

年画兴盛初探

李帆

(南昌高等专科学校中文系 江西 南昌 330009)

摘要 年画在明末清初盛行,并在全国形成了若干生产中心。纵观年画兴盛的原因,大致可以看出:一是避邪祈福的功用;二是印刷技术的推广;三是物美价廉;四是庙会、赶集的推动;五是世代相袭的形式。

关键词 年画;功用;技术;资源;推广;形式;方法

中图分类号 J20-05 **文献标识码** A **文章编号** 1008-7354(2003)02-0047-02

年画兴盛于明清时期,明代后期开始出现印制木版年画的作坊,到清代前期这些作坊又有扩大与增长,并在全国形成了若干生产中心。这些中心的生产能力强,销售范围广,地区特色鲜明,最著名的有天津杨柳青,苏州桃花坞和山东潍县杨家埠等处。以天津杨柳青年画为例,自明代万历年间开始出现作坊,到乾隆盛世杨柳青年画从艺工匠有三千人之多,直至清末不衰,正所谓“家家都会点染,户户全善丹青”。较大的作坊如齐健隆,廉增戴记,每家有画案五十条,工人二百余名,每年印年画两千件活以上,每件五百张。是什么原因,使年画这一民间工艺如此经久不衰,繁荣昌盛,我以为有以下几点原因:

功用:避邪祈福的功利性

年画,在今天看来似乎属于纯粹审美的艺术。其实,它的产生和发展,具有明显的民俗功利的目的。

据古代文献记载,民间年画的“门神”起源最早。故年画在民间又称“门神面”,汉朝王充著《论衡》“订鬼”篇中引古籍《山海经》之说:“沧海之中,有度朔之山,……上有二神人,一曰神荼,一曰郁垒,主阅领万鬼,恶害之鬼,执以苇索而以食虎。于是黄帝乃作礼,时以驱之,立大桃人,门户画神荼,郁垒与虎,悬苇索以御,凶魅有形,故执以食虎”。汉末蔡邕《独断》,应劭《风俗通义》也都提到岁末门上神荼郁垒的故事。南北朝时期,梁人宗懔在《荆楚岁时记》中记载:“帖画鸡,或斫镂五采及土鸡于户上,悬苇索于其上,插桃符其傍,百鬼畏之。岁旦绘二神披甲持钺,贴于户之左右,左神荼,右郁垒,谓之门神”。说明了当时的南方一带画门神抵御凶邪的习俗。到了唐代,门神又增加了“钟馗”一式,门神中的神荼,郁垒二将也演变为秦叔宝尉迟恭。宋代木板印刷术盛行后,民间木板年画由二门神画引申发展开来。特别是明、清年间,木板年画发展到极盛,除了驱凶避邪的“门神”外,又出现了其

它题材和样式——如吉祥如意、五谷丰登、多子多福以及娱乐性的戏曲画,仕女画等等。人们在精神上、观念上趋利避害、祈祥求福的功利追求,通过带有审美色彩的美化环境,为居室增加气氛的木版年画来实现。以天津杨柳青、山东潍县杨家埠、苏州桃花坞为代表的民间年画产地几乎遍布全国,年画已成为人们在岁时节令中必不可少的吉祥物。随着民间木板年画的一度空前繁荣,年画艺术趋向成熟,无论从造型到色彩都有了一整套带程式化的技法。

技术:印刷技术的推广

年画多以木刻版画为主,将画稿描于木板,在木板上用专用刀具将画稿雕成凸线,再将雕刻版刷上颜色,用纸印刷成图像。它须经绘、刻、印三道工序,刻与印是其主要特征。从商周的玉器,印玺到秦汉的瓦当,画像砖;从西汉的泥金银印花沙,到北魏的墓穴木刻线画,这些远古绵延而来的关于“刻”与“印”的艺术现象,不断地被发现,融合与创造,构成了中国雕版印刷术发生和发展的必然。年画有多色套印和印绘结合等方法,以线造型,以色相辅,分中堂、条屏、门神、挂笺、灯画等种类。

木板印刷技术的推广,是木板年画兴盛的主要原因。就如今天的电脑技术给设计、给绘画带来新的技术革新一样,印刷技术对年画形成程式化、规模化,起一个积极的推导作用,使画工的画流传更广更快。相对于手绘年画,在时间上更为节约,在范围上流传更广。

资源:就地取材,物美价廉

年画的兴盛与其取材也颇有关联,俗话说:“靠山吃山,靠水吃水”。湖南滩头是我国南方著名木版年画产地之一,历史上曾有年产700万张的辉煌记录。地处湘南的滩头小镇为什么会有如此发达的年生产呢?原来,这

