

郑欣森 主编 赵 前 魏立中 著

短版风华

中国十竹斋木版水印技艺

浙江出版联合集团
浙江摄影出版社

中国十竹斋木版水印技艺

短版风华

郑欣森 主编

赵前 魏立中 著

 浙江出版联合集团
浙江摄影出版社

责任编辑：张 磊
王嘉文
装帧设计：张 磊
责任校对：王 莉
责任印制：汪立峰

摄影：胡 展

图书在版编目（C I P）数据

恒版风华：中国十竹斋木版水印技艺 / 郑欣森主编；
赵前，魏立中著. — 杭州：浙江摄影出版社，2016.1
ISBN 978-7-5514-1206-3

I. ①恒… II. ①郑… ②赵… ③魏… III. ①水印木
刻—介绍 IV. ①J217

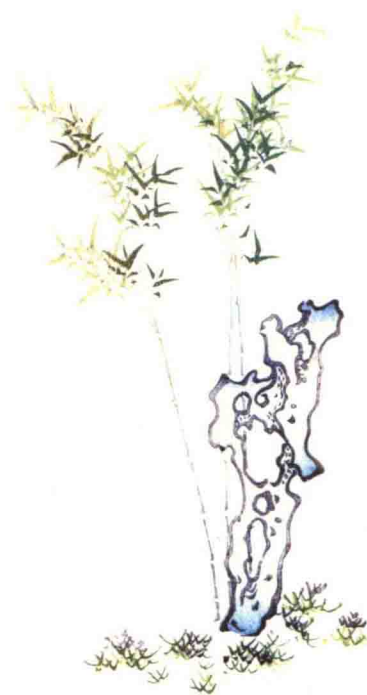
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第281322号

恒版风华

中国十竹斋木版水印技艺

郑欣森 主编 赵前 魏立中 著

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址：杭州市体育场路347号
邮编：310006
电话：0571-85159646 85159574 85170614
网址：www.photo.zjcb.com
经销：全国新华书店
制版：杭州真凯文化艺术有限公司
印刷：浙江影天印业有限公司
开本：1/16
印张：21.5
2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷
ISBN 978-7-5514-1206-3
定价：198.00元

序

一

非物质文化遗产，我们要在保护的大背景下来看待和评价。我十分敬佩十竹斋的创始人胡正言和几百年来的传承人，一直到现在的魏立中先生和他的团队。作为中国古代科技生产史上珍贵的非物质文化遗产——十竹斋木版水印技艺，几乎是从我诞生之日起，就被赋予了中华文化的艺术元素，和艺术紧密接轨。它之所以能够传承这么久，我想这是和我们的祖先在创造了一种技术之后，马上就与艺术结合密不可分的，正如我们的丝绸、纺织也是一诞生就与艺术结合一样。这是中华文明区别于世界上其他文明的显著特色之一，只是人们对这一点注意得还不够。

关于非物质文化遗产的意义，无须我多说，但是我想再强调三点：

第一，非物质文化遗产是一个民族留在历史中的足印。想要知道今后的路怎么走，需要看看祖先是怎么走过来的，就是：我是谁？我是从哪里来的？我应该走向哪里？我的归宿在哪里？不知古则难以知今，更难以知道未来。

第二，在经济全球化不可遏止的大浪潮下，全人类的民族传统文化日渐式微，甚至正在加速凋零。当民族文化凋零以后，人类将失去乐趣，失去方向。因此，保护非物质文化遗产，正是促进人类文明多样性、文化多元化的有力措施之一。非物质文化遗产与物质遗产的不同之处，在于它是

『活』的。像十竹斋木版水印技艺，它在延续传承着。今天如果没有了十竹斋，没有了十竹斋木版水印技艺，没有了十竹斋木版水印技艺传承人，它就不是非物质文化遗产。联合国教科文组织不承认，我们也不承认。活的艺术在传承，就是说有一群坚守的人在保护这种艺术。

第三，先人留下的非物质文化遗产，无论是造型艺术，还是表演艺术，都可以给我们灵感。任何一个国家在工业化的进程中，都会消灭或者削弱农村，然而往往只有农耕生活，在与大自然的亲密接触中，在人和人的亲密接触中，才产生了文化。城市所制造的常常是技术和物质，以及赋予在某种物质之上的工业文明，而不是给人以智慧、文化。所以，在这种情况下，我们就需要从非物质文化遗产中领会我们祖先的智慧，获得启迪，只有承前才能启后。

我们观照十竹斋木版水印的历史足迹，发现它发展传承到今日，应该说是弥足珍贵的。因此，这部专著也是非常重要的。我祝贺本书出版，祝福十竹斋。

许嘉璐

二〇一五年十月

序 二

魏立中的杭州十竹斋艺术馆，以传统木版水印技艺的传承、传播而闻名全国。今天说到传统木版水印技艺，北京荣宝斋、上海朵云轩、杭州十竹斋已是三家齐名。魏立中这几年以丰厚的作品积累，以及不断举办的展览和传承教学活动，更显示出杭州十竹斋的新锐之气。

中国十竹斋木版水印技艺已有近四百年的历史，在其创造和传承的过程中，积累了丰富深厚的文化资源。然而在二十世纪八十年代末，十竹斋木版水印技艺却面临失传的险境。二〇〇一年，年轻的魏立中以人们难以理解的虔诚和痴迷，投身十竹斋传统木版水印技艺的研究与传承，创立了杭州十竹斋艺术馆，决心全面恢复并发展十竹斋传统木版水印技艺。

在继承、发展十竹斋传统木版水印技艺的探索中，魏立中下的是实功夫。他对传统技艺的发掘、学习执着认真，对刻印制作的每道工序一丝不苟。杭州十竹斋艺术馆刻印复制的《唐咸通九年王玠刻本金刚般若波罗蜜经》《富春山居图》《一团和气图》《雷峰塔藏经卷》《十竹斋笺谱》等，以及水印版画《廿四节气》《西湖十景水印笺》《唐玄奘西行图》等，从刀法、结构、线条、色彩、套版以及材料各方面都体现了传统手工技艺的匠心独运，洋溢着优秀传统文化的深厚气息。其制作的每一个环节，都有魏立中洒下的辛勤汗水。《周礼·考工记》云：『天有时，地有

气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良。』在魏立中的心中，古今同理。他坚信，只要顺应天时，适应地气，巧用材料，工艺精巧，人不欺天，定会有超越的造化。

魏立中刻印复制前人的作品，绝不是拿来便刻，他从题材的选择开始，搜集文献资料，实地考察调研，拜访专家学者，研究论证方案，直到各个刻印环节的设计筹划，都下了无数画外功夫。魏立中的镌刻技艺深厚扎实，从他刻印的一百多方中外名人肖像印即可见一斑。木石之上，方寸之间，笔意刀法讲究，技随心到，形神毕肖。

每次见到魏立中，他总是风尘仆仆，或考察，或参访，或展览，或讲学……他心无旁骛，筚路蓝缕，孜孜以求，在传统木版水印技艺的继承创新中坚守前行。术业在勤，功庸弗怠，在坚守与奋进中，魏立中以令人瞩目的成就，显示了十竹斋木版水印技艺在新时代的生命力。

一九九〇年，魏立中入浙江美术学院（今中国美术学院）学习绘画，开始了解传统木版水印技艺，并被它深深吸引。他跟随前辈艺术家，从制作雕版和印刷工具学起，一直到选题、勾描、分色、刻版、水印……提刷吊耙，每天一练就是几个小时。现代的学院教学与传统手工技艺的熏陶，使魏立中从艺术视野、绘画基本功到实用技艺的掌握，都得到全面的提

高。从对不同艺术的比较和对十竹斋传统木版水印技艺的深入实践中，他认识到传统木版水印技艺的价值。刻刀下线条虚实变幻的玄妙，水印技艺呈现出的中华优秀传统文化的绚丽，吸引魏立中投身于它。在十多年的传承探索中，魏立中坚毅地埋头前行。由对传统木版水印技艺的喜爱到对传承这份宝贵文化遗产的自觉，他的胸襟更加开阔，脚步也更加踏实。

除了出差，魏立中一天中总有几个小时甚至十几个小时是在工作和创作中度过的，特别是旁人都下班之后，他手握刻刀，很快进入忘我的创作状态。这使我想到南朝刘勰《文心雕龙》中『神思』所讲的『寂然凝虑，思接千载』，『睂睫之前，卷舒风云之色』，正可谓此也。魏立中对物与欲、技与艺、文与质、用与美等关系的把握，为包括传统手工技艺在内的非物质文化遗产的传承树立了榜样。

近五六年，魏立中应邀在中国国家图书馆及美国、英国、法国、西班牙等国家举办木版水印技艺的展览和展示，并在中国国家图书馆、北京大学、北京大学附属中学、北京医学院附属中学、杭州长江实验小学设立十竹斋木版水印体验馆，引起热烈反响。他把很大一部分精力和时间及经营收益都用在公益性『非遗』保护的宣传普及工作中。这些工作给艺术馆的运营带来一定的压力和困难，但魏立中却乐此不疲。在他的心中，只要

十竹斋木版水印技艺能得以传承与弘扬，一切都可舍弃。魏立中说：『十竹斋就像一个孩子，突然来到我的身边，我只是抚养他长大，再目送他远去。』他决心通过自己的努力，让十竹斋传统木版水印技艺一代代接续下去。他的梦想是，将来有一天，能在杭州西湖边建起一座『中国杭州十竹斋博物馆』，让更多的人认识了解中华民族这份优秀的非物质文化遗产。接近梦想的希望，总在坚持不懈地努力之中。魏立中是一位知行合一的追梦人。其行其达，可嘉可期！

《瓊版风华——中国十竹斋木版水印技艺》出版之际，魏立中嘱我为之作序。序者，序其篇章之所由作。书中对传统木版水印技艺的总结，独到而精辟，我不再赘述，而对其传承中华优秀传统文化的自觉与执着的印象作了一些记叙，以表达我对这位纯粹的非物质文化遗产传承人的钦敬。

是为序。

王文章

二〇一五年十月二十九日

引言

我国的版画艺术，历经隋唐、五代及宋元的长久发展，至明代达到鼎盛。明天启、崇祯年间，十竹斋木版水印创造了多色分版套印的新技术，更是将中国古代的雕版印刷技艺提高到了前所未有的高度。其刊印的两部巨制——《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》，不仅是中国版画史上的宝贵遗产，在世界版画史和印刷史上也占有极其重要的地位。

虽然中国传统的木版水印有过灿烂辉煌的成就，也曾为世界所瞩目，但随着现代机械印刷技术的传入和冲击，传统的木版水印逐渐式微，不断地被边缘化，还一度面临着失传的危险。二十世纪三十年代，幸有鲁迅、郑振铎两位文化巨人的出手挽救，才使得这一传统技艺得以艰难留存。

在科技、信息高度发达的今天，新的艺术形式不断涌现，充斥着我们的眼球，而木版水印这一传统工艺和艺术形式在多元文化下又一次面临着新的挑战。令人欣慰的是，《十竹斋木版水印技艺》不久前被列入第四批国家级非物质文化遗产名录，并受到人们越来越多的关注和呵护，这门古老的『非遗』技艺正在得以复兴。

在非物质文化遗产的保护工作中，保护抢救只是第一步，传承发展才是我们最终的目的。继承传统、研习传统、弘扬传统，不仅是为了简单地复制它，在文献和博物馆里留存它，更是要使其扎根于中华文化土壤，

以新的思维方式和创新理念，重新认识和挖掘优秀传统文化中的精髓和美学情感，使传统的木版水印技艺焕发出新的艺术光彩，并创作出既有传统文化底蕴又有当代人文精神的艺术新形象。

我们编撰这本《短版风华——中国十竹斋木版水印技艺》就是为了向大众推介本民族文化的精粹，使越来越多的人能够了解这一优秀传统文化，从而推动它在新的历史时期的创新和发展。本书论述了隋唐以降至近现代一千三百多年历代版画艺术的成就与发展，详细记录了木版水印工艺的全过程，既是对木版水印技艺的记载和总结，也寄寓了我们研究者和传承者对木版水印技艺不断发展、创新和提高的信心和期望。

薪火相传，生生不息。十竹斋木版水印技艺的复兴与发展，既是一代代木版水印人艰苦奋斗、传承创新的结果，也与当今社会进步、文化繁荣的时代背景息息相关。将十竹斋木版水印技艺发扬光大，是我们的一个梦想，这个梦想已在实现的路上！

郑欣淼

二〇一五年十月

大藏經目錄
卷之四
經部
阿含部
雜部
般若部
華嚴部
法華部
涅槃部
楞嚴部
密部
禪部
律部
經部
阿含部
雜部
般若部
華嚴部
法華部
涅槃部
楞嚴部
密部
禪部
律部

目录

源流

〇〇一

版画艺术的发端——隋唐时期

〇〇五

版画艺术的兴起——五代十国至两宋时期

〇一〇

版画艺术的发展——元代

〇二五

版画艺术的兴盛——明代

〇三〇

版画艺术的衰落——清代

一三四

版画艺术的抢救——民国

一六〇

技艺

一七七

勾描

一八三

勾描用的工具材料

一八四

组稿

一八六

分版

一九〇

勾描

一九四

复描

二〇一

刻版

二〇三

刻版的设备和工具

二〇四

上样

二一四

起样

二一六

刻版

二一七

水印

二二七

水印的设备及工具

二二八

水印的操作方法

二五一

【附录】装裱

二六八

传承

二七一

荣宝斋与朵云轩

二七四

浙江美术学院水印工厂

二七八

魏立中与杭州十竹斋

二八四

要传承，更要创新

二九四

【附录】十竹斋木版水印传承发展轨迹

三〇四

主要参考文献

三二〇

源流

中国十竹斋木版水印技艺

雕版印刷术是中华民族四大发明之一，木版画则是雕版印刷中以镂版施印为途径的一项艺术。木版水印是在雕版印刷术不断提高的基础上发展起来的，它是中国古代文明和传统文化的重要组成部分。『木版水印』是现代人的一个通俗叫法，其专业名称应该是『古代彩色版画印刷术』。中国古代版画艺术历史悠久，题材广泛，遗存宏富，是中国版刻艺术史、印刷史、书史、美术史的重要组成部分，对考察古代政治、经济、文化、宗教、科技乃至社会生活的各个方面，都有重要的参考价值。

