

圖一 本展覽所選《文美齋詩箋譜》圖稿 國立故宮博物院藏

詩箋彩印寫新章

王聖涵

文美齋詩箋譜展示教具的設計與製作

位於正館一〇三陳列室的「古籍與密檔—院藏圖書文獻珍品展」，是本院針對善本古籍與奏摺檔案之展出所規劃的常設展廳。由於展示內容多半為圖書及奏摺文書等紙類文物，雖然內容豐富可觀，然相較於器物或繪畫類文物，較缺少視覺上的吸引力。為了突破此一客觀上的侷限，本年度在規劃展覽初期，便嘗試以教育意義概念投注於展覽之中。此次為配合展示古籍《文美齋詩箋譜》，特地以今日素材再現往昔彩色套版印刷的成果，並將此一過程製成影片，透過現場展示與影片播放呈現，本文就此展製作設計理念作更深入之介紹與說明。

從箋到《文美齋詩箋譜》

古人所稱的箋，通常是指製作精美的小幅紙張，多半是文人用來抒寫詩詞，或作魚雁往返之用。這是由於文人惜字重墨，用這樣的紙張題下抒情小語、詩詞閒賞、或魚傳尺素，可以充分顯露出文人的風雅氣韻。箋

紙的紙張形樣，從雪白的單色素箋，其上飾以回紋、雲紋等各式紋樣作為邊框；或以單色白描圖樣作為底紋裝飾；更講究的，甚至以彩色套印所製的各式花、鳥、山、石，其色澤、紋樣仿如手繪般自然生動，或有以拱花、鉅版技法呈現立體質感，讓文人

在寫下醞釀多時、情意深摯的詞句時，更顯相得益彰。其後，又將形色各異的箋紙彙集成冊，製成箋譜，成為箋譜以後的箋紙，早已超越書寫的實際用途，轉而成為具收藏鑑賞價值的藝術作品。

箋的運用，早在南北朝時期，

圖二 《文美齋詩箋譜》 張祖翼序 國立故宮博物院藏

就出現五色花箋的說法；到了隋唐之際，更有唐代蜀地女詩人薛濤命人製成的深紅彩箋，人稱「薛濤箋」稱譽於時。到了宋、元、明之際，各式質精量多的箋紙，如雨後春筍般，紛紛出現於市面上。像是宋代的澄心堂紙箋、碧雲春樹箋、龍鳳箋、團花箋等，其紙質堅韌，外觀華麗精緻，深得文人喜愛；元代箋紙雖然不如宋代那般的華麗講究，但各式彩箋、花箋、羅紋箋等，仍常被使用；到了明代萬曆年間以後，箋紙的製作在印刷技術成熟與多元發展下，被視為是鼎盛的高峰期，此時的箋紙因為受到版畫、畫譜、墨譜等圖像藝術盛行之影響，不但從箋進展到箋譜，諸如明吳發祥編繪的《蘿軒變古箋譜》、胡正言輯印《十竹齋箋譜》等，同時也運用雕版印刷的餛版及拱花技法，其色澤多彩及凹凸立體的多面呈現，在令人賞心悅目之餘，同時更帶動文人購買及珍藏箋譜的跟隨風潮。

這股「跟風」，從明末一直延續至清末，這段期間雖仍有箋紙或箋譜為是常州畫派的開山祖師，其詩、書、畫均精，被稱為「南田三絕」，尤擅長花卉山水畫。其中，所畫花卉「極力描摹，必得其生香活色而後已」，其畫風因筆法秀逸、格調清雅，深得時人所喜愛。

出版，像是清康熙間李漁芥子園書鋪所販售的「芥子園名箋」，然並未有特別創新或技法足以與前朝箋譜並駕其驅者，故未能引起市場上的關注。直到清光緒年間出版的《文美齋詩箋譜》（箋譜內因有百幅花卉圖，故又稱《百花詩箋譜》），在時間上，可謂趨近於箋譜印製流風的最終階段，然有趣的是，在出版數十年之後，卻意外地引起文學家魯迅的注意，進而促成了後來他與鄭振鐸合作刊印《北平箋譜》的文壇軼事。

出版於清宣統三年（一九一一年）的《文美齋詩箋譜》（圖一）是由文美齋主人焦書卿（一八四二～？）邀請天津著名畫家張兆祥（字蘇庵，一八五二～一九〇八）為其繪製的一部詩箋圖譜。文美齋，為清道光年間以迄民初天津著名的南紙局，除了販售文房用具外，也自行出版印刷書籍。光緒十八年（一八九二），張兆祥在文美齋主人焦書卿力邀下為其繪製百幅花卉，製成箋譜；為了出版此一箋譜，焦書卿另邀請桐城名士張

至若張兆祥，其折枝花卉畫風因有承襲南田筆法之遺風，而被視為天津著名的花卉畫家。文美齋主人焦書卿先是邀請張兆祥為之繪製花卉百幅，其後又以彩色套印技法製作詩箋並編製箋譜，從光緒十八年邀請張兆祥繪製花卉，迄宣統三年才正式出版，其間歷程達二十年之久，可見此一技法的精確度與難度甚高，方需如此費心、耗時。出版之後，又因彩色套版技法將所繪花卉的暈染效果絕妙展現，廣受世人歡迎，甚至被視為是清末彩色套版印製書籍的最終絕響。

展示教具之構思與落實

由於筆者負責協助今（一〇三）年度「古籍與密檔—院藏圖書文獻珍品展」的展示規劃，籌備初期策展人便告知今年展示主軸希望圍繞在「彩色套印」這個技法時，經過多次討論後，開始產生以第一檔展覽文物《文美齋詩箋譜》為展示教具主題的想法。然而，一念方起，繼之而來的就

祖翼（字遜先，號磊齋，一八四九～一九一七）題寫書簽及序言，根據書前清光緒三十二年（一九〇六）張祖翼序文（圖二）：

書畫之妙，當以神會，難以形求。故世之評畫者，以神韻為上，跡象次之，然神韻、跡象缺一不可。古今工花卉者，不可勝數，至我朝，惲南田先生出以工筆寫生，花之精神與花之狀態，皆栩栩欲活，可為極藝林之能事矣。自是而後，術如惲先生之生香活色，夏夏其難之。析津張蘇庵先生精六法，尤工折枝花卉，海內賞鑒家莫不許為南田後身。文美齋主人以所畫花卉製為詩箋百幅，鑄版行世，伴色揣稱，畫態極妍，所謂趙昌畫花寫花形，徐熙畫花名花神者邪？鑿既竣，為書數語以贈。

張祖翼在序中特別強調書畫講求「神會」、「神韻」為上，而「形求」、「跡象」為次，又以清初擅長以「沒骨花卉」畫風稱譽於世的惲壽平（名格，號南田，一六三三～

是如何落實？臺灣的印刷出版業由於時代及技術進步之故，早已改採電腦分色製版，不再以人工製作套版。因此，在無法找到印刷業製作此一展示教具的情況下，只好轉而尋求藝術領域版畫家的可能性。在多方詢問後，終於找到一位版畫藝術家黃琬玲小姐願意嘗試製作此一展示教具。然而，在製作教具之前，她也針對套版的概念及素材，與策展單位溝通她的疑問。首先，從明代中後期到清末，從文獻記載中雖可得知彩色套版包括了「餛版」及「拱花」兩種傳統技法，所謂餛版是指根據彩色畫稿的各種設色要求，分別描摹，再依畫稿不同位置雕刻少至數十塊，多至百塊的木塊，其後按各種顏色的深淺程度，依次套印或疊印上去，由於此一做法與堆疊、雜湊食品的餛釘相仿，故被稱為「餛版」；而拱花則是在木板上雕刻凹或凸痕，再以紙按下，以濕水插入，使紙張貼合木板，待紙張乾透後，便會形成浮雕效果，因其圖形凹凸立體而被稱為「拱花」。此二種製

我們的目的是期望讓看展的觀眾在欣賞文物之餘，也能夠停下腳步留心進而了解文物的形成背景，而以《文美齋詩箋譜》呈現往昔彩色套版的製作過程及最終成果，是我們想要吸引觀眾，甚至開啓觀眾好奇心的策略之一。

因此，邀請臺灣版畫藝術家以今日素材技法製作彩色套版作品，一來雖是受限於製作時間不長，以及製作素材的方便購置之故；二來則是因為教具的製作及展示，主要是為了引導更多觀眾關注運用彩色套版製作的展示文物，故其製作方式雖儘量依循傳統「餛版」及「拱花」概念，然在程序及工具上，則會因時因地而有所調整。同時，版畫藝術家希望能藉由此次製作教具的經驗，也讓社會大眾更為熟悉版畫界所稱的「水印木刻」版畫，雖與民國初年榮寶齋所稱的「木板水印」，系出同源，但企圖在傳統技法上尋求創作新意的想法，則是他們持續創作的最大動力。

從「木版水印」到「水印木刻」的新嘗試

民國二十二年（一九三三）小說家魯迅與藏書家鄭振鐸於書信往返間提及，當年北平琉璃廠所出產的箋紙相較清末出版的《文美齋詩箋譜》更佳，而興起以「木版水印」技法製作《北平箋譜》，一時蔚為風潮，稱譽不絕。所謂的「木版水印」即指昔日舊稱的餛版、拱花技法；之後，則有越來越多人將此種技法稱為「水印木刻」。然而，不論稱「木版水印」或「水印木刻」，其製作工序大致上是相近的。主要工序可以粗分為勾描畫稿、雕版鏤刻，以及分色套印三大部分，每一部分的工序都有一定的順序及步驟，絲毫馬虎不得。

由於此次展示教具是打算根據文物內容依樣製作，因此首先我們針對《文美齋詩箋譜》的一百幅作品，初步篩選花卉構圖較為符合本次展覽的規劃設計之部分作品。選取花卉原則以構圖簡單，但顏色變化較為豐富，能與粉彩色系的展覽空間有所區隔，

又能突顯花卉本身的色調與特色。再請版畫家根據我們提供的素材，考慮其分色製版的數量、印製時間及難易程度等各方因素，最後選定以藍色雛菊與橘黃色凌霄花的花卉箋圖，作為此次展示教具的底稿。（見圖一）

一、勾描

在進行勾描畫稿之前，需先按色分版。由於《文美齋詩箋譜》早已完成全文數位化掃描，在經過圖檔申請後，提供作為展示教具製作之用的底稿。版畫家便可藉此圖檔分析原作品的色彩運用，以達到分色製作的準確度。另外，在考慮展示效果時，由於原圖尺寸偏小，為了呈現作品的清晰度，在與版畫家討論後，決定放大製作成原書尺寸的一點五倍大，以方便觀眾可以更清楚的看到作品細微處。

在檢視底稿後，版畫家依花卉暈染及葉脈層次的深淺程度，分成黃、橙、藍、綠、褐等色，估計至少需分成九塊雕版。所用木板為現今版畫創作較為常見且普遍的日製版畫用三合板，因其表面細緻，在水印過程中不

圖三 《文美齋詩箋譜》 國立故宮博物院藏

作概念，雖然大致知其作法，但今日在臺灣已無完整的技法傳承，現今版畫創作所使用的作法，則受到日本浮世繪與西方木刻版畫技法的影響而有所不同。像是餛版技法所使用的分色木板塊，今日藝術創作已難以雕刻成那樣的塊狀木板，多為整片的木板片。此作法若與傳統古法不同，會被質疑嗎？

針對此點，筆者與策展人上網蒐羅資料，發現今日以餛版、拱花古法製作「木版水印」彩色套版作品，主要有四處：北京榮寶齋、上海朵雲軒、天津楊柳青，以及浙江的西湖藝苑。其中，北京榮寶齋為此製作了一段影片呈現仿古技法；而浙江杭州的黃小建，則被視為現今仍完整掌握「餛版」及「拱花」傳統技法之人。如此看來，欲呈現民國以來被榮寶齋定名為「木版水印」的彩色套印技法，若非前往邀請中國專家製作，則難以標榜是以「餛版」及「拱花」技法重現《文美齋詩箋譜》的彩色套版成果。然而，受限於開展時間要求，以及回歸至製作教具的初衷及本心，

圖六 以三角刀刻版 筆者攝

圖七 斜口刀用來修飾細部線條 筆者攝

圖八 完成之各色套版 黃琬玲攝

染的等各種需求，掌控調色、濕紙、板的水量、上色筆的水量與印製時施壓的力道，以完成作品，這不但考驗製作者的經驗與功力，同時失敗率極高，這是水印木刻技術的高難度所在，亦是難以大量製作，進而傳承後世的原因之一。

此次版畫家依照原作的配色與各色版分色需求，使用水性顏料進行調色、校色與備料，除了顏色之外，因工作時經常費時數日，需同時考慮到色料濃淡程度與預備的份量是否足夠，再將備好之色料裝在密閉罐，以防受潮變色。之後，再將準備的宣紙均勻噴濕，中間以白報紙間隔，保持

一定的濕潤程度，其目的在使印製時顏色易滲入紙內，尤其一塊色版上多色時，宣紙的濕潤程度也會影響到顏色暈染的效果。此外，木板上色那面也需均勻噴濕，並靜置片刻，使水份滲入版面達到飽和，可增加上色時的吸附力。（圖九、十一）

進行分色套版的工序時，要依照

易變形，且用畢風乾後便可回復平整原樣，而被視為穩定度較高的創作材質。勾描的製作工序，為先將木板均勻刷上淡墨，以增加雕版時的辨識度，同時需事先找出定位的基準點，其目的乃為了後續套印時落點定位精準。版畫家的作法是在每塊木板下

方及右側分別標出水平及垂直線，並在右下角以此畫出直角三角形，在左側以水平線為底標出一長方形，並在刻版時刻出直角三角形與長方形的位置，以此作為定位的依據。

將花卉圖面印出後，先固定於木板上，圖與木板中間再襯上複寫紙。

圖四 木板先上淡墨色，以利雕版辨識。 筆者攝

圖五 中襯複寫紙進行勾描 筆者攝

之後再以硬筆描繪出預備製作各色套版的外型輪廓。此一方式較為省時省力，因為相較於往昔以雁皮紙勾描，再臨摹原作，其後再將加濕的雁皮紙反貼至木板面，加壓反印輪廓至木板的方式，不僅方便，同時也更為快速。（圖四、五）

二、刻版

進行刻版時，以一手握刀，另一手加強輔助，以均勻平順的力量，使刀尖朝著適當的方向，由內而外加以鏤刻。此次所用木刻刀主要為三角刀、斜口刀及圓口刀，其中三角刀是用來刻畫主要的圖塊線條，斜口刀則是用來修飾更為細緻之線條，圓口刀用以剔除木版線條周圍區域的較大面積部分。（圖六、圖八）

圖十三 紙張對齊基準點後套色 筆者攝

圖十二 以毛刷均勻將色料上至版面 筆者攝

圖十五 逐色套印後成果 黃琬玲攝

圖十四 以馬連以畫圈方式均勻加壓 筆者攝

圖九 使用工具材料 黃琬玲攝

圖十 進行調色比對 筆者攝

圖十一 刻版噴濕後靜置 筆者攝

淺至深、由淡至濃的原則依序進行上色。首先，以色筆在色版數處沾色，再以毛刷均勻將色料上至版面，力道必須注意均衡且輕快，避免邊緣積色過重。如果為一版多色，在刷色時更須留意色料分布與刷色的方向一致。

上色後，接著將印紙捲起，下方對準版面基準線後，輕柔的鋪於板上，上方蓋上一層白報紙後，再將拓印時所用工具「馬連」以畫圓圈動作加壓擦印。通常印大面積色塊時，壓印力道應要輕盈，以使印出色塊較為均勻；若印小面積的色塊、線條時，力道可以加重，使得邊緣細節更為輕晰、明快。壓印後將紙小心掀起，便可依序進行下一塊色板的上色、刷

色與套印等工作，直至完成。剛開始的套印工作，各色版均會在試印後多次修版，重複維修其細部、輪廓與周遭範圍，同時，色版吸收色料後呈現出來的飽和度與均勻度，也會在逐次的上色過程中愈趨穩定，在完成理想的作品前，至少需要數十次甚至更多的嘗試。最後才在完成的十數張作品中，選擇效果最佳的一張作為本次的展示教具。(圖十二~十五)

中，選擇效果最佳的一張作為本次的展示教具。(圖十二~十五)

展示教具的呈現與檢討

在展示設計討論階段，初步決定展出的教具應該包含水印木刻的套版印刷成品、色版及版畫工具。最終教具的置放位置，配合展場空間置於古籍分說明牆的左側，牆面則展出水印木刻的成品，以嵌入牆面的呈現方式，不僅可以兼顧展示品的安全，又可以強調展示效果。另外，為使觀眾除欣賞展示成品外，並以文字說明及照片讓觀眾可以了解水印木刻的歷史背景與製作過程。在展場佈置階段，由於陳列空間有限，除以照片說明取代工具實物外，更以各色色版斜置的展示手法，一來節省展示空間，二來呈現套版的視覺美感，藉著由左至右的觀看方向，表現出各色套版由淺至深的套印工序。(圖十六)

特別值得一提的是，本展在籌備之初，在受到馮明珠院長的啟發及指示下，針對此次展示教具的製作工藝

圖十六 本展覽展示教具現場實景 筆者攝

還另外進行影片拍攝，在經過多次的討論後，已剪輯成短片，日後會在展場定期播放。期望本展在提供展示教具之餘，觀眾還可以藉由影片了解現

今的水印木刻技法的歷史源頭，以及製作過程中的艱難，傳達古人技藝的博大精深與傳承不易的教育意義。^①

本文承蒙策展人許嫻婷副研究員、版畫家黃琬玲小姐提供諸多寶貴資料、意見及協助，特此申謝。

作者任職於本院教育展覽處