

圖話此人間——院藏圖籍精選展

／盧雪燕

《寫本苗蠻圖》 清 不著繪人 清寫繪本

圖像、圖譜，向來被認為具有輔助敘事的功能，因此「書」、「圖」並重是中國古籍刊刻傳統，可惜宋以前圖文並茂的典籍沒有流傳下來。宋朝以後，圖書發展逐漸出現重文輕圖現象；《通志》作者鄭樵（一一〇四—一一六〇）針對這種發展呼籲書籍應圖文並重，他說：「見書不見圖，聞其聲不見其形；見圖不見書，見其人不聞其語」，批評「有書無圖，不可用也。」並概括天下書籍必需用圖輔助說明的有天文、地理、宮室、器用、車旗、衣裳、壇兆、都邑、城築、田里、會計、法制、班爵、古今、名物、書等十六類。這種重文輕圖現象在元曲、雜劇、小說崛起後有所改善，書坊配合社會風尚，增加賣點，聘請名家為書籍配上時稱「繡像」、「全相」的插圖；再者，萬曆以後，木刻彩印技術得到長足進展，古籍中的插畫更臻完美，在輔助說明的實用功能外，增添了藝術風采。入清以後，戲曲、小說出版風氣雖不若晚明，但山川、地理等經世致用圖籍卻大為增多。到了光緒，在石版印刷

術的帶動下，出現「圖」反輔為主的現象，《點石齋畫報》的誕生，正是「以圖敘事」的新作法。

本展覽主要精選院藏附有插圖的各類古籍，包括木刻本、手繪本及石印本，依書籍內容概分為故事、生活、風景、人物等四單元展出，期能說明中國古籍圖文並茂的傳統以及書中插圖的多元風貌。

《二十四孝弟詩圖合刊》 清 蕭培元 撰 李錫彤 繪圖
清同治八年（一八六九）義盛堂刊本

一、故事

小說、戲曲等故事類書籍是中國古代圖籍中最重要的組成部分，其插畫的成就也最高，本單元展出清刊的《二十四孝弟詩圖合刊》、《新鐫玉茗堂批評按鑑參補南北宋志傳》、《貫華堂第六才子書西廂記》、《西遊真詮》、《在茲堂列仙傳》及民國重刊的《仙佛奇蹤》共六種圖籍茲選介如下：

二十四孝弟詩圖合刊

清 蕭培元 撰 李錫彤 繪圖 清同治八年（一八六九）義盛堂刊本

二十四孝是中國家喻戶曉的民間故事，描述夏朝〈大舜耕田〉至宋代黃庭堅〈庭堅滌器〉的孝行事蹟，故事情節雖帶點神怪色彩，但卻是古時幼童啟蒙教育的重要素材。上冊載傳統子女孝親故事，下冊則根據史冊選出二十四則友愛故事。全書採一文一圖相互對照刊印，正是圖文並茂的最佳刊本。

新鐫玉茗堂批評按鑑參補南北宋志傳

不著撰人 清初翻刻明萬曆間（一五七三）（一六一〇）刊本

《南北宋志傳》是《南宋志傳》與《北宋志傳》的合稱，兩傳各十卷五十回。南傳起於後唐明宗天成元年（九二六）後晉高祖石敬瑭（八九二～九四二）崛起至宋太祖趙匡胤（九二七～九七六）平定諸國；北傳繼南傳後，描述楊家將等忠勇護國故事。趙匡胤與楊家將的故事流傳至明代已成膾炙人口的演義，書坊為

了促銷，將文中最精彩的情節，繪成八幅附圖，刊於卷首。如展開的「楊令公撞死李陵碑」，以簡單線條捕捉「令公身倒，金盔落地」的剎那情境，讓讀者更能體會書中人物的悲憤。

西遊真詮

明 吳承恩 撰 清 陳士斌 詮解
清乾隆間世德堂刊本

《新鐫玉茗堂批評按鑑參補南北宋志傳》 不著撰人
清初翻刻明萬曆間（一五七三～一六二〇）刊本

《西遊記》是一部結合神話、寓言、喜劇等多種手法的小說，成書以來，深受大眾喜愛，書坊爭相刻印，流通版本自然相當多。選展的《西遊真詮》，是經由名道士陳士斌評述的刊本，成書約在康熙三十三年（一六九四），此後不斷翻刻，至清末有近二十家書坊的刻本，是一部相當流行的本子。該書卷前附插圖二十幅，一圖一贊，前四幅繪唐玄奘、孫

