

院藏《青在堂草蟲花卉譜》修護紀實

■ 高宜君

清康熙年間（1662-1722），「芥子園」主人李漁（1611-1680）之婿沈心友（生卒年不詳）主持編撰的《芥子園畫傳》初、二、三集陸續出版，為習畫入門者提供了一系列的解說教材、臨摹範本，藉由循序漸進學習，進而觀察大自然，內化畫譜中之基本技法，達自由創作之能力。《芥子園畫傳》內容包括「草蟲花卉」與「翎毛花卉」二譜，每譜各分為「青在堂畫學淺說」、「構圖分解」、「古今諸名人圖畫」三大部分。先以水墨文人內涵和方法論加以探討，接著是用筆、寫形畫法之要領提點，最後附錄實作範本。適逢「草蟲捉迷藏特展」將展出院藏《青在堂草蟲花卉譜》，其套色印刷與裝幀形式皆別出心裁，謹以本文記述展件修護歷程，希望能讓觀眾對於文物內、外都有更豐富的認識。

《青在堂草蟲花卉譜》

《芥子園畫傳》原是沈心友邀請友人畫家王槩（生卒年不詳）兄弟等人編撰之畫譜類專著，集繪畫理論、技法、藝術於一編。國立故宮博物院（簡稱故宮）於民國九十三年（2004）購藏一部，分裝為三冊，為清刊彩色套印本。原封皮為古色（淺褐色）棉紙，並以蝴蝶裝形式裝幀，後來再用穿孔線裝的方式加固，讓書頁不易散落。故宮藏版本共分三冊，內容包括：《青在堂草蟲花卉譜》上下冊與「古今諸名人圖畫」78幅（含括花卉翎毛之古今諸名人圖畫），缺《青在堂翎毛花卉譜》上冊。¹

書冊高32.7公分、寬27公分，葉面版式四周單邊，全葉高21.4公分、寬49.2公分，通無版心和魚尾。版框左邊有二書耳，上書耳記篇題，高3.6公分、寬0.7公分；下書耳記冊次、葉次，高4.2公分寬0.7公分。內文之「畫法」、

「口訣」部分每葉18行，行20字，小字雙行，字數相同；各種繪畫「起手式」部分，僅存邊框、書耳，通無界欄；套色刷印之創作範例「古今諸名人圖畫」，則全無邊欄。（圖1）

第一冊卷首有〈草蟲花卉譜序〉，末署「辛巳九月望前三日繡水王著書于瞰浙樓」；次為〈青在堂畫花卉草蟲淺說〉；再即〈畫傳三集卷末·設色諸法〉，末署「西泠沈心友因伯氏識」；其後則是「草卉起手式」與「草蟲起手式」，以白描細線條勾勒、摹擬各種繪畫技法。全冊共計42頁。

第二冊為《青在堂草蟲花卉譜》的「古今諸名人圖畫」部分，有草蟲花卉圖39幅。第一幅以芍藥為首，圖仿易元吉畫，詩取邵雍（1012-1077）「要與牡丹為近侍，鉛華不御學梅妝」。其後分別是：夜合、罌粟、僧鞋菊、金絲荷葉、蜜萱、菱花等38個標題。

全書共計 39 頁。

第三冊為《青在堂翎毛花卉譜》的「古今諸名人圖畫」部分，有翎毛花卉圖 39 幅。第一幅以牡丹為首「國色從來比西子，天香原不借東風」。其後分別是：梔子、西府海棠、黃鸞春柳、桐實、玫瑰、綠牡丹等 38 個標題。未附半葉識語，提到《芥子園畫傳》採用與前二集不同的裝幀形式：「前編蘭竹梅菊四種，皆屬書本裝釘，以兩頁合而成圖，耐於翻閱。未免交縫處與筆墨有間斷。茲花卉二譜頁黏成冊不獨圓中，蟲鳥無損全形，抑且案上展批同乎冊頁。……」全冊共計 40 頁。這篇識語接著說明製作畫譜的種種用心之處：

