

徐艺乙 著

身边的艺术

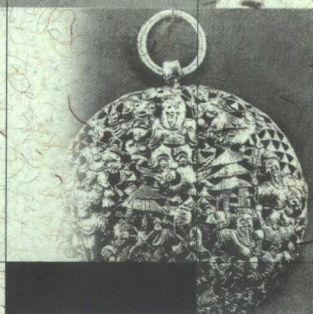
☐ 绘画
☐ 篆刻
☐ 染织
☐ 彩扎
☐ 童玩
☐ 器用
☐ 装饰造型

山东画报出版社

身边的艺术

□ 徐艺乙 著

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

身边的艺术 / 徐艺乙著. — 济南: 山东画报出版社,
2001.7

ISBN 7-80603-520-6

I. 身... II. 徐... III. 民间工艺 - 简介 - 中国
IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 028018 号

- 书 名 身边的艺术
著 者 徐艺乙
出版发行 山东画报出版社
社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001
电 话 编务室 (0531)2060055-5420
市场部 (0531)2906847(传真)
网 址 <http://www.sd-pictorial.com.cn>
<http://www.sdhbs.com.cn>
电子信箱 webmaster@www.sd-pictorial.com.cn
印 刷 山东新华印刷厂临沂厂
(厂址: 临沂市解放路 76 号 邮编: 276002)
版 次 2001 年 7 月第 1 版
印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷
规 格 32 开 (850 × 1168 毫米)
8 印张 122 幅图 108 千字
印 数 1-4000
I S B N 7-80603-520-6/J · 79
定 价 23.00 元

如有印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

徐艺乙，江苏南通人。曾在南通工艺美术研究所从事创作、研究工作。1984年考入南京艺术学院工艺美术史论专业，1987年获文学硕士学位，并留校任教。1992年调入南京博物院工作。现为南京博物院研究员、学术委员会委员、民族民俗研究所所长。已出版民间文化和工艺美术方面的专著、译著多部。

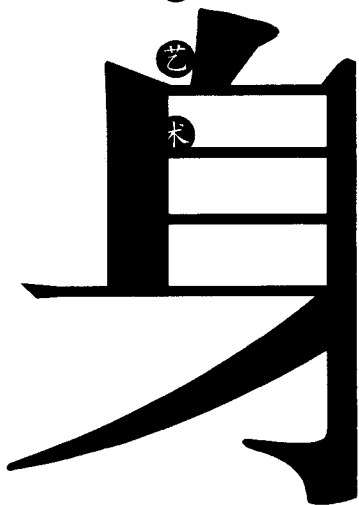
身

边

的

艺

术

自 覺

边

的

艺

术

责任编辑：刘瑞琳
装帧设计：蔡立国

画 绘

- 6 / 苏州桃花坞木版年画艺术
- 20 / 江浙的纸马
- 35 / 晋南布画
- 38 / 年画史略
- 58 / 关于木版年画的收藏

镂 刻

- 68 / 剪纸小史
- 81 / 谈谈剪纸的艺术特点
- 90 / 南通喜笺艺术
- 93 / 泉州剪纸画
- 95 / 皮影的历史及其流传

MAR 23 / 10

102 / 王长生的皮影艺术

染 织

112 / 木棉花布甲诸郡

——南通地区的蓝印花布

121 / 彩印花布

123 / 白族扎染

126 / 夹纈花版

128 / 西兰卡普

彩 扎

132 / 曹县纸戏

134 / 水引送吉祥

137 / 风筝史略

146 / 曹雪芹与风筝

154 / 风鸢漫天悠

160 / 酒童风筝

163 / 稻神风筝

童 玩

166 / 滨州的泥模

168 / 宜兴的陶玩具

170 / 骑马人玩具

172 / 拉动鸡玩具

174 / 日本棒棒人

器 用

178 / 万工轿

181 / 水烟袋

185 / 平遥月饼模

187 / 刻花葫芦

189 / 朝鲜纸针线盒

191 / 秘鲁的民间陶器

195 / 鹿角盐瓶

装饰造型

198 / 哥伦比亚的金饰工艺

202 / 云南的银饰

209 / 独木舟装饰板

211 / 西藏的微型佛像

214 / 复活节彩蛋

217 / 墨西哥的假面

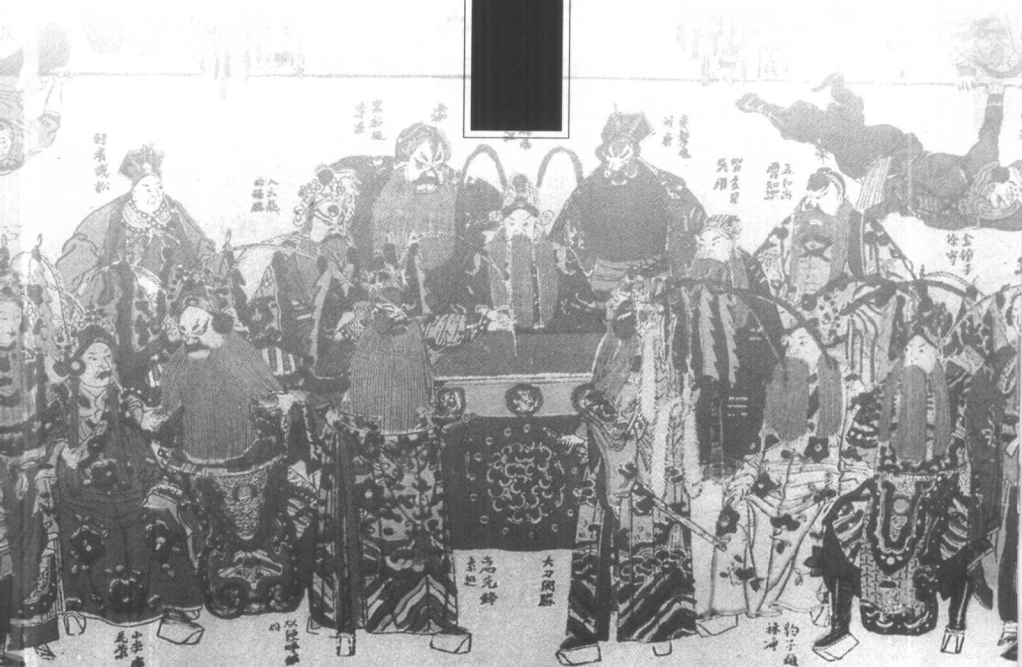
220 / 糖和糖的艺术

232 / 南通民艺札记

254 / 后 记

画
绘

苏州桃花坞木版年画艺术

桃花坞，位于苏州阊门内北城下，古来便是苏州城里一个风景秀丽的去处。相传宋徽宗时，枢密章粦曾营造别业于此；明弘治十八年（1505年），唐寅曾在此建筑桃花庵别墅，并作桃花庵歌：

桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙；桃花仙人种桃树，又折花枝换酒钱。酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠；花前花后日复日，酒醉酒醒年复年。但愿老死花酒间，不愿鞠躬车马前；车尘马足劳者趣，酒盏花枝贫者缘。若将富贵比贫者，一在平地一在天；若将贫贱比车马，他得驰驱我得闲。别人笑我忒风颠，我笑他人看不穿；记得五陵

豪杰墓，无酒无花锄作田。

当时的名迹还有跳唐楼、度云桥、燃灯塔、培莲室、击竹轩、醉月弯等。至清代时，地方上又数次修复，并在唐子畏祠墓前后种桃千株，春日桃花盛开，文人雅士云集，饮酒作诗，使桃花坞成为当时的名胜。

明清时期，随着苏州城市经济的发展，阊门一带集中了许多手工艺作坊，以年画铺为最多，在此出品的民间木版年画，更使桃花坞名闻天下。桃花坞木版年画以其丰富的题材、儒雅的画面和清秀的色彩受到世人的欢迎，与天津的杨柳青木版年画、山东潍县的木版年画一起，成为明清时期中国民间木版年画艺术的代表。

苏州桃花坞的木版年画源于何时？由于缺乏史料和实物，现在已很难考证。但从中国刻版印刷的发展史来考察，并结合传世的实物来看，可以说至少在明代时就已经产生、并已形成了独特的风格。

明代是中国古代版刻艺术发展的鼎盛时期。明王朝建立后，稳定的社会环境使得工商业经济活跃，城市空前繁荣，为版刻事业的发展与繁荣，提供了广阔的天地。刻书藏书，成为社会的时尚，而市民文学、传奇戏曲的传播及社会对日用杂书的需求，更促进了版刻事业的发达。在当时的社会中，印书业在整个商业活动中是最为活跃的，书商大都因雕版印书而获得巨额利润。

社会对各类书籍的需要，刺激了雕版印刷业的发展；

同时，同行业之间的竞争，使得从业者在提高产量的同时，还要提高质量。因而，使雕版工艺更为专业化，雕版制作技术有了很大的提高。各地刻工，人材济济，高手辈出。当时，在徽州、建安、杭州、南京、苏州等地，都集中了一批从事雕版的专门人才。雕刻技艺的提高，吸引了当时的大画家如仇英、唐寅、顾正谊、陈洪绶等人，他们与雕刻名手合作，创造了许多精美的插图作品，广为流传。相传最早的桃花坞年画，是翻刻的唐寅的《风流绝畅图》，后来也有很多的画幅，上面所署的是唐寅或其他名画家的名款，大概也是这种风气的遗传吧。

由于年画是一年一换的民间艺术品，很少有保存下来的。现在最早的桃花坞木版年画，是在日本刊行的《支那古版画图录》中收录的“寿星图”，画面上刻有“万历念五年（1597年）”的刊记。从其画面来看，作品的构图、刻工、印制均已达到了相当的水平。

明末清初，是苏州桃花坞木版年画的繁盛时期，当时的画铺约有四五十家，大部分设在枫桥、山塘街、虎丘和阊门内桃花坞至报恩寺塔一带。出产的桃花坞木版年画达百万张以上，除销到江苏各地及浙江、安徽、江西、湖北、山东、河南、东北三省外，还随着商船远销到南洋等地，其艺术成就，曾对日本浮世绘艺术的发展产生过相当的影响。从现存的年画上，还能看到当时的年画铺的名称。早期的有：张星聚、张文聚、魏宏泰、吕云林、陆福顺、陆嘉顺、墨香斋、张在湜、泰源、张璿临、季祥吉等；后期的有：王荣兴、陈同盛、陈同兴、吴锦增、吴太元、鸿云阁等。在画幅上署名的，早期的有：桃坞主人、桃溪主人、墨浪子、归来轩主人、宝绘轩主人、墨林居士、杏涛

子、丁应宗、陈仁柔、筠如等；后期的有：嵩山道人、吴友如、周梦蕉、金蟾香、符良心、何俊元、鞠如等。

太平天国末年，清兵围攻苏州，山塘、枫桥一带被大火烧了七天，这一带年画作坊中所存的画版，几乎全部被烧成灰烬，后来年画铺便都迁到了阊门内桃花坞一带。至光绪年间，在桃花坞工作的画师吴友如、金蟾香、周梦蕉等人带着一部分刻印工人转到了上海旧校场创设画铺，其出品的年画风格虽然与桃花坞的相近，但画技、印刷、纸张都比桃花坞的要讲究。而苏州桃花坞的年画铺，只能靠印刷老版片，刻印戏衣花板，制作商品装潢和销售灶君、纸马等维持生计。到了抗战前，苏州桃花坞的画铺仅剩下王荣兴、鸿云阁和吴锦增等三家。在抗战中，吴锦增画铺因画版被日军所毁而倒闭。后虽又有朱荣记、朱瑞记两家画铺开张，但也只是翻刻一些神像、商品装潢和冥币之类，并无创新之作。

50年代初期，由苏州市文联对桃花坞木版年画的情况进行了调查研究，并组织艺人恢复生产。后又配备专业画师，招收徒工，成立“苏州桃花坞木版年画社”，在整旧创新方面，取得了很大进展。

二

从现存的作品来看，早期的桃花坞年画风格是较为雅致的，在处理仕女、什景、花卉等题材时，多采用传统的立轴和册页的构图形式，在画面的经营上，可以看出宋代院体画、明代界画和文人画的影响。如《种种得魁》、《岁朝如意》等。在雍正、乾隆年间，还出现了不少模仿西洋

