

桃花坞工艺史记

郑丽虹 ◆ 著

山东画报出版社

桃花坞工艺史记

郑丽虹
著

山东画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

桃花坞工艺史记 / 郑丽虹著. -- 济南: 山东画报出版社, 2011.12

(桃花坞书系)

ISBN 978-7-5474-0580-2

I. ①桃… II. ①郑… III. ①工艺美术史 - 苏州市
IV. ①J509.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第280746号

责任编辑: 徐峙立

装帧设计: 周 晨

主管部门: 山东出版集团有限公司

出版发行: 山东画报出版社

地 址 济南市经九路胜利大街39号 邮 编 250001

电 话 总编室(0531) 82098470

市场部(0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbsbs.com.cn>

电子邮箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷: 苏州市越洋印刷有限公司

规 格: 175 × 250 毫米

13.125印张 226幅图 110千字

版 次: 2011年12月第1版

印 次: 2011年12月第1次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 52.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

引言

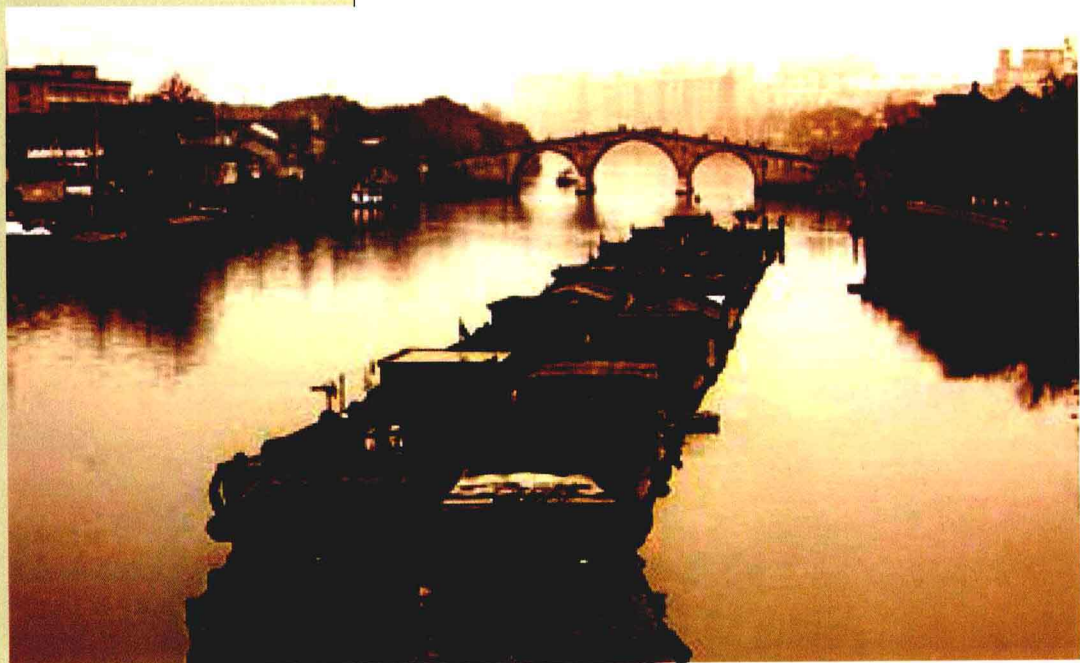
在大多数人的眼里,苏州是优雅的,散淡的,不急不缓中彰显着它的灵气,同时它又是深邃的,丰富的,举手投足间显露出万千风华。它似乎永远是文人墨客笔端的常客,艺苑骄子不倦的恋人。它总是怀着代代相传的艺术理想,从容优雅地施展慧心巧手,为世人源源不断地创造着卓尔不群的文化瑰宝,引领艺术的时尚,而集中展现人类心手相应的智慧、审

◎杨明义《雨中江南》

美、趣味。集物质文明和精神文明于一身的工艺美术更是它灵魂的化身,人们可以不去欣赏纯艺术,却无法在衣食住行等日常生活中回避工艺美术,正因为如此,苏州文化的影响力更加巨大。

苏州工艺美术孕育于风物秀丽的太湖流域,枕江依湖,兼有江湖之利,陆海之饶,在几千年的历史长河中,逐渐孕育和发展。到唐宋时期,它的城市地位开始上升。特别是北宋以后,苏州得“天堂”之誉,人文地利交相辉映,在文人倡导下,首开清赏之风,叠湖石,植盆景,装灰塑,织书画,制灯彩,刺针绣,抟泥人,独树一帜的品格渐趋形成。自元代起,得力于运河的开通和海路的畅达,苏州成为与京师连通的水路交通枢纽,成为食盐、大米、丝绸、棉布、木材等货物的集散地,商业日兴,市廛繁盛。特别是明代中期至清代前期,苏州是全国经济文化最发达的城市,苏州人将精细灵巧的天赋才能发挥到了极致,工艺美术以异常丰富的品种样式,巧夺天工的高超技艺,含蓄优雅的艺术特色,独步大江南北,成为天

●大运河苏州段

◎远眺桃花坞(徐扬《盛世滋生图》)

下仿效的榜样。此后,除战乱频仍和“文革”等政治运动时期外,其旺盛的生产力经久不衰。同时,汇集了百工技艺的苏州城内西北地带,也逐渐孕育成长为全国工艺美术中心中的中心。

在古代中国,除了陶瓷以外的其他手工艺行业,往往集中在城市及其周边,最主要的原因,城市是人口的集中区,为满足社会的广泛需求,逐渐地集结了许许多多不同行业的工匠。在南宋《平江图》上,就已有不少以行业命名的街巷,如绣锦、乐鼓、金银、罗、珍珠、巾子、幛子、纸廊等等,专业聚集性特征十分明显。并且,在重视地缘关系的传统乡土文化中,地缘关系有着天然的信任和联盟基础,很多在外谋生的手艺人,常常把本地乡民带出去发展,所以每一个行当就是一个地方族群,就连居住也相对集中。另外,城市都是商业的中心,商业对工艺品的意义除了原材料和销售以外,还会产生

◎ 閤門市廛(传仇英《清明上河图》局部)

竞争,刺激对产品的材料、样式、技术、销售等不断进行更新。不少文献都提到,明代中期以后,苏州手工业生产形成东西不同的格局,丝织品集中在城东,而各类工艺品则集中在城西。顾炎武《肇域志·江南八·苏州府》记道:“一城中与长洲东西分治,西较东为喧闹,居民大半工技。金阊一带,比户贸易,负郭牙侏臻集。”百工之作,以今西中市、东中市为中心,向周边街巷延伸辐射,举凡刺绣、装裱、扇作、骨木牙雕、乐器、漆器、盆景、泥人、铜镜、灯彩、木刻版画等,应有尽有,且声名远播,真可谓有“万朵桃花开”的绚丽景象。

明代中期以后,苏城西北隅人口密集,商业繁荣,街市兴旺。嘉靖间吴县知县曹自守在《吴邑城郭图说》里说:“大率吴民不置田亩而居货招商,阊阖之际,望如锦绣,丰筵华服,

◎清苏州名胜绣服

◎李娥瑛复制顾绣《洗马图》

竞侈相高。”又说：“吴以南北为号，各元、亨、利、贞字，胥、闾之外曰附郭，以统部居民，而南号差不及北，且城内之地虽大，间有旷隙。而自胥及闾迤邐而西，庐舍栉比鳞次，殆等城内，此亦客户居多之故也。”崇祯年间，阊门一带已是“错绣连云，肩摩毂击。枫江之舳舻衔尾，南濠之货物如山”（崇祯《吴县志》首卷王心一序）。入清至康熙，更形繁华，孙嘉淦《南游记》说：“阊门内外，居货山积，行人水流，列肆招牌，灿若云锦，语其繁华，都门不逮。”这一情状，与工艺品的高度发达有密切的关系，工匠的聚集劳作，行贩的川流不息，居人的风俗好尚，都给这个地方注入了鲜活、生动的重要因素。与此同时，苏州城市出现了东西南北不同的布局，乾隆《元和县志》卷十《风俗》分析说：“今之元和，昔之长洲也，昔之长洲，长洲古之吴会也，风气习俗，大约不甚相远，然细分之，即一城之内亦有各不相同者。娄葑偏东南，其人多俭啬，储田产。齐门勤职业，习经纪，不敢为放逸之行。盘门地僻野，其人多贫，类乔野，习于礼貌、娴于世务者鲜。阊胥地多阡陌，四方百货之所集，仕宦冠盖之所经，其人之所见者广，所习者奢，拘鄙谨曲之风少，而侈靡宕逸之俗多矣。”布局不同，居人层次不同，所事职业也不同，甚至影响到了当地的风气习俗。苏城西北隅的“侈靡宕逸”的社会风气，必然对工艺品的设计、制作、销售、收藏等产生极大影响。

