

流金
盛
歲
月

李鴻齋題

省港澳老月份牌畫

“Anos de Ouro”

calendários publicitários antigos de
Cantão, Hong Kong e Macau

流金
金
歲月

李鵬翥題

出版：澳門臨時海島市政局

封面題字：李鵬翥

統籌：唐淑青

協助：黃智滔、米佐治、蔣暉、馮國強、趙子昇

設計：東堡植字排版公司

印刷：華輝印刷有限公司

印數：1000本

出版日期：二零零一年一月

Edição : Câmara Municipal das Ilhas Provisória de Macau

Caligrafia(capa) : Lei Pang Chu

Coordenação: Tang Shu Qing

Colaboração: Wong Chi Tou, Jorge Mesquita, Jiang Hui

Fong Kuok Keong, Chiu Chi Seng

Design : East Fort Typesetting Co.,

Impressão : Tipografia Welfare Limitada

Tiragem : 1,000

Data de Edição : Janeiro de 2001

ISBN: 99937-25-09-9

本刊物的出版得到陳兆榮先生的贊助，
臨時海島市政局謹此表示衷心感謝。

A Câmara Municipal das Ilhas Provisória
agradece o patrocínio do Sr. Chan Sio Veng para
esta publicação.

一份益智有趣的禮物

韶光易逝，轉眼二十世紀過去。在這新舊世紀交替的時候，緬懷往昔，策勵將來，是人情之常。正是為了迎合居民的這種需要，我們在舉辦《鑒金歲月——省港澳老月份牌畫展覽》之餘，出版畫冊《鑒金歲月——省港澳老月份牌畫》。

讀者在掀開《鑒金歲月——省港澳老月份牌畫》這本書的時候就會明白，歲月的流逝並沒有磨滅世間的雪泥鴻爪，多少人情世態、名士風流都透過“月份牌”這種富有時代特色和地方特色的藝術圖像，再現於當代人們的眼前，真使人有“時光倒流”的感覺。

《鑒金歲月——省港澳老月份牌畫》刊載本澳收藏家蕭春源先生的五十六幅月份牌廣告畫以及詳細介紹這些月份牌畫源流的文章。所載月份牌畫的製作年代由一九零一年至一九三四年，來源於澳門、香港和廣東，包括先後聞名於世的鄭曼陀、杭穉英、關蕙農、張口鸞、關祖謀、陸步雲等畫家。收藏家不但使月份牌畫在藝術史上不致湮沒，更使本世紀初期省、港、澳文化背景和生活環境的形態得以保存，這是很值得欽佩的功績。讀者透過書中的圖畫和文字，不但可以重溫前人繪畫的技法和流派，還可以生動地認識當年城市流行服飾、家居佈置、社會習俗以及商品生產、包裝、宣傳手法等的變化。其中香港畫家關蕙農所繪的《孝婦乳姑圖》表現畫中少婦的形體美和人格美，令人讚賞之餘，深受感動和激勵。本人作為當代人能一睹這種宣揚仁風德化的畫作深感欣幸。

在廿一世紀第一個春節到來的這個時候，《鑒金歲月——省港澳老月份牌畫》一書正好作為臨時海島市政局奉獻的一份別饒雅趣的、益心益智的禮物，很值得向讀者們推薦。

臨時海島市政局主席
馬家傑

Um presente de memórias

Sem nos apercebermos, terminou o século XX. A passagem do século, traz-nos, naturalmente, saudades do passado e esperança para o futuro.

Tentando ir ao encontro das expectativas da população, não só realizamos a Exposição de "Calendários publicitários antigos de Cantão, Hong Kong e Macau - Anos de Ouro", como também editamos uma colectânea da referida exposição. Ao folhear essa colectânea compreende-se que o passar do tempo não apaga as memórias do passado, uma vez que esta arte gráfica, cheia de características do espaço e do tempo, na forma de calendários publicitários, deixam transparecer as relações entre os homens e seus atributos, despertando nos homens de hoje a sensação de um regresso ao passado.

Esta colectânea é composta por 56 calendários publicitários, pertencentes ao coleccionador de Macau, Sr. Siu Chon Un, o qual apresenta ainda um breve resumo sobre a origem destes trabalhos. São verdadeiras obras de arte que foram produzidas entre 1901 a 1934, em Cantão, Hong Kong e Macau, por pintores conhecidos, tais como, Cheang Man To, Hong Chi Ieng, Kuan Wai Nong, Cheong Hao Lun, Kuan Chou Mao e Lok Pou Wan.

Este coleccionador, para além de não ter deixado desaparecer preciosos vestígios dos primeiros cartazes publicitários, dá-nos a oportunidade de conhecer, através deles um pouco do ambiente cultural e social de Cantão, Hong Kong e Macau no início do século passado, contributo esse que merece o nosso apreço.

Através dos trabalhos e das respectivas legendas, pode ser apreciada a técnica de cada pintor e reconhecer o estilo artístico a que pertencem, bem como, dar conta de aspectos da moda, decoração das casas, costumes da sociedade e os produtos em voga no tempo naquelas cidades, incluindo, as mudanças das formas de publicidade entretanto verificadas e entre os quais, destacamos o cartaz com o título "Respeito e lealdade".

Com a chegada do primeiro ano novo lunar do século XXI, a colectânea de "Calendários publicitários antigos de Cantão, Hong Kong e Macau - Anos de Ouro" é um presente de memórias, um testemunho de uma época já distante, uma amostra de uma vasta herança cultural que a Câmara Municipal das Ilhas Provisória dedica a toda população.

