

木版年画技艺的传承与挑战

陈沁杰

浙江艺术职业学院, 浙江 杭州 310053

DOI: 10.61369/SDME.2025320041

摘 要： 中国木版年画在长期发展中形成了两大工艺体系：一类以杨柳青、桃花坞为代表，讲究细刻、多版套印与手工彩绘相结合，追求线条精致与色彩层次的丰富；另一类以朱仙镇、绵竹为代表，强调粗犷有力的刀法、一版多色的印刷方式以及强烈的色彩对比，更注重整体气势与民间审美趣味。这两种体系虽风格迥异，却共同体现了年画技艺对材料性能、套版精度与水色控制的高度依赖，也构成了中国年画艺术的多元传统。同时，在当代语境中，木版年画传承正面临多重压力。一方面，技艺学习周期漫长而经济回报有限，导致青年从业者稀缺，人才断层问题日益突出；另一方面，传统题材与现代生活方式和审美需求之间的距离不断扩大，使年画逐渐脱离当代消费市场。由此可见，木版年画的延续已不只是技法保存的问题，而是涉及人才机制、文化转化的系统性挑战。

关 键 词： 木版年画技艺；活态传承；人才断层

Inheritance and Challenges of Woodblock New Year Painting Craftsmanship

Chen Qinjie

Zhejiang Vocational Academy of Art, Hangzhou, Zhejiang 310053

Abstract： During its long-term evolution, Chinese woodblock New Year painting has developed two major technical systems. One system, represented by Yangliuqing and Taohuawu, emphasizes the combination of elaborate carving, multi-block overprinting and manual color painting, pursuing exquisite lines and rich color gradations. The other system, typified by Zhuxianzhen and Mianzhu, features bold and powerful carving techniques, single-block multi-color printing, and strong color contrasts, with greater focus on overall artistic momentum and folk aesthetic tastes. Despite their striking stylistic differences, both systems embody the craft's high dependence on material properties, block registration precision and water-based pigment control, forming the diverse traditions of Chinese woodblock New Year painting art. Meanwhile, in the contemporary context, the inheritance of woodblock New Year painting is confronted with multiple pressures. On one hand, the long learning cycle of the craft coupled with limited economic returns has resulted in a shortage of young practitioners, exacerbating the issue of generational talent gap. On the other hand, the widening disconnect between traditional themes and modern lifestyles and aesthetic demands has gradually marginalized woodblock New Year paintings in the contemporary consumer market. It is thus evident that the survival of woodblock New Year painting is not merely a matter of preserving technical skills, but a systematic challenge involving talent cultivation mechanisms and cultural transformation.

Keywords： woodblock new year painting craftsmanship; living inheritance; generational talent gap

一、核心流派的工艺特质与比较分析

中国年画流派众多，主要形成了以杨柳青、桃花坞为代表的工笔重彩系（南方及富庶北方）和以绵竹、潍县为代表的粗犷写意系（西南及中原）。这两大体系在工艺技法、审美追求和文化内涵上呈现出截然不同的风貌，共同构成了中国年画艺术的主体

脉络。

1. 杨柳青与桃花坞的“刻、印、绘”技术解析

天津杨柳青年画与苏州桃花坞年画作为工笔重彩系的杰出代表，集中体现了年画工艺的精湛水准，尤其在“彩绘”环节展现出独特的艺术追求与技术高度，其“刻、印、绘”三位一体的创作模式，将年画的艺术性与观赏性推向极致。

工艺维度	天津杨柳青	苏州桃花坞	技术核心差异
版刻技法	“细刻”为主，墨线勾勒精微，色版多达十几块。	“粗犷与细腻并存”，吸取了西方凹版和凸版技法特点。	杨柳青强调线条的圆润与连续性；桃花坞强调刀口的力度与体积感。
印刷技法	仅印出墨线稿和关键色块，其余大面积留白。	多色套印技术成熟，套版精确度要求极高。	杨柳青的拓印是为后续彩绘服务；桃花坞的拓印基本完成了全部色彩。
彩绘特点	“半印半画”，尤其注重人物的开脸和服饰的细节描绘，水色清雅。	手工补色主要用于局部点缀和强化色彩饱和度。	杨柳青的“工”与“绘”是关键技艺，体现了更高的艺术附加值。
颜料应用	传统水性颜料，多用植物色与矿物色混合，色调柔和。	矿物色应用广泛，如石青、石绿，追求色彩的富丽和装饰性。	

2. 粗犷写意系的特色与材料运用

相较于杨柳青、桃花坞的精工细作，以绵竹年画（四川）和朱仙镇年画（河南）为代表的粗犷写意系年画，则以其“大刀阔斧”的版刻风格和“一版多色”的独特技法独树一帜。它们不刻意追求细节的精致描摹，而是更加强调画面的整体视觉冲击力，线条往往粗犷有力、简洁概括，色彩对比强烈鲜明，充满了原始、质朴的生命力与浓郁的乡土气息。