《西遊真詮》 明 吳承恩 撰 清 陳士斌 詮解
清乾隆間世德堂刊本

行者悟空、豬八戒悟能、沙和尚悟淨等四位故事主角，後十六幅則描繪故事情節，如「靈根育孕源流出」、「須彌靈吉定風魔」等。

二、生活

生活類圖籍包羅萬象，舉凡文人間用來相互酬唱所使用的彩箋，學習繪畫的畫譜，醫家、農家、工程等各類應用書籍，以及描述異地風土民情的畫冊都在本單元之下，茲選介如下：

影印本榮寶齋詩箋譜

北京榮寶齋編 民國四十四年影印本
紙之精緻華美尺幅較小者叫做「箋」，用

箋題詠寫詩名喚「詩箋」，在箋紙上彩印則稱之為「彩箋」、「花箋」、「錦箋」等，將彩箋聚輯成冊是為「箋譜」。

中國彩色木刻畫發展到明崇禎末年（一六四三～一六四四）十竹齋主人利用「鉅版」技術刊印《十竹齋書畫譜》、《十竹齋箋譜》以後，彩色木刻畫的基礎才真正奠定下來，此後發展較為緩慢，到了清末「彩箋」才逐漸流行。民國二十三年，魯迅（一八八一～一九三六）和鄭振鐸（一八九八～一九五八）收集清末民初約五十年間的彩箋佳作，輯成《北平箋譜》，北京榮寶齋秉承《北平箋譜》技術印製成《詩箋譜》。內容包括齊白石（一八六三～一九五七）

繪的花果動物、禽鳥草蟲，吳待秋（一八七八～一九四九）繪的梅花，王夢白（一八八八～一九三四）的雛雞，還有馬晉（一八九九～一九七〇）、顏伯龍（一八九八～一九五六）、湯定之（二八七八～一九四八）、王師子（一八八四～一九五〇）等多人的作品。選展的《詩箋譜》係據原作影印成書，故稱為「影印本榮寶齋詩箋譜」。

《芥子園畫傳》 清 沈心友 編 清康熙十八年（一六七九）刊本

《御題棉花圖》 清 方觀承等 編 藍拓本

芥子園畫傳

清 沈心友 編 清康熙十八年（一六七

九）刊本

「芥子園」是明清傑出劇作家李漁（一六一〇～一六八〇）的家園，位於南京。康熙十八年（一六七九），李漁和他的女婿沈心友討論到繪畫時，感慨自己才氣雖高，但不擅繪事，對於周遭美景，無法寫照，深以為憾。女婿沈心友爲了彌補岳父的遺憾，拿出家傳明末畫家李流芳（一五七五～一六二九）所繪「山

《寫本苗蠻圖》 清 不著繪人 清寫繪本

水冊頁」共四十三幅，聘請當時名畫家王概（一六五四～一七一〇）爲之增補，成一百三十三幅，送予李漁。李漁有鑑於傳統畫者總是秘傳，不願公開，遂將此畫冊刊刻流傳，供願學畫者自學，這便是《芥子園畫傳》的由來。

《芥子園畫傳》共分四集，初集山水畫譜，刊刻於清康熙十八年；二、三兩集，在李漁去世後付印，時間約在康熙四十年（一七〇一）；到了嘉慶二十三年（一八一八），又出版了第四冊人物畫譜，是書商們湊集各地名家人物畫譜共三百二十四幅刊印而成。選展的是《芥子園畫傳》初集。

御題棉花圖

清 方觀承等 編 藍拓本

《棉花圖》是清乾隆三十年（一七六五）直隸總督方觀承主持繪制的一套圖譜，內容描述我國北方從植棉、紡紗到織染成布的生產工序，每幅圖後配以說明，冊首刊有康熙皇帝〈木棉賦並序〉，裝裱成冊，於乾隆第四次南巡時進呈御覽，清高宗應方觀承所請，爲每幅圖題七言詩一首，並特准將方觀承詩句附在圖末，定名爲《御題棉花圖》，從此深藏宮中。方觀承根據原本又精心臨摹一部，並將他呈獻「棉花圖冊」及皇帝御題本末經過撰成題跋，一併鐫刻於端石上，選展的即爲刻石拓本《御題棉花圖》。

