

文物鉴赏丛书

版画

徐小蛮 著

上海古籍出版社

文物鉴赏丛书

版画

徐小蛮 著

上海古籍出版社

文物鉴赏丛书

版 画

徐小蛮 著

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 6.625 插页 4 字数 144,000

1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—5,000

ISBN 7-5325-2262-8

J·101 定价: 9.00 元

图1、唐刻
《陀罗尼经咒》

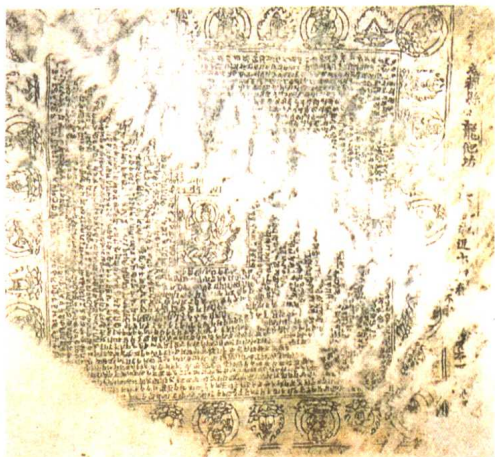

图2、五代木刻
《观世音菩萨像》

图3、金平阳姬家刻《随朝窈窕呈倾国之芳容》

图4、明彩色套印《花史》

图5、清刻《御题棉花图》

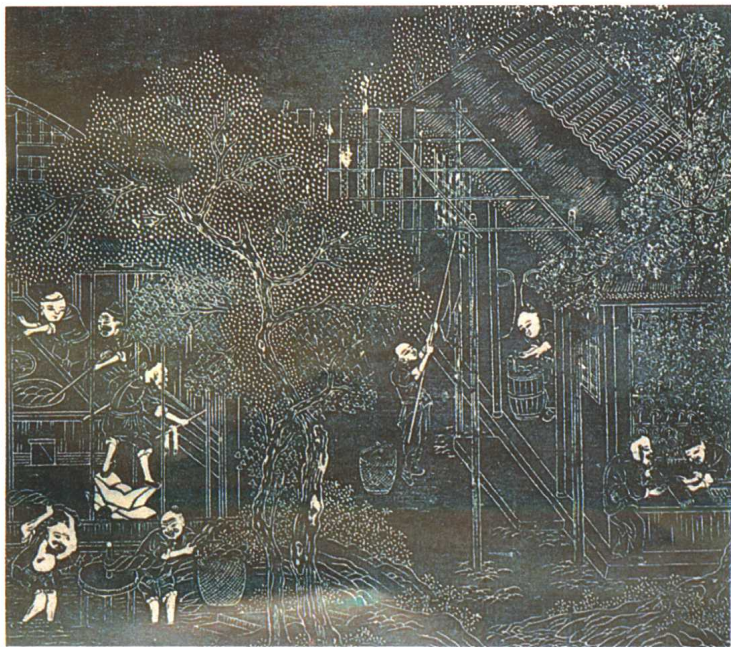

图6、清刻《官服门神》（年画）

图7、清后期刻
《一团和气图》
（年画）

前 言

法国的罗丹曾说：“真正的艺术是忽视艺术的。”确实，生活自然地创造出艺术，艺术仅是一种生命存在的方式。中国古代的版画同样如此。它的开始是佛教徒为宣传教义，迫切需要将通俗易懂的经文与明白形象的画面化一为千百，送到人们手中，于是在盖印、拓石这些早期复制技术的基础上，找到了版刻印刷这一后来被称为“文明之母”的印制方法。正如郑振铎先生所说：“初期版画之为宗教图录，信仰象征，中外无殊也。”这一创造，不仅为佛教在广大人民中深入传播，为佛教的发展提供了良好的工具，而且也为我国版画艺术的发展开辟了广阔的前途。

常常有人问：最早的雕版艺术品是文字还是图画？回答是：很难说。因为虽然现存最早的署有年代的雕版印刷品是有图有文的唐咸通九年(868)《金刚经》扉页画，但还有断为刻印于704—751年《无垢净光大陀罗尼经》，和据说是在吐鲁番发现的保存在日本的《妙法莲华经》。不过，这两件文字印刷品刻印工整，显然也不是最早的印刷品。据专家推断，雕版印刷术至少可上推到唐贞观年间(627—649)。鉴于没有实物，我们无法知道是先有文还是先有图。除了单帧木刻画以外，版画常常以图书的插图形式出现，“古人以图书并称，凡书必有图”(清徐康《前尘梦影录》)。咸通九年的《金刚经》扉页画即是《金刚经》的插图。

