

刻
写
逝
去
的
场
景

版 画

编著

顾音海

上海书店出版社

版 画

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

版画: 逝去的场景 / 顾音海编著. —上海: 上海书店出版社, 2003.8

(珍藏赏玩书系)

ISBN 7-80622-870-5

I. 版... II. 顾... III. 版画—鉴赏—中国—古代
IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 008775 号

版画——刻写逝去的场景

主 编

吕建昌

编 著

顾音海

责任编辑

那泽民

整体设计

那泽民

技术编辑

吴 放

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc

制版印刷

上海精英彩色印务有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/36

印 张

36

印 数

1-4000

版 次

2003 年 8 月第一版

印 次

2003 年 8 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80622-870-5/G · 174

定 价

35.00 元

帘下佳人图（清乾隆，苏州年画）

从 版 画 中 体 味 美 感

当你走进博物馆，那琳琅满目的古代文物会向你娓娓讲述自己的故事，展现人类的文明史，从而唤起你的思考与遐想……

历史虽不复再现却是可以收藏的。历史文物是了解历史的钥匙，是展望未来的凭据，是丰富、美化物质生活和精神生活的财富。人人都生活在现实中，都拥有自己的过去，还将有自己的未来，因而都有自己的回忆与希望，有追求、趣味、精神寄托，而收集古旧艺术品正是一项联结时空、丰富精神生活的有益活动。

