

康乾盛世「苏州版」

1 文册

高福民 著

《一团和气图》局部

“苏州版”年画中影响深、流传广的传统代表作，
象征和谐吉祥，至今许多苏州人家里还张贴此画。

康乾盛世『苏州版』

1 文册

高福民 著

协助编撰：高晴、王静娟、吴隼、吴佩华、管骅、尤景林、高翔

本书的出版特别感谢「例外」毛继鸿先生的赞助

目录

出版序	1
图序	4

儒耶对话镌刻艺术华章

——《康乾盛世『苏州版』》引言	16
亘古对话	16
『苏州版』与西方透视法	17
礼仪之争	19
『苏州版』的消亡	20
『苏州版』的启示	21

姑苏繁华图

——康乾盛世『苏州版』解读	23
大时代与繁华大城	23
何谓『苏州版』	29
『苏州版』的文化根源	33
撩开『苏州版』神秘的面纱	38
一、康熙年间闪耀着姑苏名匠智慧之光的 殿版画巨制《耕织图》、《万寿盛典图》	38
二、明末清初似苏州古典园林般精美典雅的恒版、 拱花技法花卉博古图	40
三、康乾盛世『仿泰西笔法』『西风版』的都市风俗画	43
四、康乾盛世文人画传统和市民化特征的多样化色彩	46

宫廷巨制 苏匠镌刻

——赏读《御制耕织图》、《万寿盛典图》	51
朱圭的身世	51
耕织图教化百姓	52
耕织图中的透视法	53
耕织图中的艺术风味	54
版画中的罕见巨作	57
细赏万寿盛典图	58

嫣然一笑 遗世绝伦

——赏读恒版、拱花《花卉博古图》	63
梦回万历朝	63
恒版、拱花巧夺天工	65
丁亮先之谜	69
嫣然一笑竹篱间	72

出版序

花果飘零
遗世珍藏

■ 苏州桃

花坞年画世界闻

名，但一般所能见到的

大多刊印在太平天国兵燹之

后。那么桃花坞年画的前身究竟

是何面目？又有多少存世？这是一个谜。

■ 这本书为破谜而来。■ 研究者高福民先生发现，桃花

坞年画的前身竟是风格迥异，异常精美独特，既有洋风十足的

中西合璧 奇峰突起

——赏读『仿泰西笔法』都市风俗画

西画东渐	83
奇峰突起	87
康熙时代西风版：形成期	88
雍正时代西风版：成熟期	92
乾隆时代西风版：兴盛期	99
中西合璧	107
西风盎然	107
独特的中西透视合体	110
追摹传统绘画与插图	113
用色古质文雅	114

春兰秋菊 各时之秀

——赏读『苏州版』之古风年画

文人画传统与市民化特征交织的古风年画	117
禁书令下的民间生意	119
花开六瓣	121
一、伦理教化画	121
二、祀神辟邪画	127
三、岁时吉祥画	130
四、仕女婴戏画	132
五、市井农桑画	138
六、传奇戏出画	140

鸟先飞，
不找到实物考据不
说话，对历史记载多推
敲，所以做起来比别人吃苦
多，常常到深更半夜一个字也没
写，没办法，不会故弄玄虚，不会春秋笔
法。』——我们明白中华优秀传统文化才是他的真性命。
他与编辑十多次前往朵云轩、荣宝斋、华宝斋解密，至诚化得

泰西笔法巨幅版画，也有精细入微的钐版、拱花技艺的花卉博古图，拱花工艺能做

素纸浮雕；既有古老的民间传统年画，也有宫廷中苏匠所刻官方大型版画卷……他认为

八十余年前日本学者黑田源次提出的以『泰西笔法』为核心的『姑苏版』概念无法包容康乾年间面目多样、风格丰富的苏州木版年画的特点，因此第一次提出『苏州版』的概念。这是高福民先生第四本研究苏州年画的书。在长年研究的基础上，他慎重地写下自己的创见。■『苏州版』年画实物，除了苏州大

