

传统年画概况及清末民初改良年画的出现

梁 绸

(北京理工大学 艺术设计学院,北京 100081)

摘 要:民间艺术中的非物质文化也是文化遗产中的一个重要组成部分。物质形态的文化和非物质形态的文化只有在一个统一体中,才能构成一种真正的文化。中国丰富的民间美术资源和悠久的传统,存在于民间。其中,传统年画是民间美术里最为精彩的一部分。清末民初,社会发生了大的变革,民间年画发生了自身的改良。对中国传统民间年画以及清末民初改良年画的分析研究,以期对中国文化遗产的相关研究课题能有所助益。

关键词:传统年画;年;年画的概念;年画题材;改良年画

中图分类号:K892.24

文献标识码:A

文章编号:1009-3370(2005)02-0006-04

传统年画与“年”的关系非常密切。汉·许慎《说文解字》解“年”^[1](秊)和《辞海》中有关“年”(秊)的释^[2]明确指出了中国文化中“年”与农业耕作、农业丰收的密切关联。在我国古代发展至清朝的几千年历史里,都是以农业生产为经济基础的封建制度国家,小农经济是国家经济的主导,一直有大量的农民从事农业劳动,农业生产的丰收能带来国泰民安、丰衣足食,举国上下对“年”都非常重视。有一个关于“年”的民间传说^[3],说明了“过年”和过年放鞭炮的来历,与驱邪纳福、辞旧迎新的民众愿望有关。

在我们一年12个月份中几乎每一个月都有相应的传统民俗节庆活动,有一些还依然是很受老百姓重视的节日,如:四月的清明节,五月的端午节,八月的中秋节等等^[4]。新年来了我们叫“过年”,正月初一这一天各家各户都要互相“拜年”(悉正衣冠,以次拜贺)^[5]。一年的开始我们称为“新年”,第一个月我们叫它“正月”^[6],这样的纪年是我们的“农历年”,它区别与来自西方的公元纪年。新年伊始的正月是非常重要的一个月,同样,年前准备迎接新年来临的头一年年底12月份,俗称“腊月”的,也有很多的民俗活动,重要的有祭灶王爷、迎玉皇大帝、做扫除、贴年画等。

尽管年画出现的历史比较长^[7],但是据考证^[8],最早“年画”一词则是在清道光二十九年(公元1849年),李光庭著《乡言解颐》^[9]一书里提出的,其中“新年十事”一节,提到春联、扫舍、年画等等;有关年画一事,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。”中国传统年画最初就是以民俗活动中实用美术的功能性美术作品形式出现的,对民间年画的需求,基本是一年一换,年年更新。类似这样的民俗活动有着极强的韧性,它历经了封建制度时的朝代更替,新中国的发展,虽然在有些历史时期曾经遭到严重抵制,比如1966-1976年文化大革命十年浩劫时期的“破四旧”运动,但本着民俗强大的生命力,迎春贺岁的民俗传统依然随着人类的繁衍,代代相传

至今。

中国传统年画作为民俗文化中的实用装饰美术,张贴布置于房屋居室内,画面效果要吉祥如意,要求“合人意”、“有看头”、“画中有戏,百看不腻”^[10],观赏性要求较强。同时也出于张挂居室不同位置的需要,年画有不同的规格尺寸,如中堂、三裁、毛方、月光、斗方、窗旁、横披等。传统年画稳固的民俗基础使它得到了广泛的民众心理认可,年节张贴年画满足了大众心理需求,在过去的时代,即使经济状况窘迫的人家,过年时也会贴上两张门神或财神画,祈求来年的家安进财,没有贴上年画就不像过年成为老百姓普遍的心理感觉。比如为我们所熟知的“白毛女故事”中负债累累、极其穷困的杨白劳,过年了也惦记着给喜儿买点红头绳,要给家里买张年画贴。