儿是湖南土纸的重要产地。滩头盛产楠竹,当地人选用竹山中央嫩竹作原料,精制成“二合白”纸,再用本地峡山口出产的一种白胶泥调成水浆刷成粉纸,色泽光亮洁白,用以印刷年画,颜色艳丽而兼厚重,由此形成了滩头木板年画的重要特色。

年画工作群体生活的社会地位和经济条件的限制,他们创作的制作,不可能奢望攫取华美和昂贵的材料,因为要批量的制作,创造者便会寻找最经济、最便利的材料作为加工对象。一张粉纸,一块木板,一把刻刀就形成了绘、刻、印三道工艺。这些材料物美价廉。由于材料的简单,不作过多的雕琢、修饰,保持着粗率质朴的制作痕迹,恰恰因此而显露淳朴天然的趣味,在年画的创作中,创作者主观创作意图与材料自然形态巧妙结合。正如鲁迅先生所说的“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄”。民间年画中那种返朴归真的艺术气质,是宫廷美术和文人美术所无法企及的。资源的便利性和廉价也是年画批量化生产的一个重大优势。

推广 庙会、赶集的推动

就社会原因来说,年画兴盛的明清时期,处于封建社会后期,手工业和商业发达,科学技术进步。此时,资本主义生产方式开始萌芽,市民文化和市民审美意识逐渐增长,直接导致了与市民文学同步的木板年画的蓬勃发展。

年画的发展是伴随着劳动人民的日常生活和民俗生活而生存发展的。春节期间,剪窗花,印年画,扎龙灯……周而复始的日常生活尽管是年年岁岁花相似但人们从不厌倦,始终饱含生活的激情,民俗的活动庙会赶集十分频繁,为年画的传播交流提供了机会和场所,又同时推动了年画的再创造。这也是年画在民间得以长期传承的原因之一。

形式 师徒画绘世代相袭

年画之所以兴盛,与其教育形式密不可分,师徒画

绘,世代相袭,造就了年画的历史。王树村《中国民间画诀》之十画样分科云:“画行学门户之分,十分严格,艺徒只能专从一师,专习一科,不能同时并认两个师傅,拜双师,叫做‘跳坎’,是因为没有学画才能,只好另拜画师,再重新学起,这样的画工即使出师后,也常常不被同行师友所尊重,徒工拜师所学,自临摹粉本,焙制颜料,勾描画线,起稿用笔,以至画题选择,讲解史书知识等,统由一师传授。所谓世传某家样,如杨柳青的清代画师阎玉桐,以画仕女美人最为工细,他家所传画样都是清装时式美人,故称‘阎美人’家画样;宋娃娃‘佛像李’也是他们祖传特技只会画婴戏娃娃或神佛帝君道像一科。”所以如此沿袭下来,遂形成了各工一科的专业画家。杨柳青一地年画之画样,到晚清已达千种,其中各种题材画样俱已完备,足资学工参考,这些画样俨然已成为教科书,这与其师徒画绘所形成的教育体系密不可分,故年画能世代相袭。

方法 画诀、画样、谱法的流传

教育体系的形成要有好的教育方法才能扩展。年画之所以兴盛与其教育方法,画诀、画样、谱法的流传有关。画样、谱法犹如教科书,前已举例不再列举。更值得注意的是画诀的流传,年画的画诀有以下几个特点:一、音简意赅,重法重式。二、朗朗上口,易记易诵。三、好恶分明,合情合理。由于这三个特点,口决流传甚广。

民间木板年画“三诀”：“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。”成为年画教育的基本纲领。

生动的口诀就如生动的教学语言,缘于对生活经验的观察与思考,也造就了丰富的年画文化。

(责任编辑:郑苏淮 校对:谢慧芳)

The First Approach to Flourish of Spring Festival Pictures

LI Fan

(Chinese Dept. ,Nanchang Junior College ,Nanchang 330009 ,China)

Abstract Spring Festival pictures were in full flourish from the late Ming Dynasty to the early Qing Dynasty ,and a number of manufacturing centres were set up all over the country .Having made a general survey of the flourish of Spring Festival pictures ,we could more or less find out the following causes :1. the function of exorcising evil spirits and praying for happiness 2. the spread of technique of printing 3. The pictures were inexpensive but elegant 4. Going to temple fair and market pushed them forward 5. There existed the form of passing on from generation to generation .

Key words Spring Festival pictures ;function ;technique ;resources ;spread ;form ;method