

年畫專輯

綿竹門畫概述

潘元石

An Overview of Sichuan Mianzhu New Year Prints / Pan, Yuan-shi

民國五十四年，筆者應香港兒童美術教育協會之聘，前往香港參與國際兒童展評審工作。會後到中環集古齋書局購買圖書，無意中在書櫃裡的角落看見一套為數二十四張的綿竹年畫。這是 1964 年「中國四川綿竹木版年畫社」成立以來，首批運往香港開拓年畫市場，賺取外匯的四川民間藝術品。

綿竹年畫由於具有強烈的繪畫性，與其他地區年畫迥然不同，激起筆者探討的興趣，除了廣為蒐集收藏外，並尋找相關資料和文獻，以期對綿竹年畫有更深入的認識。

綿竹處於號稱天府之國——四川的北緣，從成都北行，經新都、廣漢、德陽、羅縣等縣始可到達，距成都約八十四公里。自古為由涪城進入成都必經之要道，又為涪江所經，其方圓不過百里，卻有「西蜀名邑、益州重輔」之稱。其地勢依山傍水，土地肥沃，自古即水利發達，其所盛產之水稻，名聞遐邇。又因盛產竹子，漢初建縣即以「綿竹」為縣名。由於竹源豐富，加上造紙工業興盛，因而綿竹素來即有「竹紙之鄉」的美譽。由於有造紙業發達的優良條件，加以雕版印刷事業也很發達，因此綿竹所雕印的年畫與天津楊柳青、蘇州桃花塢、山東楊家埠等地年畫在清朝同享盛名。

綿竹產製年畫的歷史相當悠久，據 1990 年 8 月出版的《綿竹年畫》畫冊上記載：乾隆、嘉慶年間，綿竹年畫業的生產規模已經相當可觀。全縣城鎮年畫畫鋪多達三百餘家，分布在城鎮內及城郊西南的板橋、孝德、清道、新市、遵道和拱星等鄉鎮。從事年畫製作的師傅逾千人，加上幫手，共達萬人以上。由於年畫業的生產業務不斷往上提升，行會的組織便應運而生。經業者共商研擬，行會取名為「伏羲會」¹，會址設在城鎮內的南華宮裡。南華宮為綿竹重要名勝古蹟之一，作為行會之會址，十分適合。

清代後期，綿竹開闢了專門銷售年畫的市場，大市場即設立在伏羲會的南華宮中，小市場則設在城中北河壩到城郊清道鄉之間。沿路擺滿了賣年畫的攤子，毗連櫛比，從臘月初一到三十，從清晨到深夜，家家燈火通明，天天出售年畫，

¹ 伏羲氏，風姓，有聖德。始畫八卦，造畫契。年畫中取八卦為題材頗多，可能因此取「伏羲會」為行會會名。

生意十分興隆，故當地有「冬月初一掛望子，臘月初一擺攤子」和「東門河壩去觀花，南華宮裡去看畫」的流傳諺語。所謂「掛望子」就是把年畫招牌掛出來，「擺攤子」就是擺設年畫攤子，「看畫」就是選購年畫之意。

綿竹年畫畫鋪最負盛名的是「梁雲鶴」和「傅興發」兩家。這兩家畫鋪所生產的年畫，各有特色，梁雲鶴產作的拓片年畫，雕工精緻。傅興發製作的門畫其人物眉目生動，容光煥發，衣著華麗，儀態萬千。

根據前述畫冊資料記載，其相當造詣的畫師，在乾隆年間有王國成、王國興、王國順、馬貴、蘇炳齋等人；嘉慶年間有楊茂春、王正雲、鄧晉安、沈彥章、李生安、黃定一、魏化龍、王世珍、楊世倫、莫明武等人；同治、光緒年間有蘇清雲、吳彬如、余文炳、黃瑞鵠、肖南甫、黎廣修、孟世康、呂會仙、黃顯福、龔倍珍、韋益清、單飛雄、魏叔堂、魏建堂、梁雲鶴、鄧朋先等人；清末民初有王天寶、張學源、馬宗禮、馬宗義、陳玉隆、汪洪元、蕭華金等人。另在雕版方面有被稱為王麻子、周雕匠和李雕匠的一些人，他們的確實姓名已無法查考，但他們的手藝卻藉著年畫而流傳了下來。

