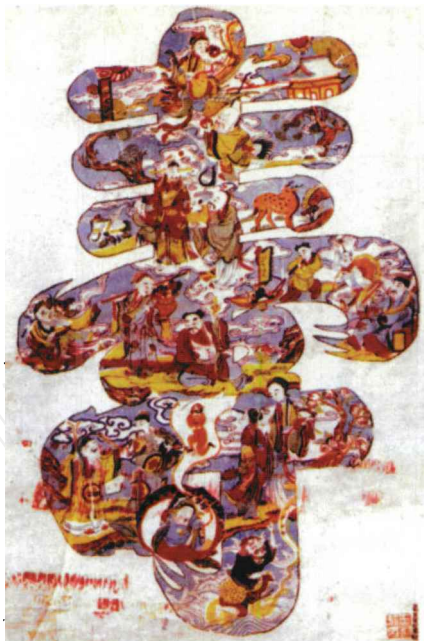

苏州桃花坞 传统年画题材浅议

□ 刘素珍

“年画”顾名思义，是人们在新年时张贴装饰环境，含有祝福新年吉祥喜庆的一种应时的民间美术作品。一般来说，年画最早是以“门神画”形式出现的。在汉代的文献中，已发现有关门神画的记载（见蔡邕《独断》）。而在《千家诗》的开篇之作中，便把宋时年画的作用刻画了出来：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。前门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”所谓“桃符”者，即古人于春节时设于门旁的两块桃木板，画神荼、郁垒一以避鬼物，反映出老百姓“神祇护宅”的观念。到了明清时期，特别是在清代中后期，年画的题材内容已突破了门神画的范围，有了很大的发展。在老百姓的家中，不仅在大门上而且在室内墙上也贴上了年画，内容丰富多采，除了《春牛图》、《岁朝图》、《嘉穗图》、《戏婴图》、《合家欢》、《胖娃娃》之类，还有大量的历史故事、戏剧人物等一些老百姓喜闻乐见的题材内容，并成为一很有意味的民间习俗。清李光庭著《乡言解颐》“新年十事”中“年画”一事：“扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。然如《孝顺图》、《庄稼忙》令小儿看之，为之解说，未尝非养正之一端也。”所谓“养正之一端也”，表明年画不仅点缀着节日的气氛，还是让小孩接受教育的形象教材。尽管李光庭是北方人（河北宝坻县人），看到的是大致是天津杨柳青的木版年画，但在年画发达的苏州，想来大致也有相仿的景象。清·顾禄《清嘉录》中记录了苏州地区的乡村农民在过年时到城中玄妙观购买年画的热闹场景：“城中玄妙观尤为游人所争集。卖画张者，聚市于三清殿，乡人争买芒神春牛图。”

我们可以想象，劳累一天后的人们在油灯昏暗的光线里，细细欣赏品味这些色彩鲜明，有丰富情节内容年画的欢娱之情，年画中的各色人物及有趣的故事情节伴随着他们渡过春夏秋冬的单调和乏味，给他们的生活注入精神的乐趣。

桃花坞木板年画是中国江南主要的民间木板年画。因产地在苏州城北桃花坞得名。始于明代，盛于清雍正、乾隆年间。其作品富丽堂皇，题材多样，接近民间生活，富于装饰性，又价廉物美，不仅广泛流传于江南一带和全国许多地方，而且远渡重洋流传到日本、英国和西德，特别是对日本的“浮世绘”有相当影响。至少在康熙中期以前，苏州就出现了木版套色年画。内容都是民间熟知的故事，如《李白斗酒》、《吴王姑苏台》、《曹植七步成诗》、《潘安掷果》等；也有戏曲小说传说，如

《昭君出塞》、《杨贵妃游园》、《孙悟空大闹五庄观》、《盘丝洞》等；还有人物仕女、花卉、翎毛、鞍马、博古等，如《腊转春回》。更值得注意的是一对门神和一幅钟馗。这批彩色年画印制相当考究，套色技术较接近明清之际的十竹斋、芥子园画谱，色调典雅明净。

关于这些作品的收藏，大英博物馆有完整的档案材料，可知系英人卡姆培夫尔于1693年（清康熙三十一年）从日本江户搜集带回英国，其印制年代至少在康熙中期以前，这是我所见到的最早的一批苏州木版套色年画。

桃花坞木刻年画的产生和发展经历了由盛而衰的过程，清代乾、嘉时期的年画，画面远近分明，层次清晰，丰富，生动细致地描绘了“乾嘉盛世”城市风情世相。鸦片战争后，随着帝国主义的政治、经济、文化侵略的加剧，桃花坞木刻年画逐渐衰落。销售对象转向广大农村，这一时期的作品，在保持木版套印特色的同时，画幅以实用为主，印刷材料从简，成本低，价格便宜，利于普及。从而形成构图丰满、色彩鲜艳、印刷粗犷、装饰性强的艺术风格。

从流传至今的桃花坞木版年画作品来看，其题材与内容大致可以分成六大类。

第一类为辟邪纳福的神像年画。以门神最为常见，其他如：《财神》、《灶王》、《福禄寿三星》、《八仙》等。这一类年画可以说是年画的最早形式。主要呈现出“神祇护宅”祈求居家平安的思想。

