

美女月份牌

张锡昌 编

CALENDAR PICTURES OF BEAUTIES

上海锦绣文章出版社
Shanghai Brilliant Books

CALENDAR PICTURES

海派文化丛书

张锡昌 编

OF BEAUTIES
美女月份牌

上海锦绣文章出版社
Shanghai Brilliant Books

图书在版编目 (CIP) 数据

美女月份牌 / 张锡昌编—上海: 上海锦绣文章出版社.

2008.3

ISBN 978-7-80685-932-2

I…美 II…张 III…广告—设计—作品集—中国—现

代 IV·J524·3

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第029671号

策 划 蒲公英工作室

监 制 鲍 屹

译 校 梁瀚杰 唐树华

责 编 裘家康

设 计 旭 昌

书 名

美女月份牌

编 者

张锡昌

出版、发行

上海锦绣文章出版社

地址: 上海长乐路672弄33号

印 制

上海财经大学出版社印刷厂

规 格

889mm×1194mm 1/16 印张: 10 (插页1张)

印 数

1-2500

版 次

2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

书 号

ISBN 978-7-80685-932-2

定 价

150元

月份牌
是一面时代的镜子

The Calendar Picture
is the reflection of the
old times.

海派文学丛书：

美女月份牌

民国老广告

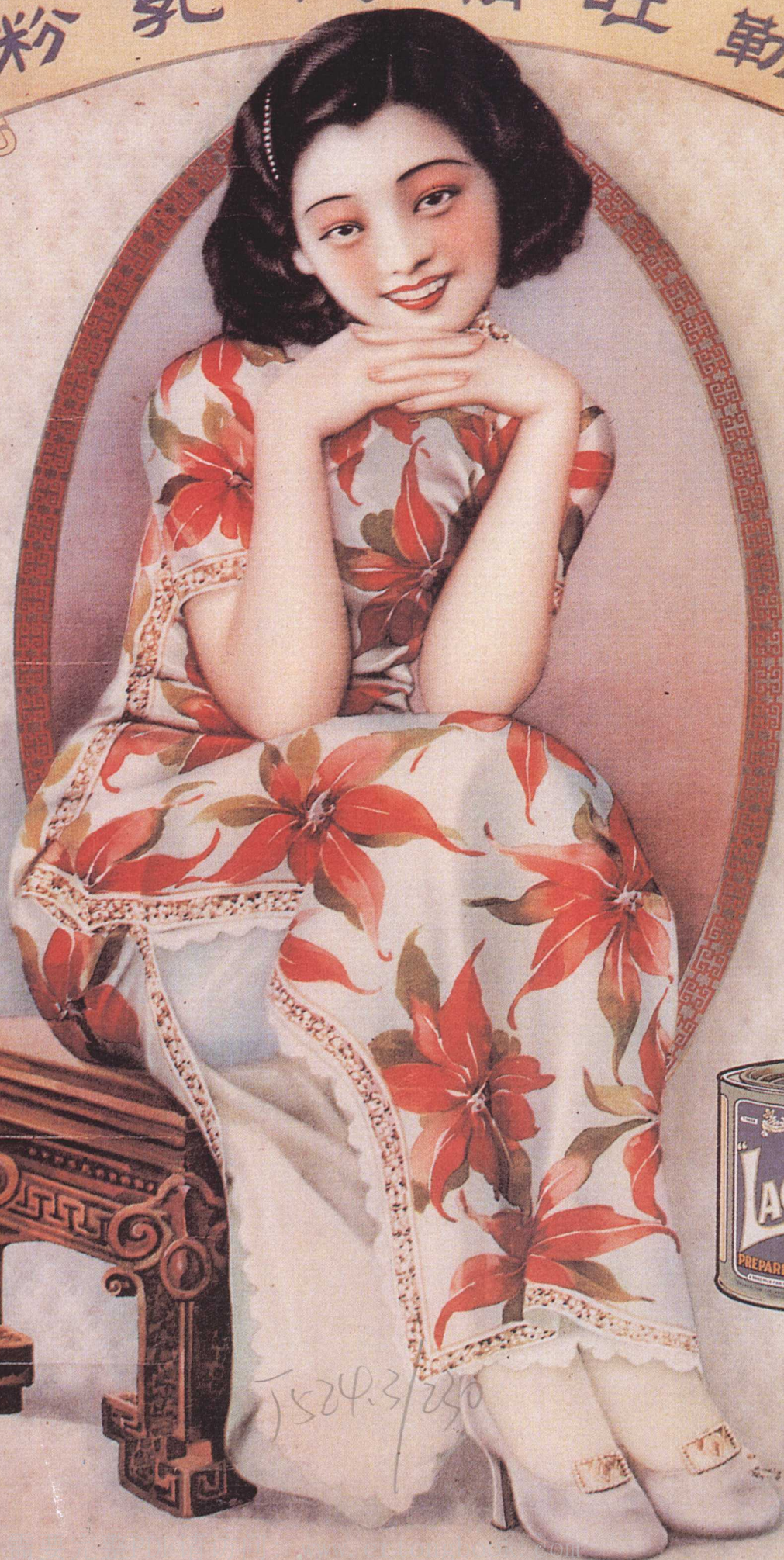
寻找老弄堂

上海老建筑

上海夜生活

百年上海滩

勒吐精代乳粉

梅英

7524.3/230

GANDE, PRICE & Co., LTD.

WINES, SPIRITS & CIGARS.
ST. GEORGE'S BUILDING, ICE HOUSE ST., HONGKONG.

酒忌士威牌金益尊

馬爹利基酒
三星拔蘭地酒

酒忌士威牌望英

西曆壹仟九百卅四年至三十五年

西曆	農曆	節日
1934	甲戌年	正月初一
1935	乙亥年	正月初一

中華民國二十三年
年夏曆歲次甲戌

西曆	農曆	節日
1934	甲戌年	正月初一
1935	乙亥年	正月初一

酒啤牌寶多

酒毡牌人老

猪頭牌波打酒

國提子汁

花金馬美

祖傳

司公行生廣 限有

HWONG SANG HONG LTD.
250 & 252 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONGKONG.

中國南洋兄弟煙草有限公司

My Reflections on Old Calendar Pictures

Zhang Xi chang

Calendar picture is a branch of the traditional Chinese Spring Festival painting originated in Shanghai, the most developed center of modern and contemporary commerce. Calendar picture was originally a kind of printed colour picture painted with the technique of light colouring by brush rubbing, together with the printed solar calendar and lunar calendar as well as the solar periods of four seasons. There was also commodity advertisement on it. Later on it became a special term used to refer to the printed colour pictures painted with the technique of light colouring by brush rubbing. This kind of picture, even there is only a calendar or a trade mark or the name of a manufacturer, is still called calendar picture.

According to the study made by Mr Wang Shucun, a famous Spring Festival painting specialist, the word "calendar picture" first appeared in the twenty-second year of the emperor Guangxu of the Qing Dynasty (1869). At the time there was a draft bank called Hongfulai on the prosperous No. 4 Horse Road in Shanghai. It issued a lottery ticket with a free picture titled Colourful Scenes of Shanghai: Chinese and Western Calendar. With the appearance of this picture, the term "calendar picture" has come into existence till now.

