

桃花坞木版年画

王稼句

◆ 著

山东画报出版社

桃花坞木版年画

王稼句
著

山东画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

桃花坞木版年画 / 王稼句著. -- 济南 : 山东画报出版社, 2012.8

(桃花坞书系)

ISBN 978-7-80713-558-6

I. ①桃… II. ①王… III. ①桃花坞木版年画 - 绘画史 IV. ①J218.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第195176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

23印张 524幅图 180千字

版 次: 2012年8月第1版

印 次: 2012年8月第1次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 90.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

前 言

北宋年间,苏州城内阊、娄两门之间,阡陌交通,溪流萦带,颇多园林水石之胜。嘉祐中,浦城章棻任苏州教官,就寓居城北,后来他官运亨通,累官枢密院直学士,便在那里买地建造庄园,广约七百亩,中筑池馆,植桃千树,遂以桃花坞别墅称之。章氏后人又增益修饰,开辟池沼,构筑亭台,栽种花木,曲折凡十馀里。每当暖风烂熳,桃红柳绿,郡人纷至沓来。桃花坞之名,因此而脍炙人口。南宋建炎四年(1130),金兵南下,桃花坞一带烧杀惨酷,遂成一片废墟。徐大焯《烬餘录乙编》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,今大半为菜圃,章园桃李十存一二,梅园古树几难踪迹。”绍兴和议后,社会相对安定,桃花坞的部分旧观,也得以重新,范成大有《次韵章秀才北城新圃》两首,诗曰:“方流桃花坞,窈窕入壶天。碧城当岩岫,清湾如涧泉。风月欲无价,聊费四万钱。雪后春事起,红云蜂蝶边。”“西城如西塞,桃花古来多。钓艇鳊鱼肥,前身张志和。烟霏几白鹭,风雨一绿蓑。清江韵新引,清绝胜阳阿。”那里的清旷闲远,也是可以想见的。由此而至清代中叶,除城隈仍多池塘旷地,还有田野风光外,桃花坞大部分地方,因与阊门市廛相接,逐渐呈现街巷纵横、民居栉比、园亭点缀、坊肆相连的格局,而坊肆又以作坊、市食、茶馆、小经纪为多。当然,那里的居民唐寅,给桃花坞带来全国的名声,他的《桃花庵歌》起首就咏

道：“桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙。桃花仙子种桃树，又摘桃花换酒钱。”他时常与沈周、祝允明、文徵明等人在那里雅集酬酢，文墨诗酒、风花雪月的情景，那是让人浮想联翩的。故五百年来，人们就将桃花坞作为这位“江南第一风流才子”的生活背景，两者也就密不可分。

阊门是苏州最繁盛的阊阖之地，它延伸出四条商市，一条是由阊门至枫桥的上塘街，一条是由阊门至虎丘的山塘街，一条是由阊门至胥门的南濠街，还有一条就是城内的阊门大街（又称中市街，今西中市、东中市），阊门则为汇聚中心，更形繁华。康熙时人孙嘉淦在《南游记》里说：“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。然俗浮靡，人夸诈，百工士庶，殫智竭力以为奇技淫巧，所谓作无益以害有益者与。”所谓“奇技淫巧”，说的就是包括工艺品在内的各种手工制作，如金银器、铜器、玉雕、木雕、漆器、灯彩、装裱、刺绣、缂丝、织锦、版刻、制笏、制扇、乐器、泥人、玩具等，部分行业虽兴起于唐五代，而全面蓬勃发展则在明成化以后，王锜《寓圃杂记》卷五说：“凡上供锦绮、文具、花果、珍羞奇异之物，岁有所增，若刻丝累漆之属，自浙

◎金阊佳丽图(局部) 明谢时臣 30×285 厘米 绢本设色

宋以来,其艺久废,今皆精妙,人性益巧而物产益多。”不但由此而形成以手工业者为主体的新市民阶层,工艺品制作更是风尚高雅,巧夺天工,成为全国的楷模,王士性《广志绎》卷二说:“姑苏人聪慧好古,亦善仿古法为之,书画之临摹,鼎彝之冶淬,能令真贋不辨。又善操海内上下进退之权,苏人以为雅者,则四方随而雅之,俗者,则随而俗之,其赏识品第本精,故物莫能违。又如斋头清玩、几案、床榻,近皆以紫檀、花梨为尚,尚古朴不尚雕镂,即物有雕镂,亦皆商、周、秦、汉之式,海内僻远皆效尤之,此亦嘉、隆、万三朝为盛。至于寸竹片石摩弄成物,动辄千文百缗,如陆子冈之玉,马小官之扇,赵良璧之锻,得者竞赛,咸不论钱,几成物妖,亦为俗蠹。”

大约自明代后期开始,阊门内外逐渐形成“苏作”工艺品的专业产销市场,城外主要集中在山塘街、南濠街,城内则以阊门大街为轴心,南北巷陌,分布几遍,如专诸巷、吴趋坊、天库前、周王庙弄、宝林寺前、阊门内下塘、西街、桃花桥弄、桃花坞大街、尚义桥街、河沿街、廖家巷、沈家弄、韩衙庄等处,更是匠作麇集,工巧百出。纳兰常安《受宜室宦游随笔》卷十八就介绍了专诸巷的情形:“苏州专诸巷,琢玉雕金,镂

木刻竹,与夫髹漆、装潢、像生、针绣,咸类聚而列肆焉。其曰鬼工者,以显微镜烛之,方施刀错;其曰水盘者,以砂水涤漈,泯其痕纹。凡金银琉璃绮铭绣之属,无不极其精巧,概之曰苏作。广东匠役亦以巧驰名,是以有‘广东匠,苏州样’之谚。”其他街巷也大致相同,并且呈现行业相对集中的格局。

苏州年画的印制,历史也颇为悠久,迟在明代中期就出现套版独幅作品,也出现了专事刻印年画的铺家。但由于文献阙失,年画铺的分布情况不得而知。惟冯梦龙《马吊脚例》说:“牌式必须官样,如太仓卫前、昆山司马桥、苏州桃花坞并称牌藪,以夹青纯棉纸者为上。若细画者谓之小娘牌,狭小者谓之夫牌(如苏州葑门牌类),矮阔恶者谓之孤老院牌(如苏州唐家牌类),墨写模糊难辨者谓之鬼牌(江西多用之),俱勿用。”可见迟在明末,桃花坞已称“牌藪”,而马吊牌正是年画铺的产品之一。清康熙至嘉庆间,设于桃花坞的年画铺已有很多,见于传世年画题款的,就有“姑苏桃花坞蔡卫源”、“桃坞主人”、“桃花坞中□方主人”、“花坞主人”、“桃溪主人”、“桃坞秀涛子”、“桃花坞十友斋”等,另外牌记有“姑苏桃花坞张星号发客”、“桃花坞陈仁柔发行”、“正茂号桃花

坞西首褚祐臣发客”、“桃花坞中桂正兴造”等。至道光年间，年画铺以山塘街、桃花坞、北寺前最为集中，顾禄《桐桥倚棹录》卷十说：“山塘画铺，异于城内之桃花坞、北寺前等处，大幅小帧俱以笔描，非若桃坞、寺前之多用印板也，惟工笔、粗笔各有师承。”可见山塘街所出多为绘本，而桃花坞、北寺前则多为印本。

咸丰十年（1860）四月，太平军进逼苏州，清驻军总兵马德昭奉巡抚徐有壬之令，烧毁阊门城外民房，空旷其地，以作固守。潘锺瑞《苏台麋鹿记》卷上记道：“马德昭传令焚毁沿城民房，而城脚濠边一椽未动，所焚者方基上塘、渡僧桥之左右，皆市廛殷实处，而广东匪类亦率人放火于南濠前后，为乘此劫夺。城中官吏任其燎原，凡三昼夜而后知焚非其地。”“嗣后城陷，贼中放火处，阊门中市自西及东，直巷则专诸巷、吴趋坊，横巷则天库前至周五郎巷，延及刘家浜，房屋之后半尽为煨烬。”“始时无夜不火，阊门一路无论矣，南濠两岸直至胥门万年桥，城内学士街、道前街，延至养育巷，直至太平桥，葑门则十泉街，东则平江路，中间临顿路、护龙街，凡十字路口市廛最密处，无不投以炎火。盖欲使苏城无复有市集

◎桃花坞大街 摄于1990年代

贸易之所，民人不得谋生，势必委而去之，以此知贼无固志。”王步青《苏州记事》也记道：“城内街道为贼之余火所延，无人扑灭，贼亦不顾。如临顿路、养育巷等处，街窄不逾半丈，市屋相对，比连数里，悉燃于火，日夜不息。日则爆燀之声盈耳，横塞浓烟；夜则照曜火光，远望如火街一道，静无人声。如是匝月，贼始踞城。”

这是苏州历史上的一大劫难，工艺诸作几遭灭顶之灾，年画铺保存的版片，几乎全毁于这次战火。故当同治恢复，匠作的布局发生很大变化，年画铺大都移向市廛的“腹地”，桃花坞就是一个麋集之处。

“桃花坞年画”的说法，就是这样来的，但作为一个专有名词，则迟至二十世纪五十年代初方才形成，它与天津杨柳青年画遥遥相对，名擅南北。杨柳青最早是个村庄，乃专业生产年画的聚落，“家家都会点染，户户全善丹青”；桃花坞则在城中一隅，年画仅是百工之一，并且苏州其他街坊也有年画铺。以桃花坞年画来概举苏州年画，既是约定俗成，也是就这“桃花坞”三字所寄寓的含义和色彩，让人感受美丽、喜庆、温馨、甜俏，这与年画的初衷也是一脉相承的。

本书从桃花坞年画的历史、流传、影响、样式、题材、制作、销售等方面加以研究和描述，以作为对这项文化遗产的记录。

目 录

前 言 / 1

年画概述

- 一、年画的概念 / 2
- 二、年画的形成 / 9
- 三、年画的分类 / 39

桃花坞年画与苏州

- 一、苏州的社会情状 / 52
- 二、苏州的风俗需求 / 61
- 三、苏州的版画传统 / 83

桃花坞年画的主流（上）

- 一、美术的西风东渐 / 98
- 二、“姑苏版”的出现 / 106
- 三、“姑苏版”的渊源 / 111
- 四、“姑苏版”的价值 / 120
- 五、“姑苏版”的典型 / 141

桃花坞年画的主流（下）

- 一、佛道杂神 / 190
- 二、福善嘉庆 / 207
- 三、婴戏美人 / 217

四、时俗风情 / 229

六、故事传说 / 245

桃花坞年画的另类

一、彩选格 / 290

二、西洋景 / 294

三、灯 画 / 298

四、仿 单 / 305

五、游览图 / 310

六、绣 稿 / 318

七、春 画 / 319

桃花坞年画的制作和销售

一、起 稿 / 326

二、刻 版 / 328

三、印 刷 / 330

四、销 售 / 332

后 记 / 346

年画概述

苏州是年画的主要产地之一,被认为是南方年画的代表,与天津杨柳青、山东杨家埠等各领风骚,它们各自有着独特的风格和深远的影响。但年画有它的共同特点,它的产生、演变、发展、消歇,它的体裁、题材,它的销售、用途,都相同或相近,因此介绍年画的一般规律,可以更深刻、更全面地了解苏州年画。

一、年画的概念

年画是中国民间绘画中的一个独特品种,历史悠久,北宋时已全面走向成熟。它与民间生活紧密联系,以普通百姓为主要观赏对象,内容以描写日常生活、神话传说和历史故事为主体,具有年节性、宗教性、装饰性、实用性的特点,表现形式也适应最广泛人群的接受能力,并且符合大量复制的生产要求,在民间广泛流传。由于年画反映社会风尚,描摹劳动生产,抒写人们的祈求愿望,因此又成为研究文化史、风俗史、生活史等方面的参考资料。一方面,年画的民间性和普及性,决定了它不被鉴赏家和收藏家所重视;另一方面,年画的时令性和低值性,又决定了它同样不被普通百姓所保存。正因为如此,历代文献于此少于记录,明清旧版或绘制的珍品传世不多。

但“年画”一词,在清代之前文献中未曾出现。北宋以来,关于年画有种种不同说法,因时不同,因地制宜,从中也可见得它的广泛性和多样性。

北宋汴梁,孟元老《东京梦华录》卷二记道:“街北都亭驿,相对梁家珠子铺,馀皆卖时行纸画、花果铺席。”卷三记道:“如果木亦集于朱雀门外及州桥之西,谓之果子行,纸画儿亦在彼处,行贩不绝。”卷十又记道:“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符,及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子。”“纸画”是当时对年画的泛称,包括装饰性印刷纸品和门神、钟馗、桃符等。如“财门钝驴”,西湖老人《繁胜录》简称“财

门”，胡朴安《中华全国风俗志》引《长沙新年纪俗诗》，于“贫家早早掩财门”句下注道：“除夕辞年毕，用红纸条书‘衡门衍庆’四字，将大门闭固，无论何人，不许出进，谓之封财门，穷人多有借此避债者。”又引《仪征岁时记》，说元旦黎明，“人家开财门，接天地”。“钝驴”，宋人装铜钱什物口袋多置放驴背，此在张择端《清明上河图》虹桥上可见，而驴行迟迟，正逗留不去。“回头鹿马”寓意加官进禄，“鹿”与“禄”通，“回头”者，依依不舍也。“天行帖子”是避免疫病的护符，“天行”乃指时疫，段成式《酉阳杂俎》卷十一有“船底苔，疗天行”，元佚名者《冻苏秦》第二折有“又谁知遇天行染了这场儿病疾，险些儿连性命也不得回归”诸语。以上三种都是宋代流行的年画题材，即《东京梦华录》所谓“时行纸画”。

南宋临安，吴自牧《梦粱录》卷六记道：“岁旦在迩，铺席百货，画门神、桃符、迎春牌儿，纸马铺印钟馗、财马、回头马等，馈与主顾。”周密《武林旧事》卷六记“小经纪”且为“他处所无有”者，有“选官图”、“纸画儿”等。“迎春牌儿”即迎春帖子，姚华《论文后编·目录下第四》说：“其立名也，始仍桃符之称，今成楹联之号，中更门帖，亦云堂对，或于春帖为邻，亦与青词相附。”“财马”即财神纸马。“选官图”与“升官图”乃一样物事，即彩选格，供博戏之用，也可归入年画范畴。

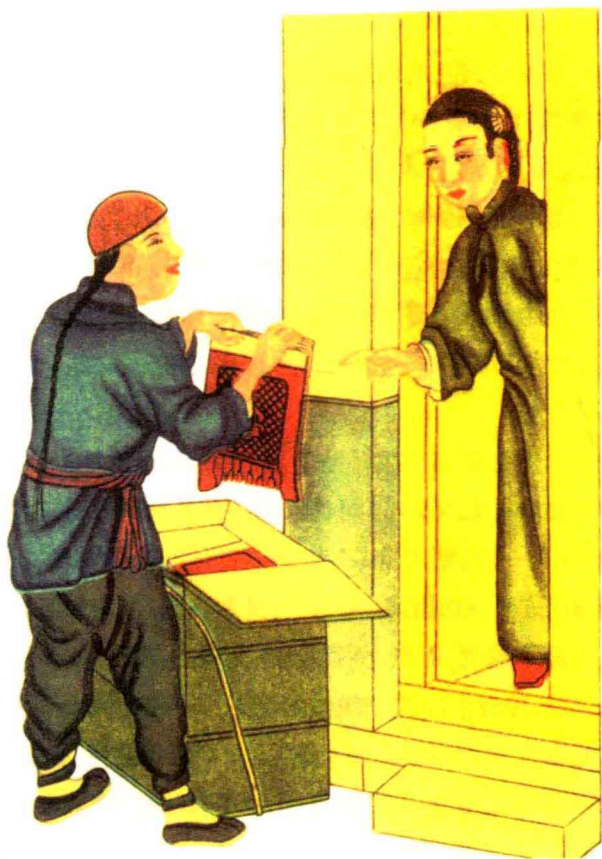
明代北京，刘若愚《酌中志》卷二十记每年冬至节，“室中多挂绵羊太子画帖，司礼监刷印九九消寒诗图，每九诗四句，自‘一九初寒才是冬’起，至‘日月星辰不住忙’止，皆瞽词俚语之类，非词臣应制所作，又非御制，不知如何相传，年久遵而不敢改，可疑亦可叹也。近年多易以新式诗句之图二三种，传尚未广。”于敏中等《日下旧闻考》卷一百四十七也记道：“冬至则绵羊太子，颁历日则宝历万年。”可见时人称年画为“画帖”。“绵羊太子”乃年画题材，即民间之“三羊开泰”、“三羊肇岁”、“三羊转运”。古人称农历十一月冬至一阳生，十二月二阳生，正月三阳开泰，合称“三阳”，唐人崔琯

©京都叫卖图·卖画儿的

《长至上公献寿》诗曰：“应律三阳首，朝天万国同。”至于“九九消寒诗图”，则是年画的常规品种。

清代北京，潘荣陞《帝京岁时纪胜》记十二月“市卖”说：“初十外则卖卫画、门神、挂钱、金银箔、销金倒酉、马子烧纸、玻璃镜、窗户眼。”又记“岁暮杂务”说：“早贴春联挂钱，悬门神屏对。”富察敦崇《燕京岁时记》记“画儿棚子”说：“每至腊月，繁盛之区，支搭席棚，售卖画片，妇女儿童争购之，亦所以点缀年华也。”沈太侗《春明采风志》说得更具体：“画出杨柳青，属天津，印版设色，俗呼卫抹子。早岁，戏剧外，画中多有趣者，如雪园景、渔家乐、桃花源、乡村景、庆乐丰年、他骑骏马我骑驴皆是也。光绪中，钱慧安在彼，为出新裁，多

◎京都叫卖图·卖门神的

◎北平琉璃厂春节庙会 摄于1930年代

拟典故及前人诗句，色改淡匀，高古俊逸。惜今皆不存，徒见俗鄙恶劣之一派也。”翁偶虹《北京话旧·货声》记清末叫卖年画，有“画来……买画儿”、“门神来，挂钱儿”等。可见时人称年画为“卫画”、“卫抹子”、“画片”、“画儿”。齐如山《北京三百六十行》说：“从前的年画多来自天津杨柳青及武强县等处，自石印画盛行，旧式年画渐归消灭，如今则皆由天津、上海等处来货了。”自天津卫之所来，故称“卫画”、“卫抹子”。让廉《京都风俗志》记岁暮，“街坊货物云屯，商贾辐辏，犹胜中旬。人家换桃符、门神、锺馗、福禄、天官、和合及新样子画诸图，春联、春帖、挂钱等物粘贴于门槛庭壁间。无论天街僻巷，皆点染年华，光饰门户”。《京都风俗志》撰于光绪

太平欢乐图·卖欢乐图 清方薰

二十五年(1899),当时年画除传统题材外,又有反映时事和时尚的“新样子画”。

清代杭州,方薰《太平欢乐图》有卖欢乐图一幅,画负贩年画者,有按语道:“浙江当岁除,家户买五色画纸,黏于壁间。其画有太平有象图、眉寿福禄图及和合、如意诸图,总名之曰欢乐图。《易林》曰:‘仁德感应,民安岁乐。’《新书》曰:‘士民欢乐,天下所以长治也。’”顾光《杭俗新年百咏》卷上《欢乐》诗下注道:“欢乐图,花纸铺所卖,四张合一堂,皆彩印戏出,全本团圆。”可见杭州人称年画为“欢乐图”。苏州人则将杭州出品的年画称为欢乐图,以与苏州地产年画区别开来,顾禄《清嘉录》卷十二说:“门厅之楣,或贴欢乐图。图皆买自杭郡,以五纸为一堂,剪楮堆绢,为人物故事,皆取讖于欢乐,以迎祥祉。案马如龙《杭州府志》谓之‘合家欢乐图’。吴穀人诗云:‘披图春色好,欢乐两相兼。自妙青红意,无烦笔墨添。紫衫仙乐部,翠烛美人帘。隔岁痕犹在,房栊一例黏。’又,姚春漪诗自注云:‘欢乐图上,贴福、乐、寿、喜四字,旁黏小春联,谓之欢乐对。’”

清代苏州,乾隆《吴县志》卷二十三记道:“画张,大小不一,或画人物,或画山水,笔画者贵,印版者贱。”《清嘉录》卷一记新年玄妙观,“卖画张者,聚市于三清殿”。光绪本《三笑》弹词第四回,丑问:“你一向勒朵啥场化?”副答:“勒朵玄妙观里捏卖画张。”阿英在《年画的叫卖》里说,旧钞本《三百六十行》宣卷里,曾记录卖《杨家将》年画的唱词,说道:“又来了个江湖汉,褡褙放下就排扬。拿出花纸无其数,单子摊开卖画张。”周振鹤《苏州风俗》介绍民国时“商店有名出品”,就有“三清殿,洋画张”。可见苏州人称年画为“画张”,而“洋画张”则是石印年画,甚至是胶印月份牌。

另外,江浙一带还称年画为“花纸”。乾隆钞本《仙庄会》弹词也说道:“走在前边,只见一处之人,共来里一处。唔道做啥事务,原来苏州人,来里卖花纸。”前引顾光《杭俗新年百咏》就将年画铺称为花纸铺。鲁迅在《狗·猫·鼠》里说: