

SHANGHAI YUEFENPAINIANHUA JIFA

年 欣 编著

上海月份牌年画技法

上海人民美術出版社

上海月份牌年画技法

年 欣 编 著

上海人民美術出版社

上海月份牌年画技法

年欣编著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷七厂印刷

开本 850 × 1156 1/32 印张 0.825 附图 8 页 字数 11,000

1984年6月第1次印刷

印数 000,001—1,0000

统一书号: 8081 · 13564

前 言

上海的月份牌年画产生于本世纪二十年代,历史不长,是一种年轻的画种。建国以来,在党的文艺方针的指引下,月份牌年画发展很快,发行量巨大,在年画的百花园中是一朵深受群众喜爱的鲜花。月份牌年画技法的形成过程,曾吸收中国、外国、民间艺术等多方面的传统,产生于各种艺术表现方法的融会和发展,并且已出过不少艺术流派,技法也不止一种,这里所介绍的是它的入门技法,读者如细心加以体会,按书上所说的去实践,这种技法是不难掌握的。如希望能画出很好的月份牌年画作品来,则需在深入生活加强素描训练的基础上,在学习别的绘画技法以及创作实践中继续不断地努力了。

编者 一九八三年六月

目 录

应用工具.....	(1)
(一)画纸 (二)炭精粉 (三)擦笔 (四)水彩笔	
(五)颜色 (六)其他绘画用具	
月份牌年画技法的要点.....	(2)
为什么要擦炭精粉 怎样使用擦笔	
头像的擦法.....	(4)
准备工作 擦炭精粉 擦人物面部应加注意的几点	
擦头像应达到的要求	
衣服及其他部分.....	(5)
衣服的擦法 背景应否擦炭精粉	
擦炭精粉可能产生的问题.....	(6)
擦得不均匀 擦得太黑 擦后呈光溜溜或灰糊糊的	
怎样上色.....	(6)
细致的水彩画 人物面部上色 套色法 接色法	
面部上色可能遇到的问题.....	(9)
面部出现水渍 色彩污浊	
衣服和背景.....	(10)
衣服的上色 背景的画法	
其 他.....	(11)
月份牌的又一技法——“做”	
调整	
“洗”“修”“喷”	
结束语.....	(16)

图

- 图一 擦好的头像
图二 第一次上色
图三 第二次上色
图四 画背景
图五 画衣服
图六 背景画好
图七 《秋艳图》李慕白 金雪尘
图八 《哪吒闹海》擦好时的情形
图九 《哪吒闹海》第一次上色
图十 《哪吒闹海》李慕白 金雪尘
图十一 《娃娃玩小虎》 金梅生
图十二 《菜绿瓜肥产量多》 金梅生
图十三 《白娘娘与许仙》 金梅生
图十四 《吹笛》 李慕白 金雪尘
图十五 《人勤花香》 李慕白 金雪尘
图十六 《剑舞》 李慕白 金雪尘

应用工具

(一) 画纸

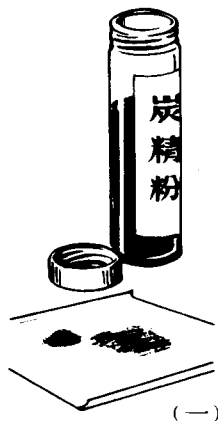
用作月份牌年画的画纸应符合三个条件：1. 纸质坚实，擦过炭精粉后不会起毛。2. 画纸在上色时既不吸水，又能使颜色停留得住，经多次覆盖加色不致泛起来。3. 纸色洁白、粗细适中。稍薄的画纸则不妨用牛皮纸将其四边裱贴于画板上（如果纸质较厚，可不必裱贴），以前画月份牌常用一种俗称为“马头纸”的画纸，这种画纸目前国内并不生产，如果买不到这种画纸，一般比较结实、粗细适中的水彩画纸也可使用。