The main subject matter of calendar picture was traditional beauty. The four ancient beauties, respectively Xishi, Lady Yang, Wang Zhaojun and Diaochan, were common in ancient costumed beauty pictures while those famous actresses in the early years of the Republic of China like Ruan Lingyu, Hu Die, Lu Meiyu and so on became models for fashion beauty pictures. The second major theme of the pictures was classical characters, historical stories and modern lady garments. The commodities and services advertised on the calendar were mostly cigarettes as well as battery, general merchandise, insurance, lamp oil, fertilizer, medicine and wine.

The unique style of calendar picture was initiated by Mr Zheng Mantuo's adoption of the technique of light colouring by brush rubbing.

ng. The painters did not overemphasize the shadow and brightness of the tableau. They absorbed western water colour painting techniques in the treatment of colours but did not meticulously seek obvious brush stroke changes. The appearances of the pictures showed light elegance, exquisite and

soft. The portrait of modern women was especially well done in that the characters in fashions were elegantly poised. This style was highly regarded at the time.

The carbon powder rubbing technique started by Mr. Zheng Mantuo stemmed from the painting of photo portrait which was called “pencil painting of photo prtrait” . That was, when they drew portrait based on a photo, besides adopting the method of enlarging by drawing checks or by using photograph, the painters also used the technique of gently rubbing pencil marks so as to achieve the three-dimensional effect and to make the face appear even and soft. This was how the “pencil painting of photo portrait” came into being. Many calendar picture painters were formerly painters of photo portrait. They had the experience of painting portraits, portraits of the aged, and portraits of the deceased. Influenced by photography, the painters applied to some extent the realistic painting techniques of western arts to precisely sketch the characters' shapes and appearances with rich three-dimensional effect, which formed the distinct features of calendar picture.

