

中國國粹藝術讀本

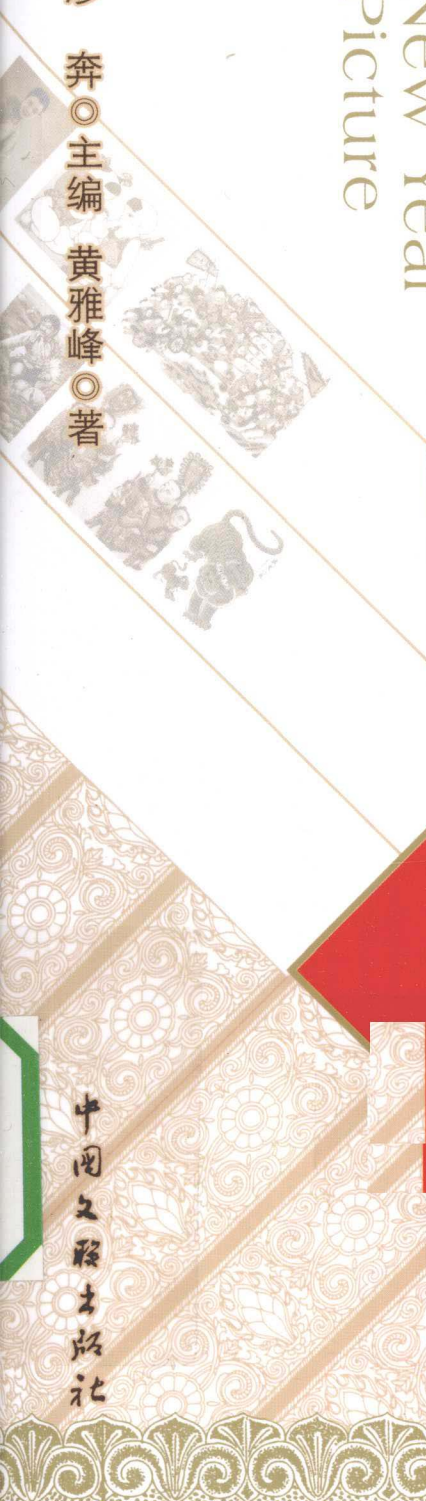
中石齋

年画

New Year
Picture

廖 奔◎主编 黄雅峰◎著

中国文联出版社

中國國粹藝術讀本

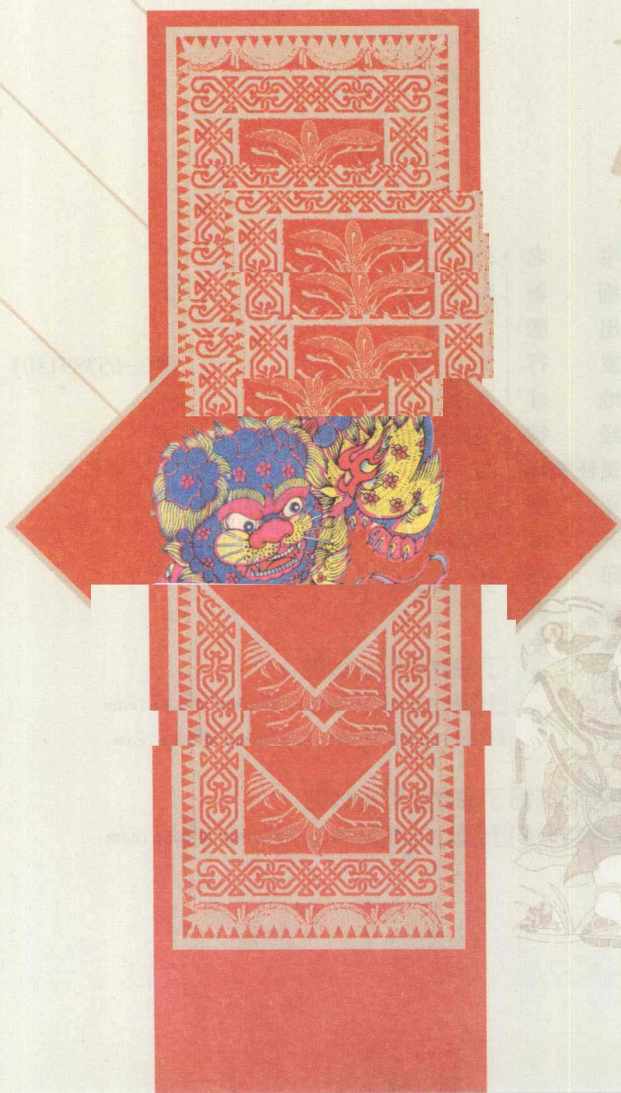
中石齋

年画

New Year
Picture

廖 奔◎主编 黄雅峰◎著

中國文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

年画 / 黄雅峰编著. —北京: 中国文联出版社,
2011.1

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-6817-2

I. ①年… II. ①黄… III. ①年画—绘画史—中国—普及读物
IV. ①J 218.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 210117 号

书 名	年画——中国国粹艺术读本
编 著	黄雅峰
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	胡 笋
印 刷	北京艺辉印刷有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	10
插 页	1 页
版 次	2011 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6817-2
定 价	38.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主 任：孙家正（文化部部长、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
- 副 主 任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李 牧（中国文联党组副书记）
冯 远（中国文联党组成员、书记处书记）
廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
夏 潮（中国文联党组成员、书记处书记）
- 委 员：季国平（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
吴长江（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗 杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
邵学敏（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎 鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社总编辑）

编纂工作委员会名单

- 主 编：廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
- 执行主编：奚耀华（中国文联出版社总编辑）
- 副 主 编：朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
- 策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
- 音乐类主编：张振涛（中央民族乐团副团长）
- 舞蹈类主编：罗 斌（中国艺术研究院舞蹈研究所所长）
- 戏曲类主编：傅 谨（中国戏曲学院教授、戏文系主任）
- 美术书法类主编：梁 江（中国美术馆副馆长）
- 建筑类主编：刘 托（中国艺术研究院建筑研究所所长）
- 曲艺类主编：姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
- 杂技类主编：傅起凤（中国杂技艺术家协会编审）
- 民间艺术类主编：刘晓璐（中国民协理论研究室主任）
- 项目责任编辑：张海君、宁洪、胡笋、周劲松、冯善雅、曹艺凡

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机盎然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华优秀传统文化所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产名录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复兴已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等社领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

【年画】目录

概述

一、年画的源流（先秦与汉代）

1. 汉代以前的神祇崇拜	12
2. 汉画像石、画像砖的门神像	13
3. 汉画像石、画像砖与年画	18

二、年画的雏形（魏晋南北朝至隋唐）

1. 道教神画	22
2. 石刻砖刻的门神画	25
3. 墓室绘制的门神画	26
4. 金鸡镇宅	28
5. 秦琼、敬德	30
6. 钟馗捉鬼	33
7. 灶神	36

三、宋代年画的形成

1. 宋代民俗画与文人画	40
2. 宋代的门神画	45
3. 宋代的年画	48

4. 《四美人图》 56

5. 《耕织图》与《四公子图》 59

四、明代年画的发展

1. 古典版画的发展 66

2. 兴盛的吉祥年画 70

3. 明代的年画 74

五、清代年画的繁荣

1. 清代木版年画中心地的成熟 80

2. 娃娃年画 110

3. 《三国演义》年画 114

4. 《火烧望海楼》 120

5. 《国民捐》 123

6. 《女学堂演武》 124

六、现代年画的开拓

1. 月份牌年画 128

2. 新年画 135

3. 年画的保护和利用 145

Contents

【概述】

年画是中国传统绘画的一种表现形式，具有一般绘画的共同特点，也有绘画不可替代的特性。因其绘制方便，色彩鲜艳，寓意直白，备受劳动人民喜爱，在民间广为流传，形成了年画的悠久历史。由于从事年画绘制的艺术家一般都来自民间，绘制年画的技术往往是作坊式的师徒传承模式，史书与画论中也很少记载。因此，在中国美术史上几乎没有为年画作品的题记或者画家传记，更没有统一的思想 and 理论体系，造成年画在中国历史很长的时期里，没有一个固定的名字。北宋时期孟

宝钗扑蝶 江苏桃花坞

元老《东京梦华录》中称做“纸画”，明代刘若愚《酌中志》称做“画贴”。清代初年，北京地区称年画叫“卫画”，原因很简单，因为北京销售的年画出自距离天津仅十余公里的杨柳青，而天津是明永乐二年（1404）筑城设卫，开始兴起的城市，又名天津卫，“卫画”因此而得名。江南苏州顾禄《清嘉禄》中称做“画张”。四川绵竹地区称“斗

方”。一直到了清道光二十九年（1849），李光庭在《乡言解颐》“新年十事”年画一节中说：

“帚舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。”在民间生活中首次使用到了“年画”这一名词。

年画具有时代的装饰美感。从不同时期作品中都能看出这个时代人们对于美好事物的向往和追求，年画与人民的日常生活息息相关。因此，年画在题材和内容上的涉及范围，

几乎可以涵盖中国传统文化和传统艺术中的各个方面。神仙崇拜是年画的首要选择，在历史发展的过程中，人们在不能解释众多自然现象和生活现象的时候，各路神仙便应运而生。人们把对幸福美好的渴望，寄托在对于这些神仙的表现上。随着社会的不断进步和科技水平的不断提高，人们逐渐认识了自己

钟馗 河南朱仙镇

五福临门 河北武强

的力量，从而淡化了对于神仙的崇拜，开始了对于自己现实生活的歌颂与描绘，形成了极为丰富的题材内容。

年画内容包罗万象，表现了哲学、经济、文学、历史、艺术、宗教及社会学与民俗学等方面的广泛题材：“有嫦娥奔月、麟吐玉书、哪吒闹海、观音得道、天官赐福、群仙祝寿等神话传说；有神荼郁垒、钟馗捉鬼、天师除灾、关帝圣君、和合二仙、送子娘娘等神祇轶闻；有马

上封侯、财神叫门、天赐黄金、五谷丰登、连年有余（连年有鱼）、金玉满堂等迹象瑞兆；有文王访贤、孟母三迁、昭君出塞、朱洪武放牛、乾隆下江南等历史故事；有龙舟竞渡、中秋赏月、重阳登高、荷亭采莲、贺生贵子、教子成名等民间风俗；有螳螂娶亲、老鼠娶亲、三猴烫猪、顽童闹学、谎言无益、不知自量等幽默趣事，年画表现了民间丰富多彩的生活。

年画在生活中产生，年画的表现形式在生活的过程中不断

创新，有绘制、木版套色印制、木版套色印制与绘制相结合等多种方法。木版套色印制为主要方法，在版材的使用上，也有以传统的木版到接受西方技法的石版与胶版的变化过程。年画的表现形式与生产工具的改进同步发展。

社会生活的繁荣，民间生活的趣味，生产劳动的快乐，使年画艺术既充满浪漫主义色彩，又

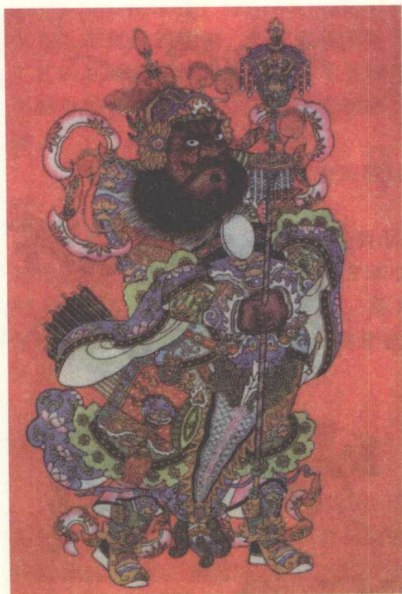
具有现实主义精神。年画在历史长河中不断发展，批量生产的模版印刷方法，使年画更好地满足了社会的需求，渐渐在中国绘画领域里，形成了一种贴近生活，刻绘兼备的艺术式样，具有自己鲜明的艺术特点。

生动的的意象

年画以刻画人物为主，采用传统技法的用线形式，有别于西方绘画的体面表现法，与传统中国绘画的造型亦有不同，年画注重人物形象的夸张变形、概括综合、写意传神的特点。年画中人物的造型，对主要位置脸部，力求做正面的描绘，不得已再做“八分脸”（半侧面），很少见到“五分脸”（全侧面），背面脸则几乎见不到。从人物造型的总体效果来看，主观色彩强烈，不追求自然属性的真实感，但它却从另一方面——艺术的意象上达到了真实。如美国艺术

南海观音 湖南滩头

立锤门神 天津杨柳青

评论家鲁道夫·阿恩海姆提出的“通过某种错误的绘图，正确地再现了物体”的创作方法，进行了生动的艺术表现。

意象的变形夸张，带有极强的主观意识，年画不是按自然物象的结构、比例，而是依从主观知觉的经验判断，进行概括综合性表现。人物形象大多从大的结构着眼，突出主要特征，把人物类型化、程式化，人物面部也相应地采用了戏剧脸谱的形式，高度概括人物形象，突出人物的性格特征。

鲜明的色彩

年画的色彩不同于其他绘画种类。它不采用西方绘画的条件色，而以木版套印着色的制作方法，多用原色。其特点是色彩对比鲜明，具有强烈生动的画面视觉效果。

年画的色彩在不断丰富的过程中发展，既继承了传统绘画尤其是工笔重彩人物画、宗教壁画的绘色方法，又吸收了民间艺术的表现方法，形成了自身的独特风格。年画画面呈现的效果，一

马上鞭铜 河南朱仙镇

威震八荒 河北武强

般来说，与旧历新年期间的喜庆、欢乐气氛相适应：火红热烈，庄重和谐。民间流传有“年画要新鲜，才能中人意”的画诀。色彩的“新鲜”、“火红”在年画中至关重要，在中国传统色彩表现中，红色往往象征喜庆吉祥，年画以红色的暖色调为多。在不同的地方，形成了不同的特色。如福建漳州盛产漳丹，年画多以红色打底；河南朱仙镇采用传统的

拜年童子 治图传媒公司

制作方法，用植物和中药炮制颜色，以鲜艳的红、黄、绿色以及沉稳的黑色表现形象。

饱满的构图

年画中的画面构图饱满、整齐，以装饰手法表现形象，呈现出均衡的构图形式。

年画的形象是在生活中提炼的，年画的雏形——汉代画像石墓墓门门神，是以均衡状态左右出现的。这个表现方法，

卦镇四方 广东佛山

斩颜良 山东高密

一直贯穿在年画的发展过程中，无论出现简单还是复杂的形象，均衡表现是常用的方法，同时采用多视角的表现手法，形成的画面具有饱满的构图，形象呈现完美的效果。

传统年画是造型、色彩、构图等三个形式因素综合的结果，

这三个形式因素的重要特征——主观意象性，使年画的形式和风格，随着地理环境、社会历史、时俗风尚、审美趣味的不同而呈现出鲜明的地方特色。呈现出各异的风格：杨柳青的院画风味、杨家埠的浓郁民间气息、桃花坞的文人画趣味、

武强的地域风格和四川绵竹的写意效果等。这些产地的年画，既有风格的差异性，又有题材内容的趋同性，这种趋同性是整个民族长期以来形成的共同的文化心理、情感心意的反映。年画艺术的不同地方风

格，源于年画的形式因素——造型、色彩、构图的不同以及题材内容的差异。在以主观意象性为总体特征的年画形式因素的背后，山川风物、文化历史、信仰风俗、生存环境，乃至方言土语，都对外在形式起

鞭铜门神 河北武强