

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

曲刚 姚凤林 编著

荣宝斋 木版水印

非物质文化遗产保护是一项基础性、长期性、社会性的系统工程，越是在大发展、大变革、大调整、大转型时期，越是要重视精神家园，维护我们的民族文化基因，提高广大群众对非物质文化遗产保护工作的认识，使全社会都来关心和参与这项工作。这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、艺术上的精湛性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、审美上的地域性进行的分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在理论上的高度，又在学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所作出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。

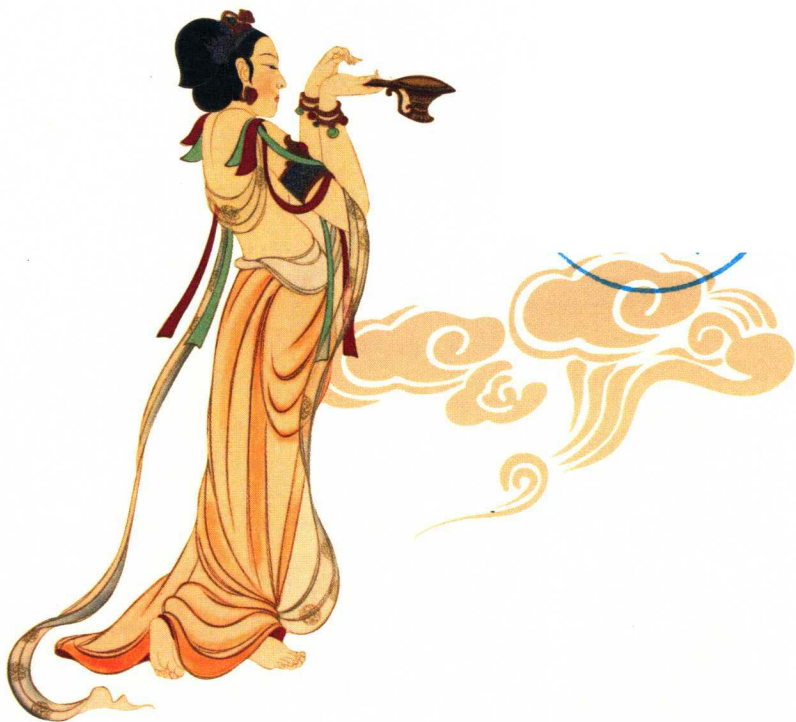
北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

曲刚 姚凤林 编著

荣宝斋
木版水印

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋木版水印 / 曲刚, 姚凤林编著. — 北京 :
北京美术摄影出版社, 2012.5
(非物质文化遗产丛书)
ISBN 978-7-80501-475-3

I. ①荣… II. ①曲… ②姚… III. ①水印木刻—基
本知识 IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第087979号

非物质文化遗产丛书
荣宝斋木版水印

RONGBAO ZHAI MUBAN SHUIYIN

曲 刚 姚凤林 编著

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京昊天国彩印刷有限公司

版 次 2012年5月第1版第1次印刷

开 本 190毫米×245毫米 1/16

印 张 14.25

字 数 200千字

书 号 ISBN 978-7-80501-475-3

定 价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

主 任：王海平 陈启刚 史绍洁

副主任：钟制宪 乔 玢 李清霞

编 委：(以姓氏笔画为序)

卫汉青	马 宁	马五一	王言敏	方 芳	户力平
尹国祥	左 亦	史 琴	白 莉	朴学东	曲 刚
乔十光	刘守本	刘锡诚	孙丽莉	孙劲松	严 宽
杨志刚	杨建业	李一之	李苍彦	李征帆	李承刚
李钟秀	李俊玲	李新民	张文涛	张加勉	张传武
张爱军	张曙光	陈 静	陈名杰	林松雪	金 晖
周道生	孟 盼	赵 书	赵 钢	柏德元	姚凤林
袁海旺	夏更起	钱 颖	徐晓辉	唐克美	曹艳红
崔墨卿	董维东	滑树林	甄玉金	谭守培	缪 伟
魏瑞峰					

本书主编：马五一

本书编委会

编 委： 马五一 雷振芳 周幸福 王兆生 唐 辉 张建平
范存刚 孙树梅 高文英 陈 铭 王京娥 王欣新
杨元元

编 著： 曲 刚 姚凤林

序

PREFACE

赵 书

2005年,国务院向各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构发出了《关于加强文化遗产保护的通知》,第一次提出“文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产”的概念,明确指出:

