

传拓纸上年味

似锦繁华 杨柳春风——杨柳青木版年画

■许佳雯(浙江师范大学艺术学院硕士研究生)

非遗名片

“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”。年画是我们辞旧迎新、祈福平安的重要载体。每年春节的时候，人们都会买几张年画贴在屋子里以示喜庆，寄托了人们对未来的希望和祝福。

杨柳青木版年画是中国木版年画的代表，它发源于天津的千年古镇杨柳青，与苏州桃花坞年画并成“南桃北柳”。杨柳青木版年画距今已有300多年的历史，因其继承了宋元绘画的传统，又吸收了明代木刻版画、工艺美术、戏剧舞台的形式，采用木版套印和手工彩绘相结合的方法，构成与一般绘画和其他年画不同的艺术特色。2006年，经国务院批准，杨柳青年画被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

非遗艺赏

润泽明丽

杨柳青木版年画题材广泛，构图饱满，寓意吉祥，雅俗共赏，诸如历史故事、神话传奇、戏曲人物等，极富艺术欣赏性。其绘画继承了宋朝北宗院体画的风格融合，融合国画、版画、工笔画、写意等绘画艺术元素，结合到杨柳青木版年画就是：工笔、重彩、工艺化。

在《侍女游春》作品中，我们可以看到在侍女的头脸衣饰等重要部位多以粉、金晕染，使画面别具风格！请你试着将这两幅作品合在一起，看看有什么变化？

知识窗：当两幅作品分开时各具各自的内容，合在一起时又能成为通景，我们将这称之为“对楼”。

在杨柳青木版年画中，象征和寓意往往和概括、夸张结合并用。在《莲年有余》中，娃娃“童颜佛身，戏姿武架”，怀中抱着的红色金鱼超过人的比例，美感油然而生。作品取其谐音，“莲”谐音“连”，“鱼”则代表了财富之有“余”，合起来就叫“莲年有余”。寓意生活富足，表达了老百姓对美好生活的向往。

我知道，杨柳青年画中的主要形象是：_____

我知道，采用汉字谐音表祥瑞的字有：_____

侍女游春 杨柳青木版年画

1.设计线条稿

2.完成墨线版雕刻

3.套色刷印

4.手工彩绘

5.装裱

在坊间一直流传着整套的创作技法和口诀，让我们一起来看看吧！

金人物，玉花卉，模糊不尽是山水。
富道释，穷判官，辉煌耀眼是神仙。
灵美人，呆番夷，凶颜恶面是鬼卒。
活虫鱼，死蔬菜，天宫玉阙是宫室。
彩走兽，墨竹兰，朱黑二色画蝠判。
闭嘴龙，开口猫，翻身狮子转颈牛。

你能试着解读出这些画诀的秘密吗？

杨柳青年画在版材上用料独特，在色彩上还具有艳丽装饰的特征。观察以下作品，请在下面的调色盘中画出你观察到的六大套印底色。

作为中国年画艺术的一种重要展现形式，杨柳青木版年画是中国民间文化和天津文化发展史上的重要文化产品。现在，就让我们一起留住年的味道，把过年的画传下去！

历史追踪

北宋时期有《东京梦华录》一书，上面记载“朱元璋入主中原后，到永乐初年，多次迁山西农民和手工业者充实京津一带，有些年画艺人来此，见杨柳青地方梨枣成林，又多蒲苇，是雕刻木版和造纸的好材料，便经营起门神纸马作坊来。”可见，杨柳青当地遍长的蒲苇和杜梨木为杨柳青年画的形成和发展提供了得天独厚的基础条件。

▲庆赏元宵 杨柳青木版年画

▶扫一扫 观看视频

莲年有余 杨柳青木版年画

精细绝伦

杨柳青木版年画制作流程分为“勾、刻、印、画、裱”五道工序（见右图），在造型方式和艺术风格上，汲取了中国工笔重彩画和民间版画的精华，其中独具特色的是采用了“半印半绘”的制作方法，将版画的刀法韵味与绘画的笔触色调巧妙地融为一体，使两种艺术相得益彰。