种种得魁

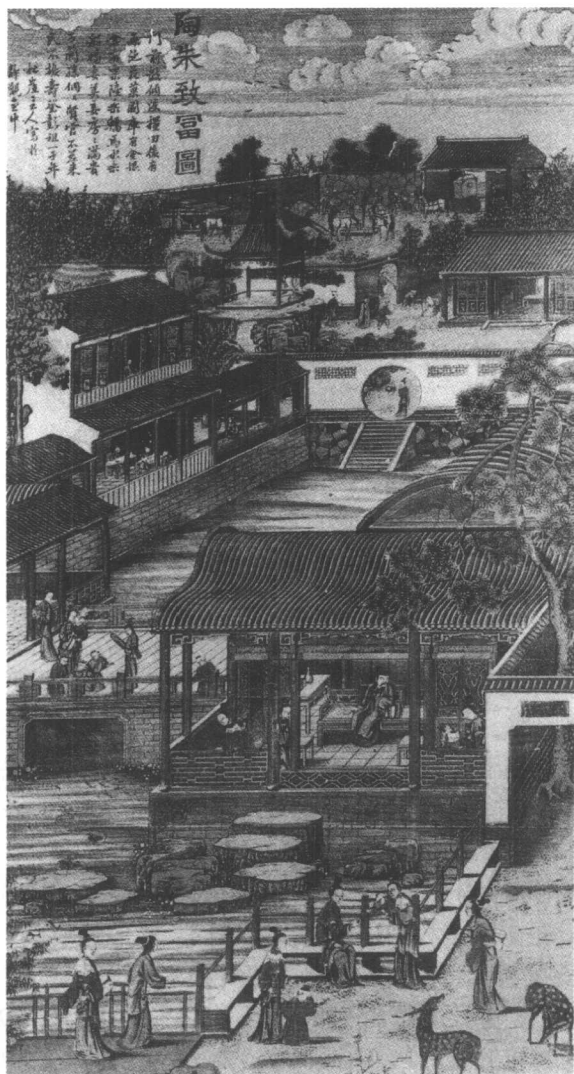
铜版雕刻风格的作品，如《苏州万年桥》、《陶朱致富图》、《西湖十景》、《山塘普济桥》、《三百六十行》、《百子图》、《三美人图》等，有的还在画面上题明“法泰西笔法”、“仿泰西笔法”、“仿泰西笔意”。这一类的作品在画面上，多采用焦点透视，除人物面部外，衣纹、树石、房屋、动物的羽毛等均用明暗来表现，显得夹生。到乾隆以后，这样的作品已不多见，取而代之还是以传统技法表现的作品。与早期的作品相比，画面构图简练大方，线条刚劲有力，色彩也开始鲜明起来。如《五子登科》、《庄子传》、《珍珠塔》、《荡湖船》、《拜月图》等，从这些画面上，可以看出早期金陵派刻版风格和新安派刻版风格的影响。

鸦片战争以后，石印年画和胶印年画的大量发行，使得桃花坞年画的传统市场日趋缩小。为了生存，各年画铺开始将他们的销售重点转向农村。作品的题材除了原有的以外，增加了不少反映农村生活及与农事有关的内容。在画面上，对形象多采用富有装饰性的夸张手法来处理，线条简练刚挺，尤其是在色彩的运用上，以成块的大红、桃红、黄、绿、紫（或蓝，一般的是用紫不用蓝、用蓝不用紫）和淡墨组成基本色调，使画面更为鲜艳明快，丰满热闹，富有装饰美和节奏感。其艺术风格在气质上与劳动者更为贴近，因而受到广大农民的欢迎。

作为宅居的装饰，桃花坞木版年画的题材和画幅大小尺寸是丰富多样的，能够满足不同层次的需要。

桃花坞木版年画的题材主要有如下几类：

（一）祈福迎祥如《和气致祥》、《天官赐福》、《万宝祥瑞》、《花开富贵》、《福寿双全》、《八仙庆寿》、《金鸡报晓》等；

陶朱致富圖