“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等,以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。”在北京市“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针的指导下,在市委、市政府的领导下,非物质文化遗产保护工作得到健康、有序的发展,名录体系逐步完善,传承人保护逐步加强,宣传展示不断强化,保护手段丰富多样,取得了显著成绩。

2011年,第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。第三条中规定“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存,对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护”。第八条中规定“县

级以上人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识”。为了达到上述要求，在市委宣传部、组织部的大力支持下，北京市于2010年开始组织编辑出版《非物质文化遗产丛书》。丛书的作者为非物质文化遗产项目传承人以及各文化单位、科研机构、大专院校对本专业有深厚造诣的著名专家学者。这套丛书的出版赢得了良好的社会反响，其编写具有三个特点：

第一，内容真实可靠。非物质文化遗产代表作的第一要素就是项目内容的原真性。非物质文化遗产具有历史价值、文化价值、精神价值、科学价值、审美价值、和谐价值、教育价值、经济价值等多方面的价值。之所以有这么高、这么多方面的价值，都源于项目内容的真实。这些项目蕴涵着我们中华民族传统文化的最深根源，保留着形成民族文化身份的原生状态以及思维方式、心理结构与审美观念等。非遗项目是从事非物质文化遗产保护事业的基层工作者，通过走乡串户实地考察获得第一手材料，并对这些田野调查来的资料进行登记造册，为全市非物质文化遗产分布情况建立档案。在此基础上，各区、县非物质文化遗产保护部门进行代表作资格的初步审定，首先由申报单位填写申报表并提供音像和相关实物佐证资料，然后经专家团科学认定，鉴别真伪，充分论证，以无记名投票方式确定向各级政府推荐的名单。各级政府召开由各相关部门组成的联席会议对推荐名单进行审批，然后进行网上公示，无不同意见后方可列入县、区、市以至国家级保护名录的非物质文化遗产代表作。丛书中各本专著所记述的内容真实可靠，较完整地反映了这些项目的产生、发展、当前生存情况，因此有极高历史认识价值。

第二，论证有理有据。非物质文化遗产代表作要有一定的学术

价值，主要有三大标准：一是历史认识价值。非物质文化遗产是一定历史时期人类社会活动的产物，列入市级保护名录的项目基本上要有百年传承历史，通过这些项目我们可以具体而生动地感受到历史真实情况，是历史文化的真实存在。二是文化艺术价值。非物质文化遗产中所表现出来的审美意识和艺术创造性，反映着国家和民族的文化艺术传统和历史，体现了北京市历代人民独特的创造力，是各族人民的智慧结晶和宝贵的精神财富。三是科学技术价值。任何非物质文化遗产都是人们在当时所掌握的技术条件下创造出来的，直接反映着文物创造者认识自然、利用自然的程度，反映着当时的科学技术与生产力的发展水平。丛书通过作者有一定学术高度的论述，使读者深刻感受到非物质文化遗产所体现出来的价值更多的是一种现存性，对体现本民族、群体的文化特征具有真实的、承续的意义。

第三，图文并茂，通俗易懂，知识性与艺术性并重。丛书的作者均是非物质文化遗产传承人或某一领域中的权威、知名专家及一线工作者，他们撰写的书第一是要让本专业的人有收获，第二是让非本专业的人看得懂，因为非物质文化遗产保护工作是国民经济和社会发展的重要组成内容，是公众事业。文艺是民族精神的火烛，非物质文化遗产保护工作是文化大发展、大繁荣的基础工程，越是在大发展、大变动的时代，越要坚守我们共同的精神家园，维护我们的民族文化基因，不能忘了回家的路。为了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性的认识，这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高超性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、形式上的综合性、心理上的民族性、审美上的地域性进行了学术方面的分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在

理论上的高度、学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所作出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。非物质文化遗产保护人民性很强，专业性也很强，要达到在发展中保护，在保护中发展的目的，还要取决于全社会文化觉悟的提高，取决于广大人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识。

