畫版運往東北僞滿洲國，充作“滿洲文化”，以篡改歷史來奴化我東北人民^⑨。這時楊柳青年畫作坊都已改行或歇業，門可羅雀，景象蕭條。自明末發展起來的年畫藝術，就畫版而論，至少也有萬餘方，可是畫店作坊的業主由於生活所迫，不斷將畫版當作劈柴賣掉，有的挪作水缸蓋，有的搭作鷄窩，毀失殆盡。儘管如此，久負盛名的齊健隆、戴廉增兩家畫店主人，因珍惜祖宗遺產，對畫版不肯輕易毀掉，守護較好，損失不多。中華人民共和國成立後，齊健隆畫店的六百套（約三千多塊）古代年畫版片，全部讓給了河北省羣眾藝術館^⑩。一九五八年，天津楊柳青年畫博物館籌備處成立，戴廉增畫店的一些舊版也都由國家收集起來，這樣就使得楊柳青年畫藝術在研究方面留下來一批寶貴的資料。但是，十年浩劫期間這批畫版有些已被刨平，改刻“革命”題材作品，有些移作他用，又損失了一部分。所剩畫版，現在統歸天津楊柳青畫社妥善保管。關於楊柳青年畫歷史發展的概況，可參閱《楊柳青年畫資料集》^⑪圖冊，這裏僅簡述如上。

楊柳青年畫藝術風貌

楊柳青的早期年畫已不可多得，這是因為民間風俗，新年要穿新衣、換新畫，以圖送舊迎新之意。故新畫貼在牆上後，很少揭下保存。不過從收集的實物和文獻資料來判斷，早期的楊柳青年畫也是從“過稿”開始的。“過稿”就是畫師將一幅畫稿完成後，用薄粉連紙摹拓數百份，再以流水作業法填畫顏色，待乾後即可上市出售。此法創始於北宋。鄧椿《畫繼》稱：“劉宗道京師人，作照盆孩兒，以手指影，影亦相指，形影自分。每作一扇必數百本，然後出貨，即日流布，實恐他人傳摹之先也。”後來因客觀需要量增多，畫稿久用易損，加上摹拓費時，才漸漸出現了以刻工製版，刷工印畫，畫工填色開臉等，分工合製的楊柳青年畫藝術，繼而又向前發展，為了減少手工填色之時間，改用五色彩版套印衣物之方法，但人物的頭臉和金粉衣飾等細部，仍需要手工筆彩來完成。由於楊柳青年畫工序較繁多，繪製較精粹，遠看妙似古代工筆人物畫，故民間常把楊柳青年畫認作是畫家親筆之作，這樣就在我國繪畫領域裏形成了“楊柳青年畫藝術”風格之一派。

大凡一宗藝術之形成，都須經過無數名師之創作實踐，楊柳青年畫自成一派也不例外。翻閱現存的千餘種資料，可見楊柳青年畫藝術無論是出稿畫樣，墨線刻版，套版印色，手筆開臉等技藝，都積累了一套完整的經驗，故有其獨到之處。若仔細分析研究，大致有：

（一）構圖章法注意民族欣賞習慣和民間風俗。如畫人物，則頭臉很少朝裏背身向着觀眾的，身首變形，畸形怪狀者絕無，都是人物俊秀，相互照應，並且畫面完美，氣氛融洽。景物則可推進三層，深邃可遊。

（二）線描粗細剛柔，隨類變化。畫師在人物的刻畫方面，常是根據故事的內容和人物的粗豪悍壯，或文靜嫺雅的性格，用各種不同的線描筆法來體現。而且頓挫有致，饒有筆趣。再就是用筆簡要，線紋精練，造型不妄費一筆，恰到好處。至於刻工更是巧用刀技，使其相得益彰地顯露出筆墨之效果，這點在墨線戲齣題材的年畫中，完全可以體現出來。