綿竹年畫的銷售方式分為「座商」和「行商」兩種。設有店鋪的稱為「座商」，大部分由城鎮內的紙店兼營。最盛時期城鎮內的座商高達三十餘家。不設店鋪而流動販賣的稱為「行商」。這種流動推銷年畫的行商，為數之多不可勝數。透過他們，綿竹年畫可以銷售到新疆、陝西、甘肅、青海、雲南、貴州、湖南、廣東、廣西和港澳等廣大的地區。

綿竹年畫依照傳統的製作方式，是在「粉箋紙」²上印繪圖像。其種類繁多，可分為門畫、斗方、中堂、條屏、案子、拓片和門籤等等。門畫中又有文武財神、歷史人物、仕女、童子等大家所熟悉的人物。如秦瓊和尉遲敬德、梁顥和梁固、楊波和徐彥昭，以及麒麟送子和狀元及第等成雙人物。另有一種是專供喪家守孝期間使用的「素門畫」，以墨色之濃淡構成，不施五彩，以表哀痛之意，此和世俗「守孝不知紅日上，思親唯念白雲飛」或「慎終須盡三年禮，追遠常存一片心」的中國人慎終追遠的心境相配合。

筆者所購買蒐集的綿竹年畫，多屬於門畫的形式，在此專就「門畫」的產製方法和藝術風格，略予介紹，並抒個人之淺見。

² 粉箋紙是綿竹造紙業經不斷的技术改良，終於製造出一種質地瑩白細膩、不脫層、不落色，同時載色豐富的紙張。

壹、綿竹門畫的製作方法

綿竹門畫(通稱門神)的產製方法與其他地區年畫的製作方式相同。分畫稿、雕版、印刷、施彩共四道程序。畫稿多由富有經驗的民間老師傅或畫師就題材先行構思，然後用炭條勾描出大體輪廓。等粗稿勾勒後，再用毛筆蘸上墨汁，仔細完整地勾畫出形象的線條，完成畫稿的程序。

接著就是雕版，雕版工作由技藝精湛的雕版師承擔。採用梨木做為版材，梨木由於質地堅實細膩，易於做精密的雕刻。門畫採用陽刻法，拓片則採用陰刻法。陰刻的刻法是只把版面上門神形象輪廓線條刻掉，印出來的門神為黑底白線。陽刻的刻法和陰刻法正好相反，只留存門神形體線條部分，而印出來為白底黑線。雕版師運刀如運筆，奏刀向來一絲不誤，將圖像完整無缺地雕刻出來。

印刷時，將刷子蘸上墨色刷在木版上，而後印刷在粉筆紙上，即呈現出淡墨色的輪廓線條。

施彩，這道程序是綿竹門畫製作過程中最重要的部分，也是綿竹門畫的特色，它全部採用填抹方法染色上彩，與楊柳青、桃花塢和楊家埠等地以彩色套印為主的年畫迥異。綿竹畫師有一套染色施彩的口訣，即是「一墨、二粉、三金黃、五顏六色穿衣裳」，將畫面塗抹得金碧輝煌，富於裝飾趣味。一墨是指印刷墨色，二粉是指在顏面手足處，先塗以白粉(亦有用鉛粉者)。畫師為使臉部和手足生動並呈立體感，利用扁筆筆尖蘸上桃紅色(胭脂)很巧妙熟練地對準臉部兩旁顴骨和下巴，或其他隆起的肌肉部分，轉動筆尖，使呈現出濃淡變化的特殊效果。像這樣的運筆手法，俗稱為「鴛鴦筆」。三金黃是指在鎧甲、頭盔或其他有裝飾金屬的部位施予桔黃色，使之有金屬片的質感。五顏六色穿衣裳，是指利用洋紅、桃紅、黃丹、佛青、品蘭、品綠等色來為衣裳施彩，強化華麗美觀的效果。