其中摹倣渲染，傳之梨棗，不失精緻。非大費苦心，何以臻此？至畫中題咏，盡採古人，如有未合，始裁新句。即題咏中諸體字法，偏乞名流；鐫印諸工，必謀善手。此冊頁之賞玩，自不宜作刻本觀，更不宜僅作畫譜觀也。

畫譜中近八十幅「古今諸名人圖畫」，採用所謂「餛版」技術刷印，試圖藉由雕版媒材搭配套色工藝，達到揣摩傳統書畫渲染色彩的藝術效果，並且可以大量複製、快速生產的傳播模式。在傳統版畫中可分為油印版畫和水印版畫兩種，而「餛版」是從套版印刷中發展出來的水印木刻。套版畫是將同一顏色

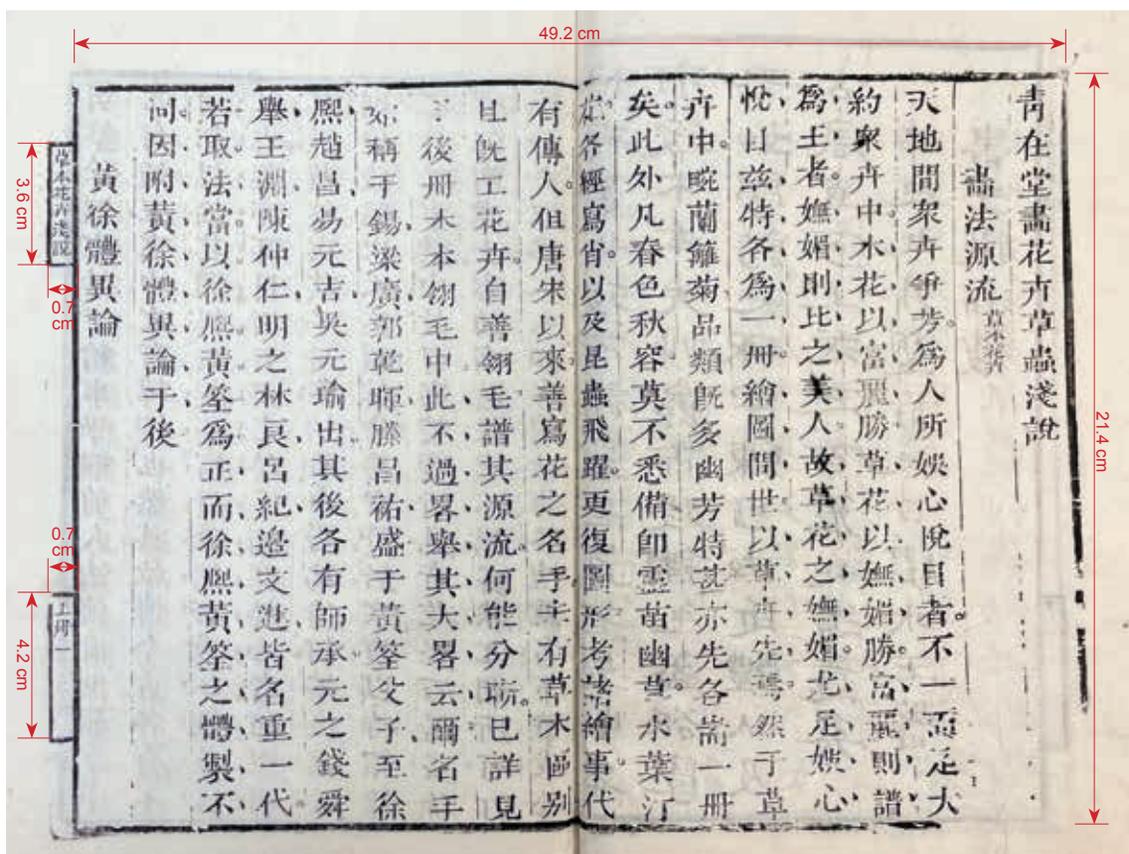

圖1 清 王翬編繪 《青在堂草蟲花卉譜，青在堂畫花卉草蟲淺說》 蝴蝶裝 清末刊彩色套印本 購善002936
國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