第二类为祈求吉祥的年画。如：《和气吉祥》、《花开富贵》、《状元及第》、《吉庆有余》、《连生贵子》、《群仙祝寿》等，另外，在清初还出现如《友悌重天伦》、《肖悌皆天性》等一些反映儒家伦理道德思想的作品。此类年画能符合群众的欣赏趣味，很受百姓欢迎，反映出百姓对和平幸福生活的向往之情。

第三类为小说戏文的年画。如：《西厢记》、《唐僧取经》、《杨家将》、《武松打虎》、《西游记》、《霸王别姬》、《穆桂英挂帅》等，小说、戏曲题材多取材

风行于苏沪一带舞台、书场中的戏曲和评弹剧目。这一类年画内容是最丰富多彩的，多为百姓喜闻乐见，是百姓茶余饭后，豆棚瓜架下津津乐道的内容，也是平民百姓获得知识和陶冶情操的主要途径。

第四类为市井风俗画：如《春牛图》、《摇钱树》、《聚宝盆》、《老鼠娶亲》、《岁朝图》等。还要提到的是在清嘉庆、道光年间大量印绘的美人图，图中还刻有时调小曲，道出百姓生活的情调和审美趣味。

第五类为时事画。如：《苏州火车开往吴淞》、《上海通商庆贺总统万岁》、《法人求和图》等。主要反映了人们对时事的兴趣，事实上，社会新闻往往是人们在生活中最喜欢议论的话题之一。而且还邀请著名画师吴友如、周慕樵等创稿。这些作品对记录当时百姓的生活状况、审美取向以及当时社会的重大新闻起了很大作用。值得注意的是，在这一类作品中还刻有清政府残酷镇压农民起义的题材。如《新增大清西剿匪全图》、《铁公鸡李鸿章克服苏州城》等，成为我们研究中国近代史不可多得的形象资料。

第六类为风景画。如：《姑苏玄妙观》、《姑苏报恩寺》、《西湖十景全图》、《虎丘灯船胜景图》。清雍正至乾隆时期，描绘江南的名山胜景（如西湖、金陵）蔚然成风，连人物故事和风俗画也常常展现在广阔的山水之中，其中如描绘苏州本地景物的《姑苏阊门图》、《姑苏万年桥》、《虎丘图》等作品，都

真实而生动地反映了苏州商肆的繁荣面貌。形式上画幅加大，多数为三尺左右的立幅，表现手法丰富多样。既有传统绘画全景鸟瞰式章法，又吸收西洋透视法表现远近空间，还有采用铜版画的排线表现阴阳明暗，以及施以晕染突出立体效果。

年画题材的广泛表明当时的社会世俗生活的情绪，传递着平民大众的精神需求和审美思想气息。

首先，很遗憾，尽管明清时期苏州有很多的画家，会画画的人则更多，但我们在年画作品上却很少找到他们的名字，也许他们对年画是不屑一顾的，或羞于为伍的。因而，年画的作者大都是民间无名的画工。其文化水平也许不是很高，其技艺也是师徒承传，但他们就生活在民间，与百姓同气息、同趣味，对百姓的思想情感有亲切的体会，对群众的欣赏习惯有深入的了解。因此他们所选择的题材与内容大多是为百姓们所喜闻乐见的。唯如此，才可能大量刻印、销售，满足百姓精神生活之需要。

其次，年画题材之所以如此包罗万象十分广泛，是因为它的欣赏和消费对象是广大的城乡百姓，年画的题材和内容已融入他们的生活之中并成为日常文化生活的一部分。是劳作休

闲时取之不尽、说之不绝的内容。事实上，在那个时代，广大人民群众往往通过这种美术样式来获得各种知识信息，年画在平常百姓的生活中起到了“寓教于乐”的艺术功能。当然，这种“教”不外乎是封建礼教文化的那一套内容，但同时我们更应该看到大量为老百姓所喜闻乐见的题材和内容的合理性因素。木刻年画作为我国民间传统文化的载体，贴近人民生活，反映普通百姓的喜怒哀乐，满足寻常百姓的审美需求。另外，年画题材的丰富多彩也表明了年画的刻印生产和销售已不仅仅局限过年时应时的玩意儿，而成为我国劳动人民生活中表达思想情绪的一部分，成为我国特有的一种民间传统艺术。

我们不可忽略的是，比较以下明清时期大量存在于民居建筑上的砖雕、木雕作品，虽然其艺术表现的形式、手法不同，但作为欣赏品其题材与内容和年画实质上是很一致的。但我们往往对那些精美的砖雕木雕更感兴趣而忽略年画，尽管它们同样出自民间艺人手中。一般说来，只有经济实力较强的人家才会有砖雕、木雕这些建筑装饰品，而普通的住宅都很简朴，很少有装饰的，但贫穷老百姓也需要美化自己的居住环境，也希望在平淡的生活中添加些情趣的东西，于是往往借助于价廉物美的年画来装点自己的居室，使生活亮堂起来，活泼起来。在某种程度上来说，年画的题材和内容比那些砖雕、木雕更具有广泛性，更生动活泼，并由于其价廉物美，因而也更具有群众基础和民间艺术的趣味。不可否认，年画，这个曾经在百姓生活中起到重要作用的文化样式，随着时代的发展已渐渐退出历史舞台，但民间年画这个过去不为人们注重的寻常物，它浓厚的生活气息，淳朴的审美思想，在今天方显露出本色，至于它的构图、色彩、雕刻等形式与风格也引起人们的兴趣，它丰富的题材和内容更成为关心、研究民族传统文化者的注重。对于构筑我们时代的精神文明也是很有意义的。■