收藏者的世界很精彩，大到价值不菲的陶瓷书画，小到貌不惊人的民间玩物，五光十色，应有尽有。在这本薄薄的小书里，介绍给大家的是一类饶有趣味、有意义的美术品——版画。

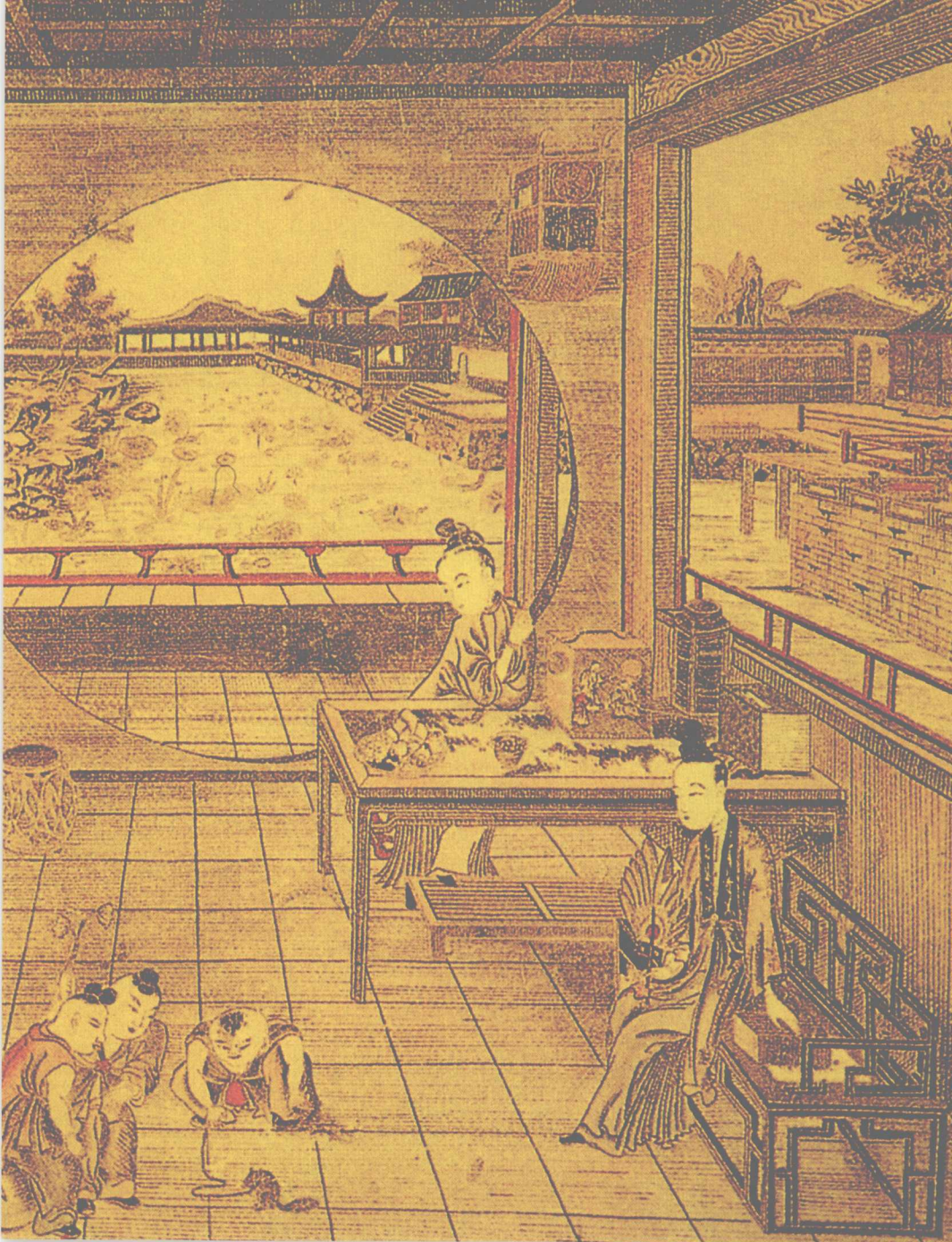
版画的涵盖面很广。

第一，版画是造纸技术、雕版印刷术发明之后的产物。而造纸和印刷正是古代中国“四大发明”中的两项重要内容。自从东汉的蔡伦发明造纸术以后，纸张成为文字、图像的载体，代替原先笨重的竹木简牍或昂贵的丝帛，成为信息传递的重要工具。随着用途的扩展，人们对纸的制作工艺也越来越讲究。唐代时候，安徽宣州府用青檀树皮和稻草造出了高级的书画用纸——宣纸，大受欢迎，至今仍驰名中外。纸的颜色也日益丰富多彩。比如，宋代就设计出了“十色笺”。同时，人们还用洒金、印花、涂蜡、研光等方法制作出了不同需要所用的纸。有了纸，推动了雕版印刷工艺的进步。从单色印刷到分版分色印出五彩版画，技术上是一大突破，在版画制作上是一大创新。在单色版画中，好的作品绘、刻、印俱精，像安徽黄氏高手的作品就是如此，令人过目难忘。总之，了解版画，有助于了解我国古代造纸、印刷技术的发展。

第二，版画给我们展现了古代生活的方方面面。从衣食住行到宗教信仰，从农业生产到文化娱乐，都有形象、具体、生动的描绘，弥补了文字记载的不足。今天我们对古代生活史的研究，很大一部分是建立在对古代器物（出土或传世文物）和版画相结合的分析基础上的。

第三，版画作为一种美术形式，给人以别有风味的美感。中国古代的版画，绘刻精湛，讲求线条的表现力；现代版画取法于西方而有自己独特的民族风格，正蓬勃发展，花开烂漫；民间版画注重装饰效果，或有稚拙之趣，带有强烈的地方色彩；外国版画品种繁多，讲究立体感，大师创作的许多铜版画功底深厚，成为西方绘画的学习基础；现代的版画流派多姿多彩，有坚持传统方法创作的，也有蒙克、艾舍尔那样大胆创新的艺术家的作品，其作品往往给人以强烈的艺术感受。而我们的近邻——日本的版画又是一种清新风格，其线条勾勒变化较多，讲究对人物形象的夸张描绘，色彩绚丽，印刷精良，在世界版画中占有特殊的一席。

让我们走进版画里的世界，去发掘历史，体味美感，了解风物，丰富自己的收藏与精神享受。

刻

写

道

去

的

场

景

目录

序 从版画中体味美感

中国老版画

- 一、普渡众生——佛像世界
- 二、奇技工巧——《天工开物》及其他
- 三、牛郎织女——《耕织图》与以农立国
- 四、先贤尊容——名人的画像
- 五、“太平山水”——地理类版画
- 六、光怪陆离——《山海经图》
- 七、华佗再造——中医药学类图籍
- 八、“十八般武艺”——兵家类版画
- 九、安居乐业——家居设计
- 十、字正腔圆——明代说唱本与戏曲版画
- 十一、梨园写照——京剧版画
- 十二、红楼图咏——小说插图
- 十三、东洋风与西洋镜——外国事物版画

形形色色的版画收藏品

- 一、从连环画说起
- 二、笺纸与笺谱
- 三、赌桌之外说纸牌
- 四、叶子戏与酒令牌
- 五、甲马与纸马
- 六、门神与年画
- 七、“一叶书香”——藏书票沁人心脾

版画的收藏

后记

中国老版画

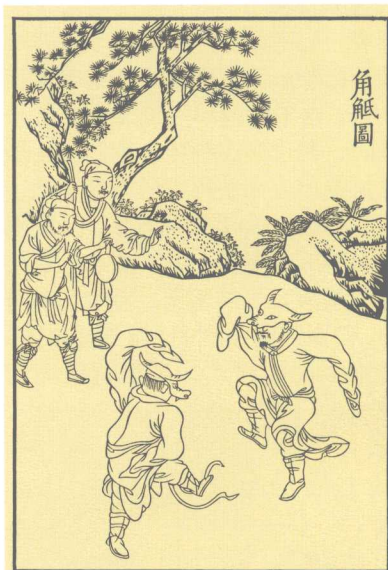
版画，是美术作品园地里的一朵奇葩。权威的《中国美术全集》中有专门的《版画》卷，厚厚一大册；在上海人民美术出版社出版的《中国美术史图录丛书》里也有《中国版画史图录》上下两大本。她是绘画领域里的重要品类之一，只是不如其他绘画作品那样受人瞩目罢了。

一则，版画作品，特别是中国古代的版画作品，有许多用单色印刷，比起色彩绚丽的其他画家的亲笔画稿来，自然要

武松醉打蒋门神（选自明容与堂刻本《水浒传》）

武松拳脚相向，把蒋门神打翻在地。刻绘传神。这套容与堂刻本插图是所有《水浒传》插图中极有名的一种版本。

角氈图（选自《三才图会》）

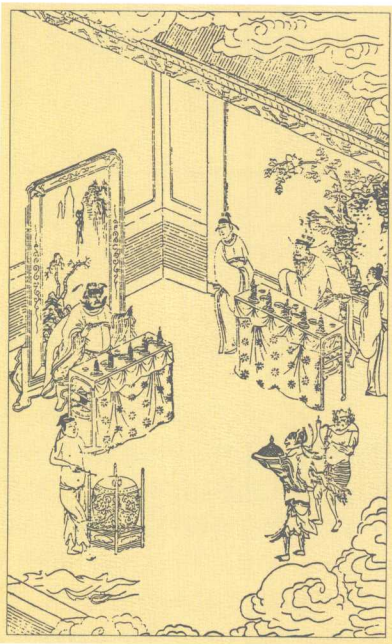
角氈是一种民间游戏。此图描绘二人各戴面具，准备开打的情景。《三才图会》是百科性质的工具书，以插图为主要内容。

逊色许多（至少从视觉效果看是如此）。

二则，古代版画作品往往以书籍插图形式出现，例如绣像小说里就有许多人物插图。《水浒传》里多有《武松醉打蒋门神》一图，只见武松怒目圆睁，飞起一脚，把蒋门神踢倒在地（明代容与堂刻本）。但是，倘若没有读过《水浒传》的人，怎么会知道武松是什么人，又为什