寫本苗蠻圖

清 不著繪人 清寫繪本

《寫本苗蠻圖》是介紹貴州少數民族的圖

籍，載有四十則條目，與陳浩（嘉慶初年任貴州八寨理苗同知）《八十二種苗圖並說》及李宗昉（清嘉慶間一七九六—一八二〇）《黔記》所載八十二種苗族相比，足足少了四十二種，推測原書應有上、下兩冊。

選展的圖冊文字敘述雖詳略不一，但對苗族寫生則生動活潑，極具民族史料價值。

繡像翻症

不著撰人 清光緒二十九年（一九〇三）刊本

《繡像翻症》 不著撰人 清光緒二十九年（一九〇三）刊本

「翻」，是苗族醫學特殊用語，以具體形象為各種病症命名，如烏鴉翻、白眼翻、螞蟻翻、馬翻、龜翻等。《繡像翻症》採雙面大版印刷，將各種病症具體描繪出來，並以文字敘述病徵與治療方法。例如「蜜蜂翻」，首先在書上畫一隻蜜蜂，點出蜜蜂的形象；蜜蜂下端畫出得「蜜蜂翻」的病人，倒地蜷曲如蜜蜂狀；中間則敘述病徵：「吭聲不斷，噁心，上吐下瀉，舌下有紫疔等」；再說明治療法：

《新鑄工師雕斲正式魯班木經匠家鏡》 明 午榮 編
清道光四年（一八二四）刊本

「用針刺破紫疔，以小□點之。」

全書共載四十九種翻症，卷末附產後無奶、多年凍瘡、小兒禿瘡等十九種疑難雜症的治療方式，可說是一部相當奇特的苗族醫書。

新鐫工師雕斲正式魯班木經匠家鏡

明 午榮 編 清道光四年（一八一四）刊本

《隨園圖說附題辭》 清 袁起 撰 清同治七年（一八六八）刊本

魯班（西元前五〇七～四四四）被國人尊為木匠的祖師，本名公輸般，因「般」與「班」同音，且為春秋戰國時魯國人，故稱魯班。中國古代的建築技術，多是師徒口語傳承，極少著述流傳。傳說宋代匠師喻皓曾作《木經》，可惜已經失傳，本書的前身是成書於明成化、弘治（一四六五～一五〇五）間的《魯班營造法式》，其內容僅限於建築，明萬曆後加入家具、農具等內容，始更名為《魯班木經匠家鏡》。

三、風景

本次展出的風景類圖籍有《隨園圖說附題辭》、《黃海看雲圖題辭》、《峨山圖志》、《天下名山圖》及《金陵圖詠》等五種，茲選介如下：

隨園圖說附題辭

清 袁起 撰 清同治七年（一八六八）刊本

袁枚（一七一六～一七九八），錢塘人氏，早年及第，三十九歲辭官歸里，因愛金陵靈秀，以隋赫德（清乾隆間）「織善園」舊址增建，更名「隨園」。袁枚以善吃、善詩、善文享譽文壇，隨園也在袁枚的銳意經營下遠近馳名，可惜毀於太平天國。袁枚的後人袁起，就記憶所及，將隨園景致繪成圖冊，並附錄四卷當年王公大臣、文人雅士在隨園作客之題辭。

《峨山圖志》 清 黃綬等 編 清光緒十七年（一八九一）刊本

峨山圖志

清 黃綬等 編 清光緒十七年（一八九一）刊本

峨山，全名峨眉山，位於四川省西南峨眉縣境，是著名的佛教聖地。本書以「峨山總圖」及「金頂祥光」、「靈巖疊翠」、「聖寺晚鐘」等十景，描繪峨眉山的風景秀色及沿途景觀。

四、人物

所謂「繡像」、「全相」（或全像）基本上指的是書中所述的「人物」，因此「人物畫」

可說也是插圖本古籍中最常見的，本次選展的「人物」插畫古籍較多，包括清刊《列女傳》、《列仙酒牌》、《劍俠傳》、《三十三劍客圖》、《二十八將圖》、《秦淮八豔圖詠》、《百美新詠圖傳》、《古名賢圖傳》、《關帝寶訓像註》及《吳友如畫寶》等十種，茲選介如下：

