

CHINESE CRAFTWORKS RECORD BOOK
百工录——中国工艺美术记录丛书
桃花坞年画印制

王建良 总主编
曹雪明 执行主编
张伟 著

桃花坞年画

印制

百工录系列丛书

张伟
著

图书在版编目 (C I P) 数据

百工录·桃花坞年画印制 / 张伟著. — 南京 :
江苏美术出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5344-7162-9

I. ①百… II. ①张… III. ①桃花坞木版年画—介绍
IV. ①J218.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 301776 号

出 品 人 周海歌
责任编辑 王左佐 朱 婧
总 主 编 王建良
执行主编 曹雪明
封面设计 孔文伟
版式制作 石 润 姚心月 徐振宇
姚传新 刘蕙菁 刘高峰
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

书 名 《百工录·桃花坞年画印制》
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社 (南京市中央路 165 号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷 江苏凤凰印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6
版 次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-7162-9
定 价 68.00 元

营销部电话 025-68155667 68155670 营销部地址 南京市中央路 165 号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

编委会主任

王建良

编委会副主任

廖 军 马 达 余江涛

委员

吕美立 曹雪明 黄 海 顾文霞 朱 丹
马建庭 邢伟中 单存德 冷 坚 李 明
汪 彤 周海歌 丁 泗 马元兴 顾永骏
汪寅仙 周金秀 柳成荫 赵如柏 王殿祥
张晓飞 金 文

总主编

王建良

执行主编

曹雪明

《百工录》丛书的编印是苏州工艺美术职业技术学院与江苏美术出版社的战略合作项目，项目的缘起是基于双方对传统工艺文化传承创新的共识。冀此丛书的编印出版，能够对中国传统工艺进行系统的整理与存录。

我国传统工艺美术绚丽多姿，是农耕社会的文明结晶，与生活方式息息相关。但随着工业化的迅速发展，传统工艺正飞速地走向死亡，手工的业种正在慢慢地从我们的生活中消失。或因忧虑或为续脉，“为民族存艺，为大师立传，为百工留名”就成了我们的一种宏愿。“百工录”包含了独特的意味。“百”是对浩如烟海的传统工艺美术种类的约数，也是丛书的努力方向；“工”指传统手工艺，抑或工艺师，丛书专注于对传统工艺基本技法的整理和表现，从“苏作”出发，遍及全国 11 项传统工艺美术大类；“录”为记录，是编写态度，也是编写原则，作者们以不一样的视角、不一般的细节及不常见的图文，忠实而又严谨地网罗起传统技艺的森林总总、细枝末节，让外行看见门道，让内行嗅到味道。这些想法决定了我们编写的立场是平民的、通俗的，它既不是一种系统性的理论研究，也不是一种高屋建瓴式的学理探究，只是一种客观的记录、通俗的表达。希望通过丛书的影响，有更多的人关注传统工艺、喜爱传统工艺、学习传统工艺，从而播撒下传统工艺文化的种子，在现代文明的土壤里，再沐春风、再创盛世。

这是一项并不轻松但很愉悦的工程。说不轻松，是工作量很大，一手资料的获取靠辛劳，还看缘分，如对一些技艺作庖丁解牛般的传达，并非易事，既要熟知于此，还要有贴切的表达、恰当的图示；说很愉悦，也是真实感受，大家将各自钟爱的手艺栩栩地表述，既周全了手艺本身，更能惠及他人、传播文化。卢梭说：“在人类所有一切可以谋生的职业中，最能使人接近自然状态的职业是手工劳动。”传统手工艺在与自然材料的相互交织中，经过反复的打造、反复的使用、反复的把玩，植入了创作者与使用者的情感，在感性的生活中沉淀了人与自然的理性互动，带给今天后现代农耕时代慢生活的启示。我们这样的一些教育、文化工作者将文化自觉与自信默存于内心，传承和保护着民族非物质文化遗产，从而留住手艺、留住民族文化的根。

