

小皇帝的教科書《帝鑑圖說》 及其版畫藝術 (下)

劉美鴻 國家圖書館總務組組員

三、版畫篇

《帝鑑圖說》的閱讀訴求是孩童，爲了提高兒童的閱讀動機，圖畫是不可或缺的主體。插圖的作用，除了可以吸引小孩的興趣，最主要在於輔助教學，因此圖的精緻與否並不十分重要；重要的是能否充分傳達故事的內涵，以求功效倍增。在這方面，本書插圖的繪刻者確實善盡了職責。其次爲了拉近孩童與圖書間的距離，討他們的歡喜，令他們不致排斥大人的作品，插圖的表現則力求線條簡單，輪廓清楚，樸拙中帶有稚趣，可愛又不失傳神。

明代萬曆年間是我國版畫的黃金時期，在經史子集各部的版印圖書裡，均可見到純熟精美的插圖。這種獨特的木刻版畫，是種以刀代筆的藝術，無論是纖細、是粗獷、是樸拙、是華美，所呈現的都是力與美、技與藝的結合。不過，由於各個畫家造型方法的不同，加上雕版師製作經驗有別，所呈現的風格自然各異其趣。茲就本書版畫的構圖方式、表現手法及象徵意義等，從人物時地各方面加以分析探討，冀能窺見其一二風貌。

人像特色多

本書對於人物造型的安排，約可分爲下列幾點來加以說明：

1.人像首旁標姓名 爲使覽圖者更易辨識故事中所提及的靈魂人物，因而在要角旁加上人名；其所加位置大抵在頭部上方或左右邊，依此對照故事內容，圖意自然顯現。

2.君臣造型一致化 自漢至宋，宮內帝王的造型，無論是頭戴的皇冠，或是身穿的黃袍，甚至不管所稱

述之帝王的年齡是長是幼，絕大部分的皇帝以留有鬚鬚的造型來表現。至於朝中人臣亦然，無論朝代爲何，冠服均雷同，鮮有差異。不知是否求其一致性，直接從造型分辨何者爲君？何者爲臣？讓小皇帝可以「明辨」而不致混淆角色。

3.人物特色能掌握 在「君臣魚水」(圖3)圖中，爲了延攬人才而三顧茅廬的漢昭烈帝劉備，神態彬彬有禮，流露禮賢下土的誠意；一旁的關羽和張飛，則表現十分不耐和不悅的表情，對劉備的卑屈行爲，議論紛紛；一臉落腮鬚，脾氣毛躁，一手插腰，一手攤開的張飛，更是一副「哼！有什麼了不起」的模樣；而茅屋內的諸葛亮頭戴「諸葛巾」，角色鮮明，悠游自在的翻閱書籍，那管屋外爭論不休的雜音，好似與世隔絕一般的恬淡自然。可謂望圖生義之效躍然紙上。書中類此佳作比比皆是。

圖3 君臣魚水 (局部)

景物作用強

景物在以人為主的版畫中，雖居於陪襯地位，但往往因繪刻者的用心安排，頗能發揮「化腐朽為神奇」的功效。

1. 御路圖騰有變化 御路是建築上顯示權威的精神產品，雕刻工藝極為考究。本書在御路圖騰上也有不同的變化，如同為宋仁宗一朝，御路的題材有別，「改容聽講」（圖4）圖中的是龍，「受無逸圖」（圖5）中的是「花團錦簇」的圖案。或許因為宮殿不同，較顯要者雕刻龍的圖案，其次或較不嚴肅的殿宇則採用如鳳、仙鶴、團花等圖案。