Presidente da Câmara Municipal das Ilhas Provisória
Joaquim Ribeiro Madeira de Carvalho

月份牌廣告畫拾遺

蕭春源

月份牌廣告畫是由年畫演變發展而來，現在所稱的月份牌是本世紀初各商行為了推廣及拓展其產品，以上海為發源地，繼而在廣州、山東(青島)、香港、哈爾濱、澳門等地，用炭精染擦，水彩渲染畫法的畫作，以彩色石印而成的宣傳海報。因部分海報附有十二個月節令及中西年曆對比因而得名。

月份牌製作目的是利用海報圖像吸引一般家庭，令其張掛家中裝飾，既可欣賞又可作日曆，使產品不知不覺深入人心。北方一些鄉村農家甚至每逢春節或喜慶日子才將之拿出來張掛，平常日子便收起保藏，可見月份牌畫在當時的一般家庭是何等珍貴，故此現今遺留下來的一些作品仍予人潔白如新的感覺。

月份牌畫是我國最早用作商品推銷及促銷途徑而產生的揉合文化、設計藝術的結晶品，早期月份牌畫畫法是以中國傳統工筆畫為主，題材以歷史故事、傳奇人物、神話等為多，目前可見最早的作品是屈臣氏大藥房於一九零一年(實際提早一年)所印製的宣傳產品海報——上方印有二十枚賀詞匾額，其一為「大清光緒三年歲次丁丑秋九月欽差大臣太子太保文華殿大學士兵部尚書都察院右都御史直隸總督世襲一等肅毅伯李為」，賀詞「妙手回春」，下款「大英醫士屈臣先生題」；左右有順德何澤生題聯，上下聯首字均以屈臣二字起句，以作自我宣傳；下方印有大清光緒念柒年(念即二十)華英月曆及屈臣氏英文全名、倫敦地址，亦有「屈臣氏大藥房按年派送不取分文」字句；畫作中央以中國傳統筆法繪製歷史人物故事。此作雖無任伯年那種明快簡逸，亦無吳友如運筆纖細，但勾勒有致，筆法熟練，特別是馬匹肌肉及面部受驚程度的表情，非一般工匠所能及，惜此圖佚名。由此海報可得知屈臣氏前身是藥房，且兼營一切西中藥產品，更透露出當時外國商行有把海報拿到國外石印複製，並在年終時隨商品贈送客戶，這亦說明外商當初宣傳產品時，從外國運來的西洋畫片宣傳收效不大，而改聘用民間畫家繪製，以國畫、年畫形式與商品結合成海報來迎合當時中國消費者的喜愛。此後屈臣氏還印製了大批「福」、「祿」、「壽」、「榮」、「華」、「富」、「貴」、「吉」、「祥」等吉語月份牌，字縷空，內繪南山進士、十八羅漢、八仙等神像，極盡華麗，色彩金碧輝煌，喜氣洋洋，帶有迎春賀歲氣氛。屈臣氏於一九一八年再接再勵，改變思路，印製民初仕女圖以迎合市場。

最早被物色繪製月份牌畫的是周慕橋(一八六八至一九二二年)，蘇州人。周最初為《點石齋畫報》和《飛影閣畫冊》新聞配圖或畫畫，計有《小流氓》、《考終命》等作品，特別是他的《十二金釵圖》(一八九四年)，其中以《湘雲》、《寶釵》畫的最精，極為流暢、工細。由於周的勾線準確，任何題材均難不到他，可以說是月份牌畫的先驅(但不是現在所稱謂的月份牌畫創始、改革者)。周作品一般署名慕橋、慕喬、周權。現今可見其最早的月份牌畫是一九零三年

為上海志大洋行繪製的《林黛玉魁奪菊花詩》。一九一五年為白禮士洋燭公司繪製的《秉燭文會圖》，圖中燈籠滿掛，白燭生輝，充分表現產品的宣傳效果，周因此聲名大振，收入優厚，無人可及。

周熱衷中國傳統畫，特別擅長對《三國演義》等故事人物的揣摩，加上京劇人物的造型，他在一九一五年繪畫的《關雲長夜讀春秋》月份牌，極受歡迎，每每見於商舖貼掛，幾乎年年再版，這是周慕橋巔峰之作。周曾於一九一九至一九二一年間嘗試改學鄭曼陀擦筆法，畫時裝仕女圖，惜並不成功。例如一九一九年為營口輪船公司繪畫民初汽車仕女圖，由於不夠時髦，題材陳舊，面相雖是時代女性，但氣質、體態及服飾仍然處於傳統畫的框框，人物不夠立體。周追不上潮流變化，無法與鄭曼陀的時代女性爭鋒，漸被藝壇淘汰。

取代周慕橋登上盟主地位，而又影響深遠的是鄭曼陀（一八八八至一九六一年），安徽歙縣人，據步及文章所載，鄭原在杭州育英書院學習英語，且從一王姓老師學人像，結果青出於藍，為師所嫉而離去，遂於杭州「二我軒」照相館內開設畫室，其時鄭既有人像寫真技法，又有當時外國水彩畫片的啟發，慢慢便創出了一種新畫法——擦筆水彩法。這種畫法是先在畫面上用炭精粉染擦，畫出一個淡淡素描形象，然後層層渲染上水彩，利用紙質效果反應，不僅人物形象有立體感，又利用水彩透明滋潤感，充分表現於女性皮膚、體態的秀媚、有細膩、傳神、逼真感覺。一九一四年他聽說上海月份牌很流行，且能賺錢，於是把四張原作帶到上海官紳名流出沒的地方「張園」張掛，恰巧為經營西藥的大商家，黃楚九看中，悉數選購作為其藥房廣告之用，這種革新畫法，得到巨大迴響，在各商行陷於苦無新思路而欲尋找新設計的時刻脫穎而出，造就月份牌以時裝美女為主流的新時代。

