

年画中的都市民俗——上海小校场年画艺术特色解读

文/ 杨光

年画是一种扎根于民间的造型艺术，是中国民间传统绘画的一个独立的画种。千百年来，它以自己的特有形式记录着老百姓对生活美好的祝愿，是人们对美的最真实的认识和最朴素的表现，在民间有着深厚的群众基础和社会影响。

一、从桃花坞到小校场

桃花坞，一个承载着数千年来苏州地区历史与文化的地方，它的闻名不仅是因为明代江南才子、画家唐寅的那首诗歌《桃花庵》中写的：“桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙……”，更是因为这里也是江南地区著名的版画印制中心，即我们说的“桃花坞木版年画”。苏州自古即为东南名郡，是文人才子聚集之地，桃花坞木版年画自明代产生以来，受院体画、明代工笔界画、文人画的影响，逐渐形成了自己独特的艺术风格，它刻绘精美、用色考究，画面精细富丽、风格雅致；它的题材丰富，多为表现历史故事、戏曲唱本、人物仕女、神像咒符等，它在清代雍正、乾隆年间达到鼎盛时期，成为江南地区最重要的年画产地，与天津杨柳青、潍坊杨家埠、河南朱仙镇并称为我国四大民间年画产地，作品远销江苏、浙江、山东、安徽一带，甚至远渡重洋，流传到日本，对日本的浮世绘产生了极大的影响。清咸丰、同治年间的战乱中，桃花坞年画受到了重创，很多画版都被付之一炬，多数版画店在战乱中倒闭。桃花坞年画店主和民间艺人为躲避战乱纷纷来到了上海，落户于上海城南小校场（今旧校场路一带），他们有的在旧校场一带重新开工印制年画，有的则受雇于上海的年画店。他们的到来，为上海年画的兴起带来了活力。正可谓此消彼长，一方面是桃花坞年画的逐渐衰退，另一方面则是迎来了上海小校场年画的崛起与繁荣。

小校场位于上海城隍庙西隅，明代原为士兵的练武场，到了清代由于新的练武场建成，这里于是被称为旧教场或小校场。这一带由于城隍庙的存在逐渐发展为繁荣的商业区。日常百货、书画、古玩、民俗用品等琳琅满目，年画制作与销售日渐增多，画铺林

立、人潮熙攘，到了年节时分人们争相购买更是热闹非凡，小校场因此成为著名的年画街。小校场年画也在晚清至近代的上海这个商业繁荣、融汇中西的都市中异军突起，逐渐形成了富有上海独特风貌的艺术风格，并成为江南最著名的年画生产基地和贸易市场。

二、小校场年画的艺术特色

小校场年画因其与桃花坞年画这种密不可分的关系，使得它在艺术风格上与桃花坞年画有一脉相承的特点。一方面，小校场年画继承了桃花坞年画绘刻精美、富丽雅致的特点；另一方面，近代上海商业繁荣，开埠以来各国租界的建立，西方文化大量引入，日新月异的变化和层出不穷的新事物对人们的生活带来了很大的影响，形成了具有鲜明地域色彩的“海派文化”，在这样的背景下，小校场年画也形成了其特有的艺术特色。

1、题材新颖广泛

年画是民俗的产物，它所反映的是民间普遍的民俗心理、文化特色和社会形态。上海小校场年画题材丰富，除了表现吉庆祈福、戏文故事等传统题材，还包括时装仕女、市井民俗、洋场生活、新闻时事等众多新颖题材。这跟上海开埠后城市化发展加快，经济繁荣，人们对带有摩登色彩的世俗生活有着更高的关注是分不开的。这其中时装仕女画是较有代表的一类，在小校场年画中的时装仕女形象，多由当时上海有名的画家绘制后刻版而印，如吴友如、周慕桥等以人物见长的画家，他们所画仕女秀丽雅致、姿态优美，或刺绣、或梳妆、或弹琴等，如《琵琶有情闺门画》《兰生贵子》等，后来还有表现江南女子做工、养蚕等题材，以及沪上洋场女子主题，直至民国时期出现在月份牌中的摩登女子形象，无一不是以女性形象来作为重要的题材表现的。