（三）畫面用色，十分斟酌。楊柳青年畫的色彩以柔麗而著稱，故在調粉用色方面認真思考。

作坊裏流傳好多着色秘訣，如“軟靠硬，色不愣”等就是其一。“硬色”是指大紅、大綠、深藍、黑、紫等色，這幾種色不能相近並用。用時要使色度有所差距。例如人物上衣染成紅色，下身褲裙若用藍色時，必須在藍色顏料中調入鉛粉，使呈淡藍（軟色）為妙。如果是仕女穿黑色長裙，上身之短襖切不可用紫色。畫訣中說：“黑靠紫，色發死”，如這樣用色染婦女衣裝，會削弱了美女的窈窕身姿之美。還有畫工用色既要節省工序，又要突出畫面整體色調的效果，故多斟酌考慮，逐漸形成了楊柳青年畫中色調鮮明而柔麗悅目之特點。

（四）人物開臉，細膩俊美。楊柳青年畫不同於其它民間年畫的另一特點，是人物的頭臉不用套色版印，而用工筆細畫。為達到人物相貌俊俏，一個頭臉至少要需費六、七道工序繪製。開始先在人物的頭臉上敷一層白粉，再用“虎爪筆”^⑫蘸胭脂色，在雙頰上各擰轉二三圈，至勻淡適宜為止。接着敷一層白粉，然後用普通羊毫蘸以淡赭色（稍加朱磬）暈染外輪廓及耳、眼、口、鼻、下顎等五官細部，顯出面部凸平之效果。稍候又上一層薄粉，乾後則用細筆“出相子”（細勾五官各部位，喜怒驚憂之表情）。最後點眉眼，擰細髮才算完成。尤為中外畫家稱奇叫絕的，是楊柳青年畫開臉填色之畫法，是將畫面上的人物都橫過來躺着畫（不是人物頭冲天，腳落地）。這樣的畫法在其他繪畫中是從未見聞的，當屬於該畫種畫工之秘傳方法之一。關於民間作坊裏藝人們口傳心授、不見文字記載的一些畫訣，編者近年已輯成《中國民間畫訣》一書^⑬，可作研究楊柳青年畫藝術技法的參考。

楊柳青年畫題材形式

天津楊柳青年畫流傳既廣，行商小販帶來的各地顧主反映也多。作坊為了適應外地不同的風俗和生活需要，內容、形式、體裁、色調等花樣不斷變化和增多。就體裁來看，除了各地都適用的“貢箋”（即整張粉連紙縱62厘米，橫112厘米）和“三裁”（即一張整紙裁三開，縱37.3厘米，橫62厘米）兩種通行的形式外，還有對開豎裁的四條屏、八條屏（每條縱112厘米，橫31厘米），四開的門畫（各縱56厘米、橫31厘米）以及十二開的“上天竈王”，方形的“燈籠方子”、“桌圍”、“升官圖”，圓形的“圓光”，賀禮用的“中堂畫”（分喜、壽、開市、遷居等多種），祭祖用的“家堂”，敬神貼的“天地神牌”、“三界全神”、“祖師紙馬”以及“春牛圖”（曆畫）、“窗花紙”、“掛箋八仙人”、“缸魚”、“格景”、“洋林”（是西北和蒙古族人民居住的帳內裝飾畫）……共約二十多種。這些方圓大小不同形式的年畫，當其分別貼在一個家庭的大門、窗牖、堂屋、竈前、缸後、燈壁、龕中、桌前、院落、糧囤、倉門、馬廐、豬圈……不難想象出過去農村裏那種歡慶新年的氣氛，是何等強烈而又令人嚮往的。楊柳青年畫中除了上述那些用於新年時的體裁形式外，平時一年四季中，畫店作坊還印賣“日宮”（二月一日）、“天師”、“鍾馗”（五月五日）、“月宮”（八月十五日）、“跑馬”（小兒生病時燒）、“冥衣”、“三十六行祖師”等紙馬^⑭，以及“天官賜福”、“麒麟送子”、“福壽三星”、“孟母三遷”等喜壽屏畫，以供端午、中元、中秋、以及開市、收徒、生病、謝神、結婚、生子、祝壽、遷居、升官、中取、喪禮等等購用，這些品類也都與年畫一樣，屬於趨時應景之物，很少為人保存下來，但其與人民生活和民間風俗關係最密切，故受到了國內外民俗學研究者的注目，在已出版的一些有關圖冊中，有不少是楊柳青年畫店作坊印製的，可供參考^⑮。