之圖案全部雕刻於同一版上，其餘空白不刻，以便套印其他顏色。而「餛版」則以分色分版的方式，將圖案區分成許多小畫面的套印方法。所謂的「餛版」圖案，是根據畫稿上的顏色來做區分，設計雕刻在不同的小塊木板上，數量不等，十塊乃至百塊以上皆可。在小木刻板上以水性顏料著色，製造出圖案之深淺濃淡，營造畫面層次與韻味。由於版多堆疊，猶如五色小餅堆疊於盒中之餛釘。《芥子園畫傳》中的「古今諸名人圖畫」採用墨、綠、棕、黃、藍、紅六色套印，一幅之中至少有三到四種顏色搭配。

筆者從院藏本中挑選一幅仿藤昌佑畫「夜合」圖與藏於國家圖書館版本之「夜合」圖來做比對，兩幅構圖略同，但院藏本有部分細節缺印之象。由於餛版刻版與印刷者非畫家本人，因此對於畫面構圖與細節掌握理解度不同，亦造成漏印之舉。再者《青在堂草蟲花卉譜》由許多小雕刻版套印組成，因此很有可能在刻板套組流傳時遺漏其套件；另外也有可能因套色版過多，在套印時不注意發生物件缺漏之象。雖然對於當時習畫者而言，畫面構圖不甚完整，但現今看來也替這本畫譜多添了一點趣味。（圖2、3）

圖2 清末刊彩色套印本《青在堂草蟲花卉譜》之「夜合」圖，有部分缺漏之處。 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖3 清 康熙辛巳（四十年，1701）《芥子園畫傳三集》之「夜合」圖 金陵芥子園甥館刊彩色套印本 國家圖書館典藏

蝴蝶裝裝幀之特色

談到中國書籍裝幀最早有卷軸裝、龍鱗裝、經折裝、蝴蝶裝、包背裝、線裝等多種形式，而裝幀形式的改變，亦反映當時印刷術與使用者習慣的演進過程。

本套書採蝴蝶裝裝幀。蝴蝶裝之特色，在於一般的蝴蝶頁書冊是沒有使用紙釘與縫書線來固定書頁，不同於其他裝幀形式，單單只用漿糊固定書背。明代學者張萱（1558-1641）《疑耀》卷五云：

今秘閣中所藏宋板諸書，皆如今制鄉會

進呈試錄，謂之蝴蝶裝。其糊經數百年不脫落，不知其糊法何似？偶閱王古心筆錄，有老僧永光相遇，古心問僧前代藏經接縫如線，日久不脫，何也？光云：「法用楮樹汁、飛麩、白芨末三物調和如糊，以之粘紙，永不脫落，堅如膠漆。」宋世裝書豈即此法耶！

說明當時雖單一使用漿糊來作連結，此漿糊的配方除麵粉外還添加中藥材楮樹汁與白芨，因此製成的漿糊黏性持久，亦有防蟲的功效。另外，此糊與目前修護用糊相比，質地較硬。

《明史·藝文志》中記載蝴蝶裝：「明初秘閣書籍皆宋元所遺，無不精美。裝用倒折，四周外向，蠹鼠不能損。」清末葉德輝（1864-1927）《書林清話》卷一云：「蝴蝶裝者，不用線釘，但以糊黏書背，夾以堅硬護面。以版心向內，單口向外，揭之若蝴蝶翼然。」皆說明了蝴蝶裝書頁對折方式採有圖文面朝內對折（版心朝內，圖4），因此蝴蝶頁裝幀後的書頁

能如同蝴蝶翅膀一般飄動。不過也因為單頁相互疊放黏貼（圖5），導致閱讀時會出現一頁圖文，緊接著下一頁呈現空白之象。故此，之後出現了包背裝的形式，蝴蝶裝與包背裝相似，二者不同在於，包背裝書頁之圖文面朝內對折（版心朝外），以紙釘固定。兩者相同之處在於封面皆一體成型，直接依序包覆書體上、書背與下，與現在坊間常見平裝書相似。