清代是中国传统民间年画的题材内容、体裁样式、生产发展最为成熟的一个时期^[11],而“清乾隆时期是中国传统年画发展的高峰阶段”。发展至清代的年画,传统的题材内容已经非常丰富,主要有以下几种:(1)驱凶避邪、祈福迎祥的神像和吉祥图符:比如“神荼、郁垒”、“天地全神”、“寿字八仙”、“三阳开泰”以及含吉庆意思的山水花卉、鸟兽鱼虫图画等等。(2)神仙故事、戏曲传说:如“封神演义”、“三国故事”、“西厢记”、“红楼梦”、“杨家将”、“穆桂英”、“西游记”等。(3)美女娃娃:比如“四美图”、“十美图”、“五子图”、“百子图”、“婴戏图”等。(图1)(4)风俗题材:如“庄家忙”、“男十忙”、“女十忙”、“同庆丰年”、“九九消寒图”等。传统年画的体裁样式也丰富多样,主要有:贡尖、中堂、对屏、门笺、门画、神码、历画、屏条、三裁、炕围、斗方、缸鱼、月光、



收稿日期:2005-03-21

作者简介:梁 绸(1976—),女,教师,美术学文学硕士,研究方向为中国美术史、中国传统民间美术研究。

窗花、灯画、西洋景等等。随着年画的繁荣昌盛,生产规模相对稳定,在全国逐渐形成了有一定的规模和影响力的年画产地及区域性的风格特色

北方地区: I 天津杨柳青 杨柳青距离北京不远,年画风格受北方版画和院体画影响,以画面效果精工细腻、制作精细,套印涂色追求院画风格而著称^[12]。如白蛇传故事《盗仙草》一图。II 山东的潍县杨家埠、高密、东昌府^[13] 山东这三个年画产地因为各自所处的地理位置和年画制作所受外来影响的不同而各有自己的特色。III 河北武强 武强年画风格质朴、粗犷、明快简洁,刻版以阳刻为主,兼施阴刻,常以红、黄、绿三色为主,色彩效果鲜艳强烈,乡土气息比较浓郁。IV 山西晋南地区 最为知名的是画上题有“随朝窈窕呈倾国之芳容”的《四美人图》,此为金代作品,画面上还刻有“平阳四姬家雕印”字样,画面制作精细,可见当时的木版年画刻印已经达到一个较高的水准。V 陕西凤翔、汉中 凤翔年画风格强烈、品种多、产量大。凤翔、汉中门画非常有名,样式变化较多,人物造型受戏曲影响,画面古朴而有气势。VI 河南朱仙镇 朱仙镇年画制作多为水印套色,很少手工描绘,线条粗犷有力,用色单纯浓烈,具有古朴而凝重的艺术风格。

南方地区: I 苏州桃花坞 苏州是明代时的版刻中心,桃花坞年画绘制精细,用色讲究,善用粉红、粉绿等色,画面风格以美丽、雅致而著称。如具代表性的《珍珠塔》、《姑苏万年桥》。II 四川绵竹 绵竹年画有“黑货”、“红货”两大类。黑货有墨稿、朱砂稿两种,风格沉着古朴。红货是在刻印墨线基础上全部手工彩绘描线,刻绘兼重。有加工粗犷被称为“填水脚”的,概括洗练,别具趣味。III 湖南隆回、邵阳滩头镇 此地年画使用当地生产,经过加工的竹料毛边纸,先印色再印墨线。所用颜色有橙、黄、青、紫、绿五色之多,色彩鲜艳,墨色凝重。年画印完后用笔蘸红色晕染人物双颊,风格特别。IV 其他地区:如福建泉州、漳州;广东佛山;湖北武汉;安徽芜湖、徽州;以及台湾等地都有各具地方特色的年画生产销售。

清代传统民间年画生产各地区也逐渐产生了一些在年画业界享有声誉的年画铺子和知名画工。比如天津杨柳青最为知名的两家百年年画老字号:戴廉增和齐健隆画店,两家店被并称为“戴齐画店”。戴廉增店开设于明代崇祯(1628-1644)年间,老板戴廉增是画工出身,擅长画百兽、财神、以及美女等传统民间年画题材。齐健隆画店约开业于明代崇祯末年,店主齐健隆,原来也是民间年画画工,善于雕刻。此外还有以印制娃娃和婴戏图最具有传统特色的荣昌画店,另外,著名的还有李盛兴、颜庆和等画店,江苏苏州桃花坞的王荣兴画店等。同时,各家知名年画店都有自己的画师,在参与民间年画创作历史上著名的画师有:高荫章(字桐轩 1835-1906),钱慧安(1833-1911)、吴友如等。

