

文艺经典荟萃

年画艺术 与欣赏

NIANHUAYISHUYUXINSHANG

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

年画艺术与欣赏

吉林音像出版社

吉林文史出版社

目 录

第一章 年画概述	1
一、年画起源	1
二、年画种类	7
三、年画的题材和内容	8
四、年画贴法	9
五、年画与民俗	10
六、国内外年画收集概况	14
第二章 各地年画简介	21
第一节 杨柳青年画	22
一、杨柳青年画的起源与发展	23
二、杨柳青年画的艺术特点	26
三、存世杨柳青年画作品概况	29
四、杨柳青年画的未来	31
五、杨柳青年画市场行情	33

第二节 苏州桃花坞年画	34
一、桃花坞年画的起源与发展	37
二、桃花坞年画的题材与民间贩售	40
三、早期桃花坞年画的风格	43
四、桃花坞年画的工艺	44
五、桃花坞年画与日本的“浮世绘”艺术	48
六、桃花坞年画的未来	53
七、桃花坞年画的定位	57
八、桃花坞年画技术的发展传承	58
第三节 河北武强年画	61
一、武强年画的起源和发展	61
二、武强年画的内容和题材	64
三、武强年画的艺术风格	66
四、武强年画的工序	69
五、武强年画的投资价值与市场	71
第四节 杨家埠年画	73
一、杨家埠年画的起源和发展	73
二、杨家埠年画的种类	74
三、杨家埠年画的制作工艺	75

四、杨家埠年画制作歌诀	77
第五节 陕西宝鸡年画	78
第六节 绵竹年画	89
一、绵竹年画的起源和发展	91
二、绵竹年画的内容和形式	93
三、绵竹年画的材料	96
四、绵竹年画的制作工艺	96
五、绵竹年画的艺术特色	98
六、绵竹年画与川剧艺术	100
第七节 开封朱仙镇年画	104
一、朱仙镇年画的起源与发展	104
二、朱仙镇年画的分类	105
三、朱仙镇年画的风格特点	106
第八节 佛山年画	108
一、佛山年画的起源和发展	108
二、佛山年画工艺	109
三、佛山年画的特色	111
四、佛山年画的现状	112
第九节 凤翔年画	112

一、风翔年画的起源和发展	114
二、风翔年画的种类和内容	116
三、风翔年画的艺术风格	119
四、技法与色彩	120
五、风翔年画的思想意识	121
六、风翔年画制作工艺和材料	121
第十节 漳州年画	123
一、漳州年画的起源与发展	123
二、漳州年画的艺术风格	124
三、题材	124
四、体裁形式、风格演变	126
五、材料、技法	127
六、漳州年画的发展现状	128
第十一节 其它地区年画	130
一、高密扑灰年画	130
二、台湾台南年画	131
三、三峡梁平年画	133
四、滩头年画	133
五、老月份牌年画	135

第三章 年画的典故	139
杨柳青得名的传说	139
《莲年有鱼》的传说	141
渔童传说	143
关帝赐画	144
“镇宅虎”的由来	146
武强灯谜画的来历	150
百狮和尚	152
刘海戏金蟾	155
钟 馗	156
五子夺魁	157
秦琼、敬德	157
哪咤闹海	158
九龙山	159
和合二仙	159
麒麟送子	160
福禄寿三星	160
铁弓缘	161
沈万三	161

三娘教子	162
许状元祭塔	162
第四章 年画艺人	164
杨柳青年画传人——霍庆有	164
潍坊年画王——杨洛书	170
绵竹年画艺术家——刘竹梅	174
成砺志	178
绵竹年画世家——陈氏父子	180
凤翔邵世家族	182

第一章 年画概述

一、年画起源

年画，顾名思义，就是过年（春节）时张贴的画，也是我国所特有的在过年期间所使用的民间工艺画作。旧时候，每当春节来临，新的一年即将到来的时候，家家户户都把房院打扫得干干净净，在堂房、卧室、窗旁，门上以及灶前，院内的神龛上，贴上焕然一新的年画，既用以创造喜气洋洋的新年气氛，又借以祈求上天赐给幸福，消除灾祸与不幸。

年画作为中国独特的艺术门类，源远流长，影响深广。它的起源和春联有些相似，而春联和年画又都和古代的“桃符”有所关联。传说“年画”是一种可以邪鬼避邪的画

作，每到过年，家家都习惯买几幅“年画”贴在大门上以防“鬼怪”的侵扰。

一般年画都是以红色为主色调，这更使家宅增添几分过年时热闹的喜气，故千百年来深受百姓的喜爱，它不仅历史悠久，而且具有鲜明的地方特色，深为广大人民群众所喜闻乐见。

◆
年
画
艺
术
与
欣
赏
◆

应劭的《风俗通义》“祀典”中引《黄帝书》：“上古之时，有荼与郁垒昆弟二人，性能执鬼，度朔山上立桃树下，简阅百鬼，无道理，佞为人祸害，荼与郁垒缚以苇索，执以食虎”。这个神话就是后来“门神”画产生的缘由。

殷商时代，正值我国巫文化的繁盛期，年头岁尾，先民喜好祭神、祭祖，于是形成了一系列的年俗活动，这便是传统的“春节”。年画便是腊月至正月之间的节令产物。年画包含了对众神及祖先的敬意，祈福避邪的意愿。而每到春节来临之际，周人便将一长方形的桃木板用来绘制神荼、郁垒两像，称为“门神”。

到了汉代的县官们多在腊日或除夕“饰桃人，垂苇茭，画虎于门”，以抵御邪祟的进入。

而到了南北朝时，人们干脆就将神荼、郁垒直接画在桃木板上，以这种桃木板做门。晋代的《荆楚岁时记》中

有：“造桃板着户，谓之仙木。绘二神，贴户左右，右神荼、左郁垒，俗谓之门神”。也有人直接将神荼、郁垒的名字写在桃木上，这样不但有了“门神”的意味，更省去了绘画的麻烦。桃符发展到后来，渐渐分化成春联及门画，其中的门画就是后来年画的前身。

而到了唐代人们便以唐太宗李世民的两位大将“秦琼、尉迟敬德”为门神原型，相传唐太宗李世民时，李世民生病，梦里常听到鬼的哭嚎之声，以至夜不成眠，以为宫中闹鬼，为此李世民被吓得心神不宁，于是他命手下的大将秦叔宝、尉迟敬德二人一个持剑、一个拿叉全身披挂站立在宫门两侧，昼夜替李世民站岗壮胆，李世民从此寝安无忧，宫中也因此才平静下来。李世民觉得这两位大将太辛苦了，为了奖赏二位将军，便令画师把二位将军的威武形象绘在宫门上，称之为“门神”。而传说为李世民画门神的画工，是来自杨家埠的一个太监。后来，这位太监回到了杨家埠，京城的文武百官、商贾巨富纷纷前来求画。那太监苦于无法应筹，便想出了画线刻版印刷的办法。有了这种便捷的方法后，印制秦琼、尉迟恭德画像的效率便骤然提高，自此就连百姓家里也可以贴上门神像了。于是贴门神就流传到民间。而《礼记丧服大记》中也有记载：“君释

菜，礼门神也”。

宋代出现雕版技术后，为木版年画提供了技术制作条件，促使年画不断发展。随着年画的广泛流传，其内容和功能也不断丰富。宋人称年画为“纸画儿”，元代称“消寒图”，明代呼为“画贴”，到清初期京城一带叫“卫画”，杭州称“欢乐图”或“花纸”，苏州则作“画张”。

到了明清时期，随着刻版艺术的发展，年画艺术也逐渐繁荣起来。由于年画这一绘画形式的出现，使绘画开始从高高在上的书斋庙堂走向平民百姓家。宋、元以前在敦煌发现过有关佛画和历书的单页板画，到了明代，木刻年画已经普遍的流行于民间。

到清朝康熙年以后，年画的发展达到了鼎盛时期，一些年画作坊也开始逐渐被扩大，其中产量多、销路远、影响大，和具有浓厚地方风味的，要属天津的杨柳青、苏州的桃花坞、河北的武强、山东的潍县等等。这些地方至今仍然保留着制作年画的传统和艺术。从最初被作为辟邪驱鬼的符录，渐渐地又增加了吉祥如意、多子多寿、娃娃仕女一类的题材，从而也具有了表达在新一年中美好意愿，以及美化环境的功能。同时，年画也出现了表达农民自己现实生活以及民间传说、故事的内容，使年画具有了丰富

文化生活，传播知识的作用。

我国古代绘画品类里，没有年画这一画种，到了道光29年（公元1849年），李光庭着《乡言解颐》，书中记有“新年十事”，在“年画”一事中，说：扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。然如《孝顺图》、《庄稼忙》，令小儿看之，为之解说，未尝非养正之一端也。此时绘画内，遂将民间过新年时粘贴的门神、灶君、钟馗、福禄、和合以及《孝顺图》、《庄稼忙》等含有教育儿童和描写农村劳动生产的各种画儿，统一称作“年画”了。同时，文中也明确了“年画”的定义和性质。也就是说：准备农历过年，人们打扫屋子，清洁卫生之后，在门窗或室内张贴的木版彩印画，叫做“年画”。

清末民初年间，年画的使用地区覆盖了除西藏以外的全国各地，包括台湾在内。在民间，年画就是年的象征，不贴年画就不算过年。年画已不仅是节日的装饰品，它所具有的文化价值和艺术价值，使它成为反映中国民间社会生活的百科全书。民国时期，由于列强入侵，使年画艺术遭到打击。直到三十年代，鲁迅先生才开始倡导收集和振兴年画运动，社会各界人士才意识到保护年画这种传统艺术的重要性。

