

南京市文学艺术界联合会
南京市民间文艺家协会 编
凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社

南京传统手工艺术

南京市文学艺术界联合会
南京市民间文艺家协会 编

南京传统手工艺

凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社

书 名 南京传统手工艺术
编 者 南京市文学艺术界联合会
南京市民间文艺家协会
责任编辑 孙兴春 陈爱芳
装帧设计 张金凤
责任监制 徐 玲 彭祁艳
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社(南京市湖南路1号A楼 邮编210009)
网 址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 江苏新华印刷厂
厂 址 南京市张王庙88号(邮编210037)
电 话 025-85521756
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 17.75
插 页 5
版 次 2009年6月第1版
2009年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5343-9130-9
定 价 88.00元
批发电话 025-83657708,83658558,83658511
邮购电话 025-85400774,8008289797
短信咨询 02585420909
E-mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83658551

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

编委会名单

主 任 张玉宝

副 主 任 冯宣寿 徐艺乙

编 委 (以下按姓氏笔画为序)

孙尔台 刘惠敏 朱登琮 杨天麒

吴海燕 陆 晔 赵浏兰 高安宁

主 编 徐艺乙 高安宁

执行主编 吴海燕

执行编辑 (以下按姓氏笔画为序)

朱登琮 沈 蓉 陆 晔 周安庆

图书在版编目(CIP)数据

南京传统手工艺术/南京市民间文艺家协会编著. —南京:
江苏教育出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-5343-9130-9

I. 南... II. 南... III. 手工艺-南京市-图集
IV. J52-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 092519 号

龙蟠虎踞的南京城，在历史上曾经是十个朝代的首都。根据中国的传统，可以想象出各个朝代为皇家服务的传统手工艺应当是非常丰富的。只是随着历史的发展，其中的大部分逐渐沉淀下来，或是进入了博物馆的陈列厅，如竹刻笔筒、金银首饰、服装之类；或是留下了相关的地名，如弓箭坊、鞍辔坊、铜作坊、颜料坊、剪子巷、刺绣营等。若是细细地去追本溯源，其原因又是非常复杂而无法说清楚的。好在传统的手工艺是造型的文化，可以用眼睛来看、用心来品、用手来感觉和体验。

行走在南京的街头巷尾，只须稍稍放慢脚步，便可以看到形体灵动的六朝皇陵镇墓兽辟邪，明朝宫阙遗址的柱础与石刻，民居建筑上的木雕砖刻，祈福迎新的挂络门笺，漫天飞舞的各色风筝。逢年过节则能够看到金鳞跃动的龙形狮舞，五彩缤纷的秦淮灯彩，花中套花的民俗剪纸，华美繁复的传统戏衣，以及夫子庙等处的小摊上摆放着寓意吉祥的绒花饰品，榫卯锁钥的竹艺玩具和车木空竹，亦雕亦绘的工艺葫芦，三塑七彩的南京泥人，生动艳丽的面花面塑。而作为南京特产的云锦、雕花天鹅绒、金银饰品、金箔金线、仿古木雕和牙雕、印钮铜雕、象形根雕、羽毛扇以及笔墨砚台和绉彩纸笺等物，更是闻名于世。

事实上，如今在南京能够看到的传统手工艺品，只能是过去的冰山一角，其品种和数量很是有限。此外，不再与皇家有关系的传统手工艺品，也有了自己的生存方式，或是参加国内外展会获奖为国增光，或是受到公私藏家的青睐被高价收购，或是拿来品头论足大做文章，或是自娱自乐自我欣赏秘而不宣。总之，有着悠久历史的传统手工艺，在民间有了更为广阔的发展天地，成为南京地方民间社会生活的重要组成部分。淳朴的南京人民在接受十朝古都历史的同时，也继承了有着皇家血脉的手工艺的传统，并且还将其其他地方的传统手工艺引入南京，与地方的历史文化要素融为