作为百工麇集的阊门城内桃花坞，以北宋章氏的别墅得名，占地甚广，徐大焯《烬馀录乙编》记道：“入阊门河而东，循能仁寺章家巷河而北，过石塘桥，出齐门，古皆称桃花河，河西北皆桃坞，地广袤，所至赅大云乡全境。”正德《姑苏志》卷三十一也记道：“章氏别业在阊门里北城下，今名桃花坞。当时郡人春游看花于此，后皆为蔬圃，间有业种花者。”晚近以来，一般认为桃花坞的范围，南起桃花河，北止城隈，东界北寺，西至阊门。但它已不再仅仅是历史上园圃亭榭的概念，因为它汇聚了太多的文化生命，积淀了异常丰厚的文化遗产，苏州工艺美术的聚集地，正与桃花坞地理范围相重合，也

正因为此,完全可以使用“桃花坞工艺艺术中心”这个概念,且更能充分体现它所承载的文化内涵。

总之,正是有了桃花坞人文精神和商业文化的共同渗透和影响,才使桃花坞工艺美术兼具文化和商业的双重属性,形成了雅俗共赏的审美特征。桃花坞工艺美术诠释的艺术理想和精神,通过持续不断的交流和传播,以它特有的艺术魅力影响了全世界。就此意义而言,桃花坞工艺美术是突破地域限制,成为具有世界影响力和文化传承意义的艺术经典。

目 录

引 言 / 1

第一章 桃花坞工艺艺术中心形成的基础

第一节 地缘优势与商业文化的推动 / 2

第二节 人文渊藪和文化消费的活跃 / 16

第三节 深厚的技艺传统与百工优势 / 41

第二章 桃花坞工艺美术中心的兴衰沉浮

第一节 明清时期工艺美术中心的成熟与繁荣 / 48

第二节 晚清至民国工艺美术中心渐趋衰弱 / 55

第三节 建国后工艺美术中心的兴衰重振 / 67

第三章 桃花坞工艺美术的共生与互助

第一节 工艺美术的经济产业链 / 78

第二节 工艺美术的文化产业链 / 84

第四章 桃花坞工艺美术集萃

第一节 技艺超群的特种工艺美术 / 96

第二节 多姿多彩的民间工艺美术 / 147

第五章 桃花坞工艺美术的精神价值

第一节 桃花坞工艺美术的艺术品格 / 174

第二节 桃花坞工艺美术的影响 / 187

后 记 / 194

第一章

桃花坞工艺美术中心形成的基础

“忽然一夜春风动，千树万树红霞开”，作为工艺美术中心的桃花坞，不像自然界的桃花那样一度绚烂，而是不败不凋，越开越鲜艳明丽，这得益于苏州的天时地利人和。苏州工艺美术自一万年开始萌发，经历了漫长的历史发展，至明代中期起始，群工云集，巧艺纷呈，勾画出中国最繁华的生产和消费图卷。