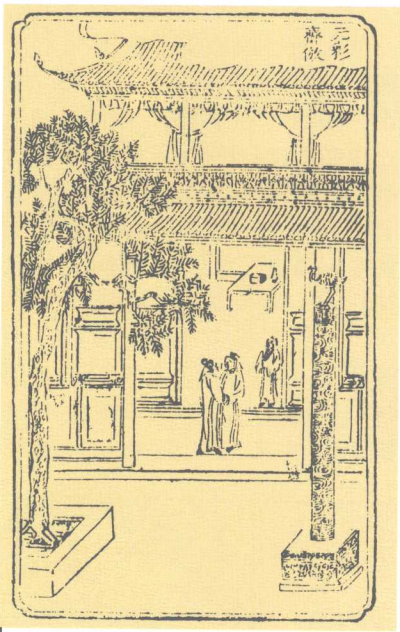
么要醉打蒋门神呢？若要了解个中原委，无疑要阅读文字才行。这样，纯粹的绘画欣赏便要同文字欣赏相结合，这毕竟同单一地专门观赏一幅画，通过解读构图、笔法、色彩等绘画语言来获得美感有所不同。

三则，版画多为小品，尺幅因受书籍版式限制一般都较小，给人一种不够大气的感觉。当然也有例外，像康熙时绘刻的《万寿盛典图》采用多面连环式，场面就极为壮

《四声猿》

明末刻本。徽派名作之一。

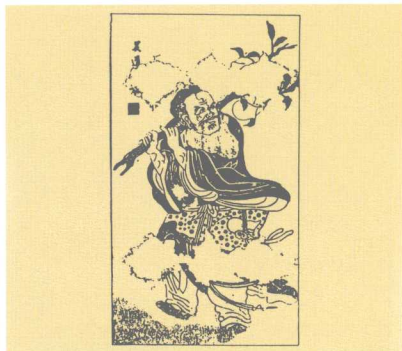
会友（选自明刻套版简帖）

套版简帖，俗称契纸，上印套色木刻，折叠成简帖，供书写契约，多为明、清间徽州艺人所创制。内容以山水、人物见长，可补十竹斋之不足。

观。民间年画也是大张的，但趣味不同。

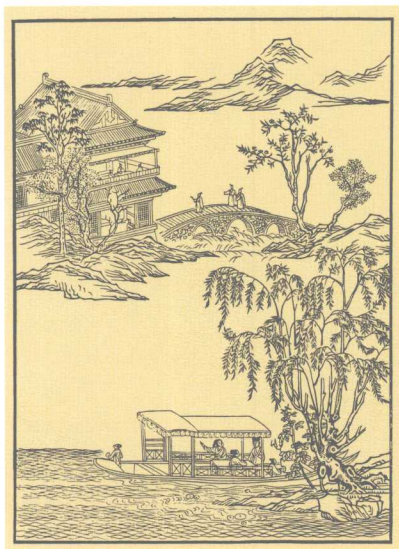
然而，任何艺术形式总有其审美的价值，有其自身的特色，有其存在的生命力。中国的木刻版画绵延至今已千年有余，在科学技术高度发达的今天，她作为一门独立的画种依然焕发着艺术魅力。除了民间年画、书籍插图、封面设计之外，

在广告创意、藏书票、邮币卡以及报刊版头和画展中都能见到她的身影。至于古代版画，则正成为收藏界的新宠。随着民间收藏活动向纵深发展，古籍旧书日益受人注目，而带有版画的古书更是受人喜爱。因为，版画从内容到形式，都可以视作一种贴近大众的艺术。