鄭曼陀的擦筆水彩畫具細膩和質感美特色，遠看傳神、立體、近看逼真，主因是他懂得運用眼睛是靈魂之窗的道理，當時人們驚訝地認為鄭畫的美人「眼睛會跟人走」，這正是鄭曼陀在杭州照相館學的技術及寫真雙結合所致。

他印行的第一張月份牌《銀塘秋水》（一九一四年），被當時嶺南派國畫大師高劍父欣賞，高正在上海創立審美書館，銳意提倡革新國畫，曼陀這種擦筆水彩畫正合高劍父主張，高氏不僅讚賞鄭曼陀畫得好，更欣然為該畫補景、題跋、題詩「玉娟娟霜葉漂紅去渺然幾欲題詩寄遼海只應流到君邊，民國三年春，曼陀繪仕女，劍父補景並題于滬江審美書館」。高劍父此舉是對一個剛出道畫者的最高禮遇和扶持了。《銀塘秋水》並成審美書館作為第一張石印和發行的畫作。鄭的繪畫至此受到社會廣泛歡迎，工商業東主源源不斷邀請畫畫，訂單不絕，正月已接滿明年訂稿，整個廣告畫行業以模仿曼陀畫風為潮流，把鄭曼陀推向月份牌畫盟主寶座，造就許多學曼陀畫風的畫家，他這種革新畫被社會受落肯定及流傳至今，亦開創美女畫發展先河，他的成就絕非偶然。

鄭後來有許多傳頌一時的作品傳世，例如為聯合煙草公司畫的一張月份牌畫，描寫一個右手壓放在書桌上，左手持照片凝思的仕女，信封落在地毯上，充分表達人物春心蕩漾表情，書房佈置優雅和窗外透入陽光影射地上的動態，是一張很好作品。他為南洋兄弟煙草公司所畫的一張作品亦有異曲同工之妙，描寫一少女獨坐羅馬式花園噴水池邊，左手拿著剛從外國寄回來的心形男友照片，微笑凝思，信封掉在地上，表現出少女急急拆信，加噴水池上愛神拉弓向

著少女，將少女那種熱戀、盼望、陶醉的心情表露無遺，體現中國女性含蓄文靜的內在美。

由於西方藝術的傳入，針對裸體畫在當時社會處於被抗拒的地位，商家們欲在宣傳上佔領先機，大昌煙草公司便請鄭曼陀在一九一九年繪《楊貴妃出浴圖》成為鄭的第一張裸體畫，創裸體月份牌畫先河。該畫將古代大美人楊貴妃裹在薄如蟬翼的絲綢裡，身體若隱若現，皮膚透紅可見，楊貴妃那嬌態和宮女摻扶動作互為配合，恰到好處。

此後曼陀並非如記載完全停止畫裸體畫，在一九二二年畫《春浴圖》，圖中一美艷少女浴罷穿上白色浴袍坐在椅上，上身半邊裸露，正如山農題詩「玉肌紅暈帶羞容，花護房攏春意濃，浴罷蘭湯嬌不語，盈盈香汗褪酥胸。」又在一九三零年後曼陀亦曾畫過一張極大膽裸體畫《香閨調舌》，由上海昆明路三一印刷公司印製，福州路三一畫片公司發行。

其時申報圖畫週刊時常轉載外國美術展覽消息，例如法國春季沙龍展，展品有裸體油畫，雕刻藝術圖片，其中節錄許士騏文「近世藝術高潮奔騰澎湃，反觀我國寂然無聞，以四千年歷史四百兆人民，據亞洲大陸文化藝術不絕如縷，恥孰甚焉，有提倡創造之責者曷猛省努力而追蹤之」，他這段話確有激發當時要求變法的畫家和商家們之效，促成人體畫後期正常發展，成一時風尚。

鄭曼陀由畫時裝女學生到清純少女，繼而畫淡雅時髦美女，幾霸佔整個月牌市場，但在一九四零年後，悄然離開畫壇，見好即收，保持其革新者地位，原因是其擦筆水彩畫已為其他畫家所掌握了。鄭曼陀留傳給我們尚有許多好作品，例如為南洋兄弟煙草公司及無錫懋倫綢緞莊所畫的參加舞會活動作品，該作品後為不同廣告商印製，成為當時及現在的收藏熱品。

徐詠青(一八八零至一九五三年)，上海人，是孤兒，從小得上海天主教徐家匯土山灣孤兒院收養，並在該院學畫，擅畫素描、油畫，但以水彩風景畫出名。在商務印書館主持美術室，令「商務」能夠佔月份牌一席地位，期間更培訓學員，栽培成才的有何逸梅(一九二二年被邀請到香港，其作品有北京五星啤酒汽水畫的廣告畫，由商務印書館印行，描寫二美中一坐圓臺，手持五星杯啤酒，一站立拿酒瓶、髮髻、高領、闊袖。應是一九二九年前後作品，在香港所畫作品暫未見。)和隨後成為月份牌畫壇領導地位的杭英，重要畫家倪耕野、金梅生等亦先後師事徐詠青，故此徐在培養美術人才上，貢獻良大。

徐詠青與鄭曼陀是好友，曼陀擅長畫人物，詠青專長風景，合璧創作月份牌，最著名的是一九二三年為南洋兄弟煙草公司畫的《秋色橫空人玉立》，有苔香漫題詩。一九二一年曾為南洋公司畫四屏畫之一，描寫一穿藍花白褶裙，半高跟鞋、頸繫長絲巾、手持折花的清純少女，步行橋上，背景桃花相映紅，河塘水草，意境絕妙，餘三幅作品是慕琴人物、光宇補景、景吾人物、之光佈景、周柏生畫人、丁雲先補景。這種合作畫為傳統四屏畫帶來創意。