现存的唐代印刷品除了两份日历以外都是佛画和佛

经,五代也一样。可以说佛教吹开了版画艺术之花。

宋代是我国雕版印刷的全盛期,官方与私人所刻很多,版画应用面渐广,遍及经、史、子、集,有《六经图》、《梅花喜神谱》、《列女传》、《营造法式》等等。“大藏经”又称“一切经”,是将由印度或西域贤圣传译到中国的大小乘经、律、论及集传汇编而成的大丛书。宋开宝四年(971)宋太祖遣内官高品、张从信专程去四川益都监印藏经,历十二年,雕版十三万块,全藏共五千零四十八卷(此藏经即叫“益州版”,又称《开宝藏》),规模之大是空前的,它充分显示了宋代刻书事业的雄厚实力。

现在存世的金代版画作品不多,但就《随朝窈窕呈倾国之芳容》与《赵城藏》就能知道它的水平与规模。

人们看多了黑白版画,追求变化的意识又导致了彩色版画的产生。元至正元年(1341)中兴路资福寺刊《金刚经注》扉页《无闻和尚注经图》便是朱墨两色套印的,这是今见套色木刻的滥觞。

明代,尤其是明嘉靖以后的版画,无论从数量到质量都有了很大的发展和提高。明万历年间被称为中国版画史的黄金时代。大量戏曲小说集中含有不同流派版画的涌现,它们“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”,是这时期版画的一大特点。

清初版画继承了明代版画的流风余韵,好作品不少。而后渐渐走向衰微。

鲁迅先生在《木刻纪程》小引中说:“中国木刻图画,从唐到明,曾经有过很体面的历史。”它对世界艺术的发展也有一定的推动作用。例如明代的木刻,影响了日本早期版画,而荷兰画家凡·高又从日本的浮世绘汲取了营养,等等。影响可谓深广。

中国画注重线条艺术,中国绘画(包括版画)一个明

显的特点就是以线条为主,它往往具有表达立体,取代阴影晕染的能力,并表现色彩不能表现的力度和美感。产生在世界上最早的中国版画,开始是为了普及宗教,而后还为了普及文化知识,渐渐又被文人们所运用,借助这或细或粗、或长或短的刀刻的线条,倾吐心曲,表达情感。它是中国传统“线的艺术”的组成部分。

当代有位画家指出:“中国的优秀文化传统不仅仅局限于文人画,作为一个艺术家应从中华民族民间的文化传统中全方位地汲取营养,用现代意识加以重新审核,创造中国崭新的现代艺术!”(丁绍光《我之艺术观》)这全方位,当然包括版画在内。

这本小书共介绍在现存古代版画中挑选出来的一百余幅有代表性的版画,并加以介绍,以文释图,以图征史,以使读者对中国古代版画及其版画史有所了解。如有错误或不妥之处,敬请指正。

徐小蛮

目 录

前言	1
1 凝聚虔诚与希望的千佛像	1
2 现存最早有年代可考的版画——《金刚经 引首图》	3
3 《大慈大悲救苦观世音菩萨》	6
4 单帧佛像之一——四十八愿阿弥陀佛像	8
5 图案化的版画作品——《大随求陀罗尼轮 曼陀罗图》	10
6 佛教版画的拓展——《天竺灵签》	12
7 最早的连环画——《佛国禅师文殊指南图赞》	14
8 儒家经文插图之一——《新定三礼图》	17
9 现存最早的专题性画谱——《梅花喜神谱》	19
10 彩印史上的重要篇章——绢本《南无释迦 牟尼像》	21
11 平水书坊刻本的代表作品——《随朝窈窕 呈倾国之芳容》	23
12 崔珍女子斲臂募刻的大藏经——《赵城藏》	25
13 气势磅礴的《大藏经图》	27
14 提供译经译场模式的《西夏译经图》	31
15 实用书《重修政和经史证类备急本草》	33
16 大彻大悟后的宁静与欢欣——《圆悟禅师像》	35
17 最早的木刻套印珍品——《无闻和尚注经图》	37
18 糅合儒释道三教的《新编连相搜神广记》	39

