

晚清土山湾木雕人偶“世间百态”分析

刘丽娴^{a,b}, 汪若愚^c

(浙江理工大学, a. 国际教育学院; b. 浙江省丝绸与时尚文化研究中心; c. 服装学院, 杭州 310018)

摘 要: 现存于日本、法国的两套晚清土山湾木雕人偶“世间百态”着力刻画了晚清以来中国百姓的日常生活、民间信仰、生产劳作等方面内容, 不仅是二十世纪二三十年代中国百姓生活的真实写照, 更是融合了中西技艺的手工艺精品。回顾十九至二十世纪特定的宗教、艺术、文化、经济与整体社会背景, 从“世间百态”的创作背景与创作主题切入, 采用图像、文献、实物的综合研究, 结合时间与空间纵横交错的研究视角, 并将百余件案头摆设大小的木雕人偶划分为民间信仰、服饰穿戴、饮食起居、制度刑罚、生产劳作、人生礼仪、商贸运输、游艺方术八个主题, 进而勾勒出晚清以来百姓世俗生活与劳作场景。通过分析发现: 土山湾木雕人偶“世间百态”通过对晚清时期社会生活场景的刻画, 是对当时百姓生活的真实写照; 它们在雕刻上采用了融合中西的技法; 其创作于特殊的历史背景, 是中国美术工艺史中的独特现象, 也是基督教全球传教进程中的典型个案; 在销售过程中土山湾主动与被动的营销方式转变客观上促成了土山湾美术工艺品的全球流传。

关键词: 土山湾; 木雕人偶; 世间百态; 美术工艺; 晚清; 世俗生活

中图分类号: J503

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2020)04-0200-07

Analysis of T'ou-Se-We woodcarving dolls in late Qing Dynasty: " Hundreds aspects of daily life"

LIU Lixian^{a,b}, WANG Ruoyu^c

(a. School of International Education; b. Silk and Fashion Culture Center of Zhejiang Province;
c. School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Two sets of T'ou-Se-We woodcarvings dolls " Hundreds aspects of daily life" in Japan and France focus on depicting the daily life, folk beliefs, production and labor of Chinese people since the late Qing Dynasty. It is not only a true portrayal of the life of Chinese people in the 1920s~1930s, but also a fine handicraft integrating Chinese and Western skills. Looking back on the specific religion, art, culture, economy and overall social background from 19th to 20th century, this paper starts from the background and theme of " Hundreds aspects of daily life". With the comprehensive research methods of images, documents, and objects, and in combination of the vertical and horizontal research perspectives of time and space, over 100 pieces of ornamental woodcarving dolls were divided into eight themes: folk belief, clothing, living, daily life, punishment, production & labor, life etiquette, trade & transportation, and entertainment techniques, outlining the secular life and labor scene of the people in the late Qing Dynasty. It was found through the analysis that, the social life scene in the late Qing Dynasty depicted by T'ou-Se-We woodcarving dolls " Hundreds aspects of daily life" is the true portrayal of the people's life that time. On the one hand, from the perspective of carving techniques, it integrates the Chinese and Western carving

收稿日期: 2019-03-30 网络出版日期: 2020-04-10

基金项目: 浙江省哲学社会科学重点研究基地(浙江理工大学浙江省丝绸与时尚文化研究中心)课题; 国家社科基金艺术学项目(17BG141)

作者简介: 刘丽娴(1983—), 女, 浙江杭州人, 副教授, 博士, 主要从事设计学方面的研究。

techniques. On the other hand, it was created in a special historical background, and it is a unique phenomenon in the history of Chinese arts and crafts, as well as a typical case in the Christian global missionary process. Finally, in the process of sales, the active and passive marketing mode transformation of T'ou-Se-We objectively contributed to the global spread of T'ou-Se-We arts and crafts.