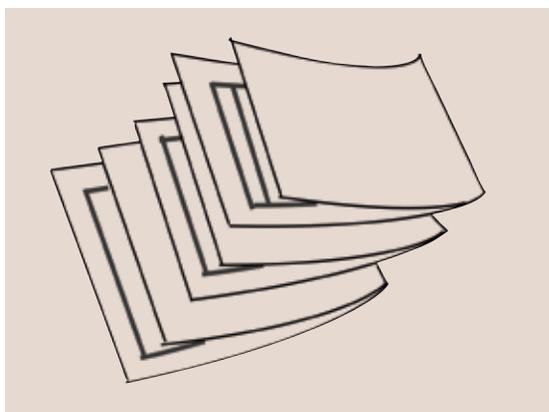

圖4 書頁圖文面朝內對折，依序對齊疊放。 作者繪

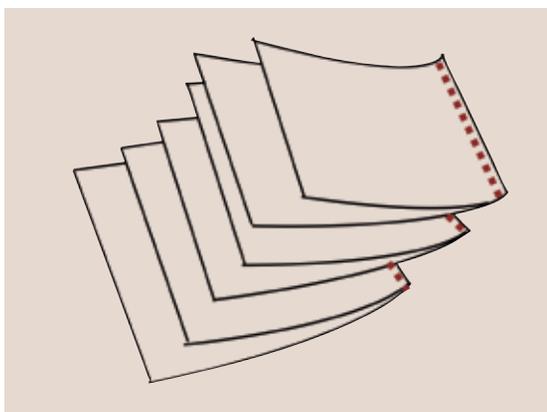

圖5 書頁依序以漿糊黏貼折線處（以虛線示意漿糊） 作者繪

表一 蝴蝶裝與包背裝之特徵比較表

作者繪製

	蝴蝶裝	包背裝
		
流行時期	五代~元	元~盛行於明清
特徵	書頁對折版心朝內，閱讀時可看到完整版心。	書頁對折版心朝外，閱讀時僅看到半頁。
書頁固定	漿糊	紙釘
優點	版面無分割	書頁較不易脫落
缺點	翻頁出現空白頁，不連貫。	折線（書口）朝外容易磨損、斷裂。

圖6 縫書線固定書頁 國立故宮博物院登錄保存處修復紀錄

圖7 圖案不連續 國立故宮博物院登錄保存處修復紀錄

圖8 拆除縫書線之前後比對。左圖為拆除前之圖稿；右圖為拆除後之圖稿。 國立故宮博物院登錄保存處修復紀錄

《青在堂草蟲花卉譜》劣化狀況與修復

本套書一共三冊，大小一致，初步以肉眼檢視每冊書本狀況，皆圖文被遮蔽。另外這三冊書頁出現摺痕、破損、大小不一、圖文倒置和封面破損等現象，以上雖非急迫性的損害，但因為展覽所需故作展前修復，以下將分別紀錄這三冊畫譜修復前後狀況，以及在修復時所做的局部性調整。

狀況一：圖文遮蔽

這套畫譜最嚴重的狀況在於後人為防蝴蝶頁脫落、斷裂，因而使用縫線將書本固定（圖6），使得裝幀形式讓一般人認為是四眼線裝，並造成書頁有縫書孔洞的傷害。在與其他相關研究人員、修復師討論後，推測初版應是蝴蝶裝。由於這樣的改變，導致書頁無法完全攤平，圖文於縫線處有部分被遮蔽無連續現象，使得訊

息提供不甚完整。(圖7)本次修護為求展出時能以全圖示人,故將縫書線揭除,回復到最初的裝幀形式。(圖8)此外,揭除後,書頁的縫書線孔需攤平,部分脫落、破損的書頁也將一一補洞加固或頂條嵌折(為紙質修復常用技法,使用長纖維楮皮紙修補裂縫)修護。

狀況二：摺痕

本套書為彩色印刷,由水印木畫印製,因此紙張上的摺痕可分為兩種原因造成。一是印製時,為了將圖案顏色留影於紙張,再加上紙張質地較為鬆軟,故造成部分紙張擠壓的痕跡,這些痕跡出現在圖案旁密而短。(圖9)另