19	食疗书《饮膳正要》插图	43
20	古器物图录之一——《至大重修宣和博古图录》	46
21	建安版画的佳品——《全相平话五种》	47
22	附图本百科全书——《事林广记》	50
23	第一部木刻画古人像赞	52
24	佛传图《释氏源流》	54
25	智者老子图像——《老子道德经》插图	58
26	神鬼世界的写照——《水陆道场神鬼图像》	60
27	军事书《武经总要》插图	62
28	学琴的门径书——《太音大全集》	64
29	气韵生动的《雪舟诗集》插图	66
30	雄浑壮观的《程氏竹谱》中的雪竹	68
31	版画长卷——《环翠堂园景图》	70
32	描写禅宗体悟历程的《牧牛图颂》	73
33	观世音菩萨的种种男女相	75
34	明永乐年刻《鬼子母揭钵图》	79
35	斑斓的神仙世界——《有像列仙全传》	82
36	《程氏墨苑》之一——《维摩说法图》	84
37	《程氏墨苑》之二——《飞龙在天》图	87
38	《程氏墨苑》之三——《圣母怀抱耶稣之像》	89
39	《孔门儒教列传》	91
40	《孔圣家语图》	93
41	《孔子圣迹图》	95
42	我国最早的妇女专史——《列女传》插图	97
43	《闺范》插图	99
44	明太監所刻书《瑞世良英》插图	101
45	儿童读物《日记故事大全》	103
46	绘刻俱精的《青楼韵语》插图	105

47	关汉卿佳作《望江亭中秋切鲙》插图·····	107
48	小说戏曲等俗文学昌盛时出现的容与堂 《水浒传》插图本·····	109
49	《金瓶梅》插图——《盼情郎佳人占鬼卦》·····	113
50	郑之珍自著自刻的《目连救母劝善戏文》·····	117
51	一部具有特殊美感的版画集——吴兴寓 五本《西厢记》·····	118
52	堪为绘画史的《顾氏画谱》·····	124
53	《唐诗画谱》·····	126
54	《诗馀画谱》·····	128
55	《元曲选图》·····	130
56	现存最早的刻印笺谱——《萝轩变古笺谱》·····	132
57	出版家胡正言的杰作——《十竹斋书画谱》、 《十竹斋笺谱》·····	134
58	具有独创性的陈洪绶的版画·····	137
59	细腻纤巧为游戏而作——《酣酣斋酒牌》、 《元明戏曲叶子》·····	142
60	“晚明版画至精之作”——《吴骚合编》插图·····	146
61	汇集中国文化方方面面的《三才图会》·····	148
62	一代科学巨匠宋应星的《天工开物》·····	150
63	《山海经图》·····	152
64	光辉千秋的大作品——《离骚图》·····	154
65	不平时画“太平”——《太平山水图画》·····	160
66	精美的志书插图·····	162
67	清初浙派的力作——《无双谱》·····	164
68	姿神奇秀之《凌烟阁功臣图》·····	166
69	“皇家版画巨制”——《万寿盛典图》·····	168
70	《避暑山庄诗图》·····	170
71	《耕织图》·····	172

72	皇帝命外国画家绘制的版画——《乾隆准噶 尔回部等处得胜图》	174
73	《天马媒》插图	177
74	《晚笑堂画传》	179
75	塑造佛像的工具书《造像量度经》	181
76	《皇朝礼器图式》插图	183
77	《古歙山川图》	185
78	流传最广的画谱——《芥子园画传》	187
79	人物画家任渭长的《剑侠传》	189
80	一幅少女醉春图——“慧湘云醉卧芍药茵”	191
81	古代年画之一——威武的守门神	193
82	古代年画之二——寿星图《南极星辉》	195
83	古代年画之三——彩选格《凤凰棋》	197
84	古代年画之四——《春宵闺怨图》	199
85	古代年画之五——1912年月历图	201