Key words: T'ou-Se-We; woodcarving dolls; hundreds aspects of daily life; arts and crafts; the late Qing Dynasty; secular life

近代的中国传统手工艺在西学东渐的进程中逐步走向了复兴。近代中国人民面对特定的政治经济环境选择实业救国,进而逐渐走出了一条将西方科学技术与中国民族工艺相融并举的创新之路。兴办工艺传习所与举行各种手工艺技能竞赛等,成为当时体现传统工艺适时而为的鲜明举措,例如:土山湾孤儿工艺院(T'ou-Se-We Arts and Crafts Orphanage)、同立绣校、两江优级师范学堂等纷纷兴办。其中土山湾孤儿工艺院及其美术工艺品的出现,似是在含蓄的东方造物表达与更为直接的西方理性设计之间,实现了一种微妙的融合与转译关系。

清同治三年(1864年),由法国耶稣会创立的土山湾孤儿工艺院在徐家汇土山湾地区正式创立,并由法国耶稣会修士参与管理^[1]。土山湾孤儿工艺院由印刷、木工、五金、美术、纺织等多个工场组成。时至1914年,其中的木工工场已经有172名工人和92名学徒,由雕刻间、细木工场、普通工场三个部分构成,成为了土山湾孤儿工艺院蜚声中外的一个重要工场之一^[2]。从土山湾孤儿工艺院所处的时代背景看,时值清政府、西方侵略者、西方各宗教等多方势力的抗衡和政治势力日新月异,晚清以来的基督教伴随侵略再次入华,又与中华民族复兴的历史进程交织。一方面晚清统治阶级对帝国主义入侵倍感无奈,另一方面由于一战爆发而被切断国外教会资助的土山湾孤儿工艺院也变得孤立无援^[3]。土山湾木雕人偶“世间百态”正是创作于这一背景下,既展现晚清百姓生活场景,又体现了孤儿院在为谋生计的情况下,创作主题从宗教向世俗转变,进而关注市场需求的情况。

土山湾孤儿工艺院及其美术工艺品随着1900年首次参加世博会后频繁亮相于国际市场,进而出现百年前中国工艺美术品海外热销的情况。相关研究主要有:黄树林^[4]对1900年前后土山湾法国传教士法文资料进行了梳理;张伟等^[5]对徐家汇藏书楼1949年前与土山湾孤儿工艺院相关的法文资料做了整理、翻译工作;洪霞^[6]从工场教学模式角度对土山湾孤儿工艺院进行了相关研究;高蓓^[7]对土山湾

美术工场及其人才培养方式做了专题研究;李丹丹^[8]做了土山湾美术与印刷工场图像传教作品的相关研究;周小英^[9]探讨了西方学术背景下土山湾美术作品的影响;吴洪亮^[10]解读考证了土山湾图像传教作品的由来、发展、联系、创作与发行情况;日本学者原圣^[11]对范世熙^①与德罗^②的中、日、法同题材图像传教作品做了比较研究。关于土山湾研究多侧重纵向研究,主要集中于人才培养、美术工场等内容,缺乏个案式解读与典型案例分析。聚焦个案的研究成果仅见作者所在项目组自2017年陆续发表的系列论文,从碎片到整体、由个案及全局,还原以土山湾美术工艺品、书籍为媒介形成的中亚与中西方的文化、艺术、宗教交流之路^③。结合研究进程中项目组关于藏品实物资料、文献档案资料、图像资料的不断发现,本文拟解读两套鲜为人知的日、法藏土山湾木工工场创作的木雕人偶“世间百态”,考证其创作生产、收藏缘由、数量规格、主题分类,以期发现其中所蕴含的丰富历史信息与所映射的时代价值。

一、土山湾木雕人偶“世间百态”收藏情况

(一)日、法藏品土山湾木雕人偶“世间百态”溯源

日本的天理教成立于1838年,教宗为中山美支(Nakayama Mie),信仰天理天命。其孙中山正善

① 范世熙,字俊卿,耶稣会士,其著作上多见署名 R.P. Vaseur, S.J.,即尊敬的 Vaseur 神父。范世熙受过良好和系统的天主教教育,还学习过哲学等。范世熙曾两次来过中国,第二次在上海土山湾孤儿院任职过一年多。远东、北美和西亚均留有他传教的足迹。

② 德罗神父,1840年3月出生于法国诺曼底地区巴约近郊的 Vauxsuraire 村,其家族是在村中拥有城堡的贵族。童年时即学习接触畜牧、农耕、木工和锻造等技能,1867年加入巴黎外方传教会。原圣在《传入日本的基督教图解》一文中介绍了十九世纪中叶活跃在日本的法国巴黎外方传教会传教士、社会福利事业家马克·玛丽·德罗神父,并着重描述了其与上海土山湾孤儿院相关的10种版画中的5种。

③ 笔者所在项目组自2017年以来陆续发表论文,如《土山湾美术工艺传习方式》《土山湾美术工艺的当代价值》《土山湾中国宫》《中国工艺美术史中的独特案例——土山湾百塔及其历史价值》《植入与蜕变——融入中国元素的清末民初图像传教作品解读》《土山湾道原精粹的协作式生产》等,均为从个案视角切入的专题研究,以期以点带面地还原土山湾美术工艺现象。

(Nakayama Masayoshi)曾三次造访上海^[12]。中山正善1929年第三次访问上海时购买了这套木雕人偶,存置于天理外国语学院参考品室(现日本天理大学附属天理参考馆,Japanese Tenri University Affiliated Museum)。根据日本天理大学附属天理参考馆的藏品目录以及购买者的访问记录,笔者得知108件木雕人偶制作于1929年,其底座标有出品编号,相匹配的木质底座同样出自土山湾孤儿工艺院木工工场。结合天理大学附属天理参考馆藏信息以及对参考馆馆员中尾德仁的访谈,笔者得知这套木雕人偶在当时被认为是上海天主教工厂作品,作为“参考品”被日本天理大学附属天理参考馆收藏至今。

而法国藏品的来源与当时的社会事件紧密联系。在第二次淞沪战争爆发后不久,日军计划对上海进行猛烈进攻,由法国派遣来的海军将领毕果(Amiral Le Bigot)带领他的远东舰队对日军采取不合作态度并将舰队停靠在徐家汇附近,保护了上海百姓和地区安全^[13]。于是,这套木雕作品被作为来自上海百姓的谢礼赠予毕果将军,随后又被其带回法国作为私人收藏,最终由其孙伊望收藏。

(二) 土山湾木雕人偶“世间百态”得名

从前期研究的客观事实方面,综合档案与资料整理可知:第一,“土山湾风俗人形”是中山正善从土山湾购买木雕人偶到日本后在天理大学附属参考馆最初整理存档时的名称,这一点系笔者在天理大学附属参考馆考证了当时的档案资料得以核实;第二,“世间百态”是108件土山湾木雕人偶在日本的统称,由日本天理大学附属参考馆命名;第三,法方藏品在法国被称为“土山湾木雕人偶”,这一点在收藏者著作中也得到验证;综合项目组找到的实物与文字档案证据,以及笔者赴实地考证的结果,将这组作品命名为“土山湾木雕人偶‘世间百态’”。

另外,从前期研究的主观判断角度,还存在以下三点原因:其一,日藏108件与法藏109件创作主题均涉及晚清百姓日常生活的方方面面,以“世间百态”予以概括是准确和形象的;其二,“世间百态”在日本知名度很高,但前期研究无人知道出自中国的土山湾孤儿工艺院,因此只被称为“世间百态”,将其统称为“土山湾木雕人偶‘世间百态’”能够还原中国传统工艺美术曾经的世界影响;其三,土山湾木雕人偶是当时的土山湾孤儿工艺院以订单形式生产的手工艺品,是采用定制生产方式完成的高档手工艺品,主要销售给外国人并随之流传全球。

基于上述两个视角的认知,笔者将日、法藏系列土山湾制木雕人偶统称为“土山湾木雕人偶‘世间百态’”。

(三) 土山湾木雕人偶“世间百态”日、法藏品分析

日本天理大学附属天理参考馆藏108件小木偶与法国的109件小木偶同样出自土山湾木工工场。两套木雕作品都表现了晚清平民阶层的社会生活场景与民俗信仰情况。

从材质看,日方藏品为黄杨木与小白木结合的木雕作品,无着色,表面光滑。当时日方以商品形式订购了“世间百态”这一作品,用于天理参考馆的展览,这也是已知的当时最大规模的黄杨木雕作品。法方“世间百态”藏品,未做上蜡上漆处理,部分藏品有明显着色,从材质看似多用小白木,相比之下,日方藏品无论是细节刻画还是材料使用方面都更讲究。

图1 日方藏品土山湾木雕人偶“世间百态”

108件中已经被修复的部分

从数量看,日方藏品为108件,法方藏品为109件。两者存在差异可能是因为工艺院按系列组合制作以销售,而后又因组合差异导致两套藏品数量不同。

从尺寸看,土山湾木雕人偶“世间百态”作为按照系列组合定制的工艺美术品在工艺院展厅与销售部直接销售,销售对象以猎奇的外国人为主,木雕人偶8~10厘米的尺寸规格小而精致,便于装箱携带,或作为案头摆设。图1是笔者摄于日本天理大学附属天理参考馆库房的木雕人偶“世间百态”108件中已经被修复的部分。

从主题看,日、法两套藏品均刻画了同一时期即晚清平民阶层社会生活的各个方面,可以细分为八类,包括民间信仰、服饰穿戴、饮食起居、制度刑律、生产劳作、人生礼仪、商贸运输、游艺方术,下文将进一步分析这八类主题作品。

虽然在整理作品时候会存在一些主题交叉的问题,但笔者综合考虑了作品所表述的内容与意境,以

及藏品所附销售清单的中文名称,对日、法两套藏品进行对应归类,各主题的木雕人偶藏品数量见表1。由表1可见,制度刑罚、生产劳作、商贸运输三个主题作品的数量所占比例最大,因为这三个主题在很大程度上满足了外国购买者的猎奇心态,能够激发他们的购买热情。中山正善在其1934年出版的专著《上海から北平へ》(上海到北平)中也曾提到了这一点^[14]。

表1 日法藏品归类与数量

主题	日方藏品数量/件	法方藏品数量/件
民间信仰	12	4
服饰穿戴	1	2
饮食起居	10	11
制度刑罚	18	12
生产劳作	38	44
人生礼仪	4	2
商贸运输	19	29
游艺方术	6	5
数量合计	108	109

二、土山湾木雕人偶“世间百态”创作主题

十九世纪中叶以后,鸦片战争打开了中国的大门,伴随侵略而来的西方文明间接引发了中国人思想与生活方式的转变。创作于这一历史阶段的土山湾木雕人偶“世间百态”描摹出一幅中国近代的社会风俗生活画卷,通过百余件案头小件,晚清时期的中国社会生活风貌栩栩如生地展现在世人面前,再现了当时社会平民阶层的生活情境,并大致可以分为八个主题。

(一)民间信仰

晚清以来,算卦占卜、风水看相和求神保佑的习俗甚为普遍,百姓还通过祭拜先祖或宗教偶像以祈求福运。土山湾孤儿工匠们围绕民间信仰,对神话传说、佛教、道教人物进行创作,如蚌精、和尚、道士、卜卦先生、牛头神等。图2呈现的是木雕人偶正在对神龛进行祭拜,这是民间祭拜方式之一。

图2 诵经供养^①

(二)服饰穿戴

服饰穿戴作为社会人文思潮的映射,总是与生

活方式、时代精神的变迁交织。晚清服饰一方面反映了逐渐融入中国社会的西方审美观,另一方面则更加追求华丽的整体用色与装饰细节。土山湾木雕人偶中,对于服饰穿戴的刻画十分细致,生动地展现了晚清时期的服饰特征,但刻画对象局限于当时有一定社会地位的官员及其家属。作品中的男女往往成双成对地出现,展现的场景也以家庭为主要单元。图3刻画的是清末的官夫妇在街市上的场景。这组木雕人偶的服饰穿戴精雕细琢,连衣襟上的褶皱、领口的胭脂扣、内袖与外袖之间的层叠等细节均清晰可见。

图3 清朝官夫妇

(三)饮食起居

这一主题的木雕人偶刻画了当时百姓的饮食起居场景,如吃饭、喂鸟、梳辫等。既有孩童剃发、嬉戏的生活场景,也描绘成人观花赏鸟、游街逛市的画面,生动地展现了晚清时期百姓的生活方式。图4是法国藏品的木雕人偶,作品刻画的是当时富裕家庭吃饭的场景,连桌上菜色都清晰可见,有助于晚清人文风俗研究。

图4 吃饭

(四)制度刑罚

这一系列木雕人偶展现了中国传统法制与清末刑罚的主要形式,所刻画的刑罚主题多为晚清时期的酷刑、庭审场景,形成了一组封建社会中各种酷刑文化的历史画卷。其中,既有来源于真实酷刑的刻画,也有出于土山湾孤儿工匠臆想的可怕场景,如斩

^① 日本天理参考馆藏,由中山正善购买于1930年,笔者2017年10月摄于参考馆库房,下同。

犯人、上斩笼、吊打和尚、县官审案等。对于西方人而言,这组木雕人偶能让他们了解当时中国的政治形态与刑法种类,满足了西方人对中国这一神秘国度的好奇进而成为卖点。图5是木雕人偶中展现对犯人实行杖刑的一幕,杖刑来源于隋唐五大刑,一直沿用到晚清时期。

图5 刑罚——杖刑

(五)生产劳作

这一主题反映了当时百姓的生产与劳作情况,包括手工艺生产与农耕生产两方面。手工艺生产方面如制衣、打草鞋、造缸、皮具制作等。晚清时,中国民间生产方式仍以手工业为主,1949年以前的上海街头,工匠和手艺人随处可见,他们沿街讨生活,木雕人偶所刻画的是当时生活中常见的场景。农耕生产方面,土山湾孤儿工匠们通过美术工艺品创作刻画了晚清乡村生活中丰富多彩的劳作场景,如捕蛇、放牛、采桑等。孤儿工匠们还细致地描绘了人们的劳动工具与劳作方式。如图6和图7所示,一组木雕人偶纺织女正在纺纱、摇纱,表现的是晚清时期民间织布的场景,所用的工具仍然是古老的手摇脚踏式转轮。相较于经历过工业革命的西方列强以机器生产为主的生产方式,当时中国的手工生产方式已经远远落后。

图6 纺纱

(六)人生礼仪

人生礼仪贯穿于人一生中的重要时刻和各个成长阶段,它与中国传统文化交织,是社会道德标准与

图7 摇纱

主流价值观的映射。土山湾木雕人偶中关于这一主题的内容包括婴儿学步、女子回娘家、抬轿等。如图8所示,以官员坐轿出行为例,晚清时期官员出行或相互拜访,其坐姿和轿子的款式均有讲究,官员须手捧“护片”,轿夫有多寡之分,轿子颜色有绿、蓝之别。轿子在当时并不单是一种交通工具,更象征着地位与身份,体现了封建社会严苛的等级制度。上至官员乘轿拜访,下至民众见面打躬作揖等,都需要遵照约定俗成的规矩,这些被视为人生礼仪范式。

图8 抬轿

(七)商贸运输

这一主题下的木雕人偶刻画了晚清百姓生活的商贸场景,包括苦力、小商贩等人物描摹。其中,苦力指社会阶层低下的体力劳动者,多依靠搬运货物、拉黄包车等工作谋生,如扛煤、扛茶叶等。木雕人偶关于商贩的刻画,展现了在那个特定时期民间商贩进行商业活动的方式和场所。上海当年城区住宅狭窄且城市人口密集,给大量沿街叫卖如卖粥、送帐的商贩提供了理想的商业环境。图9为木雕人偶撑船场景,体现了当时水上运货劳作情况。

(八)游艺方术

这一主题着力于刻画晚清百姓娱乐生活与中医药行业。晚清百姓民间娱乐活动包括打麻将、组乐

图9 撑船

队、杂耍等。晚清时期的杂耍为街头卖艺的主要形式之一，杂耍艺人虽社会地位低下，但收入可观。图10为街头艺人耍猴的场景。耍猴作为游艺中的一例，表现了在晚清时期社会底层人民的娱乐生活方式。方术描绘的则是中医药业，自古沿袭至封建社会末期。

图10 戏猴

三、土山湾木雕人偶“世间百态”的当代价值

处于中国历史转折期的土山湾孤儿工艺院经历了从最初单一为传教服务，到战争期间立足市场，争取客源苦苦维系生存，再到土山湾美术工艺品扬名国际，遍及全球的土山湾遗珍是历史的见证，更是中华文明和传统文化的宝贵遗产。关于土山湾美术工艺现象的研究启发当下工艺美术传承，也是艺术、创意乃至国家文化战略背景下对中国工艺美术当代价值问题的思考，更是中、西工艺美术交流史与近代艺术设计转型发展过程中的鲜活样本。作为土山湾美术工艺品的代表之一，土山湾木雕人偶“世间百态”创作于土山湾孤儿工艺院从依赖宗教资助转向市场运营的转折期，观众能通过这一百年以前的工艺美术品一探当时百姓的生活与生产状态。

(一)晚清百姓生活的真实写照

土山湾木雕人偶“世间百态”通过百余件木雕人偶刻画了晚清时期社会生活的丰富场景，八个主题的木雕人偶几乎囊括了晚清时期百姓社会生活、风俗、信仰的各个方面，多角度多层次地还原了当时的“生活百态”。此外，耶稣会士图像传教艺术家范世熙(Adolphe Vasseur, 1828—1899年)画集《愈显主荣》(*Iu-Chien-Tchou-Tom*)描绘的土山湾孤儿劳作场景，或是木雕人偶“世间百态”的创作灵感。范世熙曾在土山湾传教六年，并在回到法国后创作了以土山

湾孤儿劳作为主题的图像作品，收纳于其法文版画集《愈显主荣》(图11)中。图的下方标注了对该图像主题的法文说明：Métiers des Ophanelins Chinois dans l'Orphelinat de T'ou-Se-We, près Shang-hai(上海附近土山湾孤儿院的中国工艺品)^[15]。

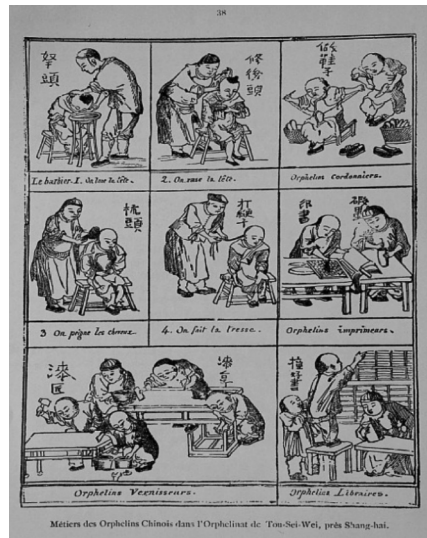

图11 范世熙版画集《愈显主荣》中描绘的土山湾孤儿劳作场景

(二)融合中西的木雕技艺表现

土山湾木雕人偶“世间百态”的价值不仅在于再现晚清时期社会风貌，更反映了中国传统手工雕刻技艺的传承与发展。据史料记载，日藏土山湾木雕人偶“世间百态”创作时间为1929年，早于黄杨木雕大家徐宝庆海派木雕风格形成时间。徐宝庆曾直接受教于土山湾孤儿工艺院，其艺术风格既融合了西方绘画中的塑形能力与线条表现力，又继承了中国传统木雕技艺^[16]。图12是三套黄包车主题的艺术作品，分别为在日藏品土山湾木雕(a)、在法藏品土山湾木雕(b)与曾学习于土山湾的徐宝庆作品(c)，三者之间的关联性显而易见。

(a) 在日藏品

(b) 在法藏品

(c) 徐宝庆作品

图12 黄包车

(三)特殊历史背景下的美术工艺传承个案

日、法藏土山湾木雕人偶“世间百态”诞生于战争、炮火之中，创作于动荡不安的社会历史背景下。土山湾孤儿工艺院的诞生与发展，是中国美术工艺史中的独特现象，也是基督教在全球传教过程中的典型个案。作为耶稣会远东传教的区域坐标，土山

湾孤儿工艺院的出现存在历史必然性,并在其传教进程中,从客观上推动了东西方文化、艺术和技术的交融互鉴。以日、法藏土山湾木雕人偶“世间百态”研究为切入点,笔者尝试通过碎片式的线索还原百余年前中国民间社会风貌,刻画土山湾孤儿工艺院的生存模式与演变进程,弥合中日、中西手工艺交流之路。

(四)与时俱进的生产销售方式

战争与资金来源的切断直接导致了土山湾孤儿工艺院被迫由生产宗教手工艺品转为出售世俗手工艺品,转变销售目标。为了销售给外国人以满足他们的猎奇心理,土山湾木雕人偶“世间百态”在创作上多选择风俗、信仰、刑罚等主题。为了寻求市场机遇,打开销售,工艺院内除了设置销售部,还在工艺院外设有专营店,并多次参加世博会以尝试进入全球市场。这种转变直接带动了当时一大批融合中西的土山湾工艺美术品频繁亮相国际市场,包括土山湾百塔、土山湾中国宫、土山湾屏风等,并最终形成了综合艺术、宗教、经济的土山湾美术工艺现象。

四、结 语

土山湾木雕人偶“世间百态”创作于动荡的社会历史背景下,现藏日、法各一套,刻画了二十世纪二三十年代中国上海市井百姓日常生活与劳作场景。日本天理大学附属天理参考馆藏108件小木偶在日本被命名为“世间百态”。日方藏品主要材质为黄杨木,是当时最大规模的黄杨木雕工艺美术品。两套藏品大致可以分为八个主题:民间信仰、服饰穿戴、饮食起居、制度刑律、生产劳作、人生礼仪、商贸运输、游艺方术。其主题选择是为了满足外国人猎奇心理,8~10厘米的尺寸设定则为方便携带。日藏108件和法藏109件的数量差异反映了按系列搭配组合的定制与销售方式。清末耶稣会士艺术家范世熙在法国出版的版画集《愈显主荣》中收录的土山湾孤儿形象与木雕人偶“世间百态”所刻画的人偶形象不谋而合,又影响到在土山湾孤儿院学习黄杨木雕艺术家徐宝庆后来的创作风格。

当代,随着社会背景、经济形势、人文思潮、工艺技术演变,传统工艺的发展面临着诸如保护、传承、发展等诸多问题,同时也迎来了新的发展契机。对于传统工艺,如何回顾经典、启发当下、审视传统、激发创新,成为当下学者共同关注的重要议题。特定历史背景下土山湾美术工艺现象因其具有丰富的历史价值、蕴含浓厚的传统文化而成为历史经典,并走向当代。

致谢:感谢研究之初就向课题组无私分享日本方面研究信息的国际日本文化研究中心的郭南燕教授,日本天理大学附属参考馆的中尾德仁先生为课题组提供了该馆收藏的木雕人偶实物与图片资料。感谢博士后合作导师郑巨欣教授,他在日本的合作课题为本文涉及相关实物资料的发现、研究创造了契机。感谢成文过程中美国北卡州立大学罗利华人教会(Raleigh Chinese Christian Church)、殖民地浸信会(Colonial Baptist Church)、长老会(Presbyterian)教友对基督教教义的相关解析,笔者在国家留学基金公派访学项目的支持下完成了部分基督教图像的考证与相关论点研究。

参考文献:

- [1] Auguste C. L'histoire de La Mission de Kiang-nan[M]. Shanghai: Imprimerie de La Mission Catholique a L'orphelinat de T'ou-se-we, 1906: 5-7.
- [2] Lapparent J D. Un Orphelin de T'ou-se-we; 1864-1914 [M]. Shanghai: Imprimerie de L'orphelinat de T'ou-se-we, 1927: 5-8.
- [3] Orphelin de T'ou-se-we. Orophelinat de T'ou-se-we, Zi-ka-wei, Autels et Ornaments d'Eglises [M]. Shanghai: Imprimerie de l'orphelinat de T'ou-se-we, 1914: 2-4.
- [4] 黄树林.重拾历史碎片[M].上海:上海锦绣文章出版社, 2012: 186-188.
- [5] 张伟, 张晓依.遥望土山湾: 追寻消逝的文脉[M].上海: 同济大学出版社, 2012: 79.
- [6] 洪霞.上海土山湾画馆的美术教学初探[J].南京艺术学院学报(美术与设计版), 2009(3): 138-142.
- [7] 高蓓.土山湾孤儿院美术工场研究[D].北京: 中央美术学院, 2009: 87.
- [8] 李丹丹.清末耶稣会士艺术家范世熙: 发轫于土山湾孤儿院的天主教图像集研究[D].杭州: 中国美术学院, 2015: 101.
- [9] 周小英.《道原精粹》与《中国公教美术》[J].新美术, 2008, 29(6): 40-43.
- [10] 吴洪亮.从《道原精粹》到《古史像解》[J].文艺研究, 1997(2): 143-150.
- [11] 原圣.日本基督教绘画解析: 日欧文化交流[M].东京: 诚勉出版社, 2009: 188-204.
- [12] 中山正善.宁波土产[J].天理时报社, 1943(7): 104-110.
- [13] M.伊望.中国民间生活上海土山湾孤儿院人物木雕[M].安克强, 译.巴黎: 厄瓜多尔出版社, 2014: 52-58.
- [14] 中山正善.上海から北平へ(上海到北平)[M].宇治: 天理教道友社, 1934: 103-141.
- [15] Vasseur S J. Iu-Chien-Tchou-Tom [M]. Paris: Premier Entretien, 1872: 28-32.
- [16] 徐才宝.黄杨木雕第一家[M].上海: 上海古籍出版社, 2003: 63-71.

(责任编辑: 楼倚杉)