一体，在传承发展传统手工艺的过程中，创造了南京的工艺文化，创造了南京人的生活方式，也创造了南京城的厚重历史。

旧时在民间，人们将传统手工艺品的作者称为手艺人。其实，除了一小部分是手工艺谋生的专业人员之外，大多数的手艺人都是在业余的时间里做手工艺的。无论这些手艺人从事何种职业，以何种方式谋生，就其创作形态来看，都是工艺文化的爱好者。他们所掌握的专业知识和手工技艺有的得自家传，有的来自师承，还有的则是自己的创造。其作品多显现着大方、纯朴、高雅、精细的风格特征，与南京地方的历史文化和风土人情相适应，可谓出手不凡。而更为重要的，则是他们在丰富和充实自己生活的同时，也为别人带来了欢乐和愉悦，这是很了不起的。

时下的南京手艺人依然在忙乎着，忙着申报遗产项目，忙着带徒传授技艺，忙着作品的展示与出版，忙着产品的拍卖和销售，忙得有滋有味，兴高采烈。所忙乎的对象，虽然是被雅人们视为不登大雅之堂的民间文化艺术，但也就是因为有了这些随处可见的、寻常的、平实的艺术，才使南京人的日常生活有了情趣，有了品味，有了雅致，有了欣喜，有了平衡，有了追求，有了创造。

手艺人 and 手工艺的创造，显示了人的智慧与自然之造化，在今天是文化，在未来则是历史。这本书里收录的，既是今天的工艺文化之记述，也是未来的历史传统之积累。希望今后还有续集。

2009年5月

徐艺乙：南京艺术学院教授、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员、南京市民间文艺家协会主席

目录

Contents

前言

十竹名斋的馥彩拱花.....	002
渗透佛性的金陵刻经.....	008
道场法会的水陆神画.....	013
祭神祀鬼的纸马制品.....	018
夸张明艳的农民绘画.....	021
祥和喜气的农家灶画.....	025
火针描绘的民间烙画.....	028
巧搭妙配的布贴堆画.....	031
妙得天趣的纸艺贴画.....	034
随形施绘的石头彩画.....	037
妙手裁春的民俗剪纸.....	043
祈福迎新的挂络门笺.....	050
活灵活现的南京皮影.....	054
放飞春天的南京风筝.....	061
盛甲天下的秦淮灯彩.....	067
金鳞跃动的龙舞道具.....	072
气象宏大的建筑石雕.....	081

秀雅沉厚的建筑砖雕.....	087
精工得度的建筑木雕.....	091
壮美秀骨的六朝石刻.....	096
巧夺天工的石雕摆件.....	103
文韵清浅的金陵竹刻.....	107
韵味古拙的铜雕艺术.....	112
风神飘逸的金陵根雕.....	116
神雕意刻的微型雕刻.....	121
品位典雅的仿古牙雕.....	126
生气工致的仿古木雕.....	132
生动艳丽的玩赏面塑.....	136
鸣春流远的车木空竹.....	143
榫卯锁钥的竹艺玩具.....	147
亦雕亦绘的工艺葫芦.....	150
世间百态的毛猴蝉人.....	154
三塑七彩的南京泥人.....	158
装扮神人的脸谱面具.....	162
荟萃异彩的南京刺绣.....	171
云霞灿烂的南京云锦.....	176
舒适高雅的雕花天鹅绒.....	182

古风淳厚的民间蜡染.....	187
清新素雅的手工扎染.....	191
华美繁复的传统戏衣.....	195
如意祥瑞的民俗挂件.....	203
寓意吉祥的绒花饰品.....	208
大俗大美的绳结艺术.....	213
匠心独运的金银饰品.....	217
千锤万打的金箔金线.....	222
意趣风雅的艺术瓷刻.....	227
刚劲古朴的锻制铁画.....	231
五花八门的礼俗用品.....	237
声名远播的高淳羽扇.....	242
雅韵扑面的金陵折扇.....	247
精美适用的民间编织.....	255
旧时味道的厨灶用具.....	260
精工细作的红木家具.....	265
久负盛名的南京本钟.....	269
朴实耐用的油布雨伞.....	273
后记.....	277