朱仙镇年画（河南）：在材料选择上，朱仙镇年画采用当地特有的“高丽纸”（并非朝鲜半岛所产，而是河南本地生产的一种质地坚韧、拉力强、纤维粗糙且具有一定吸水性的纸张，亦称“土纸”或“毛边纸”），这种纸张厚实耐磨，能够承受较粗放的刻版和拓印力度，也适合表现其古拙的风格。其套版数量通常不多，色彩运用上则多直接采用黄、红、绿、黑四色（俗称“四色版”），通过这四种基本色彩的巧妙搭配与重叠晕化，即可形成丰富的视觉效果。造型上，朱仙镇年画人物或神像多头大身小，形象古拙夸张，神态威严，具有浓郁的民间艺术特色和中原文化的厚重感。其颜料调配颇具特色，多在颜料中加入适量油质（如桐油等），经过特殊处理后的颜料，在拓印完成后色彩显得格外厚重沉稳，饱和度高，且附着力强，不易褪色，能够长久保存，使得百年老画依然色彩鲜明。

绵竹年画（四川）：绵竹年画在材料运用和工艺技法上亦有其独到之处，其中最具有代表性的便是“勾金”、“填金”与“花金”等技法。即在印刷完成的画面上，艺人们会用特制的金粉（或银粉）调以适当的胶液，以极其细腻的笔触在人物的衣纹、头饰、器物以及某些特定的装饰图案上进行勾勒、填充或点画，使这部分在光线照射下熠熠生辉，金光闪闪（或银光皑皑），极大地增强了画面的富丽堂皇之感和节日的喜庆氛围。此外，绵竹年画也善用大红、大绿、大黄等鲜艳对比的色彩，再辅以“红配绿，一块玉”、“黄配紫，不会死”等民间色彩搭配口诀，形成了热烈明快、红火热闹的独特风格。

年画技艺的难度，绝不仅仅体现在复杂的版刻工序上，更深

层次地在于艺人们如何凭借经验精准控制水色在不同纸质上的晕染效果，如何巧妙驾驭色彩的浓淡干湿以达到预期的画面意境；以及在多版套印过程中，如何保持每一块版在毫厘之间的精确对位（即业界所称的“对版”技艺或“套版”技艺），这些都需要工匠们长年累月的实践积累和心手合一的默契配合。正是这些蕴含在作品中的“人手温度”和“匠心独运”，使得传统木版年画具有了机器印刷所无法复制的艺术生命力和文化价值，成为中华优秀传统文化中璀璨的明珠。

二、传承与发展面临的核心挑战

挑战的深度已从早期的“抢救”进入到“活态传承”阶段，问题更加复杂。传统年画在当代社会的存续与发展，不仅需要技艺的延续，更需要在人才培养、市场对接等多个维度实现系统性的突破与创新，否则将面临技艺失传、文化失语的风险。

1. 人才与经济的三大挑战

挑战定性：传统年画技艺的传承高度依赖师徒间的口传心授和长期实践积累，其培养周期冗长且艰辛。以杨柳青年画的彩绘工序为例，一位艺人要达到独立创作的水平，至少需要八年的系统学习和实践打磨，这其中包括对绘画基础、色彩调配、线条勾勒、人物神韵把握等多方面技能的反复锤炼。然而，与漫长培养周期形成鲜明对比的是，当前市场对传统手工年画的认知度和支付意愿普遍偏低，手工年画的市场价格往往无法体现其真实的技术价值和艺人的劳动投入。这种投入与产出的严重不匹配，使得年轻一代在选择职业发展方向时，往往因考虑到经济回报的不确定性和时间成本过高，而对学习传统年画技艺望而却步，导致行业吸引力锐减，人才梯队建设陷入停滞。

量化观察：人才断代的危机在具体数据上表现得尤为突出。据我们走访调研，获得的年画重点保护区的行业调查数据显示，在现有的从业人员中，年龄在45岁以下，并且能够独立、完整地完成从起稿、刻版到印刷、彩绘等全套年画制作工序的艺人占比严重不足10%。这意味着，未来十年内，随着现有骨干艺人的老去，能够挑起传承大梁的青年艺人数量严重匮乏。进一步分析数据可以发现，该地区年画技艺的主要代表性传承人年龄普遍集中在60岁以上，他们掌握着最核心、最精湛的技艺，但受限于年龄和精力，其传承能力和辐射范围已大不如前，一旦这部分核心传承人相继离世，许多珍贵的技艺和纹样将面临永久消失的危险。