至於題材方面，大凡世俗生活中的一切，楊柳青年畫中幾乎無所不有。其中除了歷史小說中的明君重人才，昏王偏信喪國，忠臣救國敢直言，武將禦敵不怕死，清官愛民不愛財，權臣枉法逼民反，豪強欺人，英雄救難，善人濟貧，游俠報恩，賢母教子成才，義女孝親養老，神仙度世勿戀紅塵，如來說法苦修成道等等一般故事外，還有讀書成名、種穀豐收、經商發財、打柴得利、網魚獲寶、紡織婦女、鬧學頑童、書畫名家、琴棋高人、醫卜星相、林泉隱士、財神送金、劉海戲錢、天賜麟兒、羣仙祝壽，以及奇花異草、蔬果竹石、祥禽瑞獸、飛蟲水族、屋木舟車、飛機大砲、戰艦火輪、民族戰爭、礦山實景、商埠新貌、海外奇聞、西洋風物、戲曲演出、歌舞表演、仕女娃娃、連環圖畫、歇後語（俏皮話）、地理圖等等，應有盡有，可說是一部形象的世俗生活百科全書。

年畫藝術研究之價值

新年風俗，人們喜新棄舊，以圖迎新除穢之吉利。選貼年畫也是如此，多喜換貼新畫樣。楊柳青年畫作坊爲了招徠客商多銷產品，每年都將新畫樣粘貼出來，供人觀賞，間作廣告。其中有些題材難免重複，但構思却隨時出新。如《燕山教子》一圖，多畫竇禹鈞與五子聚讀於一室。光緒二十四年（公元一八九八年）戊戌變法後，提倡女子上學堂讀書，《燕山教子圖》便有了女孩出現。其他像《三顧草廬》、《回荊州》等故事性強，婦孺皆喜看的題材，也是不斷重複，但構圖取景花樣翻新，並不覺得一個樣兒。此外，每年每個作坊都不乏新作。如天津教案（公元一八七〇年）時，印製了《火燒望海樓》^{①⑥}，戊戌變法失敗後，戴廉增畫店就刻印了《捉拿康有爲》^{①⑦}，其時出版的歷史故事題材年畫，背景也多改爲西式洋樓，新式桌椅，還有鐘錶、煤氣燈、寒暑表等作裝飾，頗有現代氣息。畫名伶演出的戲曲畫樣，都是根據舞台實景摹繪，圖中脚色也多肖當時名伶，如馬小五、崔靈芝、元元紅等，這類戲齣人物的年畫，多是畫師在戲園聽戲寫生傳真，而後進行創作，這在我國人物畫的發展中，是一種創新的突破。再有一些時事題材的作品，如《女子自強》、《愛國大撲滿》、《北京城百姓搶當舖》等，都是清末時裝人物，背景也是與社會當時實景相符合。它反映了楊柳青年畫藝術是繼承了我國人物畫的優良傳統，多從實際生活中取材繪製，故爾真切動人。試舉光緒二十八年（公元一九〇二年）戴廉增畫店刻印的那幅《北京城百姓搶當舖》來看，它的內容表現了八國聯軍攻陷北京後，貧苦的勞動市民爲了生存起來造反，向盤剝貧民的當舖奪回衣物糧米之真實事件。畫面正中是當舖的門面，中間門樓高起，門額居中畫一坐龍，門楣橫寫“裕國便民”楷書大字。門旁兩側設有方木柵欄作護牆，以示防範嚴謹。門前有朱漆幡杆衝天而立，上有“錢龍戲金柱”金碧輝煌的當舖招牌，猶存當舖始於寺僧借貸之痕跡。當舖兩旁，巷口豎有牌樓和屋舍店舖，與昔日北京前門外街巷舊景相似。街上百姓肩負糧食和錢串，體壯者搬箱携篋，赤身者搶衣扛被……人物中除了一般勞動者外，還有戴禮帽的文化人，穿旗裝的滿族婦女，剃光頭的小尼僧，披衲衣的老道士，以及身穿軍裝、手持洋槍的“洋兵”等。如實形象地體現了八國聯軍攻進北京，統治者亡命西逃，衆多飢餓難忍的平民起來造反的真相。其他像地上的當票、錢板，牆上貼的戲園海報、商店廣告，如“天樂園五月十二日準演玉成班各樣新戲”、“廣和樓本月十二日準演義順和班”、“仁記洋藥土藥發客”、“圓光”（屬星相卜卦行當）等，都是研究當時社會市肆商業和戲班演員活動的難得資