小校场年画的另一类是表现洋场生活的题材。在当时的上海，洋场内的新鲜事物层出不穷，令人眼花缭乱，不仅成为人们茶余饭后的谈资，也成为画家们所热衷表现的主题。《上海四马路洋场盛景》就是

其代表作，画中人物有的坐独轮车，有的坐轿子、骑自行车、散步，还有坐在男人肩上接送的画面，几组人物将繁华都市里人间百态、世俗风情生动地表现出来。另外，小校场年画还有表现大量时事题材的作品，如《上海通商庆贺总统万岁》等，都是表现了当时的国家大事和重大新闻等，另外还有《新出清朝世界十怕妻》等当时人们眼里的新奇事物，题材十分丰富。

2、画面精致、线条凝练、色彩鲜明

小校场年画因继承了桃花坞年画的特点，主要是采用一色一版、套版印制。由于画家创作风格的差别，不同时期不同题材的年画也有所不同。早期的仕女、民间人物等题材的年画画面精致、刻制细腻，线条有如毛笔勾勒而成，如上海筠香斋印制的《八仙图》等，对人、景均有细致的描绘，设色和谐，有浓淡深浅变化，带有明显的中国画特点。又如上洋飞云阁印制的戏曲人物《夺小沛》，人物的刻画细致入微、表情丰富，线条挺拔有力，对盔甲、胡须、服装、头饰的刻画细致而又带有雕刻的木味、刀味，色彩红黄蓝对比强烈，装饰意味鲜明。再如后期表现洋场题材的年画《西国车利尼大马戏空中悬绳大战》中的人物鲜活生动、线条轻松、简洁，起笔与收笔明确，带有鲜明的漫画特征，色彩多采用红黄蓝三色，艳丽而又和谐。

3、构图丰富、样式各异

小校场年画另一个明显的特点是构图丰富、样式各异。小校场年画由于题材广泛，所表现的画面构图也通常随着主题的不同而变化。很多表现人物的年画中多采用写实手法，在构图上采用国画式构图，人物与场景互相衬托，如《秀女刺绣闺门画》中，画面中人物错落有致，是画面的主体，家具、花瓶等穿插在周围，画面虚实相间，疏密对比、层次分明。画面与大量留白、题字落款互相呼应，显得格外雅致。

小校场年画中更常见的构图形式是“满”的特点，很多年画构图呈现对称式，左右完全对称或均衡对称，如《双包案五鼠闹东京》，左右几乎是完全对

称，加上浓艳的色彩，在视觉上形成了强烈的装饰意味；另有《文王访贤八百年》年画构图，虽左右稍有不同，但是属于基本对称的构图，这在小校场年画中也较为多见。在更多的表现风俗民情、市井生活、时事新闻构图中，也都处处体现出构图的“满”，在画面中常常表现叙事过程，如《蚕花茂盛》就是将养蚕的主要阶段：蚕种、上山、收蚕、烘蚕、收子等过程在画面中加以描绘。整个构图错落有致，人物穿插其间，画面细节清晰可见、细致入微。另一幅《新绘三国志前本曹兵百万下江南》也是一幅画面庞大的叙事性年画，画中将蒋干盗书、草船借箭、打黄盖、连环计、火烧赤壁等多个故事巧妙地穿插在水陆之间，众多人物与场景互相衬托而有条理，可见画家创作时在构图上的功力之深厚。

小校场年画构图上还有一个特点就是“图文并茂”。很多画面中文字穿插其中，不仅用以解释内容，还成为画面的一部分，使得画面既生动又有趣味。如反映市民生活的《三百六十行》等，这些年画用图文并茂的形式描绘了上海社会中的种种新事物，不仅画面内容有地域特色，出现的文字也是具有沪语方言的特征，描绘出市井阶层喜闻乐见的事物，开创了将民间俗语与幽默漫画相结合的先河。另外，在小校场年画中也多次出现了用散点式构图、连环画式构图来表现故事和主题的形式。如：《上海四马路洋场盛景》《新绘马浪荡十奔行前》等。

三、小校场年画的衰微

上海小校场年画取材市井风貌、反映都市民俗，形成了独特的地域特点，与我国其他地区的年画虽有着密切的联系但同时也有诸多不同。城市化、商业性以及题材的丰富、新颖、时事等都是它的特色，以至于我们都无法一一细数。

鸦片战争以后，是我国近代史上最为错综复杂的一段时期。上海作为口岸城市开埠通商，商业发展迅速，处在了西风东渐的最前沿，新鲜事物的流行以及更迭速度超越了其他地区和朝代，反映了上海这个大

浅谈中国炆器与英国炆器的异同

文/徐凯

何为炆器？

Stoneware（炆器）这一名词出现于欧洲，后来经日本人翻译成汉字——炆器。在炆器名词未传入中国之前，我国先民称呼其为石胎瓷。石胎瓷，顾名思义就是介于陶器和瓷器之间的一种器胎。从其烧成温度、吸水率、烧结状态，以及耐钢尖刻划的硬度，并且具有高强度和良好的热稳定性等物化状态来观察，我们认为炆器更接近于瓷器，但在其外观上来看，它不施釉，色泽自然、不透明等状态来说，它又接近于陶。这种“半陶半瓷”的炆器在我们生活中也最为常见，譬如我们最为熟悉的宜兴紫砂，就最为典型。

宜兴紫砂，以壶著名。英国炆器，也闻名于世。本文就以紫砂壶作为参照，对比英国“碧玉细炆器”（Jasperware）的异同。

一、发源

在殷商时期，我们的祖先就能烧制精美的白炆器，且技艺从未中断。本课题所讲的紫砂，人们最早认为它源于明代，但在1976年宜兴鼎蜀镇蠡墅羊角山的考古发掘中，出土了宋代紫砂古龙窑和宋代紫砂器

残片，因此紫砂起源于明代说逐渐被宋代说所取代。后又经古籍文献的佐证，明代是紫砂烧制技艺日趋成熟的阶段，到清代已成为宫廷御用器物。至此，宜兴紫砂便有始于宋元、成熟于明清的说法。

中国丝绸之路把瓷器带入中东，后经阿拉伯人带入西班牙、意大利等国家。中世纪，德国人把炆器烧制技术带进英国，并迅速受到英国人的青睐。18世纪时期在新古典主义的思潮的影响下，整个欧洲人开始极力推崇朴素、庄严的古希腊风，瓷业也受其影响。而此时的英国正处于工业革命时期，其知名的陶瓷大师乔赛亚·韦奇伍德（Josiah Wedgwood）用机器取代手工成功地烧制出新古典主义风格的炆器，被称为“碧玉细炆器”（Jasperware）。由此可见英国炆器的出现也间接性地受到中国技术的启发。

二、外观质量上的异同

紫砂壶是中国重要的饮茶器具，也是一种观赏把玩的雅器。不管是作为茶器也好，作为雅器也罢，这都源于它特殊的材料和独特的成形技艺，融合中国传统的人文风，以致其形成具体的形式、表达丰富的

都市对外来文化的接纳与包容。随着西洋的印刷技术传入、绘画技法的不断发展，小校场年画也最终被新兴的艺术形式所取代，这也许也是社会变迁的必然。在石印兴起后，出现了利用民间传统年画形式印制的宣传画，用以推销商品，画中通常印有中西年历和商号产品名称，并绘有时装美女，风行一时，形成了独具特色的“海派年画”——月份牌年画。传统木版年画则受到了很大的冲击，到了民国以后逐渐衰退，上海小校场年画也成了中国传统木版年画史上最后的一段繁荣时期。

结语

回眸上海小校场年画由盛转衰的发展轨迹，也能

看出中国民间木版年画的盛衰史，它们在历史发展进程中完成了自己的使命，逐渐退出了历史舞台，给我们留下了珍贵的文化遗产，为研究我国的近代史、绘画、商业、风俗民情、广告的发展等都提供了珍贵的图像资料，同时也留给我们更多的思考：由于繁荣时间短、战乱的损毁、以及保存的不利，上海小校场年画存世量只剩下不到一千张，对它的保护与研究也不尽如人意，该如何保护和研究这一民间艺术的珍品，将是我们面临的课题。

参考文献：

- 1、张伟 严洁琼《晚清都市的风情画卷——上海小校场年画从崛起到式微》，学林出版社，2016年。
- 2、石谷风《上海木版年画》，天津人民美术出版社，2005年。
- 3、周新月《桃花坞木版年画》，江苏人民出版社，2009年。