圖10 使用者造成的摺痕 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖9 印刷造成的摺痕 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖11 以局部加濕法,攤平使用者所造成的摺痕。
國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖12 書頁缺損容易造成二次傷害 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖13 不拆解書頁，以局部補洞方法來進行補洞。
國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

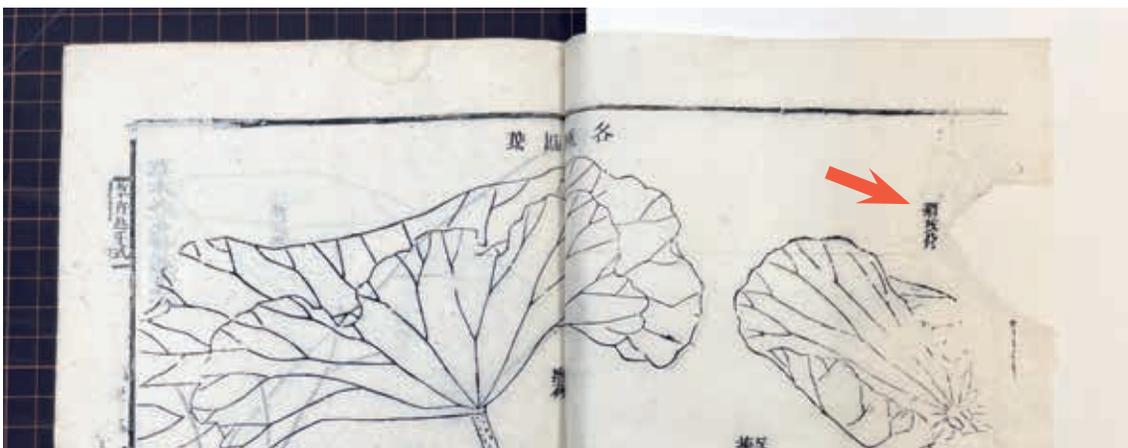

圖14 修復後 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

一種為使用者造成的摺痕，出現位置多為書頁邊角。本處摺痕同時貫穿數張書頁，筆者推測應是翻閱不當，與圖案形成較無直接關係，故針對此類劣化狀況進行修護。（圖10）

修護前，局部點測書頁上的顏料，雖不至於有暈染的危險，但仍有顏料脫色的現象。因此為求書頁安全，修護採局部加濕法，以毛筆沾適量水在摺痕處，畫線加濕。（圖11）加濕的同時也將書頁攤平、墊吸水紙加壓，以減緩摺痕的干擾。

狀況三：書頁缺損

書頁缺損面積與位置，倘若會影響其安全性，將進行補洞。本次修護挑選補紙的原則，補紙厚度與原書頁相當，不過度厚或薄，以免造成書本厚薄不均；顏色方面，也盡量選擇比原書頁淺，在視覺上才不至於過突兀，至於遇有圖案缺失處，則不另外補色補筆。為了使書頁狀況穩定，本書破損處採局部補洞的方式來穩定書頁，這樣的作法保留書頁最原始的樣貌，也保留書頁紙張原有的柔軟度。（圖12～14）

狀況四：書頁大小不一

此套書有多張書頁尺寸大小不一致，與其他書頁相比略小，在不影響閱讀的前提下，將保留書頁不整齊狀。本書以手工紙印製，手工紙在製作前，需先收集合適植物並將其解纖，製成紙漿，又需經過多重手續後，方能產出一張張紙張，因此在這樣的前提下，筆者推測當時製書者在紙張取得不易等多種客觀條件考量下，雖然印製圖文時書頁略小，但整體來看仍具有傳播用途，因此才將參差不齊的書頁予以

保留。筆者認為修護上也能做這樣的保留，修護後的書頁除繪畫圖案上的呈現，也體現了當時社會的經濟狀況與印刷用紙習慣。（圖 15）

狀況五：書頁倒置

本套書在製書時裝幀錯誤，導致部分書頁內容上下顛倒狀況（圖 16），為求閱讀順利，因此本次修護重點將有內容倒置之書頁進行翻轉。首先進行書碼編列，平時會依照原書頁的編碼方式進行排序，但因為這三冊畫譜並無書碼印製其上，因此以移動式紙條進行編碼，而