杭穉英(一九零一至一九四七年)，浙江寧海人。十三歲起在商務美術室當練習生，期間學會國畫、擦筆水彩及設等計等，更有機會接觸客戶事宜，造就他步入廣告繪畫事業。穉英現存最早作品是一九二二年為瑞士汽巴化學廠所畫月份牌，最初署名稚英，「稚」與「穉」古通，印章亦是朱文「稚英」。此圖描寫一少女閒游公園，閱讀情信，左手執信交叉手倚靠假山，內心微笑，儼

然一張寫真生活照片，是一幅相當成熟作品。雖然炭精染擦明顯，水彩畫法不夠細膩，但勝在仕女形象夠美。其時月份牌需求量大，穉英人頭熟，畫室生意便門庭如市了。穉英在一九二三年為上海聯保水火險有限公司畫的《仙女散花圖》，由商務印書館發行，此圖人物衣褶簡練明快，面部渲染立體。到一九二六年為上海三友實業社畫一仕女圖，驟眼看似鄭曼陀畫法，但人物是成熟端莊仕女，不是鄭的清純秀麗文雅型少女，衣飾畫法配合，已達高手水平，及至一九二九年為日本明治製糖公司、明華糖廠所畫《琵琶行》月份牌，已表現其天才橫溢、大師風範，圖中人物柔情似水，弱不禁風體態，船外水天連一，湖光倒影，如置身其中。正如他自題詩「潯陽琵琶昔稱艷蹟流風餘韻誰謂古今人不相及耶」，這恐怕亦是弦外之音，喻意自己的畫藝吧。一九二六至一九二九年間，他的作品已由擦筆為主發展到以擦筆為輔、以國畫運筆水彩染畫為主，收放自如，淋漓盡致。

同年穉英為宏興鸚鵡菜藥房所畫《七情不惑圖》，便可知道，廣告位置只佔顯眼重要位置，更利用圓柱巧妙安排，不像以前周邊堆砌，連空隙地方亦補上產品或介紹公司文字，這是同期海報設計上的一大轉變。《不惑圖》是穉英力作，畫面設計獨特，遠景光線燈籠投影，小心經營得當，七女騷首弄姿，嬌態各異，利用水彩那透光感，使裸女肌膚看起來白裡透紅、細膩，加上輕紗貼身，吹之可破的質感，若隱若現，倍增誘惑，但打坐者是女相，如何心動，微笑置之而已。透過這二張不同題材作品，可知穉英看準市場，明白到畫不單要畫得好，更要美、更要有內涵，這才能造就產品宣傳效果。

由一九二零年至一九三零年間，上海正處發展巨變中，西方藝術的引進，電影興起如雨後春筍，時髦裝束輸入和模仿，令民眾的審美方向大大改變，特別是女性逐漸由家庭走出社會，擴大生活社交範圍，傾向自由及健美追求，穉英看準這點，與金梅生共同鑽研新畫法，更參考美國迪士尼畫片那種色彩艷麗，人物生動呼之欲出的效果，再創造出新一代美女。其時，更邀請金雪塵、李慕白二人加盟畫室，分工合作，流水式生產繪製，由穉英創造及作最後修改，李慕白、金雪塵負責畫人與補景，集各人專長，出品既快又準時交稿，贏得商行信任，幾乎包攬了半個市場。

一九三零年後的作品，可發覺穉英所畫美女面部由淡雅漸次渲染為鮮艷，眉毛改畫為細而修長，眼蓋、雙頰染紅，唇紅齒白，指甲留朱，儼然現代女性，加上洋味頭飾，穿戴流行手飾，配上時髦髮式，即使穿上古裝的少婦，亦美艷非凡，這種畫法設計效果，統領了整個上海月份牌畫潮流，又掀起爭相模仿風氣，無怪穉英成為繼鄭曼陀後的新一代盟主，這亦需歸功於他的二位助手李慕白、金雪塵和好朋友金梅生。

這段時間，月份牌畫已達高峰期，各商行為擴展業務，推銷產品，同行競爭如進入戰國時代，造就一批批畫師。廣告畫製作越來越多，供不應求，當時煙草公司多擁有自己畫師設計廣告，以提高競爭力量，爭奪市場。英美煙草公司有胡伯翔、倪耕野、吳志鑫、戈湘嵐等；南洋兄弟煙草公司有周柏生、唐琳；華成煙草公司以謝之光為主；商務印書館有金梅生等。穉英畫室則獨立營運，左右逢源，每年出品八十餘張，創作不拘一格，以往鄭曼陀時期迷信人要畫全身，只繪頭部（俗稱大頭妹）不吉利，穉英卻畫了很多「大頭妹」月份牌，

但由於這些作品沒有背景的襯托、手飾的吸引，女性體態美未能完全表現，流行一段日子便告終，現今留傳的月份牌畫以穉英為最多，且有許多值得讚賞和收藏的作品，古裝有宏興鸚鵡菜的《劃荻子本事》和啟東煙草的《四大美人》四條屏；時裝有林文煙花露水的《美女古箏圖》、飛鷹練奶、英商綿華線轆公司的《繡花美女》、宏興鸚鵡菜的《弄兒圖》、廣生行的《雙妹嘜》等等。全裸體有《香溫水滑》，半裸的有中國三興煙草公司《倚望》、華東煙草公司的橫披《黃昏夢》。現可見的其最晚的一張作品是一九三九年的《吹笛仕女》，由徐勝記印刷廠印，香港亦有發行，這張作品是巔峰之作，色彩濃艷，無怪這幾年歐美時裝設計師亦採用穉英畫美女的臉部化妝來襯托表演，迅即流行起來，此時期穉英作品用印，多用無邊框的白文印。但有些作品可能是一九四五年後作品，《課餘運動》描寫一活潑可愛，肥肥白白小女孩在公園玩撓撓板，頭結絲質紅花，身穿圓點白裙，這一健康形象似是解放後，且不是石印或銅板印刷，應是柯式印刷，紙質輕薄。另一幅《美滿家庭》則描寫小孩過聖誕節，由香港興華公司印製，手法、構圖、主婦面部描繪、渲染已走下坡，完全沒有美感，恐怕是五十年代後的作品，其時穉英已去世多年，作品仍然署穉英名而已。