编写《非物质文化遗产丛书》的目的，就是为了让广大人民了解中华民族的非物质文化遗产，热爱中华民族的非物质文化遗产，增强全社会的文化遗产保护、传承意识，激发我们的文化创新精神。同时，对于把中华文明推向世界，向全世界展示中华优秀传统文化和促进中外文化交流均具有积极的推动作用。希望本套图书能得到广大读者的喜爱。

2012年2月27日

序

PREFACE

马五一

在辉煌的人民大会堂，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛同志，热情邀请来自宝岛台湾的青年代表参观中华民族的多项非物质文化遗产和民间手工艺。总书记来到企业参展台——荣宝斋展台，倾听了有关人员的详细介绍后，饶有兴致地亲自动手，与技师现场印制了国画大师齐白石的名作《菊酒》，电波和荧屏把这段总书记参与木版水印的佳话传向海峡两岸，传向全世界。

见证了这历史性的时刻，每个荣宝斋人都不由得心潮澎湃，热血沸腾。自豪、兴奋是大家的共同感受。自豪之余，兴奋之后，我们更感到了压力。总书记的关注是有力的鼓励和鞭策，他要求我们更努力，更有成效地去保护和发展荣宝斋木版水印这项国家级非物质文化遗产。

我们编写《荣宝斋木版水印》这本书，就是要从历史上、文化上、理论上、技艺上、艺术上深入认识、探讨和宣传这项民族瑰宝。在理论的基础上，做好保护和开发工作，让木版水印这张名片，和荣宝斋金字招牌一样，熠熠生辉，广为人知，从而引起人们和社会

对保护国家非物质文化遗产工作和事业的重视。

从 1896 年设立帖套作开始至今，荣宝斋的木版水印业务已有 100 多年的历史。真正从事中国书画作品的复制，可追溯到 1945 年印制张大千的《敦煌供养人》。当时的木版水印，承续唐宋以来的中国雕版印刷术，发展到更丰富、更完善的地步，在制笺、印帖基础上，又向彩绘领域进展。新中国成立后，在党和国家的重视、扶持下，荣宝斋木版水印推出了一大批古代及现当代的名家作品，并形成自己有代表性的作品，如徐悲鸿、齐白石，以及传世名画《簪花仕女图》、《韩熙载夜宴图》、《清明上河图》等木版水印优秀作品。2006 年，国务院颁发证书，“荣宝斋木版水印技艺”为第一批国家级非物质文化遗产。应该说，从那时起，保护并发展好这项技艺，就不仅仅是我们荣宝斋一个企业工作的好坏问题，而是关涉到我们民族文化的继承和发展的大问题了。

木版水印的传承离不开荣宝斋所作的各种努力和贡献。荣宝斋对木版水印的工艺传承倾注了巨大努力，起到了承前启后的作用，并提供了传承、保护、发展、普及的平台，使这一古老的技艺得以复苏并重放异彩。荣宝斋不但全面保留了木版水印技艺，保护了一批身怀绝技的木版水印技艺人才，还在如何传承、如何发展方面进行了积极的探索，建立了一套切实可行的木版水印传承人的培养机制，彻底解决了木版水印后继无人的后顾之忧，为木版水印的发展创造了条件。在此基础上，荣宝斋在木版水印技艺如何传承和发展上做足了文章，建设了符合木版水印工艺要求的恒湿恒温车间等，大大改善了木版水印的环境；在木版水印的创作题材上，精心选择历代书画和现当代名家作品，先后复制推出了一大批如唐代周昉的《簪花仕女图》、五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》、宋代张择端的《清

明上河图》、明代文征明的《兰亭修禊图》等中国古代优秀作品的木版水印作品。复制这些作品工艺难度大，工艺技术要求高，材料要求特殊。可以说，每一次这些木版水印作品的问世，都把荣宝斋木版水印推向了一个新高峰。

在做好技艺传承与创新的同时，我们更加重视木版水印的产业化发展，并于2008年下半年设立了木版水印工艺坊，实现了以发展促传承的战略目标。木版水印工艺坊是一个集木版水印、装裱修复技艺的展演、雕版展示和销售于一体的综合平台，是生产经营工作中大胆尝试的结晶。经过近4年的发展证明，它的设立，既对传统技艺的弘扬起到了宣传推动作用，又实现了木版水印从传承保护到实现效益和效率的转变。以木版水印工艺坊为宣传和销售平台，建立了兼顾保护、发扬非遗的以销定产的生产经营模式。荣宝斋在把木版水印推向国际市场的同时，还对木版水印这一宝贵的文化遗产进行了系统的整理和保护，从勾描、雕版、印刷、装裱等几个方面对木版水印的工艺流程和特点进行了系统总结。