丛书的编写得到了业内诸多专家的鼓励和支持，也得到了学院青年骨干教师和行业代表的积极响应。感谢作者们的辛劳，并期待更多的有识之士和《百工录》偕行。

王建良

（苏州工艺美术职业技术学院党委书记、教授）

2013.9

第一章 桃花坞年画印制概述	1~12
第一节 桃花坞年画	2
第二节 桃花坞年画印制的渊源和土壤	3
第三节 桃花坞年画的“姑苏版”及桃花坞 后期年画的印制	9
第二章 桃花坞年画印制技艺	13~50
第一节 桃花坞年画印制的工具和材料	14
第二节 桃花坞年画印制的工艺流程	39
第三章 桃花坞年画印制现状	51~66
第一节 桃花坞年画及其印制的资源状态	52
第二节 桃花坞年画印制的现状思考	60
第三节 访谈	61
第四章 代表作品鉴赏	67~90

桃花坞年画印制概述

百工录·桃花坞年画印制◎第一章

桃花坞年画

“桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙。桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱……”明代姑苏城的大才子唐寅的这首《桃花庵歌》传诵了500年，也使得桃花坞这个姑苏城中一隅的小街弄名闻天下。苏州的木刻年画，曾于清末民国期间集中在苏州城内桃花坞一带生产，因此而得“桃花坞年画”之名，与天津“杨柳青年画”南北相对，“桃花坞”三字的甜美、喜庆之感也正合了年画在人们心中的寓意。

桃花坞年画起源于宋代的雕版印刷技术，从书籍插图中演变而来，到明代中叶开始出现套版的独幅版画作品。清代康熙至嘉庆年间是桃花坞年画的

鼎盛期，当时的桃花坞年画被后人称为“姑苏版”，被海外媒体誉为“东方古艺之花”。太平军战事对江南的浩劫性破坏，最引人注目的莫过于江南传统的中心城市——苏州的衰落，同时也使得苏州的手工业遭遇毁灭性的打击，桃花坞年画也难以幸免。清同治年间到新中国成立初期，桃花坞年画又出现过比较繁荣的景象。但“文革”的10年动乱对桃花坞年画老版的毁损，及后来随着人们生活方式的改变，桃花坞木版年画的实用功能的大大减弱，使得桃花坞年画逐步衰败，当年“乡人争买”、“户户门庭换彩笺”的盛景已成旧梦。

桃花坞年画印制的渊源和土壤

图1《碇砂版大藏经》

桃花坞年画从画种来说属于凸版水印版画，也就是木刻水印版画，为木板经木刻刀雕刻过后，利用版面的凸起部分施墨覆纸印制而成，可大量印制，具复数性。

桃花坞年画的印制可以说是和中国的书籍出版史及雕版印刷的发展息息相关。木版年画的兴盛，其技术基础是雕版印刷术的发展。印刷是中国古代最重要的发明之一，对文化的传播起了绝对主导的作用，主要经历了雕版印刷与活字印刷两大阶段。雕版印刷即是指将画稿反向雕刻在木板上，通过刷墨覆纸而取得复制品。中国的雕版印刷术起自隋唐，或可视被发现自敦煌的两晋南北朝时的《千佛名经》为滥觞。至19世纪西方石印技术传入中国并蓬勃发展应用于印刷出版业前，雕版印刷在这一千多年的历史中逐步发展成熟，印刷设备材料及技术不断完善，但是万变不离其宗，其印刷原理始终不变。自宋代以来，雕版印刷发展成熟，书籍出版呈现繁荣景象，书籍中版画插图也日益增多，内容包括佛教经典、人物、风景、日常生活等等。南宋绍定四年（1231年）苏州陈湖碇砂廷圣禅院主持刊刻、

完成于元代至治二年（1322年）的《碇砂版大藏经》，扉页版画刻印人物精美，是影响后世的宋代版画精品。且自宋以后苏州经济繁荣、人文荟萃，被称作“东南财赋之区”，不仅成为中国最富庶、繁华之地，而且主导着天下的雅俗。苏州经济上的富庶与繁华、文化上的精致与优雅，使它成为江南地区当之无愧的中心城市，这个也正是桃花坞年画发展、兴盛的经济基础和人文环境。明代时，苏州更是当时的版刻、印书、出版中心之一，当时的阊门一带，刻坊、印书作坊云集，画家的参与，使得书籍插图非常流行，且印制精妙。此也为苏州桃花坞年画兴起而风行于世提供了技术基础。

中国古代版画印刷从色彩上可分为单色印刷和彩色印刷两种，单色印刷比彩色印刷历史悠久，单色印刷多用于书籍中的版画插图，而彩色印刷基本上以画册、画谱及民间木刻年画为主，桃花坞年画即是此类彩色雕版印刷技术的产物。彩色雕版印刷术是印刷艺人在相当长的一段印刷历史里一代代摸索总结创新，在单色印刷术上一步步发展起来的，是古代无数印刷工匠智慧的结晶。