除杭穉英外，尚有一批重要而有代表性畫家，已有許多學者論說，鑑於論說不同擇其鮮為人知資料再補說。

金梅生(一九零二至一九八九年)，上海人。早師徐詠青，早期署名世享的作品有為「耕種」牌香煙所畫的《二美圖》，及一九三零年英商老巴奪父子煙草有限公司畫的《照鏡》，圖中美女面相渲染漸趨鮮艷，比同年的穉英作品較為明麗，但稍欠立體質感，特別是手部不夠玲瓏。一九三零年後梅生與穉英作品推出後互相汲取，捨短取長，所以二人作品放在一起，很難分辨。彼此塑造摩登旗袍美女，梅生則選擇較為成熟形象，既顯體態豐滿，又臉帶甜媚，婀娜多姿，與杭穉英的洋味美女分庭抗禮。

金梅生的佳作有為華成煙草公司畫的《豔女圖》，短髮髻，手抱膝凝視，身穿灰藍低胸透視衣，若隱若現，配合燈光影射，極為美艷。金梅生尚有很多好作品，例如《踞床有待圖》，《北平姑娘》和陰丹士林畫的《雲想衣裳花想容》等。最晚作品是《青春》，由上海人民美術出版社出版，新華書店上海發行所發行，一九八九年六月第一版，第一次印刷，共印四十萬零四千張，定價四角四分，右上角有來楚生題詩，「盈盈一笑十分春，絕代風華妙入神，何事隔窗還佇憶，箇中消息意中人」來楚生經於一九七五年逝世，故此畫作應是七五年前作品，人物已是典型現代上海美女。

胡伯翔(一八九六至一九八九年)，江蘇南京人。出於畫家世家，二十出頭已得晚年的吳昌碩指點，筆墨功夫更加深厚，時英美煙草公司高薪聘請，入主美術室。他主張以傳統筆墨法利用水彩渲染畫畫，是唯一不用擦筆方法的月份牌畫家。他最早的作品是一九一八年英美煙草公司的《花好月圓》，描寫三個民初少女家園內閒談，一坐藤椅，手持剛收到的信，望著前方左手拈花少女，其一穿馬甲小背衣，站立藤椅右側，背景以花園點綴，全用淺勾線及極淡水彩起稿，極為準確，右下角有工整楷書伯翔二字，蓋方朱伯翔古璽印，伯翔非常善用圓形、橢圓形來構圖，方圓兼備，既創新美觀，又比較容易掌握構圖。

胡伯翔又創山水畫月份牌，有宋元遺風，筆墨渾厚。古裝人物畫，多以

《三國演義》及歷史人物為題材，著名有《曹操煮酒論英雄》、《楊貴妃酒醉還宮圖》等；時裝畫有許多出色代表作，一九二六年為英美煙草公司畫的《秋夜弄笛》，一九二九年的《閒情》，無背景、直條，描寫少女插花悠閒時刻，極為雅緻。一九三零年後為永泰和煙草股分公司畫的《在水之濱》，以橙色為主，其他畫家多不敢用，圓形構圖，內一美女嫵坐湖邊玫瑰花樹下木椅上，身穿橙色旗袍，彎腰俯身交叉腳，形態自然，配合湖上的蘆葦，睡蓮與岸邊雜草，小菊加上陽光斜射反映仕女的臉和高跟鞋，一氣呵成，整體無懈可擊，是出色作品。又一九三一年為英美煙草公司繪製《紅酥欲融》，據李翰祥先生生前考訂，畫中美女是當時大世界遊樂場唱「蘇灘」的著名美艷親王王美玉，胡伯翔筆下的王美玉坐在花草間，美目盼顧，搔首弄姿，頭戴紅花，大紅唇，項掛白珍珠，紅滴墜，藍褂白衣，儀態萬千，兩張均是此時期力作。胡伯翔此時期已棄用方朱文印，已用自己設計的圓形「土月」胡朱文印，胡伯翔得英美煙草公司倚重，每年出版的《陰陽合曆通書》（即現今通勝）封面均由伯翔畫美女，宣傳哈德門香煙，真是無所不用其極。

除此之外尚有周柏生（一八八七至一九五五年），常州人，名桐。作品以古裝為主，畫過許多觀音、如來佛像月份牌，暢銷南洋。古裝畫有名者為上海匯明電筒電池廠畫《乳姑不怠》，上有鄭午昌題詞及詩云「因姑食無齒，每日乳其姑，崔家唐夫人，千古好媳婦」，其後有畫家仿之。《岳飛精忠報國圖》，上有易大猷題「教忠之始不肅而成」。時裝突出作品有一九三零年為廣生行畫的雙妹牌，及《浴罷》圖中仕女身穿小菊花點白色浴袍，低胸露乳，手執圓扇，鏡倒影仕女背及頭帶玫瑰花飾，是用心思作品。

上海是月份牌發源地，各國產品爭奪市場，人口多，周邊幅射廣，月份牌暢銷，造就不同畫家，有些選擇不同題材，謀求異軍突起，或改變路線，吳志龔便是表表者。他初畫時裝美女，佳作有青島中國山東煙草公司《美人打哥爾夫球》，南洋兄弟煙草公司《美女與牧羊狗》；後轉畫裸體美女畫，最出色莫如《蘭湯浴罷圖》了，由上海徐勝記發行，後又為太陽煙草公司美術部印製，銷量很大。