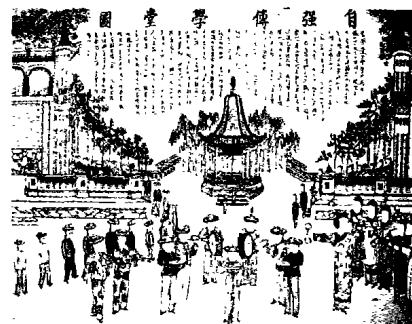
清代年画呈现出繁荣的原因是多方面的,经济文化的普遍发展,民俗的稳固提供了良好的背景,一些产销年画的中心,比如天津杨柳青,河南朱仙镇,苏州桃花坞等地原本在交通和经济文化发展规模上就是当时的重镇,占有地理和经济文化上的便利和优势。同时参与制作者众多的民间画工不断

探索完善了年画制作的工艺流程和技术,在表现题材上,也已经非常丰富。同时,也借鉴了传统中国画的一些绘制方法特点,比如传统年画中表现出来的“书画印”结合,如清杨柳青年画《苍梧锁怨》(图2);在画面上,也已经出现了相当精致的效果,比如苏州桃花坞的《姑苏万年桥》。传统年画的这些发展特征与民间木刻版画中的纸马等样式始终保持的稚拙简单风格特色大相径庭。如河北内丘纸马《车神》,虽然内容有发展,但其绘制手法依然朴拙。

有关中国传统年画的风格形成可以从杨柳青木版年画创作“三诀”得到一定的解释:“一、画中要有戏,百看才不腻;二、出口要吉利,才能合人意;三、人品要俊秀,能得人欢喜。”^[14]看来,丰富、吉祥、耐看是年画创作最基本的要求。

清朝末年,1894年光绪甲午年后,民族危机非常严重。在康梁“维新变法”之后,民间年画中的“改良年画”应运而生,题材内容多是提倡办学堂、满汉平等、提高女权等。依存民俗的需要,每年新春到来时,人们自然要购买新的年画以示辞旧迎新。印制出售年画的铺子出于吸引顾客、商业竞争的缘由,每年除了印制那些传统木版年画以外,往往也会印制一些反映当时新鲜事物的年画,会增添进去一些新的题材内容,以此来显得自己的版式新鲜,从而达到招徕顾客的目的。如在18世纪前清中叶就有在年画背景中添加“自鸣钟”的作法^[16]。19世纪清朝末年,随着资本主义经济在中国的萌芽,鸦片战争的爆发,西方国家经济和文化的侵入,中国的社会生活已经发生了很多的变化。显而易见,传统年画的部分陈旧内容形式已经不能很好的满足人们对年节装饰的审美需求,旧年画中缺少对当时时代新特点、新事物的表现和反映。更值得一提的是,那时就已经有爱国的有识之士提出,在对旧年画的改良中,民间年画中也出现了的反映新思想观念(图3)、社会现象的作品,增添了新时代的内容,以唤醒民众,爱国雪耻。

20世纪初在反封建的民主潮流中,年画作为通俗的大众文艺形式,它的改良受到了有识之士的关注,成为社会移风易俗的一项内容。曾参加公车上书的清末官员赵炳麟^[17]在1903年以竹园署名在一篇《移风易俗议》的文章中说:“另续新纸画(年画),以开国民之知识,使之观感,并将年底各处所卖的纸画,细小考察。某种摇惑人心,某种祸蔽智慧,一律禁售,并购



其废版而毁之,勿使小民折本。^[18]而“改良年画”一词的最早提出,则是清代末年的彭翼仲(字貽孙)。彭翼仲是江苏长州人,官至江西通判而未到任,八国联军攻破北京时,侵略军曾以枪抵彭翼仲胸膛,彭不畏惧,敌壮其有胆量而离去。彭深受国破家亡之辱,乃弃官投身报界,办《京话日报》^[19]并在报纸上提倡年画,“以为可以辅助教育,欲令其随时加以改良”^[20]。彭翼仲提倡绘制进步年画,还请了风俗画家刘炳堂试画了幅儿童提灯的年画,后附有勿作外国人奴隶的爱国宣传文字,名曰“改良年画”。彭翼仲提倡改良年画,同时并在光绪二十九年1903年发行《启蒙画报》,创刊号上刊印了《小儿怒》等改良年画^[21]。《小儿怒》原图为杨柳青齐健隆画店1903年刻印,图上刻有文字:“……乡绅有钱自己用,那里肯向学堂送。小儿说:哎呀呀,中国百姓外国欺,欺来欺去要分离,那时乡绅作不成,乡绅为何不动心!”20世纪初光绪末年,因受彭翼仲在报上提倡改良年画的影响,天津杨柳青齐健隆画店还刻印了一些宣传《满汉平等》、《女子求学》等新画样,并刻有:“请看看吧,齐健隆出了改良的年画咧”。辛亥革命后,1913年民国二年,直隶巡按使公署天津教育司又出版了一些《破除迷信》、《程门立雪》等石印画,画面题词之后,印有“改良年画”方形朱印。^[22]比如现存的年画《孟母择邻》一图(图4),画上题有“改良社会