面对众多艺术界专业人士的肯定和广大收藏者、爱好者的追捧，我常常在想，木版水印的魅力究竟在哪儿？综合各方面的评价，可能在于如下几点：

选题的高端，让每件作品都是名家、名作、精品，这为它确立了艺术价值、学术价值和历史价值。

画材的精选配置，让作品再现了原作的笔墨韵味和“画性”。在原作可望而不可即的情况下，如睹原作，给读者真实的享受。

专业的操作，注入了荣宝斋一贯的“真、善、美、信”的企业理念，保证了每件作品的工艺质量。

可能还有一些，共同构成了荣宝斋木版水印作品的优良品质，

使它区别于坊间其他泛泛之作而永垂青史。

近年来，由于现代高科技的推动，机械电子印刷术有了突飞猛进的发展。高仿书画艺术品市场的出现，曾经对木版水印有所冲击。但竞争发展的历史告诉我们：木版水印是不可能被电子印刷品替代的。正如文学泰斗、老教育家叶圣陶先生在《荣宝斋的贡献》一文中所说：“我老是觉得，中国画固然可以用彩色铜版纸彩色凹版复制，可是铜版凹版随你印得怎么精，看起来总像张照片，跟原画有距离。这是没有办法的事，纸是铜版纸，彩色是油墨，物质条件跟原画不一样，当然不能完全传达出原画的意趣。用木刻套印的方法复制，所用纸张和色彩都跟原画完全相同，只是让一块块的木版代替了画家手里的毛笔。……他们分工合作，复制古今画家的作品，就制成成品看，何尝不可说他们就是画家呢？”魅力和生命力的神秘就在“意趣”二字。为了求取和传达原画的意趣，木版水印的三个环节——勾描、刻版、印刷，从不同侧面塑造着这个“美女”：勾描等于坐胎，给她基因，保证酷似原作；刻版赋予骨骼，让她站立起来；印刷装点颜面服饰，让她倾国倾城。

荣宝斋是一个全资国有企业，在我们的现行体制中，事业单位的属性意味着既要花钱，又要把钱用好，把事做好；作为文化企业，就是要创造物质价值，实现文化理想。这意味着企业一定要一边挣钱，一边花钱，把事做好。荣宝斋木版水印事业的发展，必须着眼于未来。在文化责任的问题上不能含糊，是企业经营决策的依据和动力；企业要珍惜当前越来越好的保护文化遗产、繁荣传统文化的社会环境，把握和争取国家给予支持的机会，远见卓识地做好企业的规划，以重点项目带动各项工作。20世纪50年代以前，荣宝斋为雕版印刷术的传承作出了贡献；之后的30多年，创造了独具特色的荣宝斋木

版水印技艺，发展了传统雕版印刷技艺；改革开放以来，荣宝斋面对市场进行了适者生存的探索和开拓。未来还有建立继承、发展长效机制的使命。荣宝斋作为企业，一副肩膀，两副担子，承担一项保护文化遗产的责任，既不能使木版水印这项遗产成为“无源之水”，更不能使其成为“无本之木”。这股源水即是波澜的市场，这株本木则是民族渊源深厚的文脉。让木版水印技艺这项国家级非物质文化遗产的魅力与生命力，在我们这一代人手中，永远鲜活！

2011年10月20日

序

前言

FOREWORD

2006年，荣宝斋木版水印技艺入选第一批国家级非物质文化遗产；今年，又光荣入选第一批国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地，与其他遗产一起，参加了北京的大展。荣宝斋展台前，每天人流如织，盛况空前。一项古老技艺，有如此魅力，引起当代人，特别是年轻人的喜爱和关注，让从事这项技艺保护和开发的人由衷地高兴和自豪。