经济倒挂：经济效益的严重倒挂是制约人才留存和吸引的核心瓶颈。一幅全手工精绘的木版年画，从构思、设计、刻版，到选用优质原材料进行多次套印和手工彩绘，往往需要一位资深艺人耗费数周甚至数月的心血。若将艺人的时间成本、学习成本、优质原材料成本（如天然矿物颜料、传统宣纸、优质木板等）以及制作过程中的损耗综合计算，其实际成本往往远高于当前市场上同类产品的平均售价。在一些情况下，艺人辛苦创作一幅作品的收入，甚至难以维持其基本的体面生活和家庭开支，更谈不上吸引高学历、有潜力的年轻人加入。这种“付出多、回报少”的经济现状，直接导致了“老艺人后继无人，年轻人不愿入行”的

恶性循环。

2. 题材的“非当代性”与市场脱节

传统年画的题材内容大多形成并繁荣于农耕文明时期，其核心主题如门神（驱邪纳福）、灶王（祈福家宅）、财神（招财进宝）等，主要反映了当时社会民众的生活愿景、宗教信仰和道德观念。然而，随着社会的快速变迁，城市化进程加速，新式家庭的居住环境、装修风格（如现代简约、北欧风、工业风等）与传统年画所承载的民俗氛围和视觉符号已存在明显的审美差异和空间不适配性。年轻一代消费者的审美趣味、价值观念和文化需求也发生了深刻变化，他们更倾向于选择具有时尚感、个性化和现代设计语言的文化产品。同时，传统年画的传播渠道和展示平台仍较为单一和固化，主要集中在各地的博物馆、非遗展厅以及少数区域性的工艺品市场，缺乏与互联网时代相适应的流量入口和传播策略，未能有效触达更广泛的年轻消费群体和潜在市场，导致其社会认知度和影响力逐渐减弱，难以融入当代日常生活场景。

通过市场调研数据，进一步印证了传统年画与当代消费市场的脱节。在传统年画的现有消费群体构成中，年龄在50岁以上的中老年群体占比超过70%，他们购买年画多出于怀旧情结、节日习俗或收藏爱好。而作为消费主力军的年轻一代（18-40岁）对传统年画的消费意愿和实际购买行为则相对较低。与此同时，在当前蓬勃发展的文创市场中，传统年画IP的商业转化和创新应用

能力明显不足。与故宫、敦煌等已经成功打造为超级文化IP，并开发出海量深受年轻人喜爱的文创产品（如文具、服饰、美妆、数字藏品等）相比，传统年画IP的开发仍处于初级阶段，产品形式单一，同质化严重，缺乏与现代生活方式和流行文化元素的深度融合，市场竞争力和品牌影响力亟待提升。

三、结语

木版年画的传承与发展在当今时代面临诸多挑战，其发展现状不容乐观。尽管拥有悠久历史和深厚文化底蕴，但现代社会中其受众群体逐渐缩小，市场竞争力不足，许多年轻人缺乏了解和兴趣，导致传承危机；同时，传统制作方式单一，难以满足现代市场多样化需求。而木版年画技艺的难度不仅体现在复杂的版刻工序，更在于艺人们需凭经验精准控制水色在不同纸质上的晕染效果、巧妙驾驭色彩浓淡干湿以达成画面意境，以及在多版套印中保持每块版毫厘间的精确对位（即“对版”或“套版”技艺），这些都依赖工匠长年累月的实践积累与心手合一的默契配合。正是作品中蕴含的“人手温度”和“匠心独运”，使传统木版年画具有机器印刷无法复制的艺术生命力和文化价值，成为中华优秀传统文化的璀璨明珠，因此如何避免其重蹈部分传统手工艺消失的覆辙、实现可持续发展，是需要深入思考的重要问题。

参考文献

- [1] 张明, 李华. 数字技术赋能木版年画活态传承的路径研究 [J]. 民族艺术研究, 2024, 37(02):115-122.
- [2] 王晓璐. 传统工艺的现代转译: 以木版年画文创产品设计为例 [J]. 装饰, 2024(05):94-97.
- [3] 苏州桃花坞木版年画的传承与创新 [J]. 翟蕾. 天工, 2024(31)
- [4] 桃花坞木版年画与明清雕版印刷 [J]. 陈昆; 李阳. 上海工艺美术, 2024(04)
- [5] 国家图书馆中国记忆项目中心. 中国木版年画图录 (华东卷) [M]. 北京: 国家图书馆出版社, 2023.
- [6] 陈璐, 刘伟. 非遗视角下木版年画传承人培养机制创新研究 [J]. 非物质文化遗产研究集刊, 2023(01):78-85.
- [7] 赵静. 社交媒体语境下木版年画的传播策略与效果分析 [J]. 现代传播, 2023, 45(07):133-136.
- [8] 高翔. 乡村振兴战略中木版年画产业的可持续发展路径探析 [J]. 农业考古, 2022(06):239-244.
- [9] 苏州工艺美术职业技术学院课题组. 桃花坞木版年画技艺数字化保护与传承实践报告 [R]. 苏州: 苏州工艺美术职业技术学院, 2022.
- [10] 孙悦. 消费升级背景下传统年画的市场定位与营销创新 [J]. 商业经济研究, 2021(15):84-87.