中国传统印刷术发展脉络一览表

朝代		先秦 前 221 年以前	西汉 前 168 年以前	隋唐 581-907	辽代 907-1125	宋朝 960-1279	元朝 1206-1368	明朝 1368-1644	清朝 1644-1911
雕版印刷	单色 雕印	战国时期 采用雕刻 凸版在织 物上印花		雕版印刷 开始在书 籍等领域 推广运用	->	->	->	->	->
	型版印花		西汉早期 凸版套印 和夹纆漏 印印花	织物印刷 中采用漏 版加筛网 印刷工艺	->	->	->	->	->
	刷涂套色				采用刷印 后涂色工 艺印刷佛 画多幅	->	->	采用刷印后 敷色印刷年 画工艺	->
	刷捺套印					采用刷印 加捺印工 艺印制多 色纸币	元初北方 金朝刷印 绫币“元 光珍货”		
	刷版套印						1340 年用 版上刷多 色套印《金 刚经注》		
	分版套印							出现一版 一色分版 套印书籍 和版画技术	->
	短版、拱花							1626 年出 现短版、拱 花术套印 多色彩画	->

(张树栋等：《中华印刷通史》，印刷工业出版社，1999 年 9 月版，第六章第二节)

根据张树栋等先生著的《中华印刷通史》一书中总结，中国古代彩色雕版印刷技术书籍插图及版画中的运用大致经历了“刷涂套色”、“刷捺套印”、“刷版套印”、“分版套印”、“短版、拱花”这

几个重要阶段。这个发展阶段比较清晰地展现了中国传统雕版印刷技术由简单到复杂、从独版印刷到多版套色印刷的历程。

“刷涂套色”就是将表现画面主要形象内容的主版（普遍均为墨色线版）先印出来；再根据画面颜色分布的需要，进行手工涂色，最终获得彩色版画的形式。此种方法古老、方便，表现力灵活多变，至今仍有很多民间木刻年画使用此种印制方法。山西应县木塔出土的《炽盛光佛降九曜星官房宿相》为辽代时期运用此法印制的佛教绘画，画面在用墨线版印制后敷以红黄蓝绿四种色彩，画面雅致庄严，为迄今所见中国古代刷印后涂色最早且最巨之作。

“刷捺套印”是根据画稿设计进行刷印和捺印相结合的套色印制方法，多用于古代钱币的印制，最早出现在宋代。一般画面面积较大的部分运用刷印技术，面积较小的部分运用捺印；按照印制的流程规律分析应该是先刷印面积大的图形，再利用小型图章捺印其特定部位而成。

“刷版套印”即一版多色套印，就是在同一块版子上，根据预先的设计及需要在不同部位刷上不同的颜色进行印制的技术。印制时可将不同部位颜色涂好一次印制完成，也可分色涂刷多次印制完成。比如在树叶的部分涂上树的青色，在树干部分涂上棕色，然后覆纸印制。明代后期万历年间的《程氏墨苑》也正是用此技法印制的。“《墨苑》的编者程大约，也在他所刻的木版上按照应该渲染的色彩，如树干要用棕色、树叶要用绿色等等，刷涂上各种颜色，然后加以刷印。”（郑振铎《中国古代木刻画史略》，上海书店出版社，2006年1月版，第154页）

“分版套印”也就是分版分色套印，这种发展出来的印制技法是真正意义上的彩色版画套印技法。即是把画面按色彩分成若干个版面，也就是说

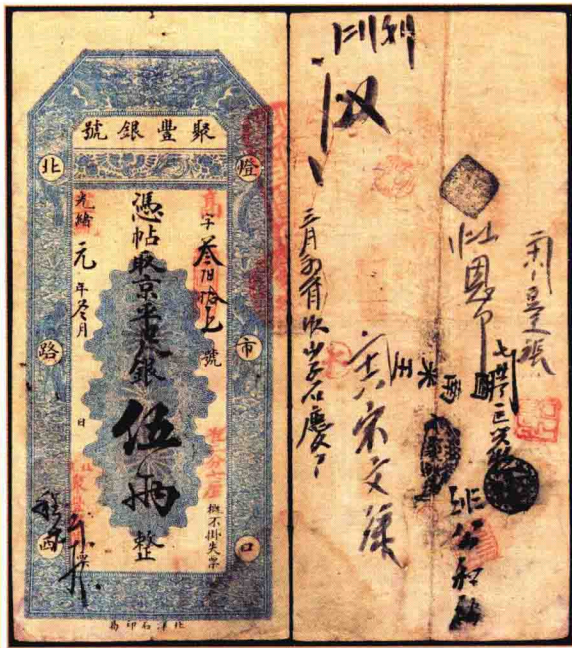

图2《炽盛光佛降九曜星官房宿相》 图3 银票

图4 银票

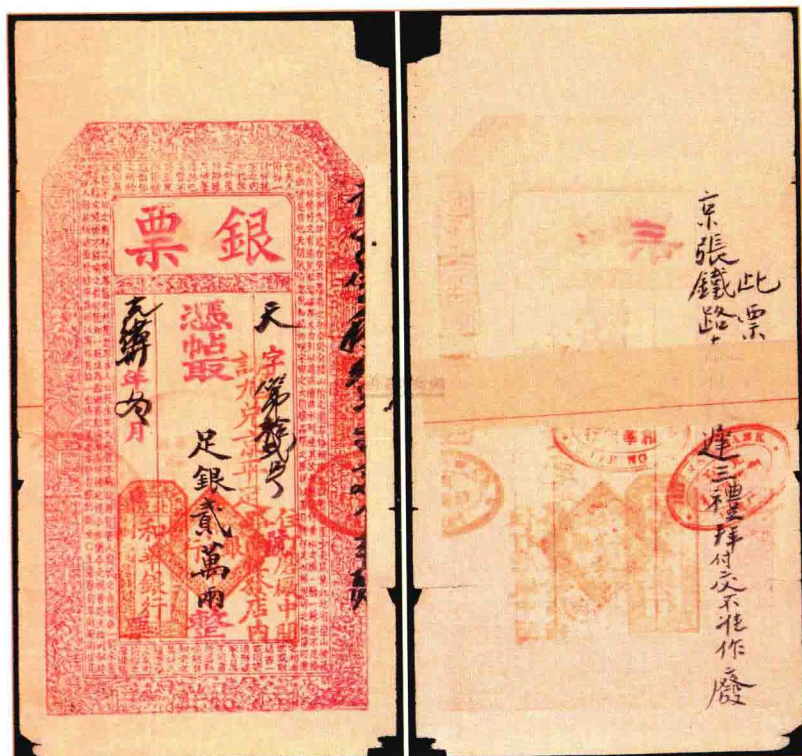

图 5 銀票

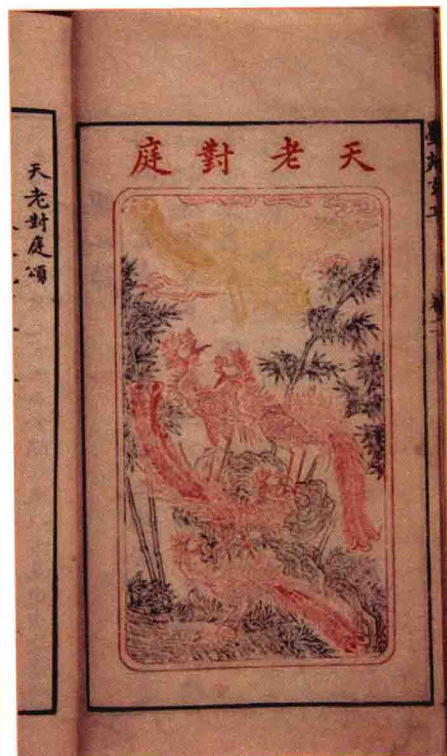

图 6 《程氏墨苑》

图 7 《程氏墨苑》

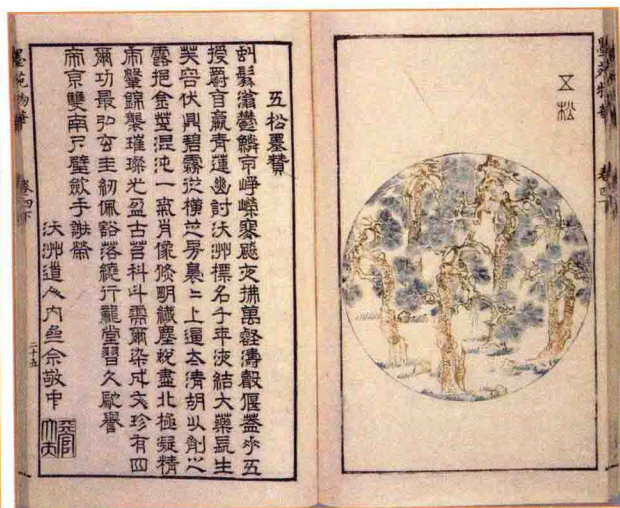

图 8 《程氏墨苑》

图9《十竹斋画谱》1

图10《十竹斋画谱》2

一块版子一种色彩，印制时按照秩序，一版一印，依次套印。此法非技法熟练、经验丰富之印工不能完成，因为在套印的过程中要保证每块版子在印制时的位置稳定精准，并将前后若干块版子套准实非易事。中国的民间木版年画绝大部分都是以此法印制，现代木版画创作也多用这种印制方法。后期桃花坞年画完全用此技法印制，第二章详表，此不赘言。

“短版、拱花”是分版分色套印在中国古代彩色雕版印刷继续发展的产物，甚至可以说是中国传统印刷术的高峰。“短版、拱花”的出现是为了再现中国水墨画，是由明朝万历年间安徽刻印工研发，并在明末清初成熟起来的套版印刷技术。“短版”其实是分版套印深入发展的产物，原先的“分版套印”一般是按照不同的颜色来分版，一版一色刷涂印制即可。而“短版”印刷除了按照颜色的不同来分版，还要考虑到水墨颜色的深浅、干湿、浓淡变化等等来进行分色设计，这样分出来的印版就更多

更细。当然，印刷的次数也增加很多，印刷时由浅到深、从大到小一次套印。通常要几版甚至几十版才能印制一张画，多的几乎要几百块版子才能印制一张画。印刷的效果就是要模拟水墨画的效果，也就是要印出水墨画中自然晕染的效果，因此套版的要求更高，必须准确地吻合。由于这种一块块的印版的堆叠如同古代供陈设的堆于盘中不同颜色形状的小饼——短钉，故曰“短版”。现存最早的利用“短版”技法印制的版画是明代末期天启年间江宁人吴发祥刻印的《萝轩变古笺谱》。“拱花”是一种不着颜色的刻版印制法，用一凹一凸两块版子嵌合，中间夹纸印制，利用凸出的线条印痕来表现诸如水纹、云朵、花卉等，有浮雕感，突出印痕美，与短版结合印制版画，使画面清丽、雅致，富文人气息。利用“短版”、“拱花”印制版画最精美，最具传统文人气息，对后世影响最大，堪称经典的莫过于明末胡正言创立的印刷作坊“十竹斋”刊印的《十竹斋画谱》和《十竹斋笺谱》。

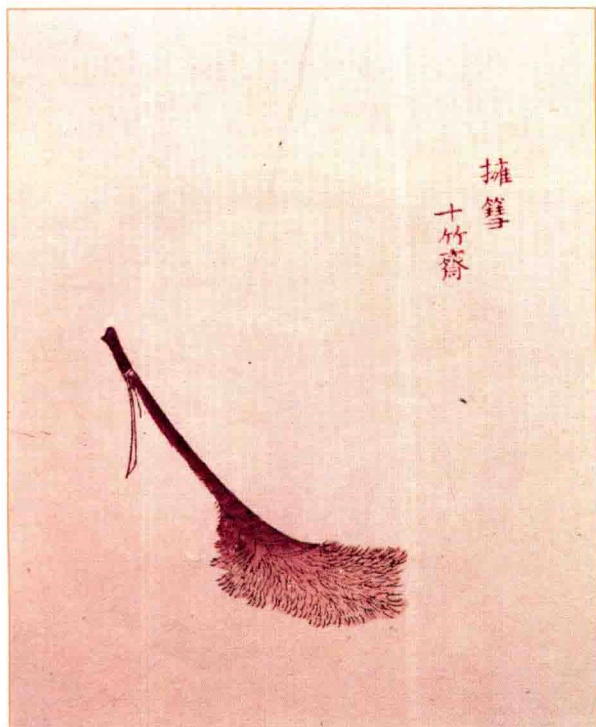

图 11 《十竹斋笺谱》1

图 12 《十竹斋笺谱》2

图 13 《十竹斋笺谱》3

图 14 《十竹斋笺谱》4

桃花坞年画的“姑苏版”及桃花坞后期年画的印制

图 15 《姑苏万年桥》

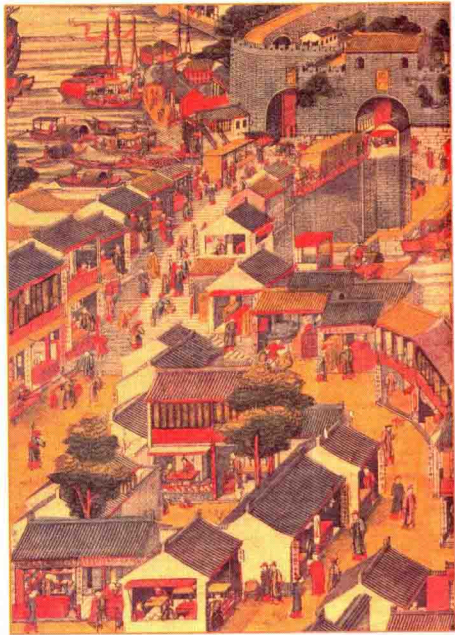

图 16 《姑苏万年桥》局部

苏州在明代及清初时期作为中国的版刻、印书中心为苏州版画的发展提供了必要的条件，而苏州的年画与版画的发展亦是关系密切。故苏州早期年画“姑苏版”的镌刻与印制和当时的书籍作坊的技法相差不大，只是审美的层次和方式不尽相同。而到了苏州后期年画即“桃花坞年画”，由于受众发生了很大的变化，因此刻印技法也随之改变。

“姑苏版”指的是清朝初期至乾隆年间苏州年画鼎盛时期的作品，做工精巧细致，形式题材丰富多样，色彩清淡雅洁。其特别之处在于当时受西方美术的影响，画面中大量出现近大远小的透视法和建筑、风景、人物等受光线影响的明暗光影效果等，并在画面中的阴影、投影及重要的形体转折处施以类似于西方铜版画中的排线，这些画法被统称为“仿泰西笔法”，不同于原来的中国传统绘画，又不完全同于西方版画，极具那个时代的特征。画面多以装饰门堂、家居为用，和后期一年一贴的年画有不

同之处。对于“姑苏版”国内外有诸多论述，郑振铎在《中国古代木刻画史略》一书中也提及：“苏州桃花坞是一个出版年画的中心。许多专门镌印年画的铺子，都集中在那里，情况甚为热闹。桃花坞的年画，差不多销行天下，甚至流传到海外去。今所知的桃花坞作品，最早的年代是雍正十年（1732年），刻的是《苏州阊门图》。苏杭为天下繁华之地，把苏州景作为年画，是会诱引很多的欣赏者的。到了乾隆时代（1736—1795年）便大盛起来。但很可能在这时之前，早已在生产年画了。有乾隆年款的姑苏版年画不过五幅，即乾隆六年（1741年）刻的《姑苏万年桥》，八年（1743年）刻的《百子图》，十年（1745年）刻的《姑苏万年桥》，又同年刻的《瓶花》和十二年（1747年）刻的《岁朝图》。其他，虽不写年款，但观其风格也可以知道是同时代的出版品，像《山塘普济桥》《西湖十景图》《雪中送炭》《八仙庆寿》等等。这里有一个特色，像是受

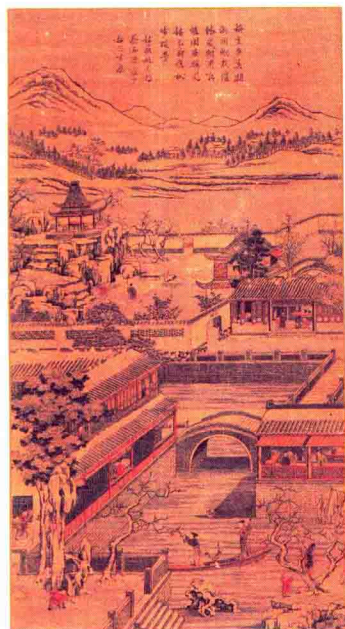

图 17 《岁朝图》

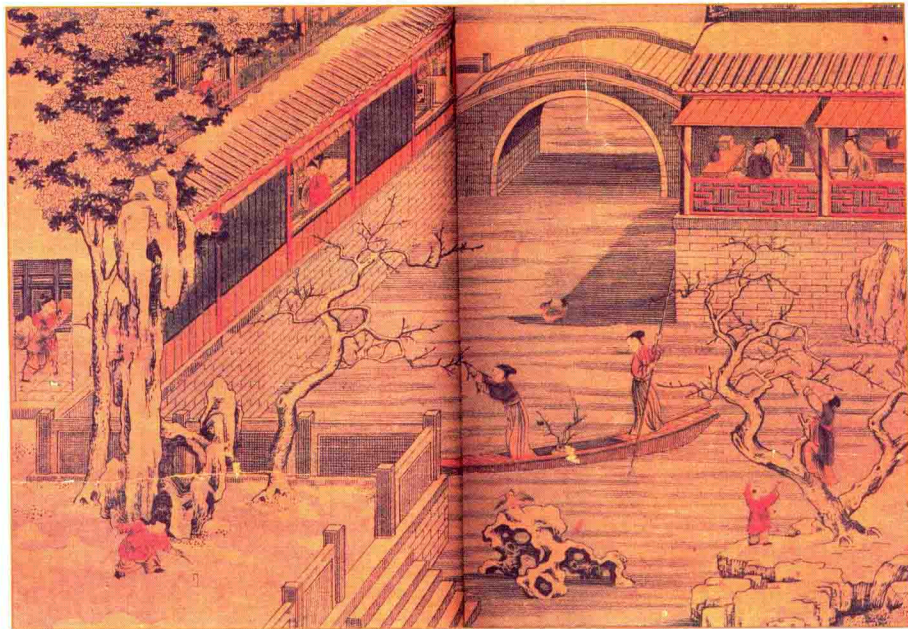

图 18 《岁朝图》局部

图 19 《雪中送炭》

图 20 《雪中送炭》局部

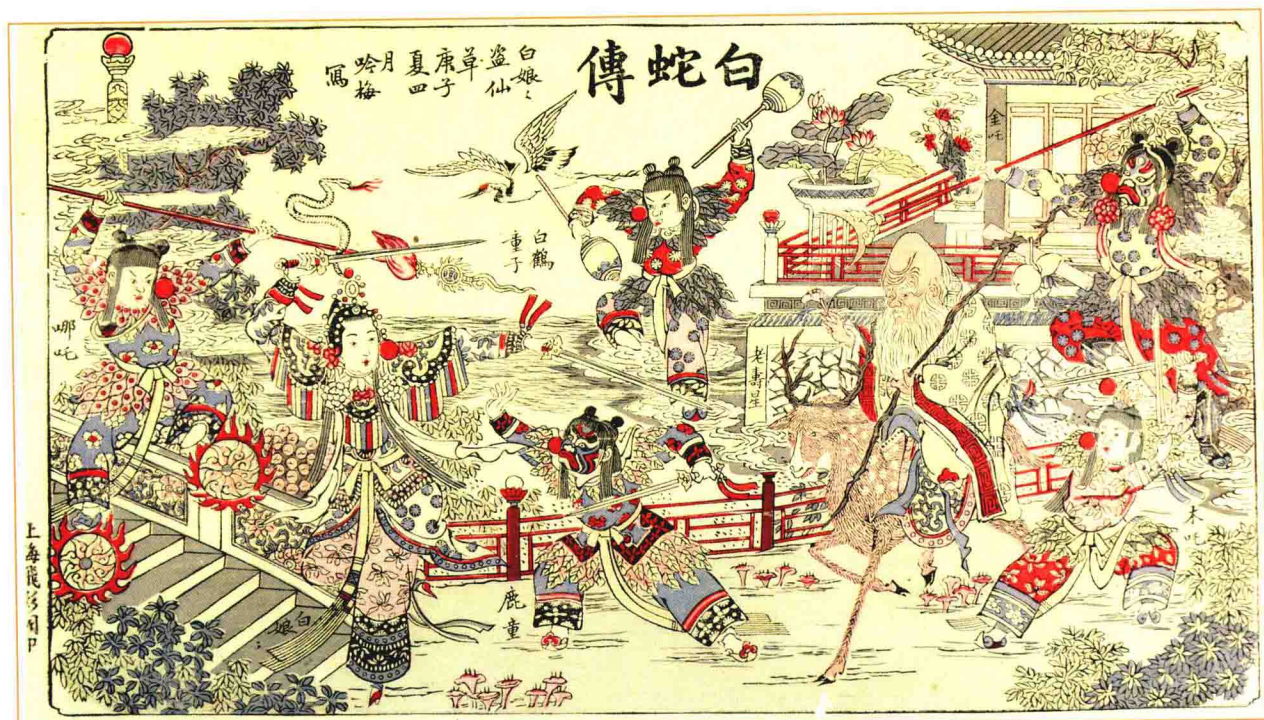

图 21 《白蛇传》

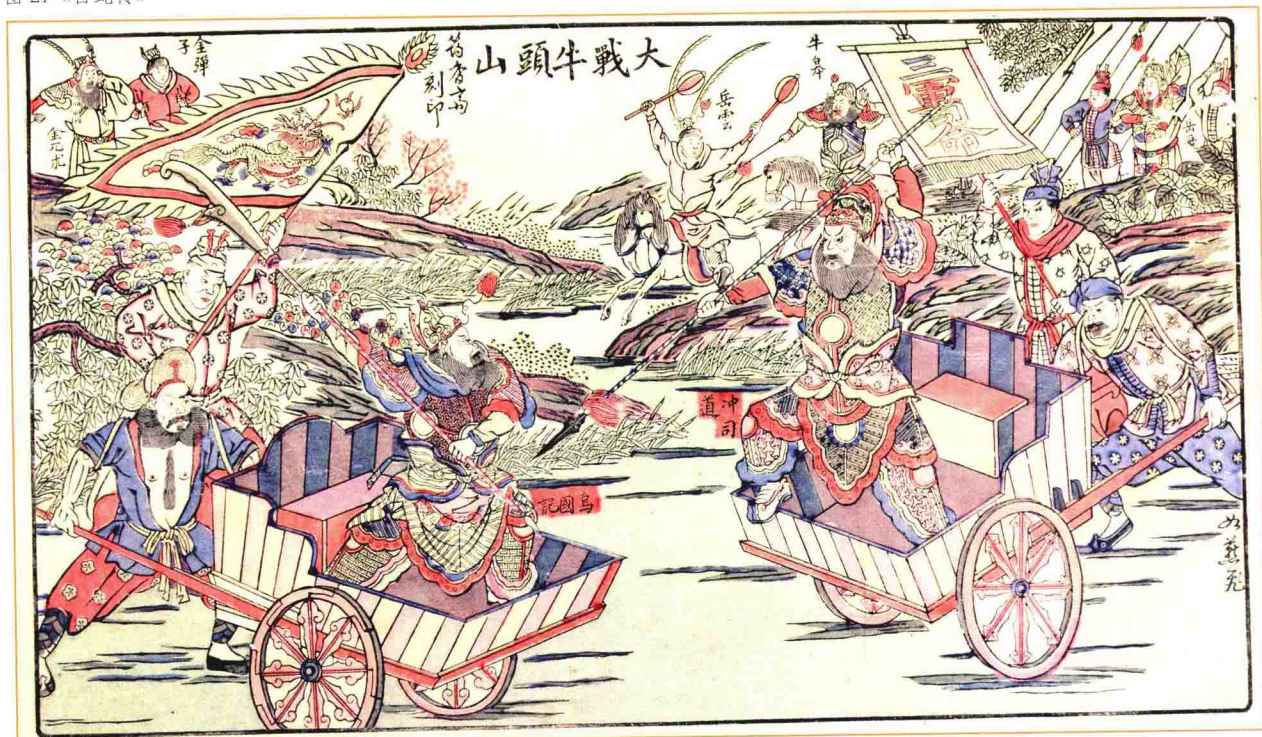

图 22 《大战牛头山》

到了西洋画的影响，有了透视的画法。从利玛窦以来，西洋画法就介绍到中国来，乾隆时刻的铜版《战役图》等，恐怕也给他们以激动。像桃花坞印刷的《西洋剧场图》就完全是西洋画的木刻翻版，有阴

阳向背、有远近、有明暗。这些新法，未必能充分地融化在中国画里，因之，‘新法画’究竟出现得不多，且只是‘昙花一现’而已。”（郑振铎《中国古代木刻画史略》，上海书店出版社，2006年1