謝之光（一九零零至一九七六年），浙江人。童年曾隨周慕橋學國畫，根基扎實，素描、水彩畫皆精，更效法任伯年，故此其在一九三零年後，月份牌畫背景多明快、簡潔，以中國傳統畫筆法運用到水彩畫去，古裝作品以《村童鬧學圖》最為人所稱道，構思獨特，表現村童天真活潑頑皮，引人發笑，巔峰之作。許多時裝作品傳世，皆有異於其他月份牌畫家，是唯一能脫離廣告畫圈子，成為近代有名的國畫家。

倪耕野，繼胡伯翔後在英美煙草公司效力，從徐詠青學畫，筆下美女古裝、時裝皆瓜子臉，櫻桃小嘴，眼神憂怨，一九三三年間為永備牌電池畫的一系列月份牌，創造出帶有媚態的美女畫。其中有些背景的光暗處理，佈置襯景敢於創新採用，例如為哈德門畫的一穿旗袍女性，站在銅質窗花前，這是一張剛柔並重的好作品，更能表現突出女性美。其最為人所稱著而成熱門收藏品的是一九三八年為啟東煙草公司所繪的《乘搭飛機的美女》，描寫一穿高跟鞋、藍色旗袍、左手攜帶黃色外套、戴白手套的婦女，神彩飛揚地步出機場情景，右上角及背景停放飛機，喻意婦女走出家門融入社會，儼然是現代女性的形

象。

參與月份牌畫創作的畫家很多，估計有七十餘人，其中有不少名作，如丁雲先北京五星啤酒的《二美圖》、金肇芳《明星消遣》、殷悅明的第一牌香煙《美女》、梁鼎銘的《民初仕女》、碧梧的陰丹士林的《雲想衣裳花想容》、唐銘生的奉天太陽煙草公司《咪高峰少女》、王逸曼的《抱狗豔女》、袁秀堂的《緣閣春深圖》、廷原的《蝴蝶爭豔》、耀光的《蝴蝶抱狗圖》、鄭梅倩的《夏天時裝圖》、廷康的《北海佳人》、陳石青的大連恆大合記煙草公司《玉雪雙映圖》、亞民的韋廉士醫生藥局《北平夏景》等等。

正當上海月份牌畫發展到如火如荼之際，南方的香港卻出現了一位月份牌王-關蕙農(一八八零至一九五六年)，南海西樵人，初名翌辰，後改超卉，別字蕙農，又號覺正，後期月份牌畫多署名蕙農。自幼隨其兄健卿學畫，故精通水彩畫、西洋畫，後又拜嶺南派始祖居廉習國畫，畫得古泉撞粉、撞水，沒骨花鳥畫，可謂融會中西。我們從一九零八年一張由世昌洋行代理亞細亞火油公司古裝月份牌畫中，得知關蕙農亦名卉農，乃取兩者之間音義，後期作品多署蕙農，從畫面設計、畫法、和署名位置等分析，是關慣用手法，該畫由香港南清早報公司承印，南清即南華，這是關蕙農現存最早海報實物，可補記載不足，對研究關氏早期繪畫提供了寶貴資料，亦可證明關氏在此之前確已開始為商戶設計商標。由於各大商行均找他設計商標，於是名聲大振。

一九零九年他為天祥洋行繪製《鳳儀亭》，描寫亭中貂蟬，對鏡整理髮髻，二女僕侍候，一持大銅鏡讓主人梳用，一提鮮花給予主人簪用，與正在前方窺視愛恨交加的呂布構成一體，形態生動，勾勒準確，前方橫樹與石山成呼應，皴擦染點有致，構圖疏密聚散得宜，通幅以水墨法表現，已充分顯示關蕙農藝術成熟期，該畫亦由南清早報印製。

一九一一年《南華早報》賞識關蕙農的畫藝，聘請他為該報美術主任，負責商標設計及畫畫，一九一三年為廣生行畫的第一張《雙妹嘜》月份牌，還是以背景為主體，未能突出雙妹義意，但在《南華早報》這段日子，關潛心研究，接觸印刷有關及以外訊息，畫風開始大變，捨筆墨表達不足，補水彩畫長處，中西結合，自成一格，有別於上海月份牌畫家，一九一五年(實一九一四年尚未離開《南華早報》)，為《南華早報》所繪的《吹笛仕女》充分表現其變法，與早年作品比較已脫胎換骨，畫面突出仕女吹笛動感，衣紋畫法光暗立體、嘴、眼、手一致刻劃表現，人物與對角空間三角形構圖平衡。背景花卉茂密與風吹動感，亦突出人物吹笛的生動，是一張苦心經營好作品。

一九一五年關離開《南華早報》自行創辦亞洲石印局，承接繪畫和印製各公司商行的海報。一九一五年至一九三二年是關蕙農創作月份牌的巔峰期，其中為雷寶星電機織造廠所畫《孝婦乳姑圖》最為哄動，畫中少婦比真人更美，肌膚雪白，香酥欲滴，開了裸露先河，引起民間強烈反應，爭相搶購，迅即售清，一時洛陽紙貴，價格倍升，成為該年最昂貴最暢銷的月份牌，因此，譽關蕙農為「月份牌王」。其實這是一張嚴謹佳作，描寫廿四孝中崔家唐夫人孝德，寧讓自己兒子飢餓，每日均乳其姑情況，構圖、畫法較一九四七年所繪同題材橫披，既真實立體又生動。至此關氏業務蒸蒸日上，壟斷整個廣東市場，除為香港商行作畫外，更為廣州大同酒家繪《戲鳳》，順德北滘《辛毓賢

堂萬應婦科丸》等等，此間署名多工整，一九二五年後多以行書簽名形式署名。

據說一九三二年關蕙農很少畫月份牌了，專注其廣告設計和亞洲石印局業務，期間亦為廣州、澳門印製了許多月份牌及廣告小畫。除早年藝術中心舉辦關蕙農藝術展覽之作品外，尚流傳許多於民間收藏家手中，計有《朱中興救時普濟水》，描寫一仕女在閱讀「中興聯集」，手戴流行絲質彩色繩圈，桌上有一銅花玻璃杯插上盛開小菊，杯前一朵紅玫瑰，構思悠閒、雅緻，廣告主題突出，上蓋有澳門代理商「時昌」地址是船澳口街；《教子圖》、《曹彬周歲》等等。由於關捨棄月份牌繪畫，不久即被另一位畫家張口鸞取代其地位，成為新一代月份牌王。

澳門由於地理環境和發展因素，月份牌畫起步較慢，有能力利用來推廣業務的商家寥寥可數，估計由一九三零年間開始流行，實物今見一九三三年澳門電燈有限公司推銷其產品的月份牌畫，由香港張口鸞繪製，描寫一穿淺橙色旗袍少婦熨衣情況，畫法細膩，近似杭穉英，其時電燈公司寫字樓及陳列室在龍嵩街二號，廠在馬蛟石，代理產品有熨斗、電爐、電風扇、多士爐、咖啡煲、雪櫃，更有趣的是衛生運動機，標明「增加人體健康，免多脂肪每點鐘電費五仙」。其他產品均亦註明消耗電費若干，有助產品給予消費者選擇，這些海報均在香港印製。

除電燈公司外，還有鄭伯彤代理香港安興禮和洋行八打威亞保險印製的月份牌，一九三三年黃玫玉繪製有關張良擊殺秦始皇故事，畫中突出大力士手持大鐵錐與張良議殺行動，遠景有城樓及秦皇巡遊隊伍，上有黃面佛題詩「目光灼灼鐵錚錚，國破心猶一片丹，博浪飛椎天下動，英雄愛國豈辭難」，是最佳寫照了。海報由澳門維新印務代印，同期黃玫玉亦為鄭伯彤氏保險畫了另一張《仕女賞花》圖，畫法用擦筆水彩，描寫一仕女頭帶珍珠頭飾，項繫碧玉珠鍊，凝視嗡嗡叫的蜜蜂採花蜜情況，是一張有動感作品，尤勝古裝人物畫，該海報由沙梨頭興華石印局印。澳門怡昌盛炮竹曾印製過古裝月份牌，中繪雷公腳踏風火輪，手打椎鑿以顯其威，玉帝、眾八仙觀賞，充分表現其雷公嗙電光鞭炮威力，該公司有炮竹出口，小呂宋代理，海報由亞洲石印。聞說尚有代理布疋、輪船的月份牌，但傳世較少。物以罕為貴，希望不久將來發掘出更多，並公諸於世，整理編寫成冊。

月份牌廣告畫全盛期，從上海蔓延到全國各地，甚至深入鄉村，更飄洋過海到達南洋一帶，形成一股推銷產品最直接見效的廣告宣傳熱潮，亦將當時城市流行生活家具、陳設和日新月異變化而摩登的婦女服飾、妝扮、時髦首飾、鞋款等借助月份牌畫散發傳播。即使在懷舊熱潮的今天，亦給我們提供了許多設計上的參考和完整系列女性服飾變化過程，所以月份牌畫在藝術史上不應被遺忘，我們應感謝這些畫家為我們將那時代的文化背景和生活環境保存了下來。

*蕭春源，廣東中山人，齋號曰珍秦齋，現為澳門書法篆刻協會理事長。出版有《珍秦齋古印展》、《珍秦齋藏印-秦印篇》圖錄，另發表有《巴蜀符號是文字論》、《先秦印象》、《秦私印概論》等印學文章。

“Anos de Ouro”

exposição de calendários publicitários de Cantão, Hong Kong e Macau

Grande parte das obras apresentadas nesta exposição são calendários que foram concebidos na primeira metade do século XX, inseridos em cartazes promocionais de firmas daquela época. As imagens dos calendários, geralmente desenhadas com carvão ou aguarelas ao estilo e gosto chinês, eram posteriormente impressas utilizando a técnica chinesa de litografia. Estes calendários anexados a cartazes promocionais, são denominados calendários publicitários.

Os primeiros calendários publicitários apareceram primeiro em Xangai, seguindo-se Cantão, Shan Dong, Hong Kong, Ha Er Bin e Macau entre outros locais.

Devido ao aspecto estético destes cartazes, muitas eram as pessoas que os utilizavam em casa como peças decorativas. Ainda hoje, se encontram alguns calendários muito bem conservados, pois, grande parte das famílias de camponeses do Norte da China afixavam-nos na parede só em dias de festa.

Os calendários publicitários eram concebidos com base em pinturas tradicionais chinesas e gravuras “Nian Hua” (técnica chinesa de gravura ligada às imagens comemorativas do ano novo lunar), utilizando temas de contos históricos, romances das personagens heróicas, lendas, etc.. A obra mais antiga que podemos apreciar nesta exposição é o calendário publicitário da Watson’s do ano de 1901, no qual é feita publicidade a medicamentos. A utilização de motivos e técnicas chinesas neste cartaz, é um bom exemplo da adaptação dos comerciantes estrangeiros ao promoverem os seus produtos junto das comunidades chinesas.

Chau Mou Kiu (1868-1922), natural de Su Zhou, foi um dos primeiros pintores a ser convidado por comerciantes estrangeiros para conceber cartazes publicitários. Muito apreciadas foram as obras dele, destacando-se o cartaz, concebido em 1903, com o título “Lam Toi Lok vence um concurso com um poema em homenagem ao crisântemo” – Lam Toi Lok é uma personagem do romance do “Pavilhão Vermelho”. Outra obra de grande destaque deste autor é “Kuan Wan Cheong lê Chon Chau pela noite” – Kuan Wan Cheong é uma personagem histórica da Dinastia dos Três Reinos e Chon Chau é uma compilação de textos feita por Confúcio.