十竹名斋的短彩拱花

赵青

版画的历史渊源与《十竹斋书画谱》和《十竹斋笺谱》

中国的版画历史,可以追溯到远古的甲骨文,兽骨、陶器、铜器上的刻纹,汉代的画像砖石,秦汉两代的印章、封泥、肖形印等。因为印制需要而雕刻成版,则是隋唐五代的事,这和汉代造纸术的发明、发展不无关系。若以现在的看法,将通过刻版或制版拓印而成的画称为版画的话,中国版画当自隋唐开始。现存英国伦敦博物馆的唐咸通九年(868)雕印的《金刚般若经》卷首扉画,已是技法相当纯熟精致的版画作品了,从那时起,雕版本刻画由佛经、佛画逐渐扩展到历史、文算、卦书、医书、农书等古代书刊上。到宋元时期,此种业务行当已是极为发达,特别是宋代,毕昇发明活字印刷术后,各种木刻版本出版物就更为丰富了。这时的木刻版画只是作为印刷出版中的一种技艺而已,并未像中国画中的人物、山水、花鸟一样成为一门独立的画科。宋元的四百多年,是中国绘画史上的一个黄金时期,这一时期的绘画成就,无疑对雕版本版画有着重大

木刻彩套印《十竹斋画谱》
(上海朵云轩1983年印制)

影响,进而在明代形成了中国版画史上超越前期、影响后世的巅峰时期。这个时期的代表便是胡正言的《十竹斋书画谱》和《十竹斋笺谱》,正如《十竹斋笺谱》序中所说:“记古今之名迹,集艺苑之大成,化旧翻新,穷工极变,勿乃太盛。”

胡正言(1584~1674)壮岁弃官归隐,万历年间,以安徽休宁人定居南京,筑室于鸡笼山侧(今鸡鸣寺),胡宅“尝种翠筠十余竿于楮间,昕夕博古,对此自娱,因以十竹名斋”。他集六艺于一身,喜法艺术名流,对诗、书、画、印无所不精,并以刻书代耕,尤精木版雕刻印

刷术,与同乡名刻工汪楷等殚精竭虑,费时数十载,首创木刻水版的“短版”“拱花”法,并完成了《画谱》《笺谱》的印制。胡正言不单纯是雕版画工、刻工、印工、装订工,更是一位高水准的多才的艺术家,他亲自规划、构思,并动手参加了《画谱》《笺谱》的画、刻、印全过程,在画、刻、印三个阶段又因材施法,进行技巧的发挥创造。“两谱”不单是以往那种纯雕版印刷出版物,而是中国“创作版画的先声”。胡正言是一位在中国版画史上占有重要地位的早期创作版画家,于古于今,于中于外,他对版画艺术发展的贡献,都是非常令人钦佩的。

《十竹斋书画谱》和《十竹斋笺谱》的“短版”“拱花”技艺

《十竹斋书画谱》成于明天启丁卯(1627),采用短版印制,《十竹斋笺谱》成于明崇祯甲申(1644),采用短版兼拱花印制。

木刻拱花套印《十竹斋笺谱》
(北京荣宝斋1953年印制)

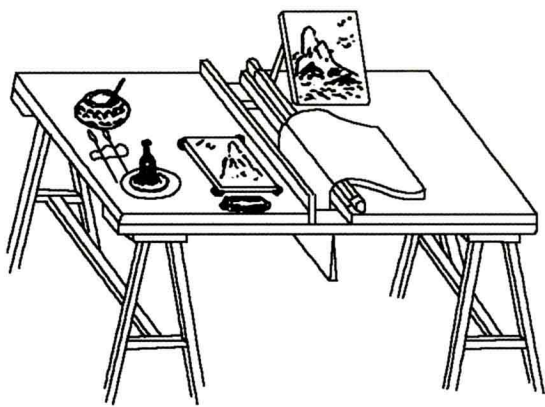
木刻版《金陵白鹭洲》

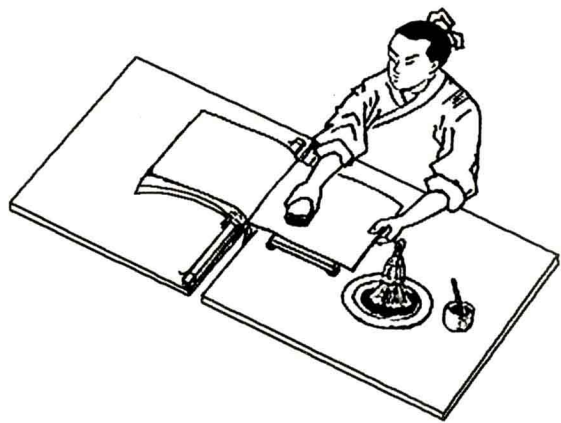
木刻短彩套印《十竹斋画谱》(1983)

十竹斋水印木刻是中国千年版画史上彩色版画中杰出的代表,“恒版”“拱花”的发明,成为我国雕版水印复制成就的巅峰,如果离开了“恒版”和“拱花”,十竹斋版画就难以形成,即使采用其他办法来拓印,也不可能达到历史的高度。由此可见,版画的艺术表现力及艺术性往往和某种技法的发明与采用有着不可分割的关系。十竹斋在长期的艺术探索中,总结出了一套完整的水印版画创作理论,如“画须大雅又入时眸”“镌忌剽轻,尤嫌痴钝”“印拒成法,不悟心裁,恐天然之韵”,以及追求“浓中之淡,淡中之浓”等。这些宝贵经验至今仍是水印木刻作者的座右铭,也是今日中国现代水印木刻创作所追求的艺术高度。江苏的水印木刻,继承和发扬了这些优秀的传统,从而获得了国内外的广泛好评,成为我国新兴版画艺术中富有浓厚民族风格的画派。十竹斋“两谱”的伟大艺术成就,不管从哪一角度或用何种方法来衡量,不论从历史地位或现实价值、以东方的标准或西方的观点来看,都具有划时代的意义。

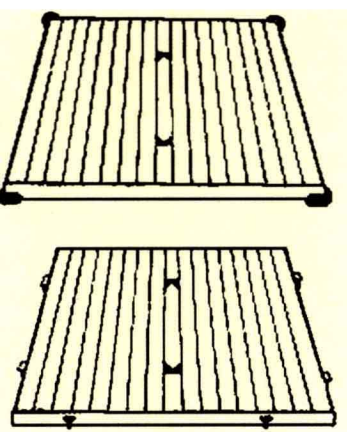
日本版画的发展与中国版画有着密切的关系。早在宋元时期,中国版画通过佛经的形式传到日本,十竹斋的“两谱”出版后便与《芥子园画谱》《八种画谱》等一起传到日本,这些版画作品不仅对日本版画的发展产生了巨大影响,而且对日本绘画也产生了深远的影响。中国版画水印技法传到日本后,也得到了新的发展。到目前为止,日本版画仍与中国水印版画技法基本相同,工具材料也大同小异。水印技法经过中日两国画家的努力探索,已成为东方版画的共同特点。江苏版画家们于20世纪60年代开始从油印木刻转向水印木刻的研究,先后举办了数次水印木刻学习班,1963年在江苏省委宣传部、省文化厅的领导下,成立了南京十竹斋水印木刻研究室,让江苏最优秀的版画家和版画创作骨干都投入到新兴现代

┆ 描摹

┆ 印制

十 对板

水印木刻的工作中去,借鉴中国画、中国古版画进行新的创造和发展,这对江苏新兴水印木刻产生了较大影响,并引起了中外版画界的瞩目。

十竹斋水印木刻版画的工艺程序

十竹斋水印木刻版画工艺有画一刻一印一装四个工序。

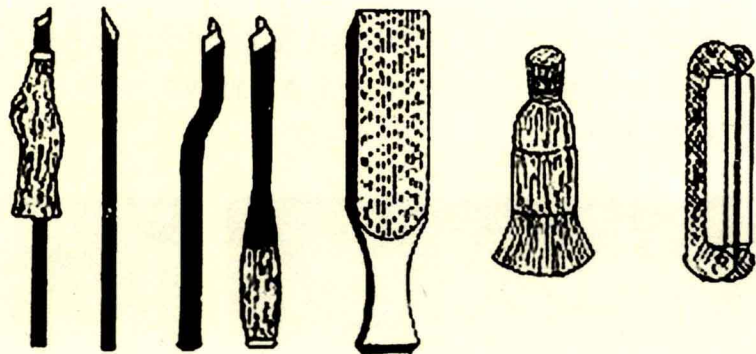
创稿 由画家创作画稿或复制书画名家的作品,内容有绘画、书法、碑帖、拓片等。另外还有胡正言斋中珍藏的商鼎周彝、古陶汉玉及文房四宝、书法、山水画、古人诗意以及历史故事等。

勾稿 先勾出单线条描绘版、双勾线条描绘版和写意版稿用以刻版,勾线稿要符合刻工特征。勾稿套版根据原画的线条、墨色、浓淡,有一套多版,甚至有的几十版。

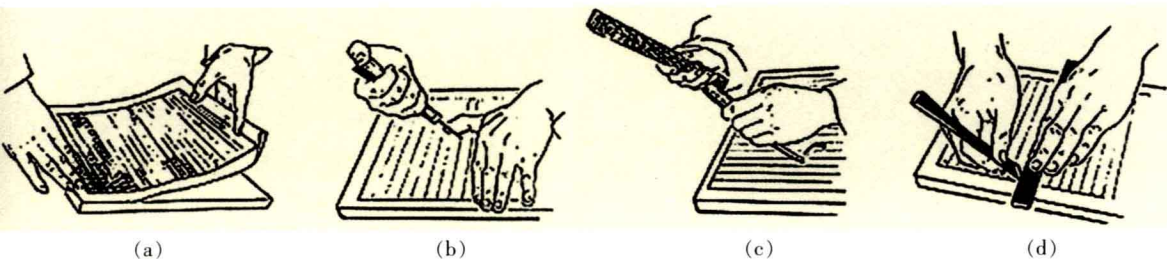
色版稿 线版完成后,根据原创初稿分填色版,一套色版上有深浅不同的颜色。色版有两种或者两种以上不同颜色,即在一块木版上印多种颜色,称复色运用。

刻制工具均是刻工自制的,有单刀、斜刀、弯凿、刻台、木锤等。

上样 刻版的板材选用棠梨木等,其木质坚硬细腻。先将木材水煮,或用水长时间浸泡,以去除木质中的糖分,减少日后虫蛀的可能性。将木材刨平整后,每块板材均用面糊均匀涂抹以粘贴稿件,上样的稿件不能扭动。

十 工具

(a)

(b)

(c)

(d)

十 刻板

刻“拱花法” 先分色勾描稿件,再用面糊粘在刨平磨光的木板上,而后进行雕刻。雕刻拱花版皆用凹下去的阴雕法,对此有“刀头具眼,指节通灵”的评语。至于画板外形,须用斜刀铲平。

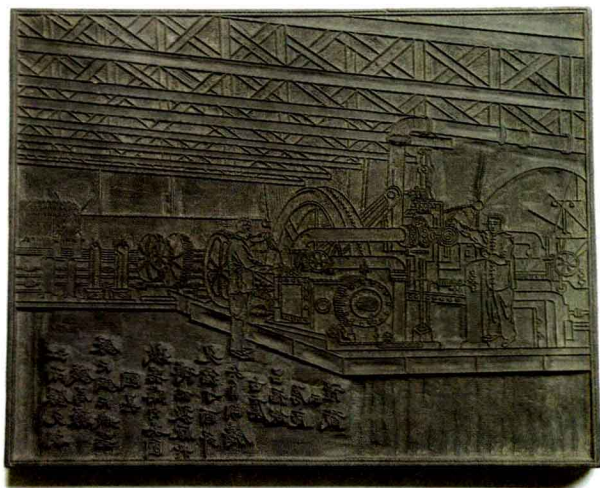
套版 根据画的色彩,画师进行分版,有一套一版一色,两色、多色叫复色;有一套多版,最多有一套几十版的。

对样 线版、色版全部完成后,逐一检查有无漏版等现象。

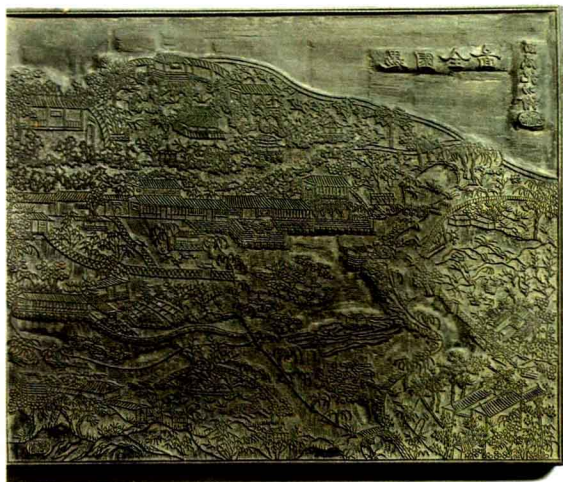
印刷工具均为艺人自己制作,有羊毛毡、木制的拱花花锤、色盆、棕刷、棕擦、湿布等。先用宣纸覆盖在画版上,纸张上版,上下大小全靠目测,纸要用水喷一下,以使色彩润妍。印刷时依照已标明的部位,先施主色(所占面积大的颜色),再施复色,每印一张,都要用湿布擦净版上余色。印工对纸质和湿度要了如指掌,而且要“十指皆工具也,指肉捺印有别指甲,指尖有别于拇指也”。初版尤可见“臼从指纹”。印工除运用传统的方法工具印制外,用手指印、按、捺、揉、刮等“十指皆工具”的方法,是十竹斋创造的匠心独具的印刷方法。凡有完整轮廓者,必先印轮廓以定位置,如印花卉之叶脉,虽然有时并不一定是轮廓也应先印,而拱花法除外。

短版印 即将画稿按深浅浓淡、阴阳向背各刻一版,将画稿色彩版块按深浅浓淡、阴阳正侧向背以及干湿、轻重的变化,按原稿依次套印,每块套版都必须与第一块版精密吻合。

拱花印 用研印之法,将纸提到雕成的木版上,用一块较薄的羊毛毡覆上,再用木制的拱花花锤在纸背上用力旋转挤压,因版上的图形为阴雕,所以压印在纸上,即成高出纸面的图形,如果器物为不同色彩,自当先将色彩一一印成。十竹斋用的“拱花”有“色拱”“白拱”“块拱”及“线拱”。

木刻版《江南银元制钱图》(清)

木刻版《愚园全图》

木刻拱花套印《十竹斋笺谱》(1953)

装订 有五个步骤：一是分页，就是将每本所印的散页按类别排序。二是折页，即将每页按版心中缝线对折。三是撮齐，就是使“切口对齐如刀切”，因书双页不能用刀切开，所以用手撮齐。然后贴封面、封底。四是配书，如一部书有两册或两册以上，将其按先后顺序排列，打装订眼，然后用线装订。五是贴签，就是贴书名签条。如果该书为三册或三册以上，应另做函套，函套外再贴函套签条。

渗透佛性的金陵刻经

吴寿庚 武廷康

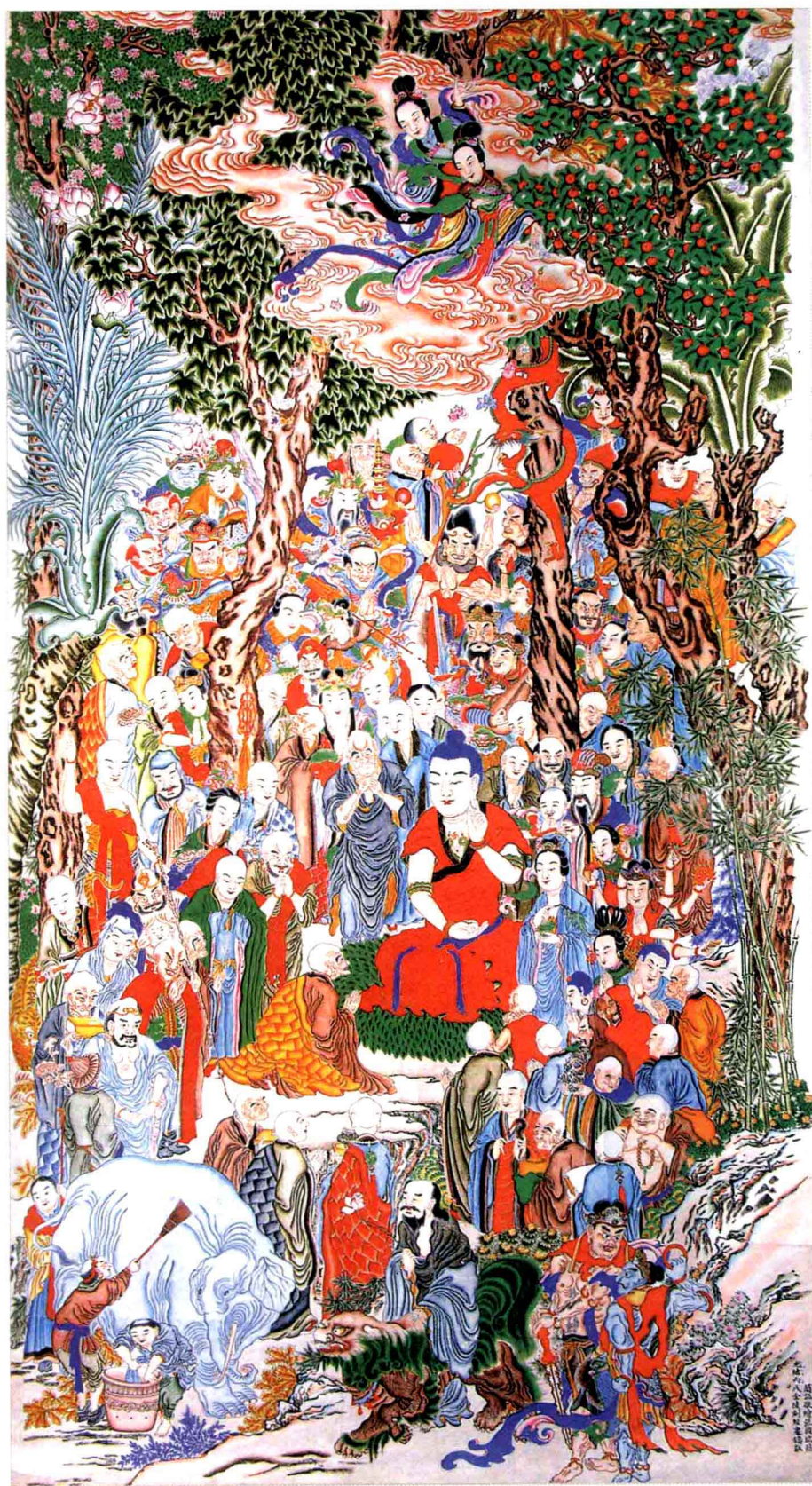
佛教自汉代传入中国,对我国的政治、经济、文化、建筑、哲学和艺术等众多领域产生了广泛的影响。我国刻经工艺正是随着佛教在中国的兴起而逐步发展完善起来的。自宋朝以后,历朝先后多次官刻《大藏经》,明代一朝即刻印三部,其中《洪武南藏》和《永乐南藏》分别在南京蒋山寺和大报恩寺刻印完成。到了清代末年,南京刻经有了更大发展。清同治五年(1866),我国近代佛教复兴奠基人杨仁山(1837~1911)等有识之士创办了金陵刻经处,它是全国最早成立的刻经处,也是近代中国第一家由私人创办的融经书收藏、雕刻、印刷、流通及研究于一体的佛经出版机构。

金陵刻经处在杨仁山的主持下,为弘扬佛教文化作出了重要贡献。此处刻印流通的经书,被各方信众称为“金陵本”。“金陵本”刻印精工考究,其流通的佛经、佛像多由当时南京著名的刻工潘文法、甘国有、姜文卿等刻制。其中姜文卿作坊因他本人刻印技术高超而业务最盛,写、刻、印、订工人常在50~60人。当时姜文卿刻字作坊远近闻名,江南许多藏书家、学者、文人的刻书业务都由该坊承担,著名的如“南浔八大家”之一的刘翰怡,江阴的缪荃孙,金坛

金陵刻经处大门(赵明摄)

金陵刻经处佛像画

此图由金陵刻经处
藏板