

杨家埠木版年画因起源于寒亭南三华里的杨家埠村而得名,从业者多是杨氏家族。和其他形式的年画一样,杨家埠木版年画也是农民自己所创的民间艺术,具有浓郁的民间特色和朴实的地方风格。600年的杨家埠木版年画,同广大农民结成了“有钱无钱,买画过年”的深厚情意。杨家埠年画,已经成为了寒亭区人民喜闻乐道的地方特色艺术。杨家埠木板年画,无疑已成为寒亭人的骄傲。

“有钱没钱,买画过年”

杨家埠木版年画是寒亭人的骄傲

文/片 本报记者 杨万卿

翻新不留史迹

提及年画,想必大家都会跟春节联系起来,只有过春节时才张贴。而在这初夏鸟语花香的日子里,记者信步寒亭杨家埠村,一股股染料的气味迎面扑来传入鼻息,匠人印制年画的声音不时传入耳中。

步入工作间,工人师傅认真的进行夹纸、印线版、印色版、裁割、晾画等工序,杨家埠木版年画仍然保留着传统的手工印刷方式,十分讲究颜色和用纸。工人师傅告诉记者,尽管现在距离过年还有很长的时间,但年画制作一直没有停息过。“杨家埠木板年画越来越多的被前来游玩的顾客所青睐。来杨家埠不带几幅年画回家枉来一趟,带上那么一两幅年画,气氛蹭一下子就起来了。”

对于土生土长的农民艺人来说,一年中最喜庆的节日就是过年,年画,就为突出一个“年”字。杨家埠木版年画是农民自己创造的一种民间造型艺术,它不受自然现象的约束,以丰富的想象力,用概括、浪漫主义象征和寓意的手法表现。

记者曾多次在杨家埠见到木版年画,琳琅满目,种类多样,经过民间艺人的精雕细琢,栩栩如生现于纸上的各类人物,实在叫人喜爱。

由于土生土长在民间,杨家埠年画在过去的正史、方志中均无记载,民间艺人只能靠藏版代代流传,不存文图资料。流传的年代多了,画版在发展中又会随俗而变,农民喜欢的就继续印制,失去销路的就刮掉另刻新样,辞旧迎新不留史迹。

但杨家埠年画起源于何时一直是个谜,因为它的起源、发展只能从艺人“据说”、“相传”中了解一鳞半爪。没有实物佐证,所以很难下论。

就这样,在艺术发展自然淘汰的过程中,直至解放后,政府才开始对这一民间艺术重视起来。1951年,中央文化部指示华东局和山东省文化部门组织年画工作队,深入到杨家埠村对杨家埠木版年画进行抢救和改革,并对它的起源、发展进行考察,创作了不少新作品。

“画画无正经,好看就中”

记者在杨家埠所见到的年画,都极符合农民热爱生活、热爱劳动、盼望发福生财、希冀大吉大利的心理。在农村,人们的愿望很简单,总期盼农家粮满仓、钱满柜、子孙满堂、四季平安。

在很多人的心里,大俗即大雅。“画画无正经,好看就中”,年

画在形式上一般都选择给人们鲜艳、美丽、吉庆、热烈的节日气氛,红、绿、黄、紫、黑是杨家埠木版年画的主旋律。由红绿、黄紫、黑白组成三个对比色,构成了色彩艳丽、火爆强烈、装饰味十足的,迎合农民欣赏习惯的色彩特征。它鲜艳、强烈的色彩效果能使烟熏火燎的低窄茅舍焕然一新,蓬荜生辉,带来喜庆的年味,激励人们精神焕发,斗志昂扬。

艺人把握颜色的口诀是:“紫是骨头绿是筋,配上红黄画真新。”“红主新,黄主淡,绿色大了不好看。”强调了红是年画中主角,在颜色之间的配合上指出了“红间黄,喜煞娘,红重紫,臭其屎”的经验和教训。

在内容上有除邪保吉必定如意的大门画,五业俱兴、五谷丰登、双喜即日到、五福今天来等等幅幅精美的年画。虽多是虚设的祝福,可总能使男女老少笑逐颜开,喜上加喜,过欢乐年。

寒亭区档案局工作人员告诉记者,按照农民的风俗信仰和审美观念,绚丽多彩的年画作品最适于供奉和装饰。既有神话传说,又有辟邪纳福,还有时事幽默、民俗民情等,可谓应有尽有,为广大农民提供了丰盛的精神食粮。

概括起来,杨家埠木版年画的内容与农民群众的生产、生活息息相关,洋溢着浓厚而淳朴的乡土气息;在表现上具有概括性和象征性,常用浪漫和夸张的手法体现主题,而且诗、画结合;它的构图完整、饱满、匀称,富有装饰性,造型夸张、粗壮、朴实,线条简炼、挺拔、流畅,色彩鲜艳、对比强烈。

“年画待要好,头大身子小”

记者最喜欢看的,也是杨家埠木版年画中最常见的,就是人物画了。说这些人物不真实,又觉

得惟妙惟肖,说其真实,又比例失调,和真人相比相差甚大。

最让记者诧异的当属双目圆涂为红色,四肢粗壮、一位手执大锤的武门神,其画的主题是看守街门严防妖魔鬼怪进入。艺人们专门选择了群众心目中最信奉的专门监督、处罚妖魔鬼怪行凶作恶的神荼郁垒武将进行创作,本着男性以健壮为美的原则,将门神的头脸夸大,双目圆涂为红色;身躯宽大,四肢粗壮,一位手执大锤的武将跃然纸上,神情威武严峻,望而生畏,形象雄伟健壮,坚不可摧,确实给人们既鲜明、俊美的装饰了大门,又有一百个放心的安全感来过太平年。

有这么个凶神恶煞的门神在家门口,却看上去很舒心,并没有认为它造型不合自然的感觉,充分体现了造型夸张的艺术魅力。

艺人们总结出了若干人物造型的口诀,如“年画待要好,头大身子小”,强调夸大头部是为了突出表现人物表情的脸。头脸的造型要“青壮男子四方脸,姑娘媳妇瓜子脸,童子娃娃大圆脸,老头老婆笑福脸”。描绘眼睛的口诀是“青壮男子蚂蚱眼,姑娘媳妇含情眼,童子娃娃杏核眼,老头老婆丹凤眼”。

这些都是艺人们在创作实践中的经验总结,使人物造型均衡协调,画面统一,画出“眉眼清楚,头脸俊俏,身架四称,颜色花哨”的整体效果。

身边物都入画,不同位置多讲究

记者还发现了一个有趣的现象,那就是属北方农民家中的屋宇、门户、畜舍,都在杨家埠木版年画中有相应的年画装饰打扮。

档案局工作人员介绍,以前老房子的门,由于设的位置不同或处在不同居室,又分为街门、堂屋门、家房门、栏门等。门的位置

主次和居室主人的各异,以及门的大小、单扇、双扇从内容到形式都有与民俗相适应的年画来张贴。

例如,武门神是手持兵刃、身着盔甲的将军型门画,承担着进入庭院、宅舍第一通道街门的除邪保吉重任。在门画中还有不同规格的《天官赐福》、《小锤将》、《判官斩燕》等文、武单座供单扇门装扮门户,还有成对的《镇宅神鹰》、《镇宅老虎》是供堂屋后门上贴用,以期除邪保平安。

除了门画,还有为打扮窗子而创作的窗饰画。主要有窗顶、窗旁、月光三种形式。窗顶为长条形,窗旁成对,为竖长条形,月光近于方形而成对,有《桃献千年寿,榴开百子图》等内容,把整个窗子装扮的赏心悦目,美丽动人。

炕周围墙壁上贴的画俗称炕头画。形式有横披、竖披、方贡笺等,内容以喜庆、吉祥、恭喜发财、动人故事为主,如《金玉满堂》、《连年有余》等,除追求吉利、生财外,还有教化的作用。

中堂画又叫轴画,以大幅画面为主,装裱悬挂于客厅或比较大的房间中,有哈哈二仙、寿星、菩萨、财神等,作为年节、寿辰、祭祀、祈祷用画。还有四条屏、六条屏不等的条屏年画,多表现四季山水、花卉、戏文故事,作为客厅、书室装饰用画。

记者比较熟悉在各地景区寺庙祠堂常见的神像画,在年画中也有神像画,多为过年祭祀用的迷信品。很多老人都一直认为已得之福、禄、安、康是神灵保佑,未来的美好希望也求神灵赐得,现存有神像画有三种:一是灶神;二是财神;三是有大全神,小全神和天地牌组成的天地全神,但这种不悬挂供奉而是年五更用纸钱火化送上天。

杨家埠年画的唱卖

其实,记者有个问题一直没整明白,那就是杨家埠村距潍坊市30华里,旧时交通不便,地处穷乡僻壤,年画除销售本省外,还远销江苏、安徽、东北等地。一个小小的村庄,联系如此之广,大量的年画是通过什么渠道卖出去的呢?

得知记者的这个疑惑,寒亭区档案局的工作人员介绍说,在杨家埠,有种特殊的形式叫“唱卖”。年画的唱卖有较长的历史,清代当地农民画家杨兆京、刘明杰,生前均唱卖过年画。

1979年4月,档案局的工作人员曾在杨家埠寻访过一位卖画艺人杨修法,时年71岁,他从17岁就开始卖年画,也唱卖年画。他说唱卖年画是在买画的人少的时候,唱几段以招徕顾客,买画的人一多也就顾不上唱了。

唱卖年画当地叫唱“杠板子”,唱一段叫“杠条子”,没有一定曲谱,卖画人根据画的内容编出押韵的词句随意哼成。1962年,由农民画家刘明杰的后人刘存贵口述,在杨家埠记录了刘明杰卖画唱词几首,成为目前杨家埠年画卖画唱词中仅存的几首了,可惜的是,其中的画大多失传。

在记者的要求下,终于得以闻听到“唱卖”这一富有民间艺术气息的形式——“家有一棵摇钱树,强其百万富;一天摇一摇,落下无其数;老小齐打扫,盛钱的囤子高其屋。”

这曲叫《摇钱树》,是一幅年画,画中有一株大树,树上长满了铜钱,有几个儿童在树上摘钱,年画将人们要求富裕的愿望具体和形象化了。果然名不虚传。

记者查阅资料得知,年画卖画唱词,在我国民间年画产地中,目前所知,仅有杨家埠和苏州桃花坞两处。这些随着年画而产生的唱词,具有农民口语化的特征,给我们提供了十分珍贵的史料和情况,它生动地再现了民间年画发展中的一个侧面,很值得珍视。(寒亭区档案局对此文亦有贡献)

工作人员在进行卖年画展示。