料^⑮。此圖畫面完整，繁而不亂，佈局合理，情節生動，內容也愜合勞苦大眾之心意。它反映了人民的愛憎思想和欣賞習慣，所以頗受城鄉人民歡迎，這些正是楊柳青年畫藝術的優良傳統，也是創作方面的典型之作。類似這樣的作品在其他畫種中，是不多見的。故此楊柳青年畫藝術值得深入研究，尤其是對人文科學方面的形象資料價值，亦不容忽視。

結論

今天，楊柳青年畫也被當作文物得到各方面的珍視了，但在這四百多年的歷史長河中不知埋沒了多少技藝精湛的無名畫師。他們以人民的生產生活為創作源泉，通過他們的妙手又表現在畫面上，反過來再喚起大家共同勞動，創造自己的幸福生活；教育大家熱愛祖國，熱愛自己的民族歷史。對於具有民族氣節，正氣之士，報以敬仰和歌頌；對於那貪贓枉法，賣國求榮，損公肥私，欺壓人民者，投以嘲笑譏諷。這類與人民愛憎感情相符合的題材，使楊柳青年畫贏得了人民大眾之歡迎，從而亦使楊柳青年畫藝術得到了健康的成長，成為人民的精神財富。在形式方面，歷代的無名畫師們在長期創作過程中，深知年畫是要進入千家萬戶的，是以千百萬人民作為欣賞對象的，所以自然而然地考慮到民族欣賞習慣和人民美學觀點的要求。具體表現在楊柳青年畫上的完整勻稱的構圖，和氣致祥的可喜氣氛，柔麗動人的悅目色彩，笑容可掬的人物表情，順口動聽的美好題詞等方面。民間把它概括成三句“口訣”，即“畫中要有戲，百觀才不膩；出口要吉利，才能合人意；人品要俊秀，能得人歡喜”。

遠在二百年前楊柳青年畫就已受到很高的評價了，《紅樓夢》裏劉姥姥說道：“我們鄉下人到了年下，都上城來買畫兒貼。時常閒了大家都說，怎麼也得到畫兒上去逛逛。看着那畫兒也不過是假的，那裏有這個真地方呢”。劉姥姥說的“上城來買畫兒貼”當是指楊柳青年畫，楊柳青年畫如此吸引着廣大鄉下的人入畫遊逛，其藝術性之強，不言而喻。也許正由於此，舊社會的那些講究書卷氣、逸氣……的書畫家和收藏家們，自然厭棄鄉下村媪俗子像劉姥姥之輩所喜愛的楊柳青年畫了。現在不同了，楊柳青年畫受到了重視。天津楊柳青畫社為發揚祖國優秀傳統的民間藝術，在欣逢建社三十周年大慶之際，將珍藏的楊柳青年畫精品和筆者一部分古版畫樣，編成《中國楊柳青木版年畫集》。就其題材擬分作歷史故事（古代詩文小說）、舞台戲齣、仕女娃娃、世俗生活（紙馬、神像、玩具及其它）四輯，這些精品，幾乎包括了楊柳青年畫中所有的題材內容，不同的表現形式和大小方圓各類體裁，以及手繪、套版、墨線、套色版印筆彩、墨線版印筆彩、木版石印法等各種繪製技藝，洋洋大觀，可說是一部完整的中國楊柳青年畫資料集，寶貴的中國人民精神財富，可足供美術、民俗及其他人文科學等學術研究作參考資料。鑒於圖中故事內容有些業已失傳或難以辨識，故逐圖附以解題說明。至於圖版編次、文字敘述、每圖解題，雖然力求無誤，但因編者學識有限，且年事已高，終虞漏舛，敬希不吝賜教。