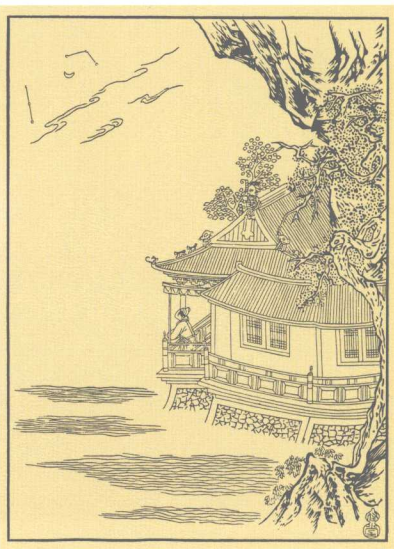
东方朔偷桃（南宋）

这是我国早期的套色版画，绘刻已很圆熟。

《诗余画谱》之一

《诗余画谱》是根据古诗意境绘成的图谱，绘画风格受文征明、沈石田、唐寅、杜古狂等人影响较大，刻工疑为徽派高手。编者新安汪氏，明万历四十年（1612）刻本。

《诗余画谱》之二

月西斜，一派湖水，晚风习习。有才子夜不能寐，似在仰天感叹，亦似喃喃倾诉……你知道这是哪些诗句里描写的情景吗？

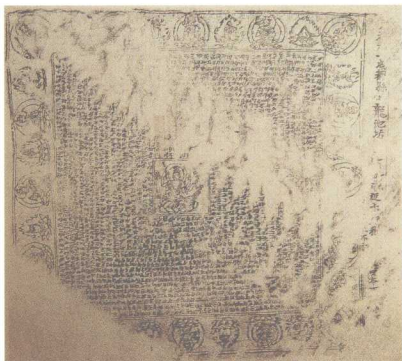
木刻加彩佛像（隋大业三年，公元607年）

该图为雕版印刷并以笔敷彩，佛作行脚状，衣着飘带，有背光。画附题记，称此画是伯内特（H·K·Burnet）以100英镑价格于1927年12月购自山中商会（日本人开设的文物经营公司）。1983年11月30日出版的纽约克里斯蒂拍卖行拍卖目录著录。

一、普渡众生——佛像世界

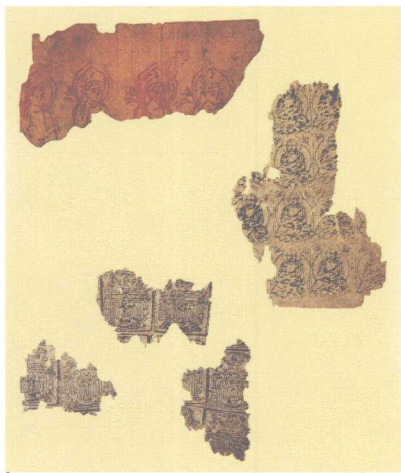
佛教历史悠久，影响深远，传入中土约在西汉中期。佛教又称“象教”，即寓教义于具体的图像之中，堪称“形象化教育”。因此，佛像的造作与普及也随之出现，成为今人称之“宗教艺术”的一个重要门类。

佛像造型，在立体的雕像方面，有以金属铸成（多数为铜）、石雕石刻、陶塑等，而在平面形象上，就是手绘与版刻了。当雕版印刷发

梵文陀罗尼经咒图（唐）

这是国内所存最早的版画之一，1944年成都唐墓出土，藏于死者生前所戴之银镯内。此图为一张茧纸，中央绘刻菩萨像，手持法器，坐于莲花座上；像外绕刻梵文经咒17圈，周边刻菩萨像及供品图。印本右题“成都府成都县龙池坊……”等字，又据同墓出土古钱上有“益”字，最终定其刊刻时间为唐至德二年（公元757年）至大中四年（850年）之间。北京中国历史博物馆藏。

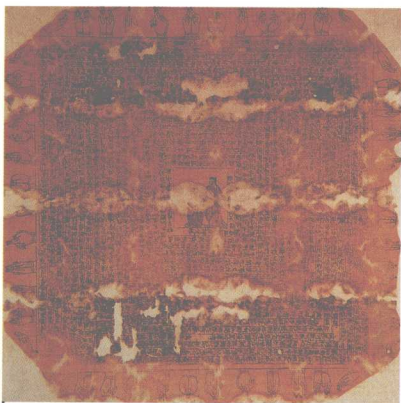
贤劫千佛（唐）

新疆吐峪沟唐墓出土佛像版画残片。其中一部分以朱色印出，较少见。另有一部分系以捺印法印出，属于较原始的印制方法，人物雷同，但这部分佛像构图饱满，较为精湛。旅顺博物馆藏。