(二) 炭精粉

选用质地较纯的炭精粉，以不含油质，擦在纸上略呈青色或紫色的为好。含有油质的炭精粉，擦后呈污腻之黄色，会影响画面效果，不宜使用。（图一）

(三) 擦笔

可选用廉价的小楷羊毫，略加制作，制作的方法很简单，可在笔毛表面涂一层胶水，涂时应注意留出一点笔尖部分不要涂到。也可把一层薄纸粘贴在笔毛上，把笔毛包起来，同样需留出笔尖。这样制作的目的是，使笔毛在使用时不致松散得太快，然后把笔尖用火柴灼去一点，略为揪一揪，使笔尖少许有一点松软的部分，即可使用。擦笔使用了一阵之后，自然而然地会渐渐松开来，这时可再用火柴把笔尖的乱毛灼去一点，使之整齐，并略呈中央凸起之馒头形，笔头就略为大了

一些，适于擦稍大之块面。合用之小笔，可在其表面涂以较厚的胶水，使之较长久地保持尖细。这样自小至大依次预备五、六支笔也就够用了。完全不加制作的笔，也可使用，但很不耐用罢了。（图二）

（四）水彩笔

可选用两支具有尖细笔锋的狼毫画笔，笔毛须有弹性，如衣纹笔、小精工、叶筋笔、免兼、点梅之类。画笔的选择也可根据作者自己的习惯而定，羊毛笔和水彩画笔也可使用。

（五）颜色

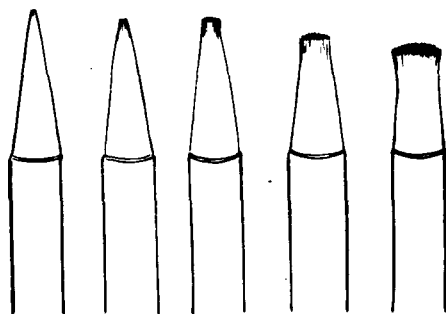
选用不含粉质的水彩颜料。另外照相着色用的幻灯水彩色，也可根据不同对象有选择地使用，能使画面产生较强之色彩效果。这种颜料其性质是一种染料，如何使用后面将谈到。

（六）其他绘画用具

调色盆、水盂、软橡皮、铅笔（一般选用 HB）、海绵等。

月份牌年画技法的要点

月份牌年画的技法要点，可以概括为“擦”、“染”、“吸”、“洗”、“做”、“喷”、“整”、“修”八点，擦就是擦炭精粉。“染”、“吸”、“洗”、“做”应用于上水彩之时，“喷”是使用喷笔，“整”和“修”是最后的调

（二）

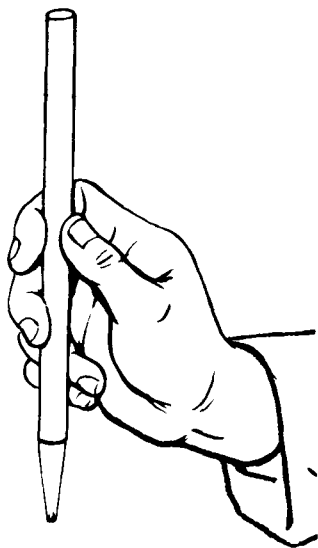
整，先把擦炭精粉谈一谈，其余各点分别在下面叙述中提到。

为什么要擦炭精粉

初学者可能会问：“为什么要擦炭精粉？”月份牌年画的特点，就是把人物画得细腻、鲜朗、具有立体感，先在画面上擦上一层淡淡的炭精粉，上色时便容易达到上述要求。如果不擦炭精粉单用色彩来表现，要达到同样效果，就会困难得多。一幅彩色的图画，包含着素描和色彩两方面的关系，对于月份牌年画来说，即是借着擦炭精粉，打下一个素描架子，为上色作好准备，有人称月份牌年画为擦笔水彩画，可知月份牌技法中擦炭精粉实为十分重要的一环，初学者思想上应加以充分重视，不可掉以轻心。

怎样使用擦笔

先把适量炭精粉放在一个浅纸盒中或一张纸片上，用纸片盖上的其上碾压一下，使炭精粉附着在其上。擦笔蘸上少许炭精粉后，先在一张白纸上试擦一会，待笔上粉末和润了，才可移到画面上。执笔的姿势，与写毛笔字的执笔法相同，手腕悬空，指部着力，使擦笔与画纸大致上保持垂直(图三)。擦时只可使用擦笔尖端软毛部分，笔毛尚未松开的坚硬部分不要触及画纸，否则会出现不和润的笔痕，容易污损画面。可以用画小圆圈的形式，循环往复地擦，逐渐移动位置，注意擦得均匀、和润，不要贪快，只可慢慢地加深。老画

(三)

家金梅生在使用擦笔时，平心静气从事，擦时开始画纸上几乎看不出什么变化，擦了一会才渐渐出现一些淡影，好似印照片时使用微粒显影，显现物象十分缓慢但十分细腻，画成一张创作，不少工夫需花在擦炭粉精上。擦深色部分可采用比较方便的反复交叉地画短直线的方法。细小的部位应用尖细的擦笔；大的块面相应地使用大笔，如在擦较大块面时仍用小笔，则不但费时费力，而且容易形成花瘢，须加注意。

头像的擦法

准备工作

画正稿之前必须准备好一些完整的参考图，其中不足之处，可用细致的铅笔写生作为补充，应能充分解决人物的立体感、质感和精神状态，作为画画的依据。这时可以根据参考、画好精细的草图，反复推敲研究，考虑成熟之后，用透明纸复印，移到正稿之上。上了正稿应尽量做到少用橡皮拭擦，否则画纸会起毛，影响着色效果。

擦炭精粉

用尖细的铅笔把轮廓仔细地修正正确之后，就可动手擦炭精粉了，画面上可覆一张白纸，只留出要擦的部分以保持画面整洁。画素描和擦炭精粉有不同之处，画素描时总是先画大体，渐次深入到细部。画月份牌由于整体感已在草图中解决，所以擦炭粉的程序则是从细部入手，局部解决，而且要利用擦笔尚新尚尖之时，先擦眼睛、鼻孔等部分，擦好眼睛后，再从五官及面颊、额部的明暗交界线擦起，再擦额部面颊的块面以及头颈、头发等部位。

擦人物面部应加注意的几点

擦眼睛应擦出眼皮的质感和眼睛的结构，眼珠除瞳人部分之外不应擦得太黑，反光部分更须留待色彩表现。鼻孔不可擦得过深。嘴唇一般不擦，只在口角和嘴缝上少许擦一点，有一个轮廓感就够了。面颊及额部着重于擦明暗交界线，其他部分擦得很淡，不能不擦，也不能象画素描那样强调块面。擦眉毛时要注意眼框骨的结构，应把

眉毛擦得淡些浑些,其后留待色彩来充实。这里要提到擦炭精粉和画素描的另一不同之处,画素描是把暗部充分画足的,擦炭精粉却只需淡淡地表现出明暗交界线就可以了,画素描从不肯定到肯定,橡皮是当作一支画笔经常要使用的,但在擦炭精粉时,却不是这样,擦一个头像,原则上只许逐步加深,而不许擦得太深后用橡皮渐次揩淡,学员对明暗交界线要擦得肯定,要讲究过渡和转折。擦头发应擦出头发的组织、明暗、起伏以及来龙去脉。擦头发时可以用擦笔蘸了炭精粉后,直接在画面上擦,擦笔上不均匀的粒子,还可利用擦出头发的纹路来。

擦头像应达到的要求

擦头像应达到下面四个要求: 1.面部的轮廓、结构、立体感和质感都应在擦好炭精粉后表现出来。2.所擦炭精粉其深淡恰到好处,擦过的部位都能被以后的色彩所盖没,并且不致露出痕迹,保证色彩效果。3.所擦部位显得柔和滋润,没有不匀净之感。4.对于一幅创作来说,人物形象塑造、思想感情的表现等问题,都应在擦笔完成时,基本上加以解决。

擦好炭精粉之后,可以按以上四点核对一下,如果基本上达到了这四点要求,那末就可说是擦得很好或较好了,可以参阅后面插图。

衣服及其他部分

衣服的擦法

擦衣服也应从明暗交界线开始,可以用画交叉的短直线的方式来擦,擦衣服要注意三点: 一、要注意衣服的皱褶,更重要的要注意表现出皱褶所包含的身体的结构、起伏和人物的动势。二、要注意衣服的质感,是用哪一种料子做成的,绸衣、布衣、呢衣与毛线衣,各种不同的质料在表现形式上是各不相同的,这就须要多加观察,在擦炭精粉时将其表现出来。三、要注意衣服的色彩,深色衣服不妨擦得深些,浅色衣服切不可擦得过深,所以在擦时对衣服的色彩需做到成竹在胸。衣服的花纹可不必擦,待上色时去解决。

背景应否擦炭精粉

一般情形，背景部分的景物不擦炭精粉，中景如有人物也需擦一些，应擦得少些淡些，远处的人就可不擦，或略擦一些，看情形而定。画面上如有些动物在近景中出现，如牧场中的奶牛：边防战士的战马；孩子身边的小猫等，应把它们的结构和皮毛的质感都擦出来，也是应着重于擦明暗交界线，皮毛等受光部蓬松的感觉，不妨借着软橡皮之助，轻轻地拭揩出来，能得到适当的表现。

擦炭精粉可能产生的问题

擦得不均匀

初学者由于尚未掌握擦笔性能，擦笔蘸了炭精粉直接便上画面，或者擦时耐心不够，一下子把局部擦得太深，又多用橡皮去擦，擦时又擦得太重，或者不小心在使用擦笔时让擦笔中间坚硬的部分磨着画纸，以上各种情形都会产生不匀净的结果。擦炭精粉并不很难，但却需要耐心，首先应消除轻视和急躁情绪，只要耐心地按书上所说的方法去擦，对于具有一定素描基础的人来说是一定能擦好的。

擦得太黑

擦炭精粉本身并不是目的，只不过对于上色来说是一种重要的辅助手段，上色后应完全看不出擦过的痕迹。物体的外表在自然界各种光线影响下，呈现出复杂而瑰丽的色相，如果炭精粉擦过了头，对以后的上色会是不但无益反而有损的，再鲜艳的颜料上去都会呈暗色，这点必须有所体会。

擦后呈光溜溜或灰糊糊的

产生这种现象的原因是由于某些该擦的地方没擦，或者未擦出层次，简单化地都擦成大致相同的灰色，这时画面就呈光溜溜、灰糊糊的样子。擦炭精粉虽不如画素描那样充分用黑白来表现形体的结构和质感，但也必须按素描关系去擦，如果由于作者的素描问题而未能擦好，则建议初学者另外搞些素描练习。另外开始搞月份牌年画创作之前，应先搞些习作，基本上掌握了技法要点之后再搞创作。

怎样上色

细致的水彩画

擦好炭精粉之后，就可以上色了，一般水彩画中的套色、接色、点彩、干画、湿画等方法都可应用。画月份牌还常用“染”、“吸”、“洗”、“做”等方法，“染”即晕染，方法类似国画中工笔人物画中敷彩时的方法；预备两支笔，一支上色，另一支接着以清水在其边缘晕染后，再将水渍吸掉，两支笔交叉轮换地使用。画桌上也预备两个水盂，一个贮清水，另一个作笔洗之用。此外还需要一张能吸水的白纸，以便揩擦画笔上过多的水分，待笔上干湿适度之时移于画面上。有时将所画颜色四边都染吸一番，有时则只在颜色的一边稍微吸去一点，看画面需要而定。“洗”是在画到一定程度时如果觉得有些地方显得过分突出，不太和谐，则可待其干后轻轻地洗一下，若不需全部洗掉，则可不必要用海绵而用羊毫笔蘸清水来洗。洗的目的是使其色彩减弱，如有不足的地方，可待其干后再补画，关于“洗”和“做”后面还要详述。月份牌年画的上色，简单地说就是要把它画成一幅细致的水彩画。

人物面部上色

上色之前应准备好一幅较细致的色彩稿，把人物面部、反光、衣服色彩花纹，背景处理大体上都表现出来，考虑成熟后再画，这样就能胸有成竹，全局在握。上色之时，如遇天气太干，可先在画纸面部一带用清水轻轻地涂一次，既可使所擦炭精粉不致浮动，又可使画纸滋润，上色时不致乾得太快。老画家在上色时习惯于在一手内拿两支画笔，一支上色笔，另一支为清水笔，在上色后即将色块边缘拖匀吸净，以除去水渍不使发生斑痕。每一部位画到告一段落之时，总要将其边缘晕染并吸净。这是由于月份牌要求画面细致明净，不同于一般水彩画可以在作画时随意挥洒，并在画面留下水渍和笔触。面部须经多次上色，不加吸净，一定会呈现斑斑水渍，故而画面部以及手、脚、手臂、身体等部位，染和吸是必不可少的。

套色法

把颜色分成几次来上，后一次的颜色盖在前次所画的部位上，这种套色法比较容易掌握。先用很淡的玫瑰红或西洋红，把面部擦过炭精粉的部位，除眼睛、头发、颈部等处之外，按所擦深浅，相应地有深有淡全部涂上颜色，边缘晕染吸净。这时画面上擦好的素描已被淡红色所代替，待其干后，分别再加第二次颜色，每加一次都要用清水晕染吸净。一般来说画额部常用偏黄的肉色，而应注意画出额部皮下坚硬的额骨结构，画眼皮常用红润的肉色，画眉毛的部位须注意画出眼眶骨的结构，眉毛可在晚些时候加上去，并应画得含混一些，不要一条眉毛同样深淡。由于眉和目是一个人表情的重要表达部位，所以应细加刻划，眼珠应画得生动、透明、水汪汪而富有神采，切不可画得干涩呆滞。目光应有所注意之处。中国画一直流传所谓“传神写照全在阿堵”之说，“阿堵”即是“这个”，就是指眼睛。眉目传情，眉头一点细微的变化，便会影响人的情绪，画时须加注意。鼻子的肉色又富于细微的变化，鼻头既是面部突出部分，其上又富于油质，因此常较光亮，除注意把高光画准之外，还应注意鼻孔别画成黑色，而应作暗红色。嘴唇的轮廓别画得太生硬，应适当地红润一些。牙齿的色彩不宜偏黄亦不宜偏蓝，以极淡的暖色如淡紫红为宜，使牙齿有洁白如玉之感。眼白的白色则不宜偏黄或偏红，而以呈暗绿色为较妥。面颊较柔软，女性面颊由于略呈粉色，所以不宜画上高光，光线如属暖调，其受光部可用柔和的朱红，明暗交界线可用呈西洋红之肉色，反光部可画受环境色影响的色彩。嘴角两旁连接下巴之颊部可稍用冷色。画头发应表现出它的结构及疏松的形状，女性的头发应注意大体明暗，画出受光部位的高光和多变的色彩，更应画出头发的纹路，尤其是额前和鬓边飘散的秀发，应画得松散有致飘拂自如，画得好是很能增加面部的美感的。另外更须提起的是头发和面部相接之处，应画出丰富的层次，避免简单化处理而致黑白分明，使人产生好似戴着假发的不舒服感觉。一般画到耳朵，常易产生松劲情绪，以致画得较马虎，耳朵也应注意画出

其结构，用色不妨用嫩红色。要把面部颜色全部画好，还得继续上色，直到充分表现出作者心目中的形象。每次上色必须待上次颜色完全干透之时才可进行，已上过热色之处，如须盖以冷色，须用透明的颜料，否则便会使色彩脏污，面部决定性的颜色上去之后就不宜多加改动。以上各部位使用颜色只是作为一个例子来讲，事实上人物面部某一部分应用哪种颜色是并无一定的，各种人肤色不同，人物所处环境不同，光线的差别，再加各人画画的习惯爱好不同，真是千差万别。我们上面所谈，只不过给初学的同志提供作为参考的意见。

接色法

在画面涂上一笔颜色后，趁其未干，立即用不同颜色接着画第二笔，根据对象色彩的变化、明暗的变化而不断变化用色，作者运用纯熟的技巧，掌握笔上的色度和水分，还熟悉画纸的习性，基本上做到一气呵成，这种画法叫做接色法。画好一遍之后看看那里不够，也须继续上色以补不足。运用接色法所画的图画，能取得水分滋润，色彩明快的效果，但必须具有纯熟的水彩技巧，才能驾驭得住。在月份牌画上色时，没有纯粹的接色法，技巧纯熟的画家也须接色和套色并用，使用接色法画了第一遍之后，总需再加第二次、第三次颜色的。这两种方法初学者都不妨加以一试，在实践中取得体会，按自己认为方便的方法来使用。

画人物应与背景联系起来考虑，把背景预备要画的颜色，先在头部周围淡淡地涂上一些，使面部色彩能与背景取得呼应。面部着色画到六七成时便应暂停，着手画其他部分，待整个画面铺满色彩之后，再回来继续画面部，这样可使人物面部色彩与周围环境始终取得协调。画孩子、妇女、老人等各应用不同的色彩，近处人物与远处人物也应有分别，这是一般绘画上多样统一，虚实关系等共同规律，这里就不多谈了。