公元一九八七年元月

王樹村

- ①《書鑿》：“我朝畫學不衰，全賴董文敏（其昌）把持正宗，其後煙客、麓臺、圓照、漁山輩，皆文敏功臣……。”
- ②高桐軒有傳，見一九六三年上海人民美術出版社出版的《高桐軒》一書。
- ③“金人索將作監官吏、尚書省吏人、秘書省文籍、國子監印版、及陰陽傳神待詔……再要雜工匠、伶人、醫官、內官等各家屬。”（見《靖康記聞》）
- ④清代《竹軒燈謎》中，有“北宋畫傳楊柳青”一則，射《夜雨秋燈》裏之一句。
- ⑤詩云：“楊柳青青河水黃，河流兩岸葦籬長，河東女嫁河西郎，河西燒燭河東光；日日相迎葦檐下，朝朝相送葦籬旁。河邊病叟長回首，送兒北去還南走，昨日臨清賣葦去，今日販魚桃花口……。”（見《文安集》）
- ⑥崔旭詠《楊柳青》詩。（見《津門雜記》）
- ⑦錢慧安又名貴昌，字吉生，寶山人，別號青谿樵子，幼從事於丹青，善工筆畫，以人物仕女為專長，間作花卉、山水，能自出機杼，不落前人窠臼。（見《海上墨林》）
- ⑧當時教育科李金藻和社會辦事處林兆翰主其事。題材有《破除迷信》、《家禽守信》、《阿豺》、《程楊立雪》等畫樣。
- ⑨一九三八年後，日偽曾將楊柳青藝人繪刻的竈君紙馬上的節氣表，改刻“康德”年號，以使東北人民知有溥儀傀儡皇帝，而忘了祖國。
- ⑩據毛再生先生講：一九五四年，河北羣衆藝術館以三千元購得了齊健隆字號的畫版，後經藝人們在正定興隆寺整理，共計六百套。一九五八年，天津劃歸河北省轄，正定存放的這批畫版移交給了天津市文化局。
- ⑪拙編《楊柳青年畫資料集》前有《楊柳青年畫史概要》一文。此圖冊已絕版。六十年代臺灣雄獅出版社重新翻印。
- ⑫用粗“羊毫筆從中剪去筆鋒，然後蘸粉漿糊壓成扁平狀，用線在根部紮緊，筆頭成板刷形，俗稱“虎爪筆”。
- ⑬《中國民間畫訣》於一九八二年由上海人民美術出版社出版，是民間藝人實踐中積累的一套技法和創作方法的結晶。
- ⑭唐朝已開始有三十六行之說，《清波雜錄》舉肉肆、宮粉、成衣、玉石、珠寶、絲綢、麻、紙、首飾、海味、鮮魚、文房用具、茶、竹木、酒米、鐵器、顧繡、針線、湯店、藥肆、紮作、作作、巫、驛傳、陶土、棺木、皮革、故舊、醬料、柴、網罟、花紗、雜耍、彩輿、鼓樂、花果共三十六行。紙馬又稱“甲馬”。“俗於紙上畫神佛像，塗以紅黃彩色而祭賽之，畢即焚化，謂之甲馬。”（見《天香樓偶得》）
- ⑮最早出版有關我國風俗的畫冊是一八〇〇年英國出版的《中國風俗畫》（*Custom of China*）。一九七七年臺灣國立歷史博物館出版的《中華民俗版畫》中，收有楊柳青門畫、月宮、太上老君、關公、財神、壽星、魯班等三十九幅之多。
- ⑯清咸豐十年（公元一八六〇年）法國天主教傳教士在天津望海樓設教堂，強佔民地。一八七〇年，因育嬰堂虐死嬰兒數十人，天津人民聚衆到教堂說理，法國領事豐大業（H. V. Fontanier）開槍欲殺知縣劉傑，擊傷隨從。羣衆怒不可遏將豐大業打死，焚毀教堂。此圖現藏天津歷史博物館。
- ⑰畫為三裁紙印，畫康有為坐於輪船中，由天津海上逃走。
- ⑱如“豐泰照相館”是北京最早開業者；“義順和班”是河北梆子演員元元紅（郭寶臣）主持，清末崔靈芝曾在該班演改革戲《女子愛國》於廣和樓，為研究戲改者提供了線索。
- ⑲見《木版年畫中的三訣》（《美術》一九五六年第三期）。