明之后，最先使用的领域便是印佛经佛像。因此，目前所见所存最早的版画几乎全为佛像。

比如，刊行于9世纪即晚唐时代的佛像，已在西安发现三例，都是雕印的经咒纸，有的还破损严重。而最重要且精湛的作品是现存大英博物馆、刊于唐咸通九年（公元868年）的《金刚般若波罗蜜经》扉页画，这是现存有确切刊印日期的最早的雕版印刷品。

宋代是刻书史上的重要朝代。在佛经刊印方面，既有官方的译经院，又有书坊、寺院等施刊，数量

《陀罗尼经》(唐)

1975年西安唐墓出土之刻本佛经(上有图像),时间是在唐玄宗时期(公元712—755年)。尽管已残破不全,但部分文字、图像仍可辨识。

南无释迦牟尼佛像 辽(约公元960至1115年)

此画于1974年发现于山西应县佛塔,同时还发现《药师琉璃光佛说法图》、《炽盛光九曜图》及其他文物。此图为绢本,共见三幅,用同版印刷,原是彩色套印,此系彩色漏印的品相。这是我国彩色套印作品的早期文物。

不少。但宋刊本流传至今已属珍稀,佛像主要见于单行本佛典。其中,较多见的是《妙法莲华经》,有佛祖灵山说法图或佛经故事(即“经变图”)。其他尚有《金刚般若波罗蜜经》,引首绘如来佛及八大金刚、诸天菩萨。

元代时候,佛教更加受尊崇,国师八思巴就是喇嘛,佛教各宗派均有发展。同时,佛教艺术,包括佛画也受到重视。当时最著名的佛像版画,要以《碛沙藏》扉页画为

《金刚般若波罗蜜经》卷首图(唐咸通九年,868年)

这是1900年发现于敦煌的著名佛像版画,现藏大英博物馆,绘释迦牟尼说法情形。此图线条挺拔,构图完美,不独因以时间最早而体现其价值。

大聖毗沙門天王像 五代后晉開運四年（公元947年）

该图为供奉用的佛像，以求“国泰人安、社稷恒昌、道路和平、普天安乐”。上图下文，上题“大聖毗沙門天王”，下为文字。毗沙門天王主領鬼神，唐代為軍神，作武士狀。原件現存於法國巴黎圖書館。

首。那是在每种经卷前所冠之佛画，共计八幅，轮番印刷。画面宏大，线条繁密，人物形象富于变化，堪称古代佛教版画之代表作，对后世佛画产生很大影响。

明初，佛教版画是版画里的大宗题材。朱元璋曾出家为僧，故即位后对佛法愈加尊崇。起初，多翻刻《碛沙藏》，后在永乐间曾两度刻大藏经，其中，以“北藏”中的佛

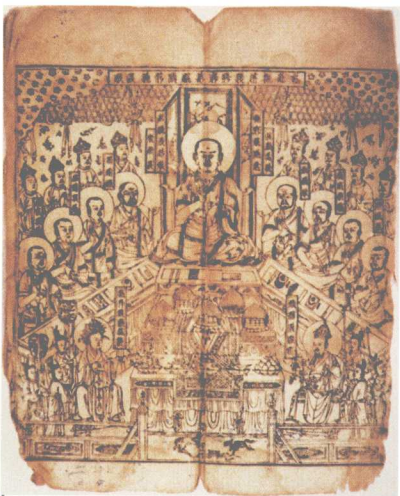
像较为精工。在宣德至万历年间，著名的版画精品有《释氏源流》（景泰官刻“经厂”本、成化间翻刻本、嘉靖北京刊本）、《出相金刚经》（成化本）、《天神灵鬼像册》等。这些版画，有的华丽大方，有的稚拙质朴，各显其特色。

