

版画与中国

1.版画是什么？是一个绘画种类，是一种艺术的表达形式。如同国画，油画，水彩画，但是**版画**和其他画种的不同之处在于，是可以**复制**。是具有印刷原理的。

中国是世界上版画历史最悠久的国家之一，同学们有没有想一想，为什么？我们去年学习过。

版画的先决条件之一就是纸张，公元3世纪左右中国人就已经成功推广了造纸术，版画则在公元700年左右发展起来，所以中国是具有最长版画历史的国家。**世界上藏品最丰富完全的版画博物馆是英国伦敦的大英博物馆。**

在版画的发展史中，佛教起到了巨大的作用，有三个原因可以解释它们之间的关系。第一，**作为从印度传入中国的外来宗教**，佛教的经典和形象需要被大量传播和复制，版画无疑是一种经济又高效的方式；第二，佛教相信经文的**复制和传播**能够帮助人们积德行善，逃离无尽的生死轮回并最终达到涅槃；第三，**佛教徒认为抄错或者画错的经文会失去佛佑的效果**，所以相较于手抄，**版画是更加安全的传教方式**。

20世纪初在敦煌佛窟发现的一组佛教印刷品很好地勾勒了佛教与版画之间的关系。在洞窟中共计找到42000幅印刷品、手稿、绢本绘画和织物，根据断代最晚的一幅手稿判断，封洞的时间在11世纪左右。

说法千佛，木版画，约公元7世纪晚期

1900年，封墙上的裂缝使得道士王圆篆发现了藏经洞。而第一个见到藏经洞真容的外国人是英籍犹太人马尔克·奥莱尔·斯坦因，1907年他在自己的第二次中亚之旅中路过敦煌。斯坦因与王圆篆商议，要求拿走部分手稿，但补以一定资金帮助他修复和保存洞窟。由于斯坦因南丝绸之路的旅行得到大英博物馆和印度政府的资助，所以他的发现都被送去了伦敦，分别收藏在大英博物馆、大英图书馆和印度德里的国家博物馆。

在斯坦因所得的手稿中就有著名的《金刚经》，这卷制作于公元868年、长9米的经文是世界上现存最早的雕版印刷品，它的首卷插画被认为是世界上最早的木板版画。插画描绘了佛祖在给弟子须菩提说法进行教化，其精致的雕刻和复杂的结构彰显了在9世纪，版画技术已经达到了非常高超的水准。

讲讲王圆箓与斯坦因的故事

王圆箓，道士看管敦煌千佛洞的人。

马尔克·奥莱尔·斯坦因 (Marc Aurel Stein, 1862年11月26日－1943年10月26日)，著名的英国考古学家、艺术史家、语言学家、地理学家和探险家

二、早期彩色版画

多版彩印是中国17世纪发展起来的技术，运用这种技术时，每种颜色都要单独制作一块木板，一块一块印刷在同一张纸上，直到整幅作品完成。这也是中国最具特色的一种版画形式，木版水印。而今天的中国，只有两家可以承印商业木版水印版画的印社。西泠印社和荣宝斋。

大英博物馆藏有目前已知最早、可能也是质量最好的彩色版画作品——17世纪初南京一位叫胡正言学者发起制作的《十竹斋书画谱》。其精湛之处可以体现在精确的着色上，作品中竹子的绿色正好贴着黑色的边线，没有丝毫重复，色彩渐变十分自然，就像用画笔刷出来。

17世纪初胡正言学者发起制作的《十竹斋书画谱》，其精湛之处可以体现在精确的着色上，作品中竹子的绿色正好贴着黑色的边线，没有丝毫重复，色彩渐变十分自然，就像用画笔刷出来。

《芥子园画谱》，是清朝康熙年間的一部著名畫譜，詳細介紹了中國畫中山水畫、梅蘭竹菊畫以及花鳥蟲草繪畫的各種技法，其名由來為李漁在南京的別墅『芥子園』。今天许多人开始学习国画，都用这本书。看看书院里有没有？

三、年画

著名的法国收藏家的让·皮埃尔·杜伯秋（Jean Pierre Dubosc）1929-1947年杜伯秋在北京的法国外交部工作，说一口流利的中文。他是中国绘画和年画收藏的先锋，因为当时对年画的收藏和研究被认定是毫无价值的，而今天各大博物馆都收藏有年画，在学术界对年画的研究也占有一席之地。

同学们想一想为什么年画的收藏价值低？

年画是色彩明艳的单张画，大都在新年时张贴，所以叫年画。

1873年的灶神形象。中国家庭通常会在灶头上贴灶君，起看护和记录家庭生活的的作用。年末人们会把这幅画烧掉，这样灶君就会去见玉皇大帝，汇报这一家这一年的生活。人们相信汇报的好坏会影响来年的生活，所以老百姓会在灶君的嘴上涂上蜂蜜，让他多说些好话。（参考熊亮绘本《灶王爷》）

其他年画形象包括门神，门神一般穿着军服贴在朝外的门板上，保护宅子起到驱邪的作用，褪色的或撕坏的门神形象就被认为不再具有镇宅作用了，所以人们每年都会换新的门神。

我们可以从风格上判断年画的产地。苏州的**桃花坞**和天津的**杨柳青**都是著名的年画产地。后者色彩艳丽华美。17世纪的时候，杨柳青年画作坊一年可以生产超过100万张年画，虽然他们具有很强的地方特色，但我们很难对其进行确切的断代。

再看看熊亮的绘本《灶王爷》

<https://www.bilibili.com/video/BV1TW411f7vd/>

看纪录片视频，木板年画的制作过程