年画追其端绪，应是和春联一样，都和古代的桃符有着一定的关系。从辟邪镇宅的原始宗教信仰而来。由于古人苦于天灾所带来的灾难，便将一切美好的愿望寄托于“神灵”。希望求得平安的生活。而“门神”便成为了人们一种心灵的寄托，它可以带来家宅的平安。而随着时间的推移，文明的进步，年画也相应得到了发展，便逐渐形成了一种专门的艺术。“桃符”在后来的演化中，逐渐分化为春联及门神画，春联向文字方向发展，门神画向绘画方向发展，是为年画的前身。桃符正是年画的艺术雏形。到了清代，年画艺术发展到的高峰。从最初被作为辟邪驱鬼的符录，渐渐地又增加了吉祥如意、多子多寿、娃娃仁女一类的题材，从而也具有了表面在新一年中的美好愿望和美化环境的作用。

随着时代的推移，旧年画中一些迷信落后的观念渐渐被淘汰。年画只是作为一种非常通俗而普及的艺术形式保留下来。自本世纪中叶以来，在不同的历史阶段，年画艺术家创造了新的年画形式，并用以表现现实生活。至五十、六十年代新年画一直兴旺发达。它已经改用新的印制技术，印数和发行量极大。可以说，迄今为止，没有哪一个画种出版数量能达到年画的出版量。年画是世界上读者最多的

画种。

二、年画种类

年画的种类约可分为“版画”、“刻纸”、“纸绘”三种。版画是以木刻为图案，再按图上的内容和需要而分别上合适的颜色而成，其取材内容极为广泛，诸如历史故事、神话传奇、戏曲人物、世俗风情以及山水花鸟等，特别是那些与人民生活密切关联的题材，例如《庆赏元宵》、《庄稼忙》、《秋江晚渡》、《新年多吉庆，合家乐安然》、《渔妇》，还有一些带有时事新闻性质的《女子求学》、《文明娶亲》、《抢当铺》等，不仅富有艺术欣赏性，而且具有珍贵的史料研究价值。以这些优秀作品为代表的现实主义和浪漫主义相结合的优良传统。这一类的年画以天津的杨柳青、山东潍县的杨家埠、河南的朱仙镇、苏州的桃花坞及广东的佛山镇最为著名。

“刻纸”是用刻刀在纸上雕镂图案，画面的设计极具巧思。雕工细腻处，可以传达出极生动的姿态。“纸绘”的年画内容以神像为主。神荼、郁垒、钟馗、财神、天官赐福等，都是很受欢迎的题材。

年画的特色因地制宜，但是它们用色活泼大胆、含意

吉祥却是一致的。

正统的年画，多数是对开、三开、四开的条屏，以画幅大小和加工多少来区别。整张纸大的叫“宫尖”，一纸三裁的叫“三才”，加工多二细致的叫“画宫尖”，“画三才”。从颜色上说，用金粉描绘的叫“金宫尖”、“金三才”。从印制的时间上说，六月以前的产品叫“春版”，七、八月以后的叫“秋版”制作杨柳青木刻年画，在制作方法上主要特点是采用木版印刷（即木版水印套色），又采用人工填色重绘的方法（即加工描绘）。

三、年画的题材和内容

年画取材于世俗社会生活，题材很广但很讲究，各种题材画样达 2000 多种。大致可分为十类：

假借字音而寓意吉祥、发福生财、滑稽趣味、历史教育、因果报应、神奇鬼怪、励志性、风景、花鸟、神像等。

但是在现代的社会中，最受大众欢迎的却是可以“招财进宝”的“财神”（财神分为文财神“增福财神”和武财神“五路财神”）。而门神、灶王神、天地神、仓房财神、牛棚马圈上的车马神等等在生活中也能经常看到。这些不但可以使年过得红红火火，更表达了主人的心愿。年画的

题材和它所表现的意义都要和广大民众的思想、情感、脉络一贯，和社会大众的生活也一定要相互结合的。这样年画才可能深入到每一个人的心里。

年画的内容包罗万象，有歌颂明君贤臣的，有鞭挞昏君、奸臣小人的，有宣扬因果报应的，有贤母教子、孝子事亲，英雄救难、报仇雪恨的，有历史故事、文学名作、民俗风情、戏曲时事、仕农工商、三教九流各色人物等等。

“巧画士农工商，妙绘财神菩萨。尽收天下大事，兼图里巷所闻。不分南北风情，也画古今逸事”正是对年画艺术的生动确切的描绘。

四、年画贴法

过春节人们贴一些年画，一为增加情趣，二为图个吉利。可贴年画在民间是有讲究的，绝不能随便乱贴。如《麒麟送子》的贴法，讲究既不贴在大门二门上，也不贴在上房屋里，而是贴在已婚女子房门上或新婚娘子的洞房内，意在祥瑞降临，圣贤诞生。

门画包括门神和门童两种，门神是贴在院门上的，根据门神的种类，又细分为贴在大门、二门、后门或闺房门上的区别，门神应该贴在院门的两扇门上。