

年画与剪纸

实用美术小丛书之一

倪洪泉 王春立 编著

中国展望出版社

实用美术小丛书之 I

年 画 与 剪 纸

倪洪泉 王春立 编著

中国展望出版社

一九八四年三月

年画与剪纸

倪洪泉 王春立 编著

中国美术学院出版社出版

(北京西城区太平桥大街4号)

朝阳区展望印刷厂印刷

北京新华书店发行

开本 787×1092 毫米 1/24 6印张 6插图

136千字 1984年3月 北京第1版

1984年3月第1次印刷 册数 1—20,000册

统一书号: 8271·010

定价: 0.85元

内 容 提 要

《年画与剪纸》是一本介绍我国人民喜闻乐见的两种民间艺术的专门图书。“年画”部分由倪洪泉、“剪纸”部分由王春立分别编著。书中详细地介绍了年画、剪纸的形成历史，题材的风格与特点，创作方法，制作技巧等。此外，书后还附有100多幅优秀年画、剪纸作品，供读者欣赏与参考。

目 录

一、年 画

(一) 年画的来历.....	(1)
(1) 什么叫年画.....	(2)
(2) 年画的早期形式——门画(门神).....	(2)
(3) 木版年画的发展.....	(9)
(二) 年画的题材和样式.....	(21)
(1) 年画的题材内容.....	(21)
(2) 年画的样式.....	(26)
(三) 民间年画的创作特点与技巧.....	(30)
(1) 经营位置(构图).....	(30)
(2) 造型.....	(32)
(3) 粉脸.....	(35)
(4) 线条.....	(37)
(5) 色彩.....	(41)
(四) 民间年画的制作过程.....	(45)
(1) 构思.....	(45)
(2) 稿子.....	(46)
(3) 刻版.....	(48)
(4) 拓印(或着色).....	(49)
(五) 年画欣赏.....	(53)

(附) 月份牌年画.....	(62)
(六) 附图.....	(67)

二、 剪 纸

(一) 剪纸的源流.....	(80)
(二) 剪纸的传统风格与地方色彩.....	(83)
(三) 剪纸的种类.....	(86)
(1) 美化室内环境的(窗花、墙花、门笺、顶棚花).....	(86)
(2) 烘托喜庆气氛的(喜花、礼花、供花、灯花).....	(88)
(3) 专做刺绣底样的(鞋花、肚兜花、枕头花、衣袖花).....	(90)
(四) 剪纸的题材.....	(92)
(1) 人物.....	(92)
(2) 花鸟虫鱼.....	(95)
(3) 走兽.....	(96)
(4) 吉祥图案.....	(97)
(五) 剪纸的表现形式.....	(100)
(1) 单色剪纸.....	(100)
(2) 点色剪纸.....	(101)
(3) 分色剪纸.....	(101)
(4) 衬色剪纸.....	(102)
(5) 绘色剪纸.....	(102)
(六) 剪纸的创作方法.....	(103)
(1) 构图.....	(103)
(2) 造型.....	(110)

(3) 色彩·····	(117)
(4) 剪法·····	(118)
(七) 剪纸的工具·····	(122)
(1) 刀具·····	(122)
(2) 蜡版·····	(122)
(3) 磨石·····	(123)
(4) 粉袋·····	(123)
(5) 纸张·····	(123)
(八) 剪纸的制作过程·····	(124)
(1) 过稿·····	(124)
(2) 剪刻·····	(124)
(3) 贴裱·····	(125)
(九) 附图·····	(126)

一、年 画

去年春节前夕，我有幸随出版社的同志走访了河北省几个先进年画销售点，并到农村集镇年画销售摊转了转。每到一处，气氛十分热闹。五颜六色的年画挂满了屋内外，前来买画的有老有少，他们三三两两地站在画前看着、议论着，有时还为一个问题争执不休……。

当我们来到获鹿新华书店年画销售处时，看到一群姑娘聚集在一张古代美人画下面，指着画中的人物，在品头评足。一位头戴毡帽的老农民抱着一卷年画，原来他跑了十几里路赶来买一套《红楼梦》大型四条屏年画。这套年画不到半小时就被抢购一空。有的儿童拉着大人硬要买下那张表现儿童锻炼身体 的新年画《到大江大海去锻炼》。大人稍一迟疑，他们就吵吵闹闹。