歷史故事

目錄

1. 鳳凰來儀 The Coming Phoenix with Grace
2. 禹王治水 Flood Controlled by the Great Yu
3. 文王愛蓮 King Wen Loving Lotus
4. 聞太師西岐大戰 The Minister Wen Being Engaged in a Fierce War XiQi (the West)
5. 聞太師西岐大戰(局部) The Minister Wen Being Engaged in a Fierce War XiQi (The Part)
6. 洪錦伐岐 Hong Jin Attacking Chi
7. 楚靈王貪戀細腰宮 King Ling of Chu Loving Slim Figure
8. 毛師弟盜丹破五雷 Mao Shi Stole a Magic with Which to Break the Wu Lei Battle Formation
9. 無鹽採桑 A Mulberry-Leaves-Plucking Girl of Wu Yan County
10. 六國封相 Granted a Seal of Prime Minister of the Six States
11. 柳下惠 Liu Xia Hui
12. 孟母擇隣 Neighborhood Chosen by Mencius Mother
13. 馬鞍山 Ma'an Mountain
14. 馬鞍山俞伯牙撫琴 Yu Boya Playing "Qin" on Ma'an Mountain
15. 張良吹簫破楚兵 Zhang Liang Disrupted the Troops of Chu
16. 冷宮救昭君 Zhao Jun Being Saved from Cold Palace
17. 昭君出塞 Zhao Jun Marring to the North Beyond the Great Wall
18. 連環計 Series of Stratagems
19. 轅門射戟 Shooting the Halberd Planted at the Outergate of the Camp
20. 八門金鎖陣 A Battle Formation of Interlock with Eight Gates
21. 八門金鎖陣(局部) A Battle Formation of Interlock with Eight Gates (The Part)
22. 劉玄德南漳逢隱淪 Liu Bei Meeting with an Eminent Hermit
23. 二顧茅廬 The Second Visit of the Thatched Cottage
24. 二顧茅廬 The Second Visit of the Thatched Cottage
25. 二顧茅廬(局部) The Second Visit of the Thatched Cottage (The Part)
26. 火燒博望坡 Burning the Mountain Slope Bowang
27. 當陽長坂坡 Chang Banpo of Dang Yang County
28. 長坂坡 Chang Banpo
29. 長坂坡(局部) Chang Banpo (The Part)
30. 東吳招親 Liu Bei Marrying into Kingdom Wu
31. 長江奪阿斗 Intercepting A'dou on the River
32. 趙雲截江奪阿斗 Zhao Yun Intercepting A'dou on the River
33. 曹操逼宮 Cao Cao Forcing the Emperor to Abdicate
34. 文姬歸漢 Wenji Returning to Han
35. 楊俊恤孤 Yang Jun and the Orphan
36. 建安七子 Seven Scholars in Jianan Time
37. 竹林七賢 Seven Sages in Bamboo Groves
38. 王敦篡位 Wang Dun Usurping Power
39. 善才擒妖道 Shancai Capturing the Corcerer
40. 舉神童 A Child Prodigy
41. 桑園寄子 Leaving his own Son Behind the Mulberries
42. 桃園(源)問津 Traveling in the Land of Peach Blossoms