經過幾道施彩手續後，本來印刷的淡墨輪廓線條便被顏色掩沒而消失。畫師為了使門神形象輪廓明顯清晰，還得重新勾勒一次。一般是畫眉眼、鬚鬚、衣帶和褶紋等部分。當全部施彩工作完畢後，為了加重裝飾效果，還要特別經過一道「印花」和「勾金」的手續，這也是綿竹門畫特有的手法。印花是利用一顆刻有花紋的木製印章，先蘸上金粉，很均勻地捺印在衣裙上以增加美觀。勾金是利用細筆沾上金粉，在衣裙上面很流暢地勾勒出草葉紋樣，使之產生燦爛奪目的感覺。

另外值得一提的是稱為「填水腳」的綿竹門畫，亦可聊備一格，這是其他地區的年畫絕無僅有的。這種填水腳的門畫，是一些技藝精湛的畫師，在完成全年

繪製任務臨近年關時分趕繪的。畫鋪的主人按慣例，在臨近年關時特別開恩，允許畫師利用剩餘的幾種顏料，畫點可以自己銷售、自己賺點「外水」（外快）的「填水腳」門畫。而當地比較貧窮的農民，由於買不起富麗堂皇的華麗門畫，只好到小市場的攤販處買這種匆忙間利用「水腳」填繪出來的粗簡門畫。雖然這類填水腳的門畫，連畫師自己都羞於承認，但筆者覺得這類所謂填水腳的門畫較能扣人心弦，且趣味橫生。畫師在毫無顧忌的心情下，靈機創作，大膽揮灑，一氣呵成。其畫風粗獷潑辣、大刀闊斧，運筆自如，往往能恰到好處，別具風味。

貳、綿竹門畫的藝術風格

綿竹門畫經過長時間的孕育，形成了獨特的藝術風格。它構圖完整、飽滿，人物變形誇張，線條流暢明快，色彩艷麗厚重，這些特徵成為綿竹門畫特有的藝術風貌。現分別從形象、線條和色彩來敘述其藝術風格：

綿竹門神的形象，常採用變形與誇張的手法，其目的在使之對觀賞者更具親和力。畫師依據其經年累月的創作經驗，以及大眾的品味趨向，對門畫中的門神如狀元、加官、仕女、童子，透過其主觀的意念，進行概括、提煉，將之誇張變形，成一獨特的造形形象，鮮活地突出人物的形貌，使之更顯出震撼力。將武將壓扁身材，變成短小精悍，更顯現出武將的壯實、穩重、肅穆和威猛的藝術形象。