目前，我们对年画知识的普及是不够的。在如今农村经济政策落实，农民生活水平提高的情况下，广大群众迫切需要挑选年画和欣赏年画的知识。这种知识对于基层群众美术工作者和宣传人员来讲也是很有必要的。本书打算介绍一下年画的基本知识，同时谈谈年画的欣赏问题。年画由于绘制和印刷的方法不同，又可以分作许多类型，最主要的如传统形式的年画和月份牌年画等。这里我们重点是讲传统形式的年画，即以木版印制或其他手工印绘为主的新、旧年画，我们管它叫民间年画。

(一) 年画的来历

(1) 什么叫年画

年画是一种富有装饰性的、供家庭过年张贴用的美术作品，长期以来，它深受广大群众的喜爱，有着深厚的群众基础。年画多以写实与装饰、写人与写景、写情相结合的简明而夸张的手法，表现欢乐、幸福、吉祥、劳动和勇敢等题材。它色彩鲜艳明快，画法工整细致，构图集中，人物突出，形象优美。

年画顾名思义就是年节张贴的画。在旧社会，劳动人民为期望来年有一个“五谷丰登”的好年景，每逢春节时候便在屋内张贴上几幅含有“福祥喜瑞”的吉利画，以表祝愿。此外人们还用那些供民事用的“历画”、“春牛图”和含有驱魔避邪的“门神”、“门童”、“灶王”，贴于门前、灶前，祈愿长年没有灾祸，子孙安康。这些画统统都被称作年画。由于它为广大群众所喜闻乐见，人们从中可以得到一些艺术享受，受到一些有益的教育和慰藉，所以这种习俗被传接下来。在新社会，年画经过改造，削除了那些封建、迷信色彩的内容，增加了许多反映亿万劳动人民积极参加社会主义建设，表现新时代、新思想、新风尚的内容，在广大群众之中，长久不衰。这种年画即有广泛性，又有强大的生命力。

(2) 年画的早期形式——门画(门神)

任何一种艺术形式的产生和发展，都同一定的生产技术条件相联系。年画的产生是同雕版印刷技术分不开的。雕版印刷术历史在我国十分悠久，根据有关资料

记载，我国从唐代起就已经发明了雕版印制的方法。年画的古老的和传统的形式是民间年画，它是随着木刻版画的发展而发展起来的。年画作为独立画种的出现，最迟是在五代、北宋之时。

年画的题材大致可分为两种：一种是为封建统治阶级服务，宣传各种封建思想和封建道德的，这里多有封建性糟粕；另一种是反映社会生活，表现人民群众的思想感情和他们生活愿望的，是最重要也是最有价值的。第一类的题材出现的比较早，在明代木版印刷年画出现以前，早在唐、宋时代或更早一些时期就出现了一些神像画，这种神像画包括门神、灶王等。它是年画中最先出现的样式。

“正月一日，绘二神贴户左右，左神荼，右郁垒，俗谓之门神。”从宗懔《荆楚岁时记》中记载的就可以知道在汉代以前就有了“神荼”、“郁垒”一类的“百鬼畏之”的“门神”了。“神荼”、“郁垒”是一种神话传说：相传这两位神原来是东北鬼门的护守，常在度朔山章桃树下检阅百鬼；对那些无理害人的恶鬼，用草绳把它们捆起来，给老虎吃掉。因此人们便在年节将这二位神的形象作门画，贴在门上。到了汉代就已形成风俗。人们还在除夕之夜特在内门旁悬挂桃木雕人，并画老虎于门上，以御凶鬼。这样“神荼”、“郁垒”、“老虎”等就成为早年的门画。但早期门神究竟是什么样子，现在没有实物，很难妄加推测。

到了唐代末期，由于印刷术的普遍应用，有了印版门神画，推动了门神画的普及。这时门神已由真实的人物形象代替了传说中神的形象。《三教源流搜神大全》记载和民间传说唐太宗李世民有一次心情不好，夜间常常听到卧房外面抛砖掷瓦，鬼魅呼叫。闹得三十六宫、七十二院夜夜不安。他十分害怕，便把此事告诉了群臣。大将秦叔宝出来奏道：“臣生平杀敌如切瓜菜，收尸象聚蚂蚁，还怕什么鬼魅吗？！愿和胡敬德着戎装立宫门外把守。”李世民同意，当夜果然无事。为了免除他们二位守夜的辛苦，李世民便命令把二位武将的画像贴在各宫门上，从此邪祟便销声匿迹了。后代沿袭这个作法，将二人像作为门神画。从此以后，镇守门户的“神荼”、“郁垒”的差使，便由秦叔宝和胡敬德二将代替了（见

图1 钟馗桃花坞

图36)。

到了北宋，京都汴梁所贴门神的样式“多番样虎头盔，而王公之门至以浑金饰之”（宋·袁耿《枫窗小牋》记）。在宋代赵与时《宾退录》与孟元老《东京梦华录》中，也记有宫廷除夕的驱傩仪式中，用身材魁梧的伶人披镀金铜甲装将军，或以镇殿将军装门神。由此看来，在宋代，门神的装束还是保持唐代戎装的传统。这种以武将姿态出现的门神，后来又发展演变成一文一武，并加上了许多吉祥的含义。似乎门神的职责，已兼顾辟邪驱凶、迎祥纳福的双重任务了。“近画门神为将军朝宫式，复加爵鹿、蝠蟠、宝马、瓶鞍等状。皆取美名，以迎嘉祉。世俗沿传，莫考其何昉也”。（明·冯应京《月令广义》）。虽然门神秦琼敬德是当时正门装饰的主要形式，但同时也 在门画中陆续出现了“钟馗”（见图1）、“天宫”、“天仙”等形象。

“钟馗”同样是驱邪斩鬼之神，相传唐明皇于病时梦见一大鬼捉一小鬼啖之，上前问，大鬼自称钟馗。生前钟馗秉性正直，才高貌丑，遭谗被贬，满含悲愤碰死于后宰门以示抗议。死后决心消灭天下妖孽。明皇醒后便令画工吴道子绘成图像。到宋代时钟馗已成为门神的主要形式。唐末多在端午节悬挂钟馗之像，五代时悬于除夕。门画中的钟馗都穿大红官衣，姿态变化很多。民间悬挂钟馗之像除了驱邪斩鬼之外，又突出福自天来，恨福来迟等吉祥的含意。这种门画装饰延续至明清不衰。

到了明代中期及清代前期，门神中增添了吉祥意味的装饰。把除邪的将军同纳福迎祥的门画结合在一起，并在题材上逐渐摆脱了门神的固定内容和样式，出现了大量民间传说和戏曲中的英雄人物或现实生活的形象，并带有花卉装饰图案，成为完全不具迷信色彩的门画。如刘海及和合二仙、赵云、刘金定、燃灯道人（见图2）和赵公明等形象。这些健康优美，活泼多样的形象，使门画出现了更加丰富多彩的崭新局面。

刘海及和合二仙经过民间传说的加工，加进了吉祥的内容，使她们在门画中变成丰满可爱的胖娃娃形象。她们穿红披绿，笑容可掬，手洒金钱，执荷捧盒。

并配以金蟾、蝙蝠，以象征欢天喜地，夫妇和美，生活富裕等意义。张仙出于门画之上，是由于民间传说认为张仙可使子孙昌盛健康，并能射走天狗，保护儿童。后来门童、五子夺魁、狮童进门、麒麟送子、鹿鹤同春（见图3）等美女娃娃题材，也成为民间房门画的主要内容。《鹿鹤同春》运用“鹿”及“鹤”二字谐音“六合”，寓意天地四方同是春临之意。

门画发展到近代它越来越多地脱离了封建的门神格式，开始反映人民生活中的美好愿望。在抗日战争时期，门画中出现了手执大刀保卫边区的人民子弟兵形象，如彦涵创作的门画《军民合作 抗战胜利》。在今天的新门画中就有更多的是工农兵形象了，通过这些新时代的形象，寄托广大群众的美好愿望。新门画反映的题材内容很广，如工农业生产、军民团结、学习文化、婚姻自由等等。其中较有代表性、深受群众欢迎的作品如《渔农丰收贡献大》（见图4）、《人民战士守边疆，幸福生活万年长》、《巴塘苹果香 金川雪梨甜》（见图5）等。

图2 燃灯道人(门神局部) 河南朱仙镇

图3 鹿鹤同春 潍县

圖4 漁農丰收貢獻大
(門画局部)呂學勤

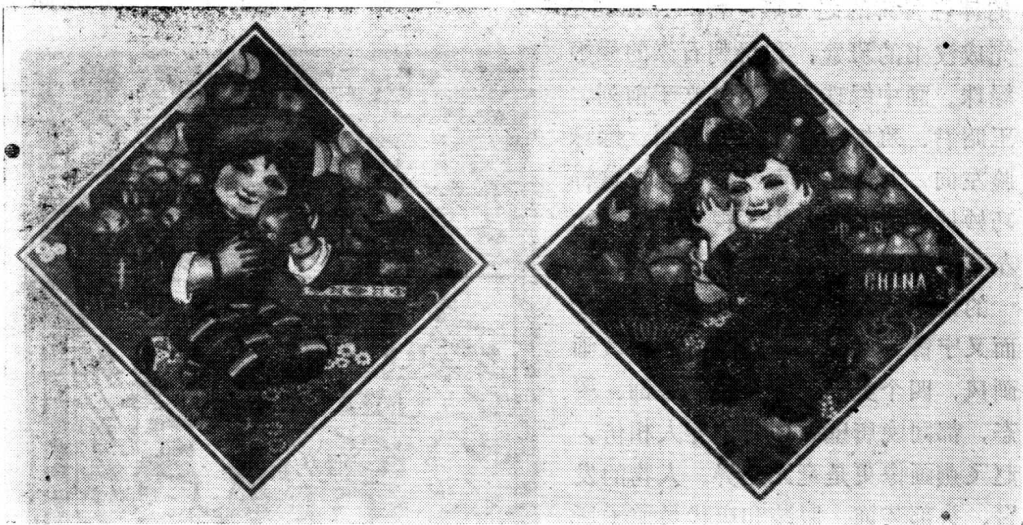

图5 巴塘苹果香 金川雪梨甜(四川绵竹门画)

赵宏

(3) 木版年画的发展

中国在唐代发明了雕版印刷以后，首先广泛利用这一工具进行宣传的就是宗教。唐代出现了大量的宗教画，如当时广泛流传的“千佛像”等。由于刻印这类宗教画的启示，产生并发展了非宗教的木刻年画。可见年画的产生同宗教画也有着密切的联系。我国解放后发现的《隋朝窈窕呈倾国之芳容》（见图6）、《义勇武安王位》二幅作品，它们约刻于南宋或金、元时代。前者刻的是班姬、赵飞燕、王昭君、绿珠四个古代美人立像。后者刻的是关羽和关平等五个人的画像。这两幅画面的构图、人物刻划及画风，可以说是一种装饰画或装饰年画，而这种风格是离不开唐宋宗教壁画影响的。

《隋朝窈窕呈倾国之芳容》一画中的四位美人，就是汉成帝宫中后立为皇后

的体轻善舞的赵飞燕；曾经怀抱琵琶出塞和番的王昭君；班彪的女儿、曾继班固完成汉书的班姬；和晋朝石崇的爱姬绿珠。画中绿珠和赵飞燕立于前列，王昭君、班姬站在她们的后面。绿珠脸左向，其余三人面都是右向，这样巧妙地在构图上集中了视线，使画面左右呼应而又不呆板，达到了多样统一的效果。人物表情刻画得肃穆庄严而又宁静。此画有相当浓厚的宗教画画风，四个美人的面貌、服饰、姿态，都同晚唐壁画中的供养人相仿。赵飞燕画像更是毫无差异。人物的发髻、头部装饰、服装和唐代吴道子所画的“八十七神仙卷”中的很相像，甚至有完全一样的冠饰。

到了明代木版年画就已有有了很大的发展，但是保存下来的作品很少。万历二十五年（1597年）的《寿星图》中间画有寿星、两童子；下面绘有八仙；后衬自然景物；上端横刻题字。隆庆元年（1567年）杨柳青绘的《寿星图》（见图7），比上一张绘刻的较早一些。两幅画绘刻得都比较精细。人物浑然高古的道貌，设色浓厚沉滞的色调，代表了明代年画中早期的形式或格调。从作品中还可以看到当时艺术家在木刻技法上有了新的创造。发

图6 隋朝窈窕呈倾国之芳容