圖15 書頁明顯小於其他書頁 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖16 書頁圖文呈現倒置狀況 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖17 將有狀況之書頁以竹起子揭離（虛線表示原黏貼處） 國立故宮博物院登錄保存處修復紀錄

圖18 以楮皮紙條加固揭離書頁之折線處 國立故宮博物院登錄保存處修復紀錄

圖19 依序於折線處塗漿糊 國立故宮博物院登錄保存處修復紀錄

不以鉛筆註記，是為求書頁能以無痕方式依序復原。蝴蝶裝書頁的黏結位置，在每一張書頁的折線處，所以在進行書頁拆解時，以竹起子乾揭的方式分離書頁黏貼處。（圖 17）由於本

套書頁紙張鬆軟，因此在揭離的同時容易造成書頁二次傷害，故修復時不每頁揭離，僅將有狀況的書頁分離書體。為強化被揭離開書頁的中折線，以長纖維紙條加固。（圖 18）最後將

圖20 修復前書背出現缺損與脫落的狀況 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

整理完的書頁再依序以漿糊回貼。
(圖 19)

狀況六：封面破損

本套書最初的裝幀方式是蝴蝶裝。所謂蝴蝶裝，除了書頁為蝴蝶頁外，封面是以整張紙，直接覆蓋黏貼書身前後和書背。

此套書之封面紙張質地鬆軟，書背又因多次翻摺出現斷裂、脫落現象。(圖 20) 修護前，參考其他圖書館藏本，皆以古色(淺褐色)紙來做為封面，因此本次修護，將

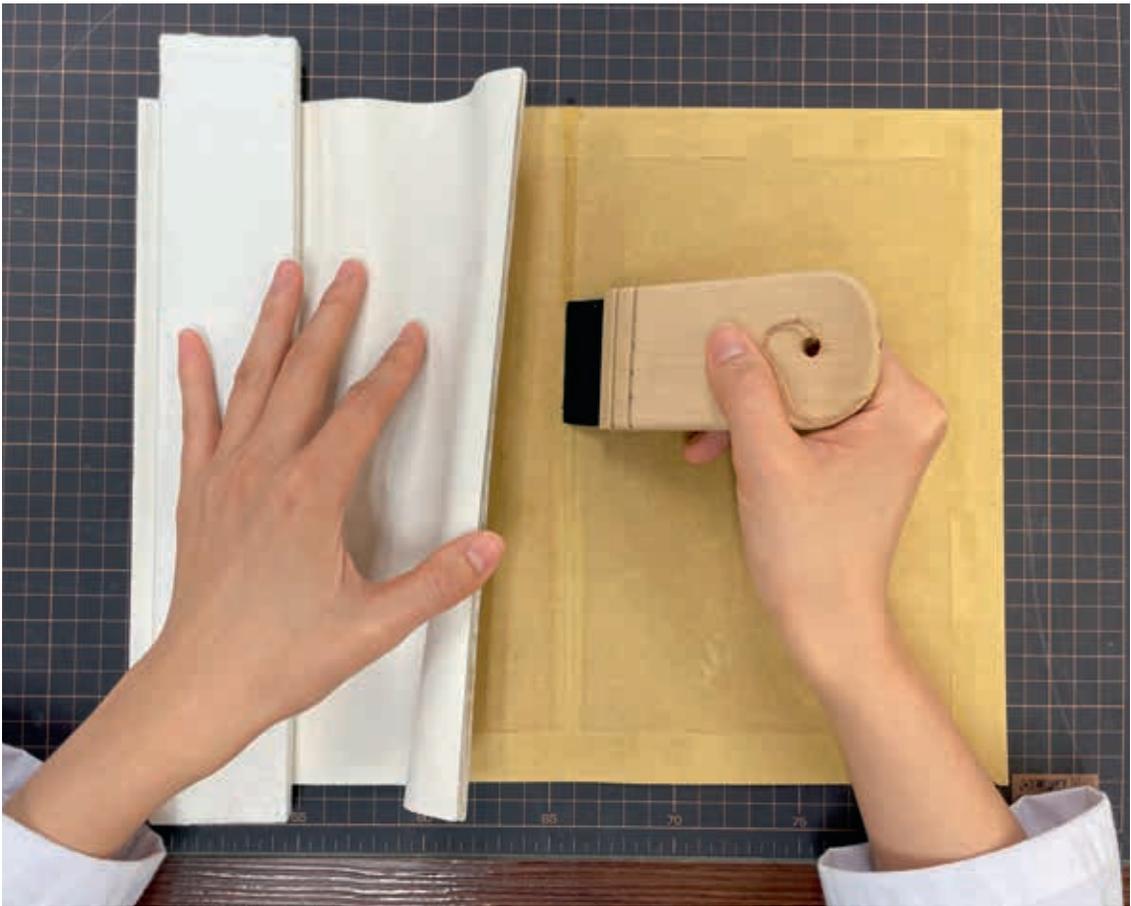

圖21 以加固後之封面重新包覆書頁 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

封面加固保留。首先先染製顏色相近之補紙，以整托的方式加固封面。由於原畫譜並無護頁，因此前後書頁出現摺痕、脫落之狀況，故此修護時上下各添加護頁，以保護書頁。最後依照書本大小，以無添加其他成分之漿糊為黏著劑，重新包覆書頁。（圖 21）

小結