荣宝斋能入选非遗项目和“示范基地”，首先，因为“荣宝斋木版水印技艺”自身具有重要的文化价值、历史价值、美学价值。它派生于中国历史悠久的古代文明、古代艺术。它记录了中华民族的优秀文化艺术遗产，再现了优秀传统书画艺术的内容和魅力，体现了中国劳动人民和艺术家的审美能力和创造性。其次，是荣宝斋在保护、开发非物质文化遗产方面的努力和贡献得到了上级有关部门的认可。各级政府都很重视这一非遗项目的保护和开发，经常有人参观、访问，多次拨款批地，帮我们解决实际困难。这项非遗技艺不仅得到了原汁原味的保护和继承，而且以此为基础，不断开发出新的产品和服务，以满足社会对文化艺术的需要。

木版水印技艺是活的非物质文化遗产。我们不把它看成文物化石，而是当做有生命力的、具有文化记忆功能的种子，让它在新的时代土壤中生根、开花、结果。事实上，它是一代一代传下来的，给荣宝斋带来了很好的社会效益和经济效益。

这些年，荣宝斋用生产手段来保护非物质文化遗产，旨在以保护带动发展，以发展促进保护，协调好保护与发展的关系。我们在生产经营实践中，保护这项非物质文化遗产的真实性、整体性和传承性，通过流通、销售手段，让这项技艺转化为文化产品，从而更好地保护非遗技艺自身。

在保护木版水印技艺方面，荣宝斋领导主要做了这样几项工作：

第一，把非遗的保护和开发放到文化自觉和自信的高度。木版水印一直被列为荣宝斋工作的重中之重，选派得力干部和专家，解决遇到的实际问题，从一把手到班子成员，都把保护好这项遗产当做我们的社会责任。

第二，设立传承人工作室，实施师带徒项目，建设好人才梯队，保证每个技术环节都有传人。木版水印已有四代、五代、六代传人，他们既作为技术骨干，从事相关业务，也作为师傅，口传身授，把这项技艺传递下去。目前，已有国家级非遗传承人4人，市级传承人2人，专业技术人员数十人。专门设立了“王丽菊工作室”和“王辛敬工作室”等传承人工作室，为他们创造良好的工作环境，充分发挥骨干人才的技艺优势。实施师带徒项目，举行拜师仪式，明确师徒关系，由传承人、高级技师等对年轻职工进行传、帮、带，进一步带动技艺的发展和传承。后备队伍的源源不断，才能保证非遗技艺永续万代。

第三，保存好档案和资料。我们专门建立了木版水印的版库，

保护雕版的同时，保存遗产有关的文物。荣宝斋为《韩熙载夜宴图》刻的1667块雕版，以及《簪花仕女图》、《清明上河图》等共上百万块雕版，都得到完整的保存，它们既是实物历史资料，又可随时投入生产性开发。

在生产性开发方面，荣宝斋主要做的工作：

一是以市场为导向开发选题。近年来，随着人民物质生活水平的提高，文化消费热情高涨，艺术市场十分活跃。以画廊为代表的一级市场、以拍卖为代表的二级市场，经营的是书画精品原作，由于稀缺性及投资动向而经常出现天价，令普通人难以问津。我们通过“次真迹一等”的木版水印，开发了限量复制的艺术品“三级市场”。选题一般为中国传世书画精品，当前市场热门书画家授权的优秀作品。这样的木版水印作品一上市，就受到热烈追捧，如《韩熙载夜宴图》已销到172.5万元一幅，供不应求，而范曾先生的新作木版水印，亲笔落款并加盖印章，要卖到几万元一幅。

二是材料选用精益求精。为保证非遗开发的产品能保持原作画面风貌和笔墨神韵，除了技术上严格把关外，在纸、绢、颜料的选用上，只用最精的，保证质量。如素绢，选用的是名牌白花绢；宣纸，选用的是名牌红星纸，而且是厂家为荣宝斋特制的产品。刻版用的木材，一直坚持用最好的杜梨木，为长期开发，我们备用的杜梨木可用几十年。

三是以市场开发带动生产。荣宝斋专门开设了木版水印工艺坊，主要是用以展示工艺过程。先是展示优秀的产品，销售木版水印作品。其次是考虑到读者和藏家追逐名家手迹的心理，近年来开发了名家签名售木版水印的销售办法。如吴冠中、范曾等大家，在自己授权印制、质量认可的木版水印作品上签名，一般作品价