列女傳

漢 劉向 撰 明 汪氏 增輯 仇英 繪圖
清乾隆間（一七三六～一七九五）知不足齋刊本

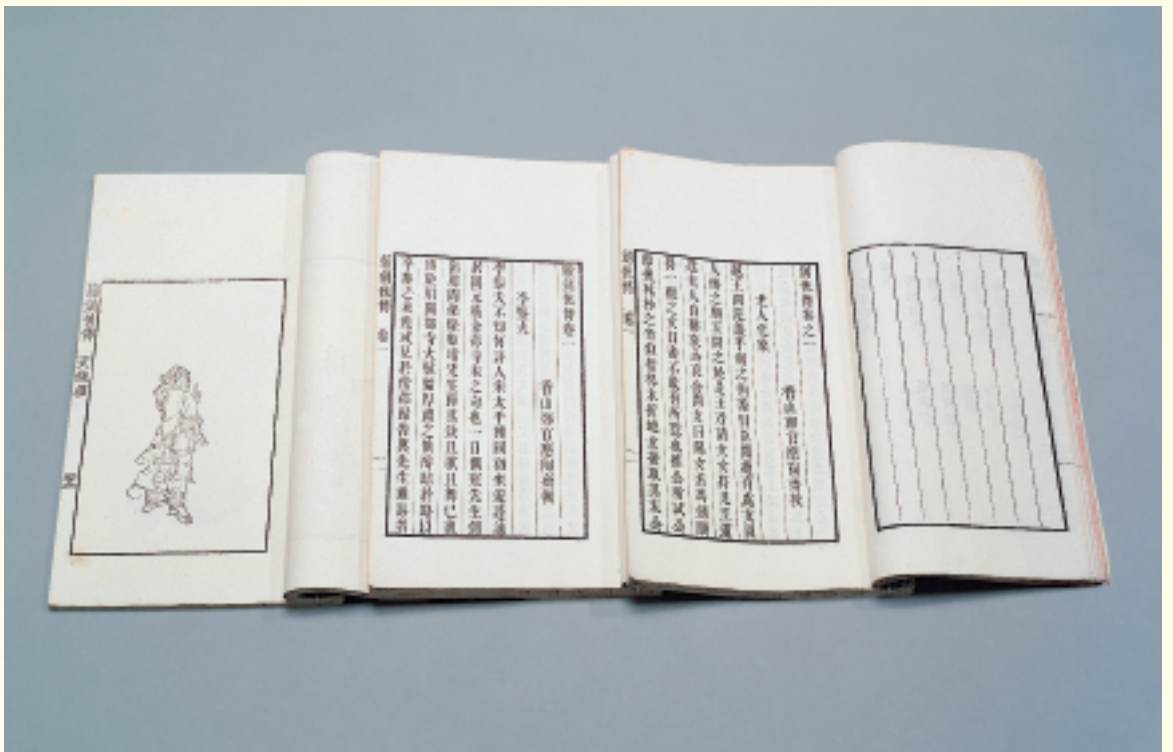
《列女傳》 漢 劉向 撰 明 汪氏 增輯 仇英 繪圖
清乾隆間（一七三六～一七九五）知不足齋刊本

晚明刊刻書籍流行配圖，選展的《列女傳》即其中上乘之作。原書刊印於明萬曆年間（金陵真誠堂所刊本），插圖多達三百多幅，均出自明末大畫家仇英（約一五〇九～一五五一）之手。該書採跨頁連式版面，一圖一文，刀刻勻淨，線條細緻，有徽派風格。展出的扉頁刊有「知不足齋藏版」六字，保留了原書雕鏤生動的特點，仍為版刻上乘之作。

劍俠傳

清 鄭官應 校 清光緒五年（一八七九）香山鄭氏刊本

《劍俠傳》的故事源於唐人傳奇，歷來受到一般民眾的喜愛。清咸豐年間，著名的木刻畫家任熊（一八二二～一八五七）在創作《列仙酒牌》的同時，也本《劍俠傳》創造出趙處女、虬髯客、車中女子等三十三位劍客的具體形象，稱《三十三劍客圖》。此圖一經出版，隨即被翻刻並改題為《劍俠傳》，爾後不斷翻刻重印。本書即為眾多翻刻本之一，唯校刊者鄭官應續增了三十九位劍客，時代也延伸至清季，因此本書又別稱《續劍俠傳》。

三十三劍客圖

清 任渭長 繪圖

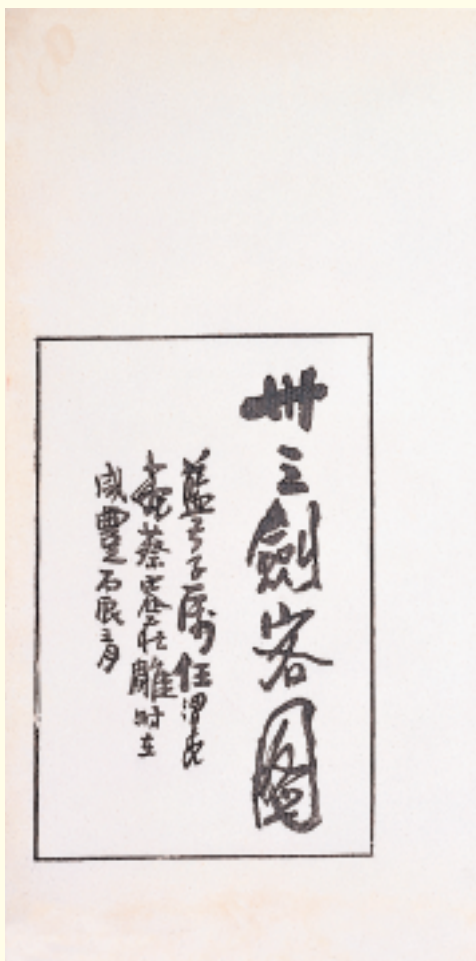
蔡照初 刻 清咸

豐六年（一八五

六）刊本

《三十三劍客圖》

是清末木刻畫家任熊（一八二三～一八五七），據唐人傳奇小說中的俠客故事，將扶餘國王、車中女子、僧俠、聶隱娘、紅線、昆崙奴等俠客奇人的具體形象刻繪出版。任熊的人物畫造詣，評價甚高，圖上贊辭，更可窺任氏對劍俠的評價，是一部極佳的圖籍。

《三十三劍客圖》 清 任渭長 繪圖 蔡照初 刻 清咸豐六年（一八五六）刊本

《二十八將圖》 清光緒五年（一八六八）校經山房重刻本

二十八將圖

清光緒五年（一八六八）校經山房重刻本

二十八將，又稱「雲臺二十八將」，指的是輔佐東漢光武中興的二十八位名將，該書發展到清代，已有文無圖了。道光二十六年（一八四六）山東人士張士保（字鞠如）自稱學會吳道子變相法，將二十八名將一一造像繪出，由金陵張志琚刊刻出版，與《凌煙閣功臣圖》（朱圭刻）齊名，展出的是光緒五年（一八六八）校經山房重刻本。

古名賢圖傳

清 顧沅 輯 清道光六至十六年（一八一六～一八三〇）刊本

為人物造像，是中國繪畫裡重要的一環，

如漢的武梁祠畫像，唐的凌煙閣功臣畫像。明、清兩代，以古先賢人物為主的畫像專集倍增，如陳洪綬的《博古葉子》，劉源的《凌煙閣功臣圖》，金古良的《無雙譜》等都是不可多得的作品。道光年間，長洲顧沅（一七九九～一八五一）《古名賢圖傳》，集《吳郡名賢圖傳贊》、《古聖賢像傳略》、《聖廟祀典圖考》等三部圖傳之大成，卷帙浩繁，可稱巨著。

一般而言，畫家為古人造像，多從史冊入手，《吳郡名賢圖傳贊》集歷史名人五百七十七人；《古聖賢像傳略》輯倉頡、后稷至明清董其昌、史可法、冒辟疆等名公巨卿共四百二十五人；《聖廟祀典圖考》輯孔子、諸子及漢唐迄清道光初年以來諸先賢共一百四十五人；均以一圖一傳的手法刊刻出版。

結語

中國古籍中的附圖，向來兼負責用與啟蒙兩種用途。明中葉以後，由於出版事業蓬勃發展，社會讀書風氣大開，書商為了促銷，除講究出版品質外，更敦聘畫家為書籍插圖，並請手藝高超的刻工開版雕刻，將書中插畫當作藝術品來苦心經營，成就了中國版畫史上非凡的時代。入清以後，戲曲、小說等書籍的出版風氣雖不若晚明，但在山水、地理等經世致用書籍中，仍不乏優秀的版畫作品；到了晚清，石印技術的發展，圖籍的出版更為普及。本次選展的圖籍，就插圖功能而言，有「文為主圖為輔」及「圖為主文為輔」兩種，期能呈現傳統圖籍中的多元風貌。