新的教育救国的思想。

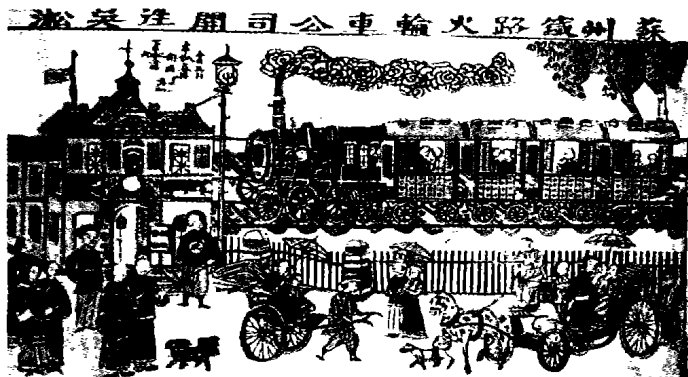
改良年画是清末民初传统年画中的新生事物,它一改传统年画里驱凶避邪,歌颂美好,祝愿吉祥的常见题材,出现了诸如反映当时的时事战争、贫民百姓哄抢当铺等揭露社会



黑暗面,以及表现时髦事物:男女平等、自行车(图5)、火车、飞机等“洋玩意”的新题材,许多是传统年画中以前从未出现过的题材内容。根据此类存世能见作品概括来说,除

了传统题材以外,新题材主要有讽刺封建清朝廷腐朽败落的,表现国人积极反抗帝国主义列强入侵的;提倡维新思想,兴办学堂、女子自强、强身健体的,表现新鲜时尚事物等题材。

清末民初经历的社会重大转型,惊心动魄的历史事件连续不断,同时,社会依然在前进,出现了受西方文化影响的诸多事物,很多年画便正是记录了这些变化,满足了公众审美的新要求。改良年画这一演变形式传播的是新的思想,比如男女平等,为国自强等,具体有两种主要表现方法,一种是画面内容不变,而用文字来说明改良思想的提倡;另一种则是画面内容的改良,增入了时事时尚的信息,一改传统的人物衣饰形象。新事物的表现同时也给年画制作带来了新的技术问题,洋装、手风琴、留声机、火车(图6)、飞机等都是前所未有的画面道具,西洋写实的影响和西法的透视表现方法也得到运用,



某些新鲜事物也用文字做了图解。

清末民初时期的民间年画也有被认为是一个处于衰落、逐渐消亡、颓废的时期,较多的挑剔是刻工的相对粗糙,指摘画面经营、布色的不够讲究。如鲁迅在1933年的《北平笈谱》序^[23]中谈到:“光绪初,吴友如据点石斋,为小说做绣像,以西法印行,全像之书,颇复腾踊,然绣样遂愈少,仅在新年花纸^[24]与日用信笺中,保其残喘而已。及近年,则印绘花纸,且并为西法与俗工所夺,老鼠嫁女与静女拈花之图,皆渺不复见;信笺亦渐失旧型,复无新意,惟日趋于鄙俗。”到1935年,鲁迅又感叹我国古代木刻“近来已被凌替,作者寥寥,刻工低劣”^[25]。

新的技术,舶来品的西洋颜料也对本土传统矿物、植物颜料及原本成熟的年画色彩带来颠覆性的摧残。但是,乱世之中,尽管刻工粗糙了,绘制上写实造型语言的使用与传统语言的程式化符号结合,以前只在戏出故事里出现的打斗场面演变为现实生活中实际战争场面的描绘,成为了新的表现类型。还有一个有意思的问题,这一时期年画的政治倾向性是多样的,比如有表现支持农民起义的,也有赞扬镇压起义的,表现在题材思想倾向上的表面矛盾也从一个侧面反映了当时民间年画印制的大胆民主风气,可以说,改良年画给传统年画注入了一种新的可能性。就年画属性来说,作品的创新与新的社会需求的吻合、迎合大众审美口味做出相应的努力是必需的。

参考文献:

- [1] [汉]许慎.说文解字(上)[M].中华书局影印,1963. P146.
- [2] 辞海(上)[Z].,上海辞书出版社,1979. P465.
- [3] 李万鹏,山曼.民俗起源传说辞典[Z].济南:明天出版社,1992. P66.
- [4] 李露露.中国民间传统节日[M].江西美术出版社,1992.
- [5] 刘道广.中国民间美术发展史[M].第84页,江苏美术出版社,1992年版。
- [6] 刘道广.中国民俗美术发展史[M].江苏美术出版社,1992.
- [7] 薄松年.中国年画史[M].第一章“年画艺术形式的萌芽和形成”,辽宁美术出版社,1986.朱青生.将军门神起源研究[M].北京大学出版社,1998.
- [8] 王树村.中国民间年画史论集[M].天津杨柳青画社,1991. P58.
- [9] (清)李光庭.乡言解颐[M].中华书局,1982.
- [3] 吕胜中.民间木刻版画慨说[A].觅魂记[M].湖南美术出版社,1996. P78.
- [11] 阿英.中国年画发展史略[M].朝花美术出版社,1954.薄松年.中国年画史[M].辽宁美术出版社 1986.王树村.中国民间年画史论集[M].天津杨柳青画社,1991. P76.
- [12] 薄松年.中国年画史[M].辽宁美术出版社,1986. P30.
- [13] “东昌府”即今山东聊城。
- [14] “平阳”为今日山西晋南临汾。
- [15] 王树村.木版年画中的“三诀”[A].中国民间年画史论集[M].天津杨柳青画社,1991. P243.
- [16] 王树村.杨柳青年画史概要[A].中国民间年画史论集[M].天津杨柳青画社,1991. P11.
- [17] 赵炳麟(1876~1932)清末官员。名竺垣,号清空居士。全州人。出身官宦。光绪二十年(1894)进士,参加“公车上书”,授翰林院编修,升记名御史。1906年授福建京畿道御史,遇事敢言。1907年上《筹辽备倭疏》,指出日本是中国的大患,应练兵以对。1908年上《劾袁世凯疏》,揭露袁世凯包藏祸心,不宜留在军机。1910年上书弹劾奕劻。因开罪皇族被革去御史职,以四品京堂回籍,督办桂全铁路。
- [18] 陈履生.年画在20世纪的起落[J/OL].中国艺术品网-艺术评论.
- [19] 清末白话报纸,1904年8月创刊于北京,创办人兼社长彭翼仲。几经沉浮,于1922年终刊。
- [20] 王树村.鲁迅论“花纸”补注[Z].美术史论丛刊,1982(1).P40.(总第三辑).爱国报人彭翼仲[J].新闻战线,1997(2月号).
- [21] 王树村.中国民间年画史图录[Z].上海人民美术出版社,1991. P22、P23.
- [22][23] 王树村.中国民间年画史论集[M].天津杨柳青画社,1991. P162. P313.
- [24] 花纸即年画,详见王树村.鲁迅论“花纸”补注[J].美术史论丛刊,1982(1).
- [25] 薄松年.中国年画史[M].辽宁美术出版社,1986. P155.

An Introduction to the Traditional New Year Pictures and the Appearance of the Improved New Year Pictures in the Late Qing Dynasty

LIANG Chou

(School of Design and Art, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)

Abstract: The immaterial culture of Chinese folk arts is a very important part of the national cultural heritage. A national culture does not take its complete shape until both the immaterial part and material part are perfectly combined together into one unit. China has a long history and rich resources in folk arts, and in the civilian storage there exist many colorful folk arts, one of which is the brilliant traditional new-year picture. In the late Qing Dynasty, the New-Year Picture was improved due to the great social reform. A study of the traditional New-Year Picture and the improved New-Year Picture in this period can provide useful information for the research of Chinese cultural heritage.

Keywords: Traditional New-Year Picture; New Year; Concept of New-Year Picture; Themes of New-Year Picture; Improved New-Year Picture.