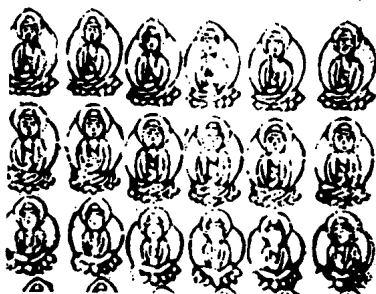
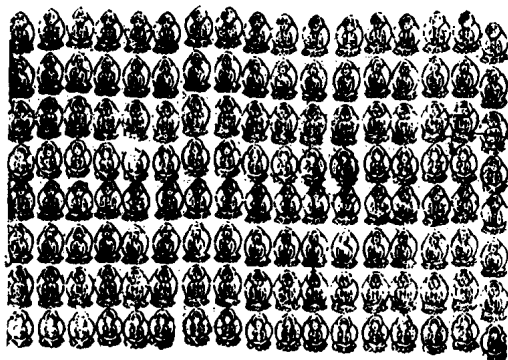
一、凝聚虔诚与希望的千佛像

1899年，甘肃省敦煌莫高窟宝藏被发现，它向人们展示了一个光辉灿烂的古代艺术宝库。其中有从东晋后期到北宋初年绝大多数是古写本的二万多卷珍贵文献。有为历代“大藏经”所未收的佛经，有《诗经》、《左传》、《老子》等书的古写本，有从未见过的史乘地志、日历医书、各种变文等等，经、史、子、集各类都有。不容忽视的是还发现了木版雕印的版画。在这些珍贵的遗存版画中，看上去最原始的就是“千佛像”了。

《千佛像》是用刀将一尊或几尊佛像刻在一块木板上，上下左右持续捺印而成的佛像卷。它的构图极为简单，寥寥几笔，即使是几尊连刻的也很像，作者显然不求变化。这样的“千佛像”残卷在敦煌发现很多。它通过朴拙有力的刀刻，无数次重复印制，表达了信徒对佛的虔诚与希望。

捺印是将刻印物放在上面，被印物放在下面，印刷则是将刻印物放在下面，被印物放上面。《千佛像》可以使我们推想出雕版印刷术是印章的反文凸字和拓石的铺纸拓印两种技术结合的产物。而首先它是为了佛教的宣传需要而激发出来的。《圆觉经》说：“若复灭后，施設形像，坐正忆念，亦同如来常住之日。”造像供佛，对佛教徒来说是对佛的一种仰慕、沟通和联络。试想在一千多年以前，一群佛教徒匍匐着，一刀刀地刻，一张张地印，一刀一张组合成长长的一幅一幅，在这过程中，他们渐渐地化解、忘却了人世间的种种不公平，人世间的痛苦和凄惨，把希

望寄托到佛的世界,这是多么的悲凉。从一次次简单的重复中我们看到了一颗颗破碎的心。这种重复地堆积,蕴含着潜在的、执着的希望和憧憬。“千佛像”使我们感到一种朴素的美、凄凉的美、希望的美。

千佛像(晚唐时期捺印)

二、现存最早有年代可考的 版画 ——《金刚经引首图》

《金刚般若波罗蜜经引首图》图角称“祇树给孤独园”，长 28 厘米，高 24.4 厘米。图后面是正文，末有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”的题记。它就是赫赫有名的世界上最早有年代可考的版画，比欧洲版画的出现要早四、五百年。

十九世纪末期，西洋考古学大盛，外国考古学家的视线往往转向古老的东方。我国的新疆、蒙古、甘肃一带常常有外国考古学家的足迹。匈牙利人斯坦因发现了敦煌莫高窟之宝藏欣喜若狂，掠夺后满载而归，藏伦敦不列颠图书馆，《金刚经引首图》便是其中之一。对此斯坦因在《中国西陲考古记》记录云：“石室又有一保存甚善之卷子，首为雕印甚佳之扉页一篇。卷子正文全部俱属雕版印成，未有雕印年月，约当西元后之 860 年（应为 868 年），余睹此为大喜不置。世俗俱谓雕版印书始於宋代，据此可知宋以前久已有之，而在第九世纪时其艺术即已颇有可观矣。”《金刚经引首图》成为唐代时已具有先进雕版印刷术的有力见证。

《祇树给孤独园图》描写的是释迦牟尼佛坐在祇树园的经筵上说法的情景：释迦牟尼佛坐在莲花座上平和、慈祥。座前几上是供养法器。长老须菩提偏袒右肩，右膝著地，作合掌提问之状，清癯的面目，虔诚的神态，映衬出他晶莹清明的心灵。佛顶左右飞天旋绕，分散着鲜花。