本次展覽之《青在堂草蟲花卉譜》，藉由無數小塊「餛版」相互拼湊，勾勒出大師筆墨下之蟲鳥花卉樣貌與濃淡，因著這樣的印製，讓後人可臨摹學習。由於「餛版」為水印木版，因此本次修復在不影響閱讀與持拿的原則下，試圖保留水印木版的一些特色。如水印版的顏色，因非油印，容易造成掉色或水暈，故盡量減少水分接觸，以保持現狀為原則來進行修護，

不另外整張小托加固；另外因為是水印版畫，畫面上有部分因印刷所造成的摺痕，在修復時則不進行攤平，為的就是保留當時印刷的痕跡，讓讀者更貼近水印木版的真實感。

今昔相比，目前坊間流通率高名為《芥子園畫譜》乃後人以膠版單色印刷再製，因此書價便宜，印刷量大，容易取得。也因為油印單色印刷，所以與前人手刻水印木版印刷品相較之下，無法將書畫間筆墨濃淡清楚呈現。²再者此次展出版本與其他水印木刻版圖譜相比，雖有多處印製不明，但也因為些許圖案錯位、缺漏與省紙之跡，彷彿留下刷印職人身影，為圖譜添了份不一樣的溫度。

本文內容承書畫文獻處助理研究員曾紀剛先生提供寶貴建議與相關研究資料，謹此致謝。

作者任職於本院登錄保存處

註釋：

1. 本文以國家圖書館藏本、美國普林斯頓大學圖書館藏本、德國巴伐利亞州立圖書館藏本作為比對對象。院藏古今諸名人圖畫之草蟲花卉圖與翎毛花卉圖排列順序，與其他三個版本之青在堂草蟲花卉下冊目和青在堂翎毛花卉下冊目之順序有部分不一致，可待日後再一一釐清。
2. 1982年華正出版社《芥子園畫譜——第三集花卉翎毛》之重印說明中提及「芥子園畫傳」如使用木板複製，書價高；為滿足習畫者需求以膠板單色影印作為普及本。

參考書目：

1. 周保平，〈《芥子園畫傳》鐫刻及其意義〉，《藝術大觀》，2011年4期，頁54-55。
 2. 陳倩，《揚州餛版印刷工藝研究》，江蘇：揚州大學碩士論文，2017年6月。
 3. 章宏偉，〈胡正言生平及其“餛版”、“拱花”技術〉，《美術研究》，2013年3期，頁18-23。
 4. 徐熙曼，《蝴蝶裝之研究》，北京：中國社會科學院大學（研究生院）碩士論文，2020年4月。
 5. 徐嘉武，〈蝴蝶裝與宋代民間刻書業的發展〉，《民藝》，2021年4期，頁30-34。
-