月份牌是一面时代的镜子。

她留给我们的是怀恋？是眷顾？间或是一丝淡淡的遗憾？

我看月份牌

张锡昌

为什么叫月份牌？它的特色在哪里？

月份牌是中国传统年画中的一个分支，它的发祥地是近现代商业最发达的上海。月份牌，最初是因用擦笔淡彩作画，以近代印刷制版印成的彩色画片，并附有阴阳历和四季节气排成的年历表，上面还有厂商的商品广告而得名的。以后，却成了擦笔淡彩作画的彩色印刷画片的专有名词。这种画片即使只有年历表或只有商标图案，甚至只标一个厂名，也叫月份牌。根据我国著名的年画研究家王树村先生的考证，“月份牌”一词，最早出现于清光绪二十二年（1896年）。当时在繁华的上海四马路上有一家鸿福来吕宋大票行，随彩票奉送了一种《沪景开彩图·中西月份牌》画片。此图出现之后，“月份牌”这个名词就被沿用了下来，直到今天。

月份牌画的特色，可以说它充分反映在整个画片的角角落落和方方面面。

脸部——作为画面主体人物的脸部的描绘，具有独特的神韵气质。尤其是作为心灵之窗的眼睛，目光娓娓动人。她始终注视着观者，使人感到亲切、友好和快慰。

衣饰——以身长玉立为美的人物，身着当时妇女流行的各式服饰装扮。从清末衫袄裙装、20世纪20年代的旗袍，到新潮摩登的西式洋装打扮，无不烘托出主人公身材的修长飘逸之美。

背景——背景画面的搭配十分得体。古装人物往往搭配古代亭台楼阁；现代美女则衬以花园湖畔或风景名胜等。间或沙发地毯、壁炉挂钟，以及游泳池、跑马场等，也从另一个侧面，反映了中国妇女对其生活空间拓展和改善的渴求。

边框——精美细腻的图案，以绿叶衬红花的效果，强化了中央画面的作用。

广告字——毛笔书法、古代花鸟字、印刷体、美术字体等，无不具有强烈的设计装饰效果。

商品——它本应是主角，却被放在边角。但清晰亮丽的逼真画面反而逗人喜爱。

年历——是最具有生活实用性功能的部分，不仅有西式年历，还有中西对照年历。

月份牌画的题材主要是美女。古装美女以中国古代的四大美女（西施、杨贵妃、王昭君、貂蝉）为最常见；时装美女都以民国初年的名伶、名演员为模特儿。另外还有以古典人物、历史故事、时代女装为题材。广告的商品大多是香烟，还有电池、百货、保险、火油、肥料、药品、酒类等等。

月份牌的独特风格，是由郑曼陀先生使用擦笔淡彩而开创的。它的画作不过分强调明暗，色彩上吸收外国水彩技法，但又不过分追求明显笔触和变化，画面明快典雅，细腻柔和。特别是表现新型女性，其装扮入时，风度娴雅，颇受称许。

郑先生1885年出生于安徽歙县，原在杭州二友轩照相馆画人像，1914年来到上海谋生，被西药商黄楚九看中，开始了广告画的生涯，并把画擦笔肖像的方法运用到月份牌上来。

小时候，我家附近有一家画人像的店铺，门口挂着齐白石、赵丹的人像照。只见一个画像师伏在画板上，打格子，或用放大尺勾勒，然后用各种笔在上面轻轻地擦。需要五六天的功夫，一幅维妙维肖的人像画好了。我想，月份牌画的源头，就是肖像画。

追溯肖像画的渊源，西汉宣帝时画名臣图像于麒麟阁，唐太宗时的凌烟图画像等，都属于其目的在“成教化、助人伦、鉴善诫恶”的肖像画。此外，享有盛名的还有唐代阎立本绘的《历代帝王图卷》。从此，这种宫廷间的肖像画，慢慢在民间，特别是官宦权贵和富有的家庭中流传开来。17世纪时，西方传教士画家用油画画了不少肖像画，意大利米兰人郎世宁历任康熙、雍正、乾隆三朝的宫廷画师，为皇帝和大臣画过肖像。在这期间，广州也出现了由中国人开设的画像馆，它以线描为主，再加晕染敷色和衣冠补景，强调“意在笔先，气在笔后”。

郑曼陀先生开创的炭粉擦笔法，源于人像写真，即称之为“画铅照”。所谓“画铅照”，就是画家在画人像时，除了采用打方格放大，甚至用放大尺放大以求逼真之外，为了解决既要使画面有明暗立体感，又要达到使脸部色彩均匀柔和的目的，便采用了将铅笔痕轻擦的方法。这就是“画铅照”的由来。不少月份牌画家都曾是画像师，有过画肖像、寿像、遗像的经历。在照相术的影响下，大家都不同程度地运用了西方画写实技法，形貌勾勒准确而富有立体感，形成了月份牌画的特色。

