

记者探访杨柳青画社 揭秘那些只可意会的“色彩密码”

□传承:海量投稿“万人竞画” □创新:九支笔画“津味中国年” □前路:让更多“老版复生”

“我们多努力一点 就能多被人看见一点”

这个春节,一群天津人最熟悉的年画“娃娃”又火了——他们驾驭“骐驎”跃上商场巨屏,恭祝“马上纳福”;他们手执如意走进地铁车厢,演绎“一马当先”;他们托举宝瓶亮相街道两侧,将瑞马丰年的吉意传递到津城的大街小巷……国家级非遗代表性项目杨柳青木版年画“花式出镜”,将百年技艺的暖意融入都市的肌理。

春节假期刚过,记者探访天津杨柳青画社等“年画聚集地”,循着墨香与色彩感受这项古老技艺的时代活力,倾听传承人讲述“让年画活起来”的故事。

天津杨柳青画社彩绘传承人王艳,在专注创作年画娃娃。

图片由受访者提供

新春走基层

从展厅到街巷 杨柳青年画的无限可能

走进天津杨柳青木版年画博物馆,新春的喜庆扑面而来,“蓬年有余”第三届天津市学生主题年画作品展正火热开展,前来参观的市民游客络绎不绝。作为中国年画产地中最大的非遗活态保护空间,四百年文脉在此静静流淌,而学生们的上万幅作品则为这份厚重注入了青春活力。

参展佳作尽显创意巧思:既有对“蓬年有余”“五子夺莲”等经典题材的致敬,更有突破传统的创新尝试——将掐丝珐琅的精致、铜雕的厚重融入年画创作,让传统年画与现代都市同频共振。“爸爸你看,这个‘娃娃抱鱼’画得多好啊,我拍下来!”来自河北工业大学天津附属小学的学生小周拉着父亲的手,对着一幅创新年画赞叹,小周的父亲告诉记者:“孩子喜欢画画,在这里既能看到经典技法,又能看到学生的创意,收获很大。”

在天津博物馆内,“沾上艺珍 传彩塑魂——杨柳青年画与泥人张彩塑艺术展”同样人气高涨。天津杨柳青画社副社长杨文介绍:“我们从画社几千件藏品中精选出20多幅作品,搭配近50份史料,真实还原杨柳青年画的发展脉络,让市民游客在观赏中读懂非遗背后的文化内涵。”

走出博物馆,杨柳青年画更是遍布津城大街小巷。以“津味中国年 跃马谱新篇”为主题的马年生肖杨柳青年画,挂满了城市主干道路灯杆、桥梁护栏,出现在地铁车厢、商超大屏和楼宇光影幕墙上,画中憨态可掬的娃娃与驰骋的骏马,将新春祝福送给每一位市民游客,让非遗走进了日常生活。这个春节,杨柳青的“娃娃们”就这样组团为城市“刷屏”。

水色与粉色 只可意会的“色彩密码”

与街头的热闹喧嚣相比,天津杨柳青画社内却透着几分静谧,空气中弥漫着墨与颜料特有的清香,这里是年画的“诞生地”,也是传承人坚守技艺与灵感迸发的阵地。

记者走进画社工作室,只见桌上摊开着已经亮相全市的马年主题年画原稿,第四代彩绘传承人王艳正手持细笔,专注地为一幅年画娃娃的脸颊晕染最后一抹桃红,她的动作极轻极缓,仿佛在呵护一件珍宝。

“这次马年生肖年画的创作,时间紧任务重。”王艳向记者介绍,一幅传统年画作品的创作周期通常为三个月,而这次从接到任务到完成交付,只用了两个半月的时间。为了按时完成创作,画社集结了9名传承人合力攻关,“大家边构思边创作,最终完成了9幅主题作品,其中7幅被选中作为城市宣传年画,用来装点‘津味中国年’。虽然过程紧张忙碌,但看到大街小巷张贴出自己的作品,觉得一切都值了。”