学张朋川教授在安徽屯溪老街发现的一张与辽宁博物馆所藏一张外，在国内以前竟然片纸无存。现在国内出现的四幅也是从海外回流的。而流布于诸如日本、欧美博物馆、图书馆、大学、基金会和私人收藏的『苏州版』年画，往往被视若拱璧，大多深锁库房，好比『美人藏深闺』，中国人难得一见。■『苏州版』因此成为一个谜。■为什么西方『泰西笔法』包括透视与光影浓淡排刀技法在『苏州版』中出现，而且空前绝后？为何现

在中国本土难以找到遗存的『苏州版』？为什么与后世的桃花坞年画风格差异巨大？发生了什么突变？『苏州版』又是如何影响浮世绘的产生？『苏州版』最奇特的纸雕效果拱花工艺又是如何做出来的？■这本书就是来解开这些谜的。

■高福民先生，美术科班出身，曾任苏州文化官员，有着可贵的文化自觉，他研究『文化苏州』，参与邀请贝聿铭设计苏州博物馆、白先勇唱响青春版《牡丹亭》，主持抢救吴歌，修复顾野王墓，关注苏州古城保护和有重点地修复老城墙……这本书也是他文化自觉的心血结晶。■十年来，他系统全面收集『苏州版』资料。用『呕心沥

血、十年磨一剑』形容不为过也。这个过程相当艰难。仅举一例：高福民先生通过一个线索得

知法国国家图书馆中有五张『苏州版』，其中《百年喜遇岁朝春》画面上有169人，十色套印，堪称版画巨制。『千方百计要找到啊！』高先生诚恳期待，委托各方朋友多次进入

法国国家图书馆，用尽全力，却无法找到这五张画。■这仅是高福民先生十年来苦

苦追索『苏州版』的一个小故事。无数次失败，无数次努力，才换来这本珍贵的

书。■高先生之所以十年才磨得一书，源于他严谨的学术研究风格，

他曾说过：『我做学问唯一诀窍是不

走捷径，笨

中西合璧 奇峰突起

——赏读『仿泰西笔法』都市风俗画

西画东渐	83
奇峰突起	87
康熙时代西风版：形成期	88
雍正时代西风版：成熟期	92
乾隆时代西风版：兴盛期	99
中西合璧	107
西风盎然	107
独特的中西透视合体	110
追摹传统绘画与插图	113
用色古质文雅	114

春兰秋菊 各时之秀

——赏读『苏州版』之古风年画

文人画传统与市民化特征交织的古风年画	117
禁书令下的民间生意	119
花开六瓣	121
一、伦理教化画	121
二、祀神辟邪画	127
三、岁时吉祥画	130
四、仕女婴戏画	132
五、市井农桑画	138
六、传奇戏出画	140

鸟先飞，
不找到实物考据不
说话，对历史记载多推
敲，所以做起来比别人吃苦
多，常常到深更半夜一个字也没
写，没办法，不会故弄玄虚，不会春秋笔
法。』——我们明白中华优秀传统文化才是他的真性命。
他与编辑十多次前往朵云轩、荣宝斋、华宝斋解密，至诚化得

冰雪开，最终得到朵云轩新老领导的帮助，了解了秘不传人的『拱花』工艺。■本书收有三百多幅『苏州版』年画，跨康、雍、乾、嘉、道五朝，第一次将『苏州版』完整地介绍给公众，也是有史以来收集『苏州版』最多的画册。『苏州版』，中国古代美术文化中『传说纷纭』的绝世佳人揭去了神秘面纱。■《康乾盛世『苏州版』》还原了儒家文明与西方传教士文化相遇、对话，再现『苏州版』诞生的历史场景。康熙大帝与路易十四惺惺相惜，法国派来的『国王数学家』与艺术家成为康熙的老师，开放的康熙朝气象与学习能力促成了『苏州版』的出现。被湮没的历史在书中复活了。