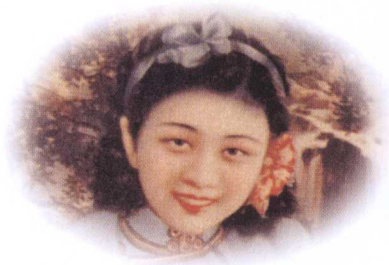
“老月份牌”两度兴起的原因

20世纪20至40年代，大约近30年的时间里，是老月份牌的鼎盛时代。到了40年代末及50年代初，它开始衰落并很快消失了。

近十年来，随着中国开放改革大潮的涌动，收藏热也逐渐升温。市场上开始出现了“老月份牌”，起初只要二三十元可买一幅，后来暴涨到一二百元，有些品相好的月份牌甚至炒到五六百元一幅。同时，还出现不少印制粗糙的复制品。有关老月份牌的画册率先是由汉声出版社开始出版的，之后香港三联书店及澳门出版商也纷纷编辑出版了专门画册。一时间，老月份牌又成为现代人收藏和欣赏的热点。这不得不使人们思考老月份牌两度兴起的原因。

第一次老月份牌的兴旺，究其原因有三：一是新颖，二是商业广告需要，三是贴近大众生活。它的衰落，究其原因也有三：一是计划经济下商业广告的需求大大减少。二是千篇一律的画面，观者看腻了。三是画家大多为谋生而画，没有创新。

让我先来谈谈对第一次老月份牌兴衰的看法。

在近代历史上，由于上海是中国通商口岸，所以，外国资本家把上海作为经济侵略的重要基地，办工厂、开洋行，想尽各种办法进行商品促销。随着外国商品的输入，他们带来了许多印有外国女子及风景、静物的布牌子、广告画、香烟牌子等外国画片，也夹杂了一些传教士散发的描述圣经故事的宗教画。不过，这些内容很难为中国老百姓所接受，因为他们对外国生活内容的画片不太熟悉和理解。这就不得不促使厂商们重新考虑适合中国大众欣赏趣味的广告画内容。随之而兴起的中国民族企业，在激烈的商业竞争环境里，也十分需要利用现代广告手段宣传自己的商品和企业形象，以吸引和招徕顾客。经过一段时间的摸索，在20世纪20年代，他们终于找到了“月份牌”这一形式来进行广告宣传。

老月份牌画首先以它的新颖画面吸引了广大顾客。群众喜欢一幅画，最重要的要从画中看到新鲜事物，看到自己正在期盼而尚未实现的愿望。大城市的美女，新颖的服饰、发型，时髦的氛围，一下子把农村群众对于传统木版年画的兴趣转移到月份牌上来了。

老月份牌的印制在当时也十分新颖。20世纪20年代，我国彩色印刷工业正处于初始阶段，制版是由技师在石板上用手工点成（即石印），一幅画的用版往往多达十几块。有的月份牌还加印金银线。当一张印制考究的月份牌面世，进入农村市场时，作坊木版印制的民间年画就很难与之匹敌了。英美烟公司、南洋兄弟烟公司、华成烟公司、商务印书馆、信谊制药厂等等纷纷成立了广告宣传部门，网罗一批画家，为他们画月份牌画。一时间，月份牌那新颖的画面，精美的印刷，以情动人的内容，成批涌出的品种，成为了一种时尚和潮流，达到了辉煌的程度。

20世纪40年代末，老月份牌衰落以至消失的主要原因是月份牌画直接受控于画商厂家。老月份牌画是以广告海报形式出现的，它的直接或首要功能是为产品或商品广告服务。画家受雇于厂商，老板要他们画什么，画家们就要画什么，外面流行什么，画家们就要迎合潮流画什么，所以很难有自己独立的创作。当然，厂商老板也希望有群众喜爱的品种出现，以达到宣传产品的目的，有时也会鼓励画家创新，这样，在众多月份牌画中，不乏出现诸如《登楼》、《依桌静思》、《学童闹学》等好作品。当然，盲目无序的结果，必然会出现平庸、粗俗的作品，老月份牌就这样慢慢地衰落了。

月份牌的出现，一开始就依赖广告宣传而产生，随着新中国实行计划经济，商品促销功能的衰退而日见退尽，以至消失，这是必然的趋势。

如今，“月份牌”收藏和欣赏热的兴起，是同改革开放分不开的。20世纪90年代初，在改革开放大潮中，上海又以它那惊人的速度，重现昔日“十里洋场”的繁华景象，被誉为“东方明珠”而屹立于世界。市场经济的活跃，商品广告业的重振，无不使人们产生了一种怀旧的情思。人们从“老月份牌”中，寻找一份浪漫和对往事的回忆。特别是一批年青人，他们由好奇转为喜爱，从而追寻上海商品繁荣