清刊佛画以几种图集最著名，如《妙法莲华经观世音普门品》，以

《大聖文殊師利菩薩像》（五代）

1900年发现于敦煌的单幅佛像，一般与普贤骑象像一起用于供奉。上图下文形式，文殊执如意，骑狮，乘云自天而降。

《译经图》（西夏）

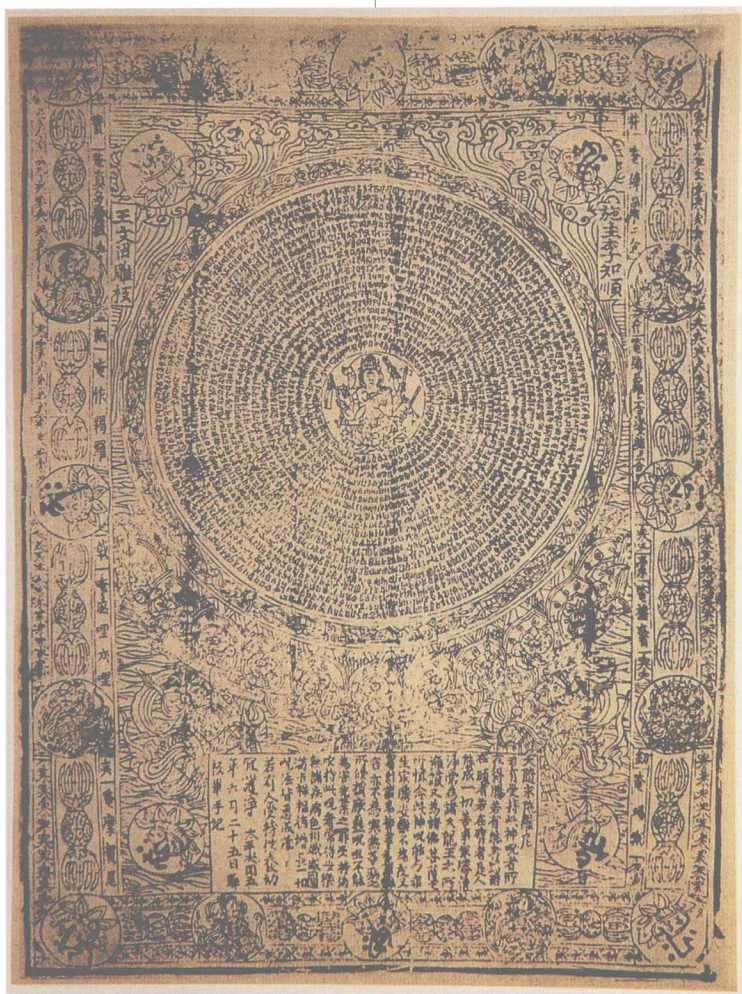
保存至今的西夏木刻版画尚多，大都是佛经扉页佛像，其中不少佛像构图精美，雕刻细致，印刷质量上乘（北京图书馆藏）。

康熙本为佳；《观世音菩萨慈容五十三现》，这是一部影响较大的画集，有翻刻本；《观无量寿佛经图颂》——图解经卷的典范；《佛祖正宗道影》，绘刻佛教人物一百六十余尊。

《炽盛光佛降九曜星宫房宿相》（辽）

这是迄今我国发现的最大、最精的雕印着色佛像。从雕刻技法上看，此画要精于唐刻《金刚经》扉页佛像及五代的一些佛像。佛像身躯部分及光圈上的线条描绘粗细适中，自然流畅，刻工刀法非常熟练。

大随求陀罗尼曼陀罗图 北宋太平兴国五年（公元980年）

该图可为随身携带的单幅经咒图，求“能成一切善事”。画面中为菩萨坐像，下承莲座，周围有环形梵文经咒，画面下方左右各有护持龙王，其下刊刻题记。外廓四边间隔排列莲花形菩萨、童子及天王像。此图现藏法国巴黎图书馆和英国不列颠博物馆。