“短胳膊长腿大脑壳,小鼻子大眼没有脖,鼻子眉眼一块凑,千万别把骨头露。”王艳笑着和记者说起杨柳青年画的画诀,“这是老艺人传下来的娃娃画法,我们不能丢。但是当下的年画,要加入新的元素。我们的初衷很简单,就是创作让人‘心生喜悦’的年画,让看到它的人都能感受到新春的吉祥与美好。”

这份“焕新”,藏在构图与色彩的每一处细节里。王艳指着画中娃娃,细细解读创新之处,“但每个时代有每个时代的审美,我们融合传统年画技艺与现代设计语言,微调了娃娃的发饰、眉眼比例,把传统的画法改成更贴合当代审美的‘凤眼’‘杏眼’,让娃娃更可爱、更雅致,多了些现代气息。”

色彩上的创新更是费尽心思,由于这些年画既用于室内观赏,又要走向户外,面临室外光线复杂、色彩易被

环境“吞没”的考验。王艳和团队反复尝试,大胆调整杨柳青年画特有“粉色”与“水色”的使用比例,“我们用的还是红、绿、黄、粉蓝、茄花等传统色系,但调整了比例,让整体画面更轻快明亮,又不失喜庆热闹。”

比如《驰马欢歌》这幅作品,将多用于粗活年画背景的玫红色作为点睛之笔,以水色渐变渲染马鬃,散发出更绚丽细腻的风采。王艳笑说,色彩的比例、颜色的浓淡都是只可意会的“色彩密码”,“我可能表达不出来,画了这么多年,更多的是一种感觉吧!”

多努力一点 非遗传承路就走得更稳一些

春节假期一过,年画人以刻刀、棕刷和毛笔驱散了“年盹儿”。记者在画社工作室看到,传承人或勾勒线稿,或调配颜料,或细致上色,而一份沉甸甸的年度工作计划,早已在他们心中铺展开来。

“今年的工作计划很紧张,核心是‘致敬先生,致敬传统’。”王艳指着墙角一幅复原的《福寿平安》年画告诉记者,这幅画出自第一本杨柳青年画资料集,由年画研究专家王树村先生捐赠,她只能根据照片一点点复原,“复原后我们放大到1.8米高,一对两幅。”今年,王艳和团队计划完成一整本杨柳青年画资料集的“老版复生”工作,“我们要复原的这样精美的年画,还有很多很多。这本资料集计划一年完成,我们要让更多沉睡的老画重新‘活’起来。”

除了复原老年画,带徒弟、培育青年人才也是王艳今年的重要工作。王艳坦言,先人留下的文化遗产太过丰厚,传承之路任重道远,“我们部门集结了传承人中的技术尖子,就是想探索传统技艺的振兴之路,把老手艺毫无保留地传给年轻人。”

此外,马年刚到,羊年生肖的主题年画创作已提上日程,各类年画文创

商业合作项目也将穿插推进。“看似安静的工作室,其实有忙不完的活。”王艳笑着说,这份忙碌是传承的责任,也是对未来的期许,“我们多努力一点,杨柳青年画就能多被人看见一点,非遗传承的路就能走得更稳一些。”

记者手记

行走在津城的街巷与展厅,墨香与美好交织,一幅幅杨柳青年画,不仅装点着喜庆,更承载着天津历代手艺人匠心与智慧。作为依托中国木刻画发展而来的最大民间艺术应用,杨柳青木版年画历经数百年传承,早已融入天津的城市血脉,也彰显着代代相传的工匠精神。

每次走进杨柳青画社,都能看到在工作室内专心作画的传承人,他们和悬挂于展厅的百年年画遥相呼应,照见了杨柳青年画的过往和前路。此次探访最动人的,莫过于一幅幅年画正以不同的身姿,让非遗与时代同频共振。曾经,年画是家家户户张贴的民俗饰品;如今它正从传统民俗文化向生活场景转换,走上街头、走进生活,也走进了年轻人的视野。

画社负责人告诉记者,本届学生主题年画作品展共收到10860幅作品,“脑补”这“万人竞画”的场景,也让人看到非遗传承的美好未来。正如那些跃然纸上的年画娃娃与骏马,不仅映照喜庆,更承载着非遗技艺代代相传的希望,在新时代的春风里,绽放出更加璀璨的光彩。

文/摄 记者 王轶斐