

梨木淡雅“浮世景”

【文、图/钱堃】

东方古艺之花

明末清初是苏州桃花坞木刻版画最繁盛的时期。当时，苏州枫桥、山塘街、虎丘和阊门内桃花坞至报恩寺塔一带，大小年画铺俯拾皆是，“大多集中在桃花坞大街一带”。除销到国内各地，还随着商船远销南洋等地，被誉为“东方古艺之花”。

苏州工艺美院的苏州桃花坞年画社，相比于另一处位于苏州闹市的展示处，这里安静平和也更适合创作。画社门外的墙上，一边悬挂着郭沫若先生大笔挥就的社名木牌，展示着画社自创立以来的历史故事，另一侧墙上则悬挂着美院学生年选评奖的作品展示。走进“教室”，还在工作中的匠人师傅们只是稍微抬头看了看外人，便继续旁若无人地干着手上的活计。原本专攻国画的钱锦华社长在一旁介绍道：“这位房志达师傅今年已经八十二岁，他与另一位叶宝芬师傅都是我们这里的非物质文化遗产人。其他都是我们的年轻有为的小学徒们。”

苏州桃花坞木刻版画，在2006年被列入首批国家级非物质文化遗产代表作名录，虽说这门艺术早已被世人关注，但漫长的学习过程、缓慢的制作工艺，都需要一份忍耐的平心静气。

让桃花坞木刻版画在世界版画史上占尽地位的，是它对日本“浮世绘”艺术的发展，甚至对欧洲十九世纪兴起的“后印象派”油画的技法 and 风格都产生过巨大影响。苏州与日本长崎海途较近，海船往来频繁。桃花坞木刻版画被带往日本后引起了日本版画家的仿制学习，用于浮世绘的创作。又通过日本浮世绘辗转传入欧洲，对十九世纪兴起的“后印象派”油画的技法 and 风格产生了影响。

一年四季贴画忙

年画，意喻着一年的好兆头，各地都有。苏州桃花坞木刻版画又不仅局限于寓意好兆头的“门贴”，尤其是被称作“姑苏版”的桃花坞木刻版画，最初重获关注的，正是它描绘姑苏城市街景、人物风情的“淡雅”之作，而非人们一想到年画就感觉到的那些花花绿绿的艳丽作品。

“桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙”……这句姑苏才子唐伯虎的诗作，正是桃花坞名称的来源。在当时苏州的生活中，不仅是在过年的时候需要摆放喜庆味道十足的木刻版画，每个农历的节气也都有相适应的画来应景，从请灶神爷，到结婚所需的六礼，就连清明、端午或是中秋节，每个场景在小小的版画上都透出令人欢喜的图案。

东 门 贴 鸡、西 门 贴
猫、大 门 贴 武 将、二 门
贴 文 官、东 西 厢 房 贴 花
卉。这 可 是 江 南 常 见 的
园 林 建 筑 设 计 理 念。

鼎盛时期，十几个人在店铺里刻画，一年四季都忙个不停。清明前是养蚕人家最忙的时候，《蚕猫避鼠》卖得最好，端午时苏州人都会来买《划龙船》《招财进宝》。另一部分画，则是小摊贩们批发来卖。摊贩们或在集市上设摊销售，铺上油纸，摊上画，边唱边卖。“卖画歌”的曲调和唱

词也丰富多彩，大人听到了，就会给小孩子零钱，小孩子蹦蹦跳跳地跑去买画。

不仅是普通的百姓，苏州城内的官宦人家，或是商贾世家，一样会购置各节气的木刻版画来装饰自家宅院。因而那些画的工艺都极为精细，不少画的原稿还出自当时的国画名家。就拿最典型的木刻版画《一团和气》来说，经过桃花坞木刻版画社复原的清代木刻版本，色泽就不同于黄绿红为主的普通版，用的是模仿清代官服的靛蓝与绛红。服饰上的云纹图案、细节处的花饰，甚至细小到福星一颗颗被真实还原的门牙，无一不彰显着工笔画的精细，可以想象得出，雕刻木板的时候，匠人是如何地谨慎下刀，生怕弄坏哪一处枝蔓。

木味拳刀的疯癫

年画的制作工艺与版画的流程大致相同，先设计画稿，再勾勒出墨线稿。反贴梨木板上刻制，再上色印刷。但用的工具却有所不同，木刻版画的刻版全凭手中的一把“拳刀”。这种由匠人在制作过程中改良过的工具，用“发，衬，挑，复”刀功，在木板上自如地绘制出各种线条。这道工序也正是韵味的关键之处，在木板上制造的刀痕，“木味”都由着手上这把刀一一呈现在世人面前。

如今的桃花坞木刻版画，不仅使用传统的印刷工艺，还结合水印版画技法。在一色中分干湿浓淡，加以渲染，使画面有立体感，远近虚实。

套印过程中的步骤，通常也是“学徒工”需要跟着师傅反复揣摩的步骤，现在社里的年轻人，大多是工艺美院快要毕业，开始实习的学生。他们经过内部的选拔，一些有版画基础或是资质良好的学生在社里跟着老师傅学做木刻画。刀刻手艺自不用说，那得经过长时间的苦练。一些看似毫不起眼的工序，更是马虎不得。套色板的“模版”和“牵纸”，也就是把色板和宣纸固定在制作好的梨木板上，光是模板的准头和牵纸线的手劲，就得练上好几百次才能过关。用鬃刷涂颜色刷板的时候，要做到画面上色彩的匀、准、洁、鲜，手腕的韧性就远不是几个月能练就的。

坐在一旁安心描墨线图、刻板的姑娘，手艺已经极为稳健。手上的几把工具，也在日复一日的使用中，手柄已被磨得溜光。在离开画社的时候，正逢午餐时间，这些还穿着蓝布褂当工作服的画社成员，一边手捧饭盒，一边嬉笑聊天，衣服上还留着刷色板时碰到的颜料。不由得想到唐伯虎那首被用来给桃花坞正名的《桃花庵歌》，其实还有一段更为人们熟知的句子：“世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田。”