■从大历史大文化着眼，最后与江南历史文化融合，架起了传统与现代的桥梁，是这本书难得的深度与格局。

■这样的思考还只是开始。『苏州版』因为忠实描摹康乾年间中国社会面相，风格写实、细象万千，仿佛当年场景再现，具有历史与社会学研究的价值。在西方许多博物馆，『苏州版』年画甚至被归类在社会文献中，『康乾盛世苏州版』引发的研究不仅是美学的，还将涉及多学科多领域。■这本书也是中国抢救保护人类非物质文化遗产的成果，高福民先生不舍昼夜，明白这个工作迫在眉睫，得道多助，争取海内外无私帮助。与其说是出版一本书，不如说发掘了一笔珍贵的非物质文化遗产，中外文化交流史上一段重要的记忆。桃花坞年画的早期遗产是这座城市久已湮灭，中国版画史、美术史鲜有涉足的领域，具有重要的文化价值。■『苏州版』年画是我们祖先精美文化的结晶，却随着清朝国运艰难，而花果飘零，一个普通的中国人想看到它们比登天还难。如今有了这本书，可传诸后世，供人们系统研究。■本书分为三册。第一册文册，是高福民先生研究的心得，以大历史入手还原『苏州版』诞生之谜，接着对『苏州版』进行了系统分类研究。■第二册图册，汇集了高福民先生十年收集的『苏州版』图像，是目前为止最为完整齐备的『苏州版』图录。■第三册链接册，写法特别，别具慧心，是一部苏州年画长河史，高福民将『苏州版』放入长河史中定位，从而明确了『苏州版』的来龙去脉，展现了明晰的学术坐标。■花果飘零的『苏州版』终于回到了中国人的面前。诸君子珍藏之。

何谓康乾盛世的苏州版？

康乾盛世的『苏州版』，指的是

清前期至太平天国战争前的苏州木

版年画作品。分为宫廷版、文人版、

西风版和民间版四种类型。

1 宫廷版

苏州工匠与皇宫画师合作的耕

织图、万寿盛典图等宫廷版画。

2 文人版

版画技术为基础的花鸟博古版画。

以苏州文人画与短版、拱花等

3 西风版

运用了焦点透视、明暗排线等『泰西笔法』的大型都市名胜、仕女故事版画。

如果没有十六世纪后期意大利耶稣会传教士利玛窦他们扬帆来到中国就不会有明末清初的『西风东渐』、『儒耶对话』也就不会有焦点透视、明暗排线等『泰西笔法』在中国的传播也就不会有以『泰西笔法』为核心空前绝后的『西风版』

4 民间版

继承中国民间绘

画风格、构图传统的岁时吉祥、仕女婴戏、戏出传奇年画。

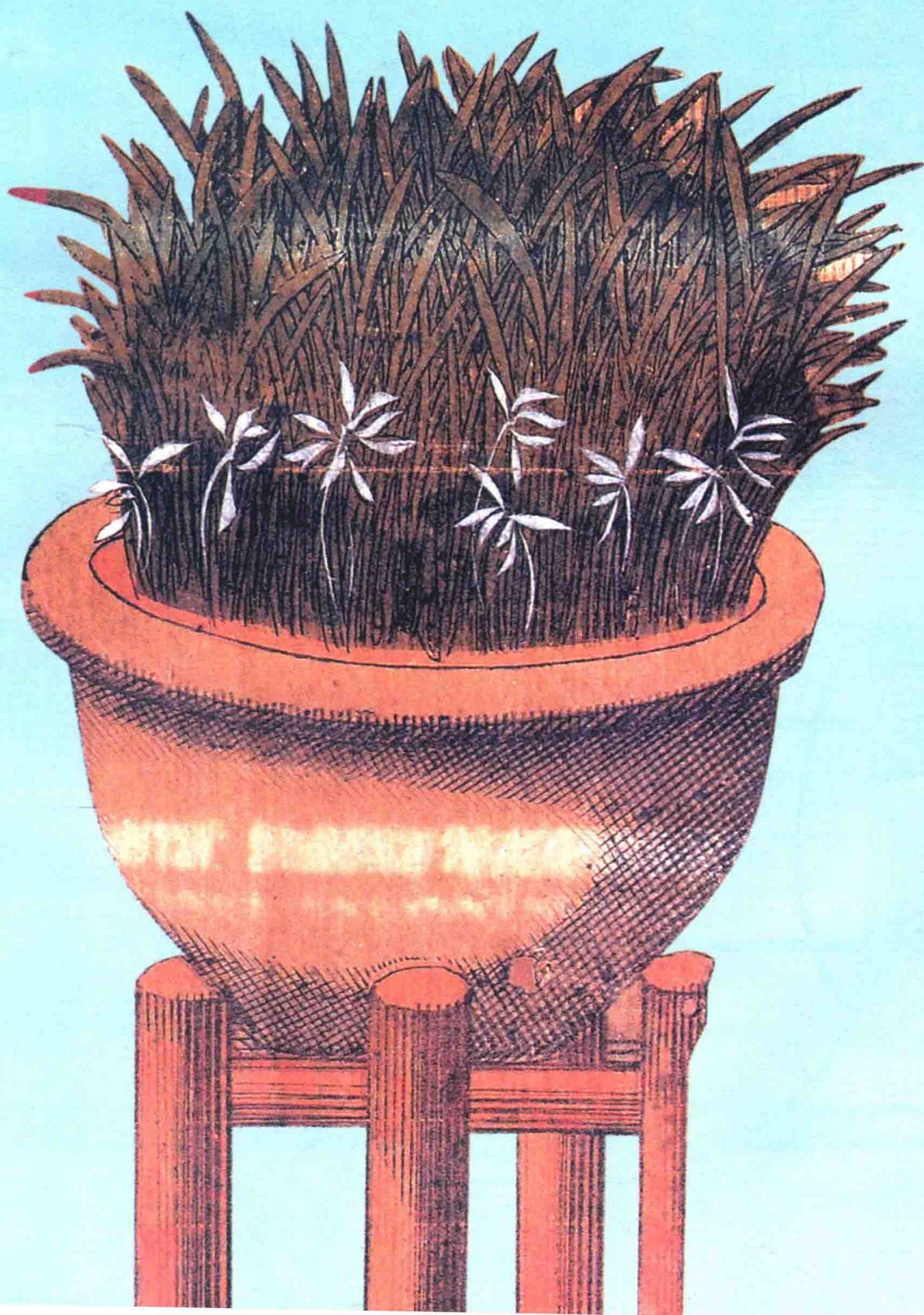
(1) 明暗造型法

明暗造型法运用大量平行的排线

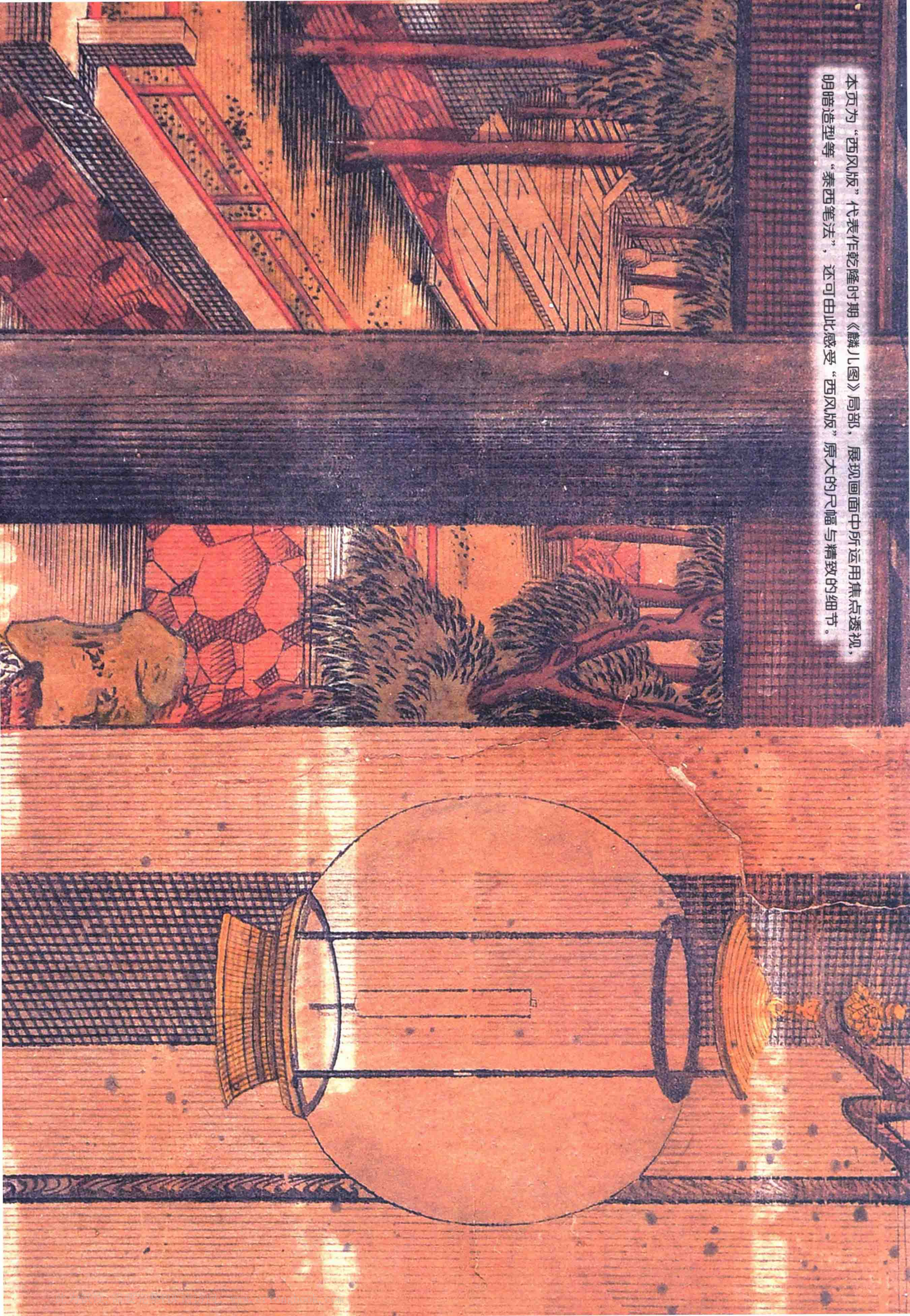
以单色墨版表现浓淡效果

如图中花盆阴影处的二次交叉排线

在画面中表现物体因光线照射而形成的光影立体关系是传统绘画所未见的技法

本页为“西风版”代表作乾隆时期《麟儿图》局部，展现画面中所运用焦点透视，明暗造型等“泰西笔法”，还可由此感受“西风版”原大的尺幅与精致的细节。

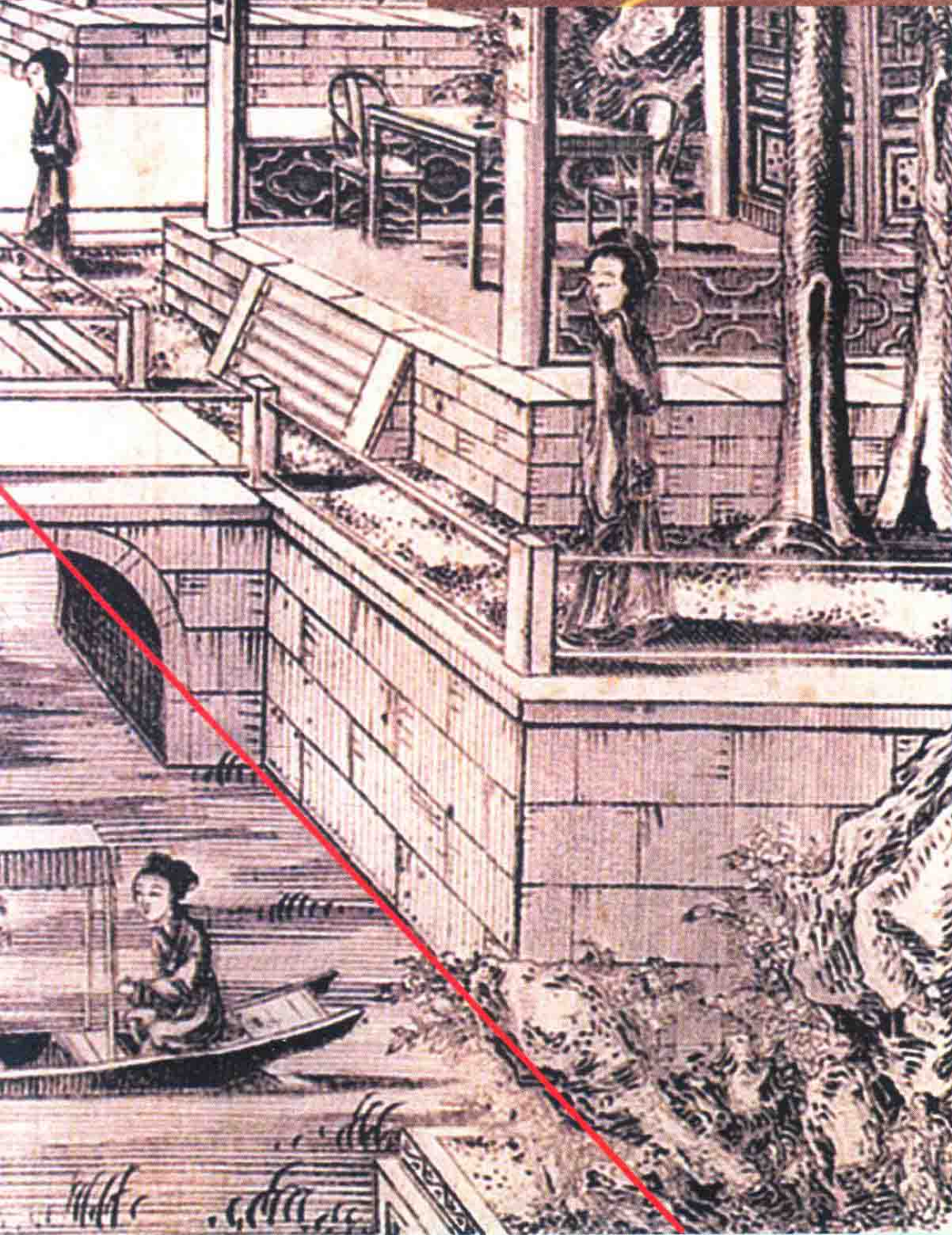
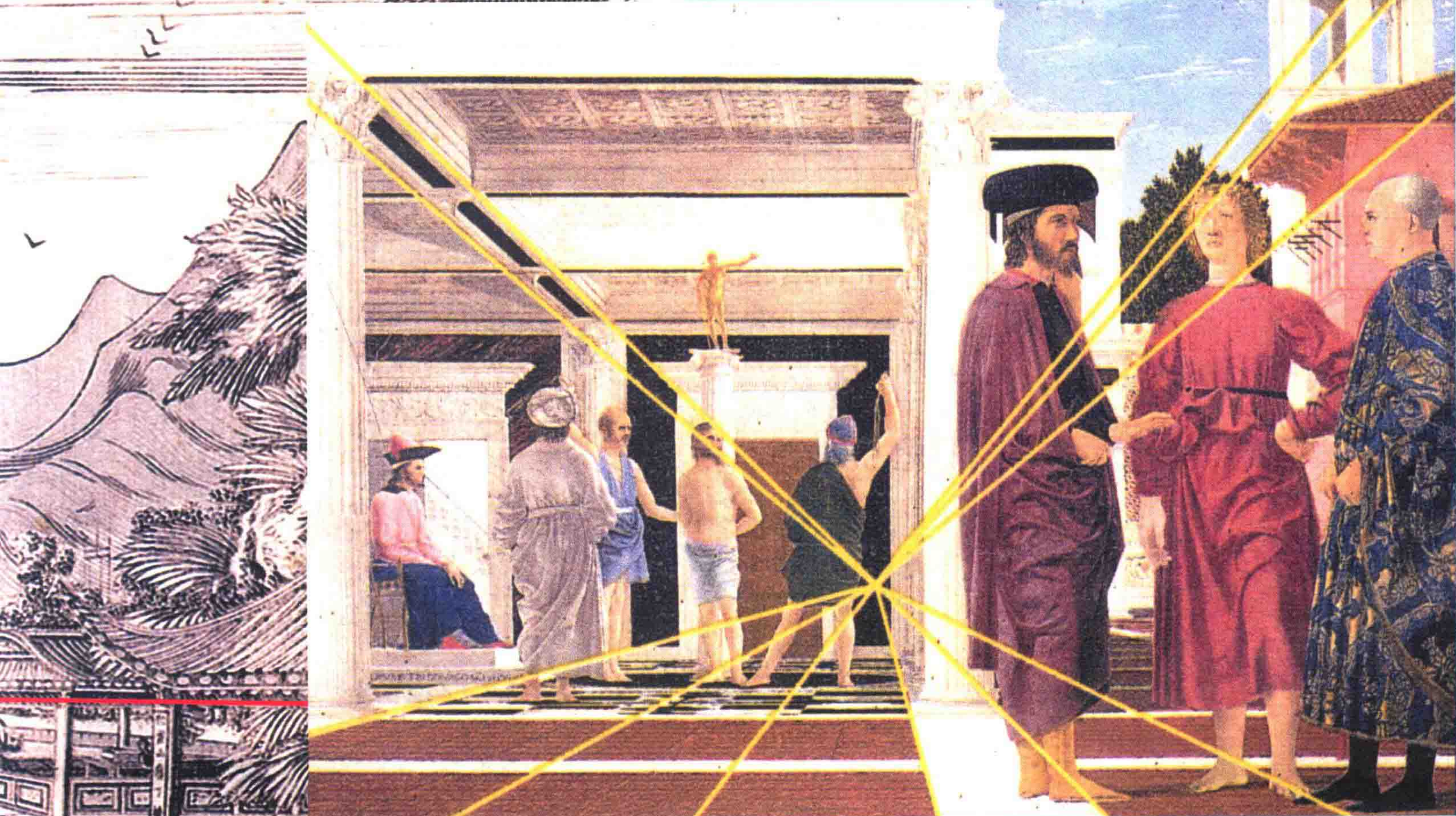

(2) 焦点透视法

中国传统绘画使用散点透视、反透视描绘事物
『西风版』引入新的焦点透视法
即透视的延长线交汇于远方一点
具有更强的空间写实性

焦点透视图是欧洲文艺复兴以来

西方画家将许多自然科学成就引入绘画艺术的结果
力图在平面画幅上表现出纵深立体的效果

上图 of 意大利文艺复兴初期

著名画家皮耶罗所作《基督受答》图

黄色延长线可交汇于远方一点

完美诠释了焦点透视法

左图 of 乾隆年间苏州管联创作的《阿房宫图》

红色延长线也可汇于远方一点

正是模仿运用了这一方法

阿房宮圖

玉管
筆於
居研