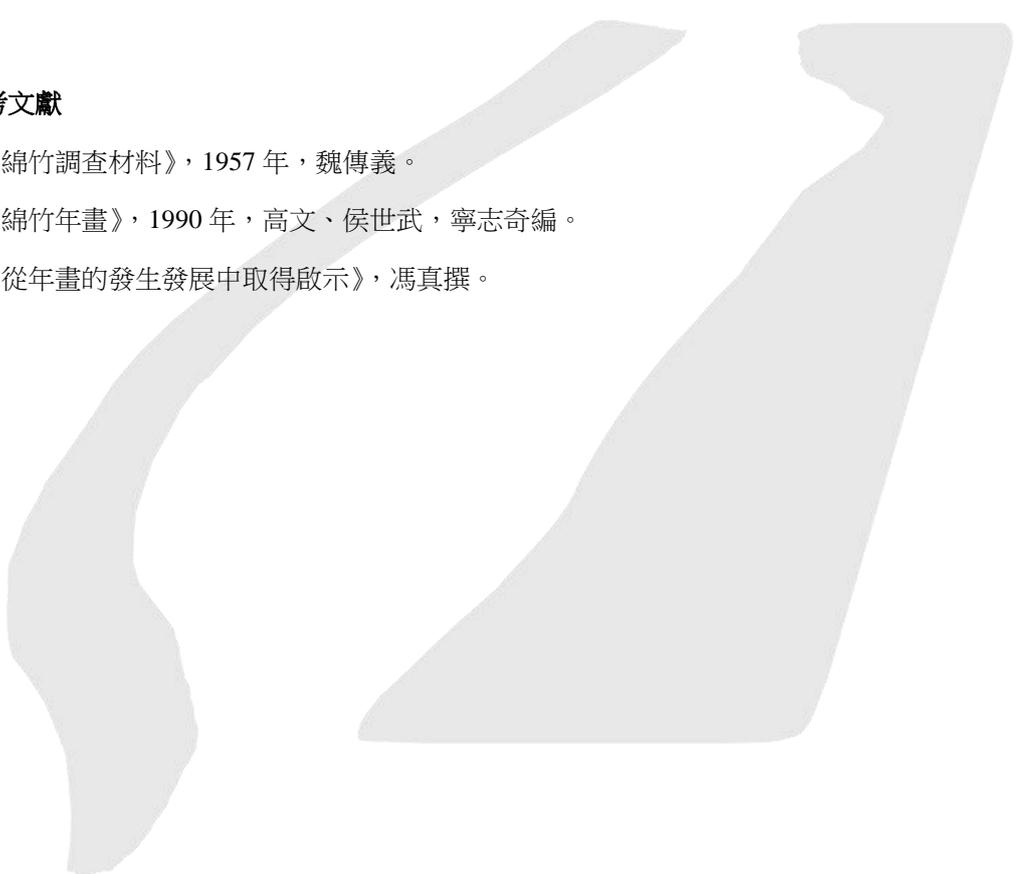
線條是讓門神人物活現所不可欠缺的重要因素。綿竹年畫畫師累積一套以線條做為勾勒人物規律的畫訣，即「流水褶子要活套、鐵線褶子要挺直」。就是衣裙布上的皺褶要用柔軟流暢的線條來勾勒，至於筆挺直立的線條要用剛勁有力的線條來表現。像這樣一屈一伸的交錯變化，正是綿竹畫師用來表現靜謐和活動結合之訣竅，門神人物因而能輕柔舒暢、莊重嚴謹地活現在眼前。

色彩使用特色方面，綿竹畫師另有一口訣為「深配淺、醜（濃）配淡，深、淺、醜、淡要顧全」。同時認為「紅、蘭（深藍）色可以深淺相挨，紅、綠、蘭色都能靠，黃丹可映紅」。但必須注意「紅不靠黃、猩紅不靠黑、綠不靠黃、紅不同紅配、赭紫色不靠紅、蘭」等規則而加以避免。從以上畫訣可以很明顯地窺見綿竹年畫所以能形成如此強烈鮮明對比色彩的原因。綿竹這種用色的規律，實為其他地區年畫所罕見的，也是一般畫師所不敢隨意嘗試調配的。綿竹門畫色彩鮮明強烈，富麗堂皇，帶有濃郁的鄉土氣息，這種藝術風格博得廣大民眾的歡迎與欣賞。另外綿竹畫師喜歡在顏料中滲入大量膠礬，使之色彩發亮，不易褪色，張貼也可以持久，這也是民眾喜愛的原因之一。

綿竹年畫是我國西南地區民間藝術的瑰寶，由於它的內容與廣大農民的生活有著密切關聯，充分反映民眾對美好幸福生活的憧憬，和追求富貴長壽、闔家平安、子孫滿堂的祈望，同時對於降魔伏妖、神靈保佑有著一定的啟示作用。相信讀者觀賞本刊所刊載十一對綿竹門畫圖片之後，必會對門神人物造形之簡潔明朗、色彩華麗、線條清晰、圖案裝飾之韻味以及濃郁的鄉土氣息豎起大拇指稱頌叫好。

參考文獻

1. 《綿竹調查材料》，1957年，魏傳義。
2. 《綿竹年畫》，1990年，高文、侯世武，寧志奇編。
3. 《從年畫的發生發展中取得啟示》，馮真撰。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts