

都市風情

上海小校場年畫

張偉·嚴潔瓊

都市

上海小校場年畫

風情

張偉 · 嚴潔瓊

新美學27 PH0127

新銳文創

INDEPENDENT & UNIQUE

都市風情

——上海小校場年畫

作者	張偉、嚴潔瓊
主編	蔡登山
責任編輯	蔡曉雯
圖文排版	賴英珍
封面設計	秦禎翊

出版策劃	新銳文創
製作發行	秀威資訊科技股份有限公司 114 臺北市內湖區瑞光路76巷65號1樓 電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377 服務信箱：service@showwe.com.tw http://www.showwe.com.tw
郵政劃撥	19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
展售門市	國家書店【松江門市】 104 臺北市中山區松江路209號1樓 電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778
網路訂購	秀威網路書店：http://www.bodbooks.com.tw 國家網路書店：http://www.govbooks.com.tw
法律顧問	毛國樑 律師
圖書經銷	貿騰發賣股份有限公司 235 新北市中和區中正路880號14樓 電話：+886-2-8227-5988 傳真：+886-2-8227-5989

出版日期	2014年7月 BOD一版
定價	800元

版權所有・翻印必究（本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換）

Copyright © 2014 by Showwe Information Co., Ltd.

All Rights Reserved

Printed in Taiwan

目錄

第一部分

最後一抹輝煌

- 中國傳統年畫的歷史回顧 006
從桃花塢到城隍廟 013
吳友如、錢慧安等海派畫家與小校場年畫的關係 022
誰是「夢蕉」？ 031
「夢蕉」年畫的版本現象 039
從「紀念通商」到「慶賀總統」 046
上海小校場年畫的地域性和藝術風格 050
小校場年畫的收藏與研究 056
商業大潮中孕育發展的月份牌畫 064
當下社會中的年畫走向 078

第二部分

年畫風情

- 江南蠶絲業的繁盛畫卷 087
圖像刻繪的民俗 104
小校場年畫中的吳方言 118
畫中風景 132
晚清上海的「車利尼馬戲」熱 144
年畫視野中的晚清四馬路風光 156
搬上年畫的海上第一名園 171
歷史的真實與民間的偏好 183

第三部分
彩色圖版

- 鬧新房 198
- 闔家歡 200
- 五路財神 201
- 百子圖龍燈勝會 202
- 百子圖狀元及第 203
- 天仙早送麒麟子 204
- 玉女常懷及第郎 205
- 百事如意 206
- 玉堂富貴 207
- 琵琶亦是尋常物 208
- 五子奪魁 209
- 蠶花茂盛 210
- 新刻希奇壹笑圖 212
- 打連（蓮）箱（廂） 214
- 蕩湖船 216
- 清朝活財神大開聚美廳 218
- 上洋金利源碼頭長江火輪船 220
- 上海四馬路洋場勝景圖 222
- 上海通商慶賀總統萬歲 224
- 中外通商共慶大放花燈圖 226

寓滬西紳商點燈慶太平	228
上海新造鐵路火輪車開往吳淞	230
海上第一名園	232
西國車利尼大馬戲空中懸繩大戰	234
女國民軍江南開操圖	236
鄂省官軍與民國軍偉人肖像	238
中華民國大總統府	240
文明大舞臺	242
曾國藩慶賀太平宴	244
劉永福鎮守臺南會同生番大勝	246
新刻蔡狀元起造落（洛）陽橋	248
新刻說唱珍珠塔全傳	250
中華大漢民國月份牌	252
五鬼鬧判	253
新繪三國志前本曹兵百萬下江南	254
新繪三國志後本五虎大將進西川	256
宋公明一打祝家庄	258
孫行者大鬧蟠桃會	260

文王訪賢八百八年	262
光緒三十五年羅漢春牛圖	264
中外通商華英月份牌	266
華英進寶月份牌	267
廣生行有限公司月份牌	268
淨因慧業圖月份牌	269
英美煙公司月份牌	270
中國華昇煙草公司月份牌	271
德記全棧大藥房月份牌	272
練好身體加緊生產	273

【代跋】關於小校場年畫的一些回憶	張偉	274
------------------	----	-----

都市風情

上海小校場年畫

張偉 · 嚴潔瓊

目錄

第一部分

最後一抹輝煌

- 中國傳統年畫的歷史回顧 006
從桃花塢到城隍廟 013
吳友如、錢慧安等海派畫家與小校場年畫的關係 022
誰是「夢蕉」？ 031
「夢蕉」年畫的版本現象 039
從「紀念通商」到「慶賀總統」 046
上海小校場年畫的地域性和藝術風格 050
小校場年畫的收藏與研究 056
商業大潮中孕育發展的月份牌畫 064
當下社會中的年畫走向 078

第二部分

年畫風情

- 江南蠶絲業的繁盛畫卷 087
圖像刻繪的民俗 104
小校場年畫中的吳方言 118
畫中風景 132
晚清上海的「車利尼馬戲」熱 144
年畫視野中的晚清四馬路風光 156
搬上年畫的海上第一名園 171
歷史的真實與民間的偏好 183

第三部分
彩色圖版

- 鬧新房 198
- 闔家歡 200
- 五路財神 201
- 百子圖龍燈勝會 202
- 百子圖狀元及第 203
- 天仙早送麒麟子 204
- 玉女常懷及第郎 205
- 百事如意 206
- 玉堂富貴 207
- 琵琶亦是尋常物 208
- 五子奪魁 209
- 蠶花茂盛 210
- 新刻希奇壹笑圖 212
- 打連（蓮）箱（廂） 214
- 蕩湖船 216
- 清朝活財神大開聚美廳 218
- 上洋金利源碼頭長江火輪船 220
- 上海四馬路洋場勝景圖 222
- 上海通商慶賀總統萬歲 224
- 中外通商共慶大放花燈圖 226

寓滬西紳商點燈慶太平	228
上海新造鐵路火輪車開往吳淞	230
海上第一名園	232
西國車利尼大馬戲空中懸繩大戰	234
女國民軍江南開操圖	236
鄂省官軍與民國軍偉人肖像	238
中華民國大總統府	240
文明大舞臺	242
曾國藩慶賀太平宴	244
劉永福鎮守臺南會同生番大勝	246
新刻蔡狀元起造落（洛）陽橋	248
新刻說唱珍珠塔全傳	250
中華大漢民國月份牌	252
五鬼鬧判	253
新繪三國志前本曹兵百萬下江南	254
新繪三國志後本五虎大將進西川	256
宋公明一打祝家庄	258
孫行者大鬧蟠桃會	260

文王訪賢八百八年	262
光緒三十五年羅漢春牛圖	264
中外通商華英月份牌	266
華英進寶月份牌	267
廣生行有限公司月份牌	268
淨因慧業圖月份牌	269
英美煙公司月份牌	270
中國華昇煙草公司月份牌	271
德記全棧大藥房月份牌	272
練好身體加緊生產	273

【代跋】關於小校場年畫的一些回憶	張偉	274
------------------	----	-----

中國傳統年畫的歷史回顧

年畫是中國的，年畫是民俗的，年畫是童年的印象，年畫是故鄉的夢境，年畫是上個世紀的故事，年畫是祖宗先輩留給後人的文化遺產。我們的先人希望好事成雙，希望神虎鎮宅，希望百福臨門，希望天下太平……他們把所期冀的一切表現在年畫裡，因為只有在「年」裡，他們的生活才最接近理想。今天，當我們翻開一幅幅畫面雖略顯陳舊，色彩卻依然光鮮的年畫，眼前會自然浮現出這樣的景象：數百年前的父老兄弟們恭恭敬敬地把財神菩薩請上神龕，把不同內容的年畫貼到牆上，然後用小笤帚輕輕地刷拂，讓它們妥貼地粘好。緊接著，喜慶的鞭炮沖天而起，在熱鬧的炸響聲中，孩子們歡呼雀躍起來。五光十色的年畫裝飾了中國歷代百姓的夢，點綴著他們一代又一代平凡的生活。時光流轉，現代生活改變了我們過年的形式，古老的年畫也正在逐漸淡出我們的生活，但是那份醇厚的回味卻依然留在了我們的記憶深處，這裡，就讓我們先稍稍回溯一下中國年畫走過的歷程。

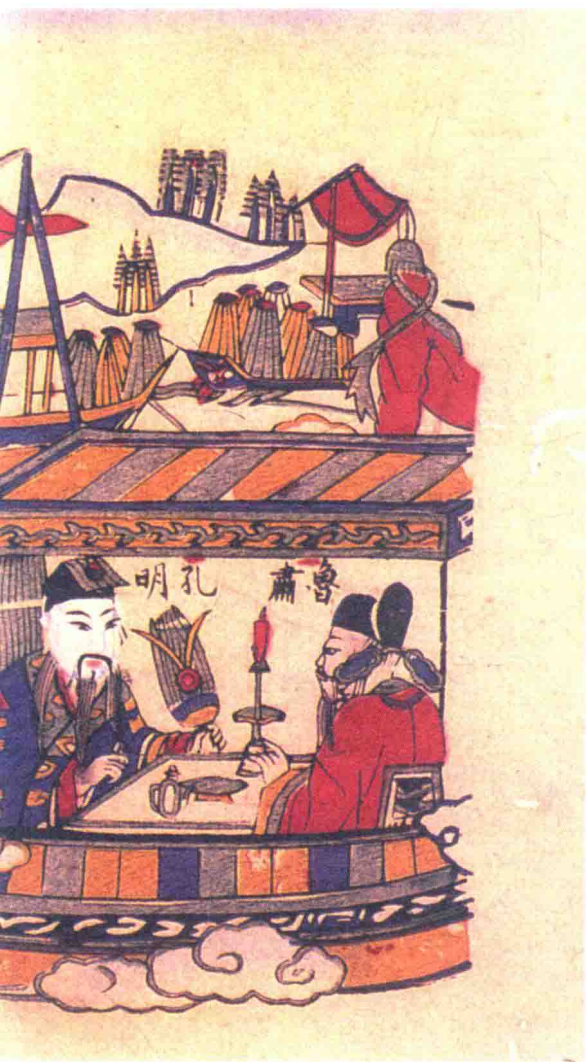
年畫是一種深深紮根於民間的造型藝術，有著最廣泛的群眾基礎和社會影響。長期以來，各地年畫之所以受到人民群眾的深深喜愛，不僅僅在於畫面熱鬧緊湊，色彩鮮豔奪目，以及人物俊俏，畫題吉利等等，更重要的還在於它的題材符合老百姓的意願，它表現的內容迎合了廣大民眾的心理。年畫是在漫長的歲月裡，隨著年節風俗的演變而衍生形成的，它的起源可以追溯到人類遠古時期的自然崇拜觀念和神靈信仰觀念。中國早期的年畫都與驅凶辟邪、祈福迎祥這兩個母題有著密切關係，在祈禱豐收、祭祀祖宗、驅妖除怪等年節風俗習俗化的過程中，逐漸出現了與之相適應的年節裝飾藝術，如畫雞於戶，畫虎於門等等。以後，隨著社會的發展，人類對自然的崇拜逐漸轉化為對社會性的人格神的崇拜與信仰，從最早的桃符、葦索、金雞、神虎，到神荼、鬱壘，再到後來的龐涓、趙雲、尉遲恭、秦叔寶等武將和鍾馗、天師、東方朔等神仙，其間有著一條鮮明的發展軌跡。而福壽天官、當朝一品、加官進祿等吉祥題材，也是當時民眾最

蘭生貴子
辛丑春五月夢樵作

弄璋叶吉
辛丑春五月夢樵

山東濰坊楊家埠年畫《草船借箭》

喜歡的內容。孟元老의《東京夢華錄》、周密의《武林舊事》等典籍，都記載了宋代京城春節期間出售年畫之類吉祥裝飾品的景況，從中可看出當時年畫的張貼已普及於城鎮居民之中。明代時期，小說、戲曲插圖的勃興對年畫的發展有很大促進，寓意吉慶祥瑞和表現民間風俗的內容得到重視，年畫的創作印製和購買張貼逐漸發展為歡樂喜慶、裝飾美化環境的節日風俗活動，年畫的一些典型題材，如「一團和氣」、「八仙慶壽」、「萬事如意」等已趨於定型；餹版拱花技藝的發明，使年畫的印製更為豐富多彩；年畫的幾個最重要的創作基地：天津楊柳青、山東濰坊楊家埠和蘇州桃花塢，也均在明代興起，並已儼然成市，有了較大規模。年畫在清代進入鼎盛階段，康、乾年間國泰民安的社會盛世，為年畫的繁榮打下了堅實的基礎；通俗小說的風行，又為大量的年畫作坊提供了豐富的創作素材。清初年畫的一個最主要特徵就是：在題材上，出現了大量以歷史故事、神話傳說、戲曲人物、演義小說為主要內容的作品。由於各地年畫產生的文化背景不同，因而在表現手法、形式風格等方面都存在著明顯差異，如楊柳青年畫因臨近京城，深受宋元院畫的影響，注重寫實，描繪細膩，畫面精細絢麗，頗具皇家氣象；桃花塢年畫出自中國最

富庶的地區，擅長描繪盛大的場景，敘述完整的情節，追求重彩異色，呈江南富態；而楊家埠年畫產生於齊魯大地，又受四川古文化的影響（楊家埠楊氏祖居四川梓潼），作品風格質樸、簡潔，鄉土氣息濃郁。上海是中國近代崛起的文化大都市，在各種藝術門類中都不會甘於寂寞，年畫亦是如此。鴉片戰爭後，上海的「小校場年畫」異軍突起，成為年畫生產的一股新興力量，形成了不同於其他年畫創作的海派風格，並成為中國傳統木版年畫史上的最後一個繁榮階段！

年畫，是沉積於中國農耕社會的民間藝術，是中華民族特有的一種文化，千百年來為人們所喜聞樂見。它直接反映了市民百姓的情感和願望，有著濃郁的生活氣息和鄉土氛圍。中國民間社會有一些非常穩固的精神內核，即使遇到戰亂、災荒等，也能很快自我修復。比如強調家族血統的純潔和延續，要「裕後光前，慎終追遠」；比如強調知足、守常，追求個人與家族、社會以及自然的和諧等等。而年畫，就是綿延不絕傳遞這種民間價值觀的重要載體之一。這些粗獷率直、簡樸飄逸的繪畫作品，承載了中國悠久而深長的民間文化，它讓美術從文人畫的冷逸格調轉向老百姓的現實生活，千百年來老百姓以此建立起了精英文化之外的另一種