面部上色可能遇到的问题

面部出现水渍

这是由于上色后未加晕染、吸净所致。面部须反复上色，每次都应注意加以晕染吸净。

色彩污浊

上面已谈到炭精粉擦得不匀或过深，都会引起色彩灰暗，除此之外上色时拿不定主意，冷色和暖色反复涂抹，都会导致色彩污浊。又如上色时画笔含水太多，以致水分越出范围在画面形成瘀渍，反之如笔上蘸色太干水分不足，上色后显得枯干，一加再加，这种枯干多加就会形成“脏”和“腻”的感觉，“脏”、“腻”不但月份牌画里不应出现，即在其他各种画种里也都是大忌，须加注意。

衣服和背景

衣服的上色

衣服的画法和面部又有不同，面部上色层次较多，每次都须晕染吸净，画衣服就没有这样的必要，而且上色次数也要少得多。画衣服应注意表现衣服的质感：呢衣明暗变化不很明显，绸衣不但明暗变化强烈，而且反光易受环境色之影响，布衣处在两者之间。棉衣衣褶较浑圆，单衣衣褶较薄削。画鲜艳色彩的衣服，可先把暗部衣褶画出来，待其干后再把鲜色画上去，反光部可带有环境色，适当的冷热对比，能使衣服颜色更为鲜丽。画花衣也是这样，先用适当色彩把衣褶画好，然后用尖细的铅笔，把衣上花纹淡淡地勾出来，再用彩色填上，用笔须灵活，不可过于呆板。画格子花纹或条子花纹都须注意随着衣褶起伏而变化，否则便会不舒服。衣上的花纹画好后，如果再要画上阴影，这时用笔必须十分轻捷，笔上掌握适当水分，轻快地扫上一笔，不要多事涂抹，否则下面的颜色就会泛起来。白色衣服可以暂时空着，待画过背景后再画，这样可使衣服的色彩与环境相协调。画面上的道具也应画得细致具体，在下面讲到。这里再谈谈染料的使用，染料的使用是随各人的习惯和作画风格而不同的，带装饰性的画面，色彩火红鲜朗，就需使用较多，比较写实的画面，讲究文静的调子，就可以用得少些，所以是因画而异的。不用染料也可以作画，偶遇

需画鲜色衣服等部分，感到锡管颜料不足以表达之时，可以使用些染料。使用前应了解其性能，染料具有渗透性强，一旦画在纸上有不易洗掉，“咬住”画纸的特性，因此要小心一些，别使用过度。其中比较用得更多的是淡红和孔雀蓝，别种颜色使用较少，用时可以让画笔蘸上少许染料，置于小杯中以水化开，即已足够应用了。

背景画法

一幅月份牌年画的背景，要比一般的水彩画更加具体细致，所画景物根据主题需要全面考虑安排，画背景也不能掉以轻心，背景并非一次就可完成，所需注意的几点说明如下：

①画背景一般不擦炭精粉，直接使用颜色来画，擦上炭精粉效果反而不好。

②画背景应从整体出发，在构图和色彩上都应服从于衬托人物这一原则，不能喧宾夺主。

③画背景需准备好合适的参考，应画得十分细致，外景如亭、台、屋宇、栏杆，室内各种布置什物，都需仔细地用铅笔勾勒好，透视别画错，使画面产生如入其境之感。

④画树木草花，应懂得植物的生长规律、形体结构，尤需注意其姿态特点，平时对自然界应留心观察，不妨种些盆栽以积累自然知识。对画中的时令、季节，时间是早晨还是傍晚也需充分考虑，如金梅生所作《白娘娘和许仙》一画，背景就画了西湖苏堤上的晨曦，使全景增加不少意趣。

⑤画背景和主体人物应当交叉进行，使色彩的冷暖、深浅和景物的疏密、虚实都有呼应。另外应提一下，学习一些国画山水、花鸟的技法，对画月份牌的背景可说是极有帮助，大有必要的。

其 他

月份牌的又一技法——“做”

先要把“做”字解释一下，一般绘画常听老师说：“要画出来，要写出来，不要做出来。”这里为什么提到别种绘画犯忌的“做”字呢？