Cheang Man To (1888-1961), natural de An Hui, tomou o lugar de Chau Mou Kiu e foi o primeiro a utilizar aguarelas na confecção de calendários publicitários. Esta reforma nas técnicas de pintura e desenho teve grande repercussão no meio artístico e desde então, a utilização da imagem feminina associada à moda dominaram os calendários, nos quais era representada a delicadeza da personagem através de técnicas de pintura com aguarelas.

Outro pintor que também importa mencionar neste contexto da arte é Hong Chi Ieng (1901-1947), natural de Zhe Jiang, que estabeleceu o seu próprio estúdio de desenho. Hong Chi Ieng concebeu uma “linha de montagem” aplicada à produção de

cartazes publicitários, contando com a colaboração de Kam Hok Chan e Lei Mou Ba, entre outros artistas de renome. Neste processo o trabalho era dividido por 7 ou 8 pessoas, que efectuavam tarefas específicas, conseguindo o seu estúdio conseguir dar resposta com grande qualidade às solicitações dos clientes, instalando-se na vanguarda da produção de calendários em Xangai.

Outros pintores famosos foram Kam Mui Sang, Choi Weng Cheng e Wu Ba Cheong, cada qual, com as suas características. O primeiro pintava personagens femininas, o segundo pintava paisagens e o último utilizava a pintura tradicional chinesa.

Quanto aos pintores de Hong Kong, o mais conhecido foi Kuan Wai Nong (1880-1956, natural de Nan Hai), dominava com perfeição as técnicas de pintura com aquarelas e pintura a óleo e tinha um estilo muito próprio na concepção de calendários. Uma obra muita conhecida deste artista é “Respeito e lealdade”. Ele foi o fundador da Asiatic Printing Press (Hong Kong), que dominou posteriormente todo o mercado da Província de Cantão. Outro pintor conhecido de Hong Kong foi Cheong Hao Lun.

O calendário publicitário só apareceu em Macau nos anos 30, facto que pode ser explicado pelo desenvolvimento económico mais lento deste pequeno Território e pela distância que o separa de Xangai.

Nesta exposição apresenta-se um calendário publicitário da Macao Electric Lighting Co. Ltd. (antiga Companhia de Electricidade de Macau) publicado em 1933, obra de Cheong Hao Lun, nos quais está desenhada uma mulher a passar a ferro, vestida com trajes tradicionais. As técnicas de pintura são muito delicadas, com um estilo idêntico ao de Hong Chi Ieng. Naquela altura, os escritórios e a sala de exposições da companhia de electricidade estavam situados na Rua Central N.º 2 e a Central Eléctrica na Estrada de D. Maria II e aí eram fabricados ferros de engomar, fornos eléctricos, ventiladores, torradeiras, cafeteiras, frigoríficos, etc.. Também de Macau estão expostos calendários publicitários de firmas comerciais, companhias de seguros, fábricas de panchões, lojas de venda de têxteis e companhias de transportes marítimos.

No passado, sob a influência do desenvolvimento da economia mercantil ocidental, os calendários publicitários estenderam-se de Xangai para toda a China, até às famílias de camponeses, abrangendo o Sudeste da Ásia, como uma forma de publicidade eficaz, divulgando novos modos de vida, representados por novos artigos de mobiliário, vestuário, cosméticos e joalharia, sendo também um importante instrumento na divulgação da moda feminina. Os pintores acima referidos são responsáveis por uma herança cultural única com um lugar muito especial na História da Arte.

** Siu Chon Un, natural de Chong San, Província de Cantão, Presidente da Direcção da Associação de Caligrafia e Carimbos de Macau. O seu gabinete de trabalho é designado por “Chan Chon Chai” - “Escritório que guarda tesouros da Dinastia Chon”. Publicou os álbuns : “Mostra de carimbos de Chan Chon Chai” e “Carimbos da Dinastia Chon coleccionados do Chan Chon Chai”. Escreveu as teses : “Sinais do Reino Ba Sok”, “Impressões da Dinastia Chon” e “Carimbos privados da Dinastia Chon”.*

目

錄

張口鸞作品：

2. 澳門電燈有限公司(1933年)

關蕙農作品：

4. 香煙仕女圖
6. 順德北滘辛毓賢堂萬應婦科丸
8. 亞細亞火油公司(1908年)
10. 南華早報有限公司(1916年)
12. 雷保聲電機織造廠 - 《孝婦乳姑圖》
14. 香港英商天祥洋行(1909年)
16. 朱中興救時普濟水
18. 香港朱大同普救濟人眾水 - 《風塵三俠》
20. 輔行雜貨公司 - 《曹彬周歲》(1926年)
22. 仕女圖
24. 相子圖
26. 廣州大同酒家 - 《戲鳳》

杭穉英作品：

28. 宏興藥房鷓鴣菜 - 《弄兒圖》
30. 宏興藥房鷓鴣菜 - 《劃荻子本事》
32. 宏興藥房鷓鴣菜 - 《弄兒樂》
34. 宏興藥房鷓鴣菜
36. 宏興藥房鷓鴣菜
38. 香港福安水火人壽保險兼貨倉有限公司(1927年)
40. 上海聯保水火險有限公司(1923年)
42. 英商綿華線轆總公司
44. 英商綿華線轆總公司
46. 先施化粧品有限公司
48. 勒吐精代乳粉

鄭曼陀作品：

50. 先施保險置業有限公司(1926年)
52. 先施化妝品有限公司
54. 南洋兄弟煙草有限公司(1923年 - 與徐詠青合作)
56. 南洋兄弟煙草有限公司(1923年)
58. 港粵滬華美電器行
60. 銀塘秋水