第一节 地缘优势与商业文化的推动

从生产角度看,阶级社会的工艺美术不外官府和民间两类。由于官府使用者在政治、经济、文化上居统治地位,故官府工艺美术的生产成为时代的主流。入宋以后,伴随商品经济的发展,民间工艺美术顺势而下得到进一步繁荣,民间自然形成的“草市”如雨后春笋,商户、手工艺人聚集,逐渐形成工艺美术生产和消费的重镇。宋元时,苏州许多门类的工艺美术品生产已呈兴旺之势,生产水平达到相当规模。迨至明清,苏州已成为全国的工艺美术中心,行业分布相当广泛,涉及纸业、布业、染业、刺绣、制针、铁作、锡作、戏装、道具、雕刻、耍货(包括泥塑、车木、竹制、纸扎等各色玩具)、木器、铜作、漆器、剪刀、扇袋、帽纬、陶作、玉工、骨角、装裱、眼镜、圆箔、香器、烟筒、道巾、荷包、手巾、纽扣、首饰、木梳、纸扇、砚墨、算盘、琉璃灯、紫竹器、编席、藤篮、棕编、绢人、钟表、金银器皿、木刻年画、爆竹烟火等近五十种行业,生产和销售规模宏大。为什么会在苏州特别是在桃花坞形成这样的现象,原因有以下几个方面:

一、独特的地理与自然经济条件

苏州地处太湖平原和长江三角洲腹地,处于北亚热带湿润季风气候区,温暖潮湿多雨,境内水网密布,河渠纵横,湖泊之间又有数百条大小河流、港湾,以及人工开凿的运河和陂塘,它们相互沟通,形成迤密的水上交通网络。明人莫

●明缙丝仇英《水阁鸣琴图》(局部)

且《苏州赋》就咏道：“若夫水村山郭，沃壤平原，洲渚相间，阡陌相连，柴门流水，茅店青帘，樵歌牧唱，农舍钓船，云帆浪楫，蟹簋鱼筥，鸟飞屏外，人行画边，渔郎声峭，莲女貌妍，所谓水云之乡、稼渔之区者与。”优越的农业生产环境，使苏州产生充足的农副产品，一方面可提供剩余的农副产品用于交换，另一方面也保证了发展工艺品的原材料供给，而农副产品的交换，促进了商品市场的发达，同时为工艺品的销售提供了广阔市场。更重要的是，苏州百姓基本能得以温饱度日，不仅满足生存的第一需要，并且不断追求生活质量，进入生活的文化层面，这为工艺品的需求奠定了坚实的基础。

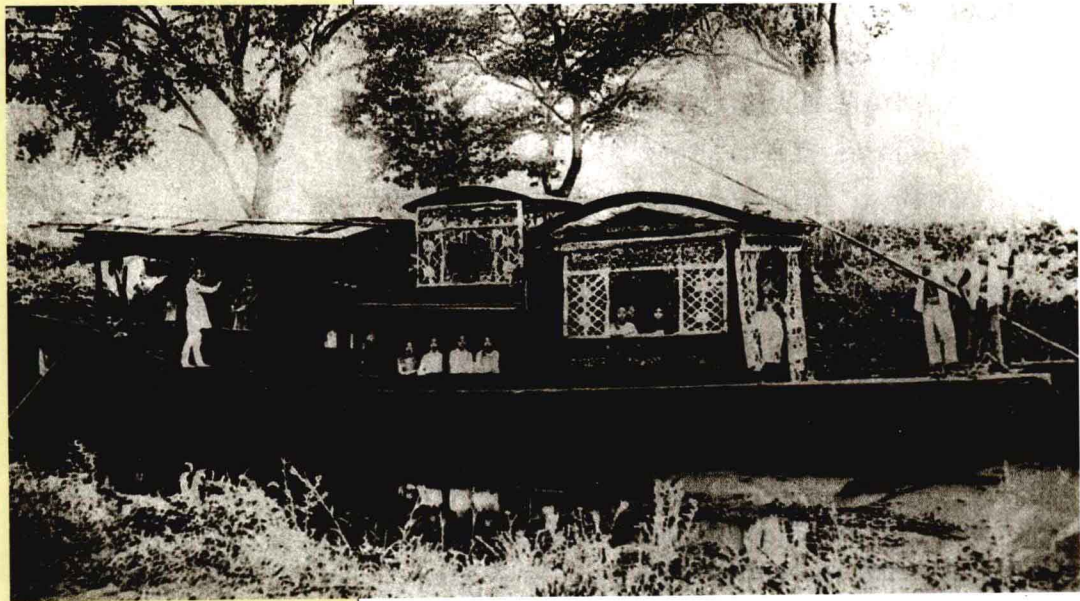
从南宋《平江图》可知，建炎兵火以后，苏城西北隅的桃花坞一带，主要是池塘和菜圃，没有什么街面，也几乎没有什么建筑，隐居在桃花坞的南宋遗民陈深有这样的描绘：“阊门行乐送韶华，闲访城阴野老家。黄蝶得晴飞菜叶，翠禽隔浦啄桃花。衡门倒屣临官路。古渡横舟阁浅沙。亦有诗人时一到，醉吟行尽夕阳斜。”（《次韵子封承之游桃花坞》）这一情状持续了数百年，至顺治十六年（1659），海氛甚炽，驻防将军祖大寿圈封桃花坞宝城桥至娄门一带民房为驻防之地，号称大营，战事未起，而大营夷为菜圃，苏州人称之为北园。北园以菜花著名，郡人踏春，有“看菜花”之俗。沈复《浮生六记》卷一《闺情记趣》说：“苏城有南园、北园二处，菜花黄时，苦无酒家小饮，携盒而往，对花冷饮，殊无意味。”顾禄《清嘉录》卷三也记道：“南园、北园，菜花遍放，而北园为尤盛，暖风烂熳，一望黄金，到处皆绞缚芦棚，安排酒炉茶桌，以迎游冶。”沈朝初《江南好》词曰：“苏州好，城北菜花黄。齐女门边脂粉腻，桃花坞口酒卮香，比户弄笙簧。”这个城市里的村落，在其他地方是不多见的。北园居民，不少人以打渔、养鸭、采桑、养蚕以及种植蔬菜为生，也有一些“逃避无所，俯仰无资”的女子，作舟妓生涯，历史上有一条“狎妓”水道，即从桃花坞到阊门，再由阊门经山塘到虎丘。至民国年间，开辟平门，修筑平门大街（今人民路北段），才在地理概念上

●明弘治刊本《便民图纂》书影

将桃花坞与北园分割开来。至于“看菜花”的习俗,大概在1950年代以后才逐渐淡出人们的记忆。

苏城西北隅的自然经济生态,为发展相关工艺品种奠定了良好的基础。桑树皮和毛竹是造纸的重要原料,都需在水里长时间浸泡。那里不仅桑树成林,并且地势低洼,遍布池塘,这就为发展造纸业提供了良好的条件。虽然目前尚未在那里找到造纸的确切证据,但小型造纸作坊的存在完全可能。苏州造纸的起始,今已无可稽考,但《格致镜源》卷三十七引苏易简《纸谱》说:“蜀人以麻,闽人以嫩竹,北人以桑皮,剡溪以藤,海人以苔,浙人以麦茎稻秆,吴人以茧,楚人以楮。”可见至迟在北宋时,苏州茧纸已成为全国的知名品牌。由于苏州的桑竹合料或楮竹合料的造纸业,在市场上竞争不过竹纸,故苏州着重发展纸张加工业,吴笺因此而闻名遐迩,范成大《吴郡志》卷二十九《土物》记道:“彩笺,吴中所造,名闻四方。以诸色粉和胶刷纸,隐以罗纹,然后研花。唐皮、陆有倡和鱼笺诗云:‘向日乍惊新茧色,临风时辨

◎画舫(摄于1911年前)

◎桃花坞年画《桑园新绿》(苏州工艺美术博物馆藏)

白萍文。’注：‘鱼子曰白萍。’此岂用鱼子邪？今法不传，或者纸纹细如鱼子耳。今蜀中作粉笺，正用吴法，名吴笺。”南宋庆元间有郡人颜方叔，以制笺知名，陈继儒《妮古录》卷二说：“宋颜方叔尝创制诸色笺，有杏红、露桃红、天水碧，俱研成花竹鳞羽、山林人物，精妙如画，亦有用金缕五色描成者，士大夫甚珍之。范成大云，蜀中粉笺正用吴法。元有春膏、水玉两笺，鲛色尤奇。又以茧纸作蜡色，两面光莹，多写《大藏经》，传流于世，故有宋笺、元笺之称。”至明清时期，苏州纸张加工业更其繁盛，规模日益扩大，主要是对纸张进行染