43.	桃源問津	Traveling in the Land of Peach Blossoms
44.	東山絲竹	Music in the Eastern Hills
45.	故事三則	Three Anecdotes
46.	風塵三俠	Three Honest Friends
47.	三錘擊走裴元慶	Defeating Pei Yuanqing
48.	四平山	Siping Mountain
49.	四平山(局部)	Siping Mountain (The Part)
50.	虹霓關	Rainbow Pass
51.	秦懷玉破敵	Heroic Qin Huaiyu
52.	秦英力舉雙獅	A Prisoner Appointed Commander
53.	孫真人煎藥	True-man Sun Cooking Herbs
54.	陳光瑞龍宮招親	Dragon King Marrying His Daughter
55.	武則天	Empress Wu Zetian
56.	文艷王奉命歸故里	Queen of Letter Leaving for Home
57.	四傑村	Sijie Village
58.	楊妃醉酒	A Senior Imperial Being Drunk
59.	貴妃醉酒	A Senior Imperial Being Drunk
60.	鍾馗嫁妹	God Zhong-Kui Marrying His Sister
61.	屠申報信	Bailiff Shen Tu
62.	儀徵投親	Adventures in Yizheng County
63.	卸甲封王	General Guo Ziyi being Made a Prince
64.	鶯鶯聽琴	Music from the Western Chamber
65.	夜宴桃李園	Evening Party in Peach Garden
66.	踏雪尋梅	Snow and Plum Blossom
67.	踏雪尋梅(局部)	Snow and Plum Blossom (The Part)
68.	清明詩意	All Souls Day
69.	商山早行	Day Dawning into a Mountain Village
70.	唐氏乳姑	A Virtuous Woman
71.	李亞仙刺目	Li Yaxian a Prostitute
72.	桃花(玉峰)洞	Peach Blossom Cave
73.	竇公訓女	Mr. Dou Teaching his Daughter
74.	竇燕山教子	Mr. Dou Yanshan Teaching His Son
75.	竇燕山有義方	Mr. Dou Yujun
76.	竇燕山教子	Mr. Douyanshan Teaching Children
77.	魁星點狀元	A Signal of Success
78.	趙匡胤華山圍棋	Zhao Kuangyin Playing Chess at Huashan Mountain
79.	雙鎖山	At the Double-Locked Mountain
80.	大破夾峰山	A Battle Scene at Jiafeng Mountain
81.	雙龍傳	A Double-Dragon Biography
82.	拿白菊花	The Capture of Bai Ju Hua
83.	拿白菊花(局部)	The Capture of Bai Ju Hua (The Part)
84.	赤壁夜遊	A Nocturnal Visit to Chibi

85.	蘇小妹三難新郎	Su Xiaomei Cornering Her Bridegroom with Poems
86.	洛陽橋	Luoyang Bridge
87.	智取生辰綱	The Capture by Strategy of the Birthday Presents under Convoy
88.	梁山泊收關勝	Liang Shanpo winning over Guan Sheng
89.	慶頂珠	Qingdingzhu, a Pearl That Can Avoid Water
90.	忠義堂	The Hall of Faith and Right
91.	忠義堂(局部)	The Hall of Faith and Right (The Part)
92.	周景隆賀狀元	Zhou Jinglong Congratulating Number One Scholar
93.	周景隆賀狀元(局部)	Zhou Jinglong Congratulating Number One Scholar (The Part)
94.	刺字報國	Tattooing in Requit of the Nation
95.	愛華山大戰金兀朮	A Battle with Wuzhu at Aihua Mountain
96.	牛頭山	At Niutou Mountain
97.	精忠傳一	Records of Patriotism, Book I
98.	精忠傳二	Records of Patriotism, Book II
99.	大破牧羊城	The Capture of the MUYANG City
100.	陳(沉)香救母	Chen Xiang Rescuing His Mother
101.	天河配	A Couple on the Milk Way
102.	瑞草園	The Garden of Auspicious Plants
103.	瑞草園(局部)	The Garden of Auspicious Plants (The Part)
104.	斬蛇解疑	Dissecting a Snake to Disarm Suspicion
105.	白蛇傳一	A Story of the White Snake
106.	白蛇傳二	A Story of the White Snake II
107.	白蛇傳三	A Story of the White Snake III
108.	白蛇傳四	A Story of the White Snake IV
109.	白蛇傳五	A Story of the White Snake V
110.	白蛇傳六	A Story of the White Snake VI
111.	白蛇傳七	A Story of the White Snake VII
112.	白蛇傳八	A Story of the White Snake VIII
113.	全本白蛇傳	The Whole Story of the White Snake
114.	百花贈劍	Presentation of a Sword by the Princess
115.	116. 百花贈劍(局部)	Presentation of a Sword by the Princess (The Part)
117.	金玉奴棒打薄情郎	Flogging an Ungrateful Husband
118.	辛安驛	Xin'an Post
119.	一捧雪	A Jade Cup
120.	二進宮	The Second Entrance into the Palace
121.	李自成稱王	Li Zicheng Styling Himself King
122.	省親大觀園	A Visit to Grand View Garden
123.	紅樓夢怡紅院	Happy Red Court
124.	三玉攏翠	Three Yu at Green Lattice Nunnery
125.	林黛玉重建桃花社	Lin Daiyu Starting Another Poetry Club—Peach—Blossom Society
126.	紅樓夢慶賞中秋節	Enjoying the View of the Moon