

年畫承傳

民俗文藝 後繼有人

■「中國年畫王」楊洛書在印刷年畫。 香港文匯報記者張璐 攝

香港文匯報訊(記者 張璐 山東濰坊報道)早在2002年便被列為國家首批非物質文化遺產的楊家埠木版年畫,以雅俗共賞的特性和古樸簡潔的風格廣為流傳,當前已成為中國保存及生產規模最大的木版年畫產地。以往每當春節臨近,藝人們在熱銷年畫的同時,卻也不得不感慨這項民俗藝術的盛世難再與後繼乏人。如今,隨着非遺與民俗文化愈加受人重視和追捧,越來越多的市民開始關注和喜愛這門古老的技藝,楊家埠年畫出國門、進京師、火網絡、入校園,迎來了一場方興未艾的傳承熱潮。

300戶村莊 家家是作坊

在楊家埠村,越是家家戶戶籌備過年的時候,這裡就越加忙碌。臘月二十三送灶神前後,這個只有300多戶人家的小村,幾乎家家戶戶都在趕印年畫,有的家庭作坊一天能製作出7,000多張。被聯合國教科文組織授予「民間工藝美術大師」的楊洛書老人指出,春節之前他家裡僱用20多人製作木版年畫,一天印7,000多張仍然不夠賣,他每天只睡四、五個小時,加班加點都忙不過來。與興隆的生意相比,這位從事年畫行業長達70年的「中國年畫王」,如今最希望做的是把年畫藝術更好地傳承下去。作為中國「非遺」傳人的楊洛書認為,老師的精心傳授、虛心教授起着至關重要的作用,只有老師努力、認真、細心、慎重,才能把子女、學生帶動起來;只有讓學生重視,知道傳承年畫藝術的重要性,才能起到事半功倍的作用。

八旬年畫王 擬收洋徒弟

楊洛書稱,楊家埠年畫不是單純的裝飾品,每一幅畫中都有一個故事,年畫藝術的傳承就是對中國傳統民俗藝術的傳承,不可不慎。如今已是八十幾歲高齡的楊洛書,已經言傳身教帶出了30餘位徒弟,卻依然覺得自己做得不夠,下一步,老人準備收幾個外國「洋徒弟」,希望讓他們把傳統的楊家埠年畫帶出中國,帶向世界。其實,自從當地開始修建楊家埠民間藝術大觀園,裡面就不乏教授年畫製作的互動環節,遊客在參觀年畫製作過程的時候,可以邊欣賞邊自己動手畫一幅喜歡的年畫,或者親自嘗試一下刻版、印刷等各項工序。只是遊客們畢竟好奇居多興趣較少、遊戲居多認真較少,再加上時間短促,根本學不到真正的技術。最近,為更好地傳承楊家埠木版年畫這項非物質文化遺產,濰坊市組織了一系列「非遺」進校園的活動,不但請民間藝人前去授課,還專門組織教師到楊家埠學習技術,再回學校教給學生,讓年畫工藝真正成為學生手工勞作的選修課程,也讓這項「非

遺」藝術扎根民間廣泛流傳下去。

年輕掌門人 冀網店突圍

據統計,楊家埠從事風箏、年畫生產與經營佔全村總人口的50%以上,每年生產的年畫超過5,000萬張。與往年不同的是,今年楊家埠傳統年畫也搭上了網購的「直通車」。楊家埠老字號年畫店「和興永」,自打楊家埠年畫產生之初便開始年畫製作,幾百年來一直延續至今。店裡第十八代傳人、26歲的年輕人楊科偉近幾年來幫着父親經營舖子,不但店裡生意日益興隆,還把買賣做到了網上。剛剛過去的農曆春節,前來批發年畫的「大戶」,不是城區哪家店舖的老闆,而是網店老闆。楊科偉說,現在年畫在網上賣得很火,快過年時候,生意好得不得了,有個網店店主一下子拿了4,000、5,000張年畫。一年下來,「和興永」能賣出10萬餘張年畫,網購的比例正在逐年增加。

■「和興永」第十八代傳人楊科偉在刻製「紅樓夢」線板。 香港文匯報記者張璐 攝

■「非遺」進校園,學生們在繪製自己喜歡的年畫。 資料圖片

■楊家埠民間藝術大觀園。

特色：古樸雅拙 簡明鮮艷

「爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。千門萬戶曠曠日,總把新桃換舊符。」王安石在寫這首詩的時候並不知道,當人們慢慢將桃木刻的門神用紙張代替的時候,「桃符」也便有了一個新名字——年畫。不覺間千年滄海桑田世事變遷,很多春節的舊習俗早已被逐漸淡忘,而傳統的中國人尤其是北方人,依然認定家裡要有幾張年畫才算真的過年,其中的首選便是以中國民間木版年畫三大產地(天津楊柳青、蘇州桃花塢、濰坊楊家埠)之一、聞名於世的濰坊楊家埠木版年畫。

色彩艷麗、火爆、對比強烈,富有裝飾性和濃郁的生活氣息,極似中國北方農民粗獷、奔放、豪爽、勤勞、幽默、愛憎分明的性格。

早在2006年便入選第一批國家級非物質文化遺產名錄的楊家埠木版年畫,主要產地集中在楊家埠村。這是位於濰坊市寒亭區南部的一個自然村,又稱西楊家埠,歷史上就因經營年畫、風箏而聞名。