的足迹，收藏起老月份牌来。老一辈则从当年曾经耳闻或使用过的商品广告中，追求一种怀旧、温馨的感觉。

老月份牌是越来越少了，可收藏的人却越来越多。在20世纪20、30年代曾经辉煌的老月份牌，现今又再一次体现了它的身价。我想，这本《美女月份牌》画册，也许能满足那些一时无法买到真品却又十分渴求它的读者们的收藏愿望。

最后，说说老月份牌的画家群。月份牌画代表了一个时代的画种，在中国绘画史上最不可抹杀的。其主要画家有周慕桥、郑曼陀、周柏生、谢之光、杭穉英、关蕙农、金梅生、徐詠青、杨俊生、李慕白、金雪尘、胡伯翔等等，其中，最具代表性的是周慕桥、郑曼陀和杭穉英，他们代表了月份牌画的三个主要发展阶段，在这里值得一提。

周慕桥可以说是月份牌画的开创者。他生年不详，死于1923年，苏州人。传说是清代画家吴友如的弟子。他的作品多见于《点石斋画报》和《飞影阁画报》。他曾为上海老校场及苏州桃花坞的木版年画画过时装妇女。他早年所画月份牌仍采用中国传统手法，在绢上作画。主要作品有《潇湘馆悲题五美吟》等古装仕女。之后，由于擦笔时装美人画流行，而使他的画显得过时陈旧，无人问津。日后他改画擦笔仕女画，却又力不从心，最终潦倒而去世。

20世纪20年代初，郑曼陀才30来岁，由于他有在照相馆画人像的经历，一旦着手画月份牌，就把画擦笔肖像的方法运用到月份牌上来，在传统年画之外另辟蹊径。他的画手法细腻，造型准确，真实感强，施以淡彩之后，显得格外明快典雅，形成了月份牌画独特的雅俗共赏的艺术风格。画于1914年的早期作品《晚妆图》，曾有岭南派名家高剑父的题字。

生于1900年的画家杭穉英，在郑曼陀擦笔淡彩画法的基础上，有了新的发展。他学习郑曼陀的画风，但画得更为细腻，还吸收了外国彩色卡通及广告画技巧，其构图活泼，色彩丰富而亮艳。他的作品十分注意质量，风格新颖，深受读者的欢迎。杭穉英是浙江海宁人，10岁多就到上海商务印书馆图画部当练习生，学习包装设计。18岁开始，他就开始出版月份牌画。23岁时，独立创办了“穉英画室”，并约何逸梅、金雪尘等人参加。后来，李慕白也加入“穉英画室”，拜杭为师。他们每年出品80余种月份牌画。1947年，杭穉英47岁时就英年早逝了。

有杰出成就的月份牌画家很多，已出版的有关月份牌画册都有详细介绍，这里不再重复了。值得一提的是，不少在中国画坛享有盛名的画家，诸如徐悲鸿、谢之光等等都有月份牌画杰作诞生，月份牌画在中国画坛自有其一席之地，于此可见。

杭穉英作于20世纪20年代末的哈德门香烟广告画。民国初年，风度翩翩的女子、华丽的着装，妩媚的眼神，精美的装饰是时代的缩影。

This painting was made by Hang Xiying. It was the advertising poster for Hatamen Cigarette, a famous brand in the 1920s. A gracious woman, gorgeous dress, enchanting eyes and delicate decorations were all the epitomes in the early years of the Republic of China.

美女，是月份牌广告画的重要题材。您看，额前留海，入时的耳坠，女子脸庞那表现独特神韵气质，是人们的视觉焦点。杭穉英作于20世纪40年代初的哈德门香烟广告画。

Beauties were the major themes of the monthly advertising posters. The flying hair, fashionable earrings, and the unique disposition form the focus of attention. This was the Hatamen cigarette advertising painting made by Hang Xiying in the 1940s.

打猎，玩狗，是当时女子的一大时髦。一身猎装的美女，身边依偎着双筒猎枪，显得特别潇洒。铭生作于20世纪30年代的德泰恒百货广告，猎犬图。

Hunting and keeping dog pets were the fashion for women. A beauty in the hunting wear, with a gun beside looks "cool" and "handsome". This was the "Hunting Painting" made by Mingsheng for the Detaiheng shopping center in the 1930s.