借助年畫的影響,楊家埠的旅遊業以楊家埠民間藝術大觀園為主體,成為「全國56個最具民族特色的景區」、「國家AAAA級景區」,每年接待中外遊客50萬人次,旅遊綜合收入1,200萬元。當地為進一步發展以年畫和風箏為重點的民俗文化旅游,投入近10億元實施楊家埠民俗文化旅游提升計劃,涵蓋楊家埠民俗村改擴建工程、風箏年畫公園、江南會所、旅遊接待村、風箏年畫文化創意產業園等多項內容。

講究構圖造型線條色彩

楊家埠木版年畫最顯著的特徵和標識是「古樸雅拙、簡明鮮艷」八個字。與楊柳青的宮廷韻味及桃花塢的江南風情不同,楊家埠年畫就像一個典型的「山東大漢」,構圖完整、飽滿、勻稱,造型誇張、粗壯、樸實,線條簡練、挺拔、流暢,

年畫四工序 刻版最費神

楊家埠木版年畫源於明代,盛於清朝,衰落於民國,恢復於當今,繁盛之時,整個村子裡「家家印年畫,戶戶紮風箏」。

所謂「木版年畫」,顧名思義即是採用木版套印的形式製作年畫。製作的第一步叫「朽稿畫樣」,朽稿也叫起稿,就是藝先用炭條畫出形狀,經反覆修改,定稿後再用毛筆墨線描成,所以叫朽稿。完成朽稿後再畫一個正稿,叫做「畫樣」,作為雕版和印刷的藍本。然後用毛邊紙,畫出一個線稿樣,作為畫版的底樣翻貼於梨木板上。

熟手藝人 也需時整月

隨即,藝人便開始着手雕刻木版。刻版所用板材多為棠梨木與梨木,木質細膩,光滑,不易變形。刻版首先要刻出線版,這也是楊家埠木版年畫中最耗費時間與心力的一步。刻線版要求線條要簡練、適勁、流暢,楊家埠年畫的線版,本身就是優美的藝術品。線版刻完,印刷幾張線稿,對照畫樣分出色版後,再刻色版。色版一般要刻四至六塊,即一種顏色一塊版。一個熟練掌握各種刻版技藝的藝人,刻完所有木版也需要半個月到一個月的時間。

印製年畫的步驟叫手工印刷,印畫要有案子、把子、趟子、顏色盤等,所用顏色一般為紅黃綠

■擺得密密麻麻的各類年畫刻版。

紫等,用紙有光紙、單膠紙、宣紙、毛邊紙。印畫的程序是:先印出線墨稿,再換色版進行套印,套印時色塊要準確、均勻,一般要套印四至六遍。

最後則是烘貨點胭。年畫印完後,再經手工描繪、潤色,即烘貨點胭,以求俊美悅目。根據不同畫種的要求,門神、橫披一般不加工,金增只是烘臉。美女娃娃類既要烘臉,還要烘臂膀、打相子、做頭子等。

濰坊風箏 源出楊家埠

「草長鶯飛二月天,拂堤楊柳醉春煙。兒童散學歸來早,忙趁東風放紙鳶。」提起楊家埠,人們腦海中首先反映出來的大多都是聞名遐邇的楊家埠木版年畫,卻鮮有人知,其實大名鼎鼎的濰坊風箏,也是誕生在這裡,而且與年畫還是一對不折不扣的「雙生姊妹花」。根據當地的統計,自20世紀80年代以來,楊家埠風箏已成為具有較大影響力的文化品牌,2007年底僅楊家埠就有風箏經營戶135家,佔全村總戶數的三分之一,年製風箏510萬餘隻,產值3,106萬元。

埠藝人借助印製木版年畫技藝,用木版印出線稿和大色塊,貼糊到風箏骨架上,再手工繪製細部,這也成為楊家埠風箏的一大特色。

保持傳統手工 蜚聲中外

直到今天,楊家埠村民製作的風箏仍然堅持在製作上保持傳統手工藝,以竹子做框架,以絲綢做蒙面,整個竹骨採用純手工製作,嚴格遵循綁紮、貼糊、繪畫工序,而風箏的題材也早已不限於年畫的內容。

史料記載,明代,楊家埠村民憑借祖傳的雕版技藝刻版印製年畫以維持生計,生產之餘,藝人常利用多餘的染料和紙張糊製燈籠、風箏之類,以此炫耀個人才華。據《楊家埠村誌》(1993年版)記載,楊家埠自明初就已出現了風箏製工藝。最初的風箏使用當地出產的蘆葦和高粱秸製成,圖案有「七星」、「八卦」等。至清末,楊家埠藝人創新風箏技藝,將木版年畫技法融入風箏彩繪中,創作出圖案精美、顏色鮮艷的風箏產品,也就誕生了所謂的「年畫風箏」。清代,楊家

埠風箏之所以能夠蜚聲中外,在於它始終保持傳統手工藝,具有造型奇特、紮糊考究、繪畫艷麗、放飞穩健的特點。其樣式現已擴展至300多個品種;在功能方面,不僅將可放飛的風箏製作得更加精美,又開發出觀賞性的禮品風箏,使風箏從一般的民間遊藝用品上升為富含藝術價值的工藝品。當地最大的風箏生產廠家天成風箏廠,每年可生產各類風箏10餘萬隻,其中80%以上為出口,主要面向美國、加拿大及歐洲國家。