2. 宮門造型似寫實 一般宮門為一道或二道，而「葺檻旌直」、「委任賢相」（圖6）圖中的宮門有三

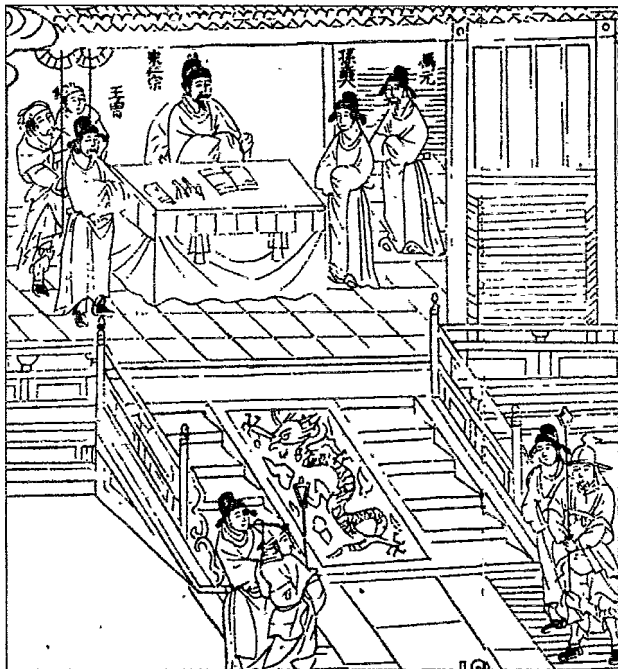

圖4 改容聽講（局部）

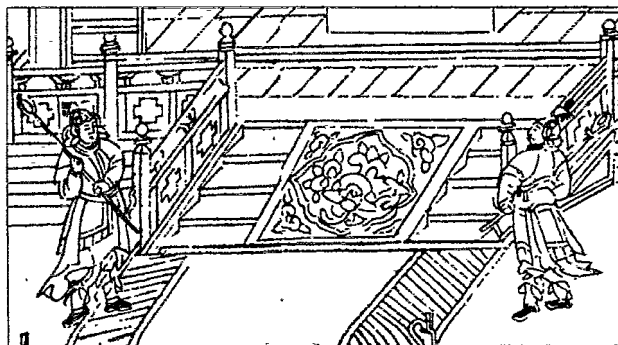

圖5 受無逸圖（局部）

道，且連小小的「鋪首」也沒有遺漏，或許是屬於宮外的大門吧。

3. 雲煙調節益構圖 在傳統的山水畫中，雲煙常被拿來作為調節畫面，營造情境之用，在版畫裡也不例外，如「燒梨聯句」（圖7）圖中正上方即是一大片殿宇，為了紓解其生硬而突兀的感覺，因而在畫面的最上方加上「雲煙」，於是柔和感頓生。

實則在本書插圖中，「雲煙」最主要的作用是區隔作用。此可從三方面來舉例說明：

① 區隔情節：如「遣倅謝相」（圖8），謂鄧通倚仗漢文帝的寵幸，不守朝廷禮儀，丞相申屠嘉頗不以為然，傳喚鄧通，鄧通十分恐懼，面聖請求保護，但文帝卻命其至丞相府謝罪，以表明自己的大公無私。圖中同時上演鄧通面聖及相府請罪兩個時空情節，而以「雲煙」區隔，可謂完整卻不失協調，令人看了不禁莞爾，讚嘆古人的巧慧。

② 區隔地域：如「露臺借費」（圖9），謂漢文帝本想在驪山建露臺，但因耗費不貲而作罷。圖中宮內

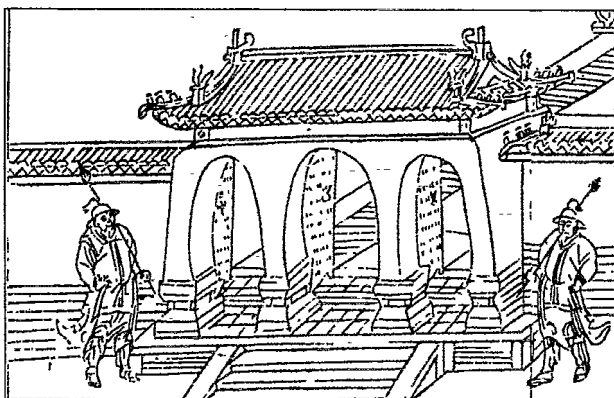

圖6 委任賢相（局部）

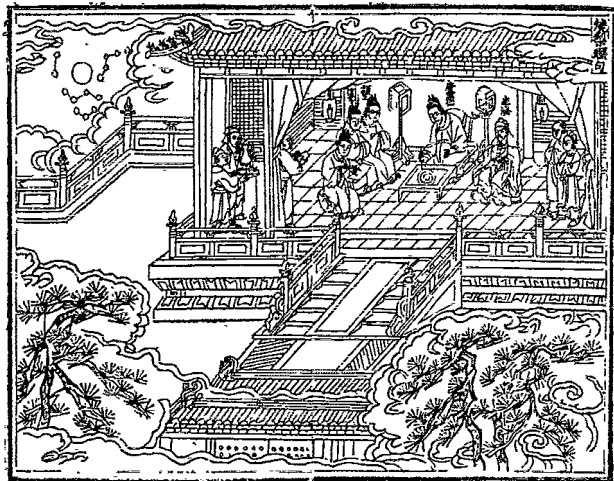

圖7 燒梨聯句

（工匠向文帝報告估算所需經費）和驢山（工匠等待準備施工）兩地方同時出現，但未區分遠近，且人物景致大小比例均相同，表明二景同等重要，此實為

圖8 遣倖謝相

圖9 露臺惜費

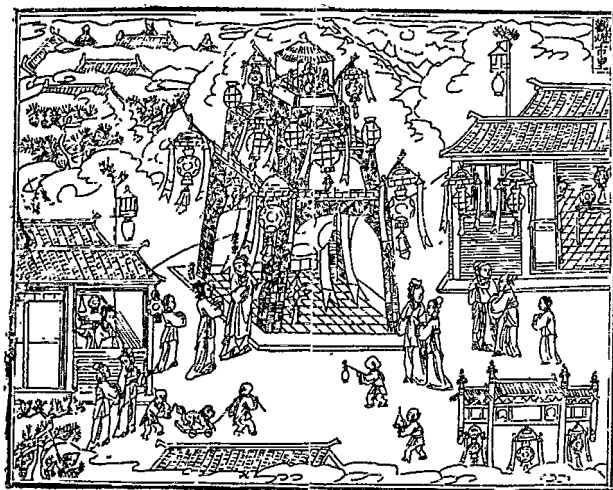

圖10 觀燈市里

「雲煙」巧妙運用的效果。

③ 區隔植物：如「燒梨聯句」（圖7）圖的下方，左右兩邊均有松樹。植物在此圖中非絕對必要，但為不使留白過多，於是拿植物來補白，含有裝飾的意味。另為不使植物在畫面中顯得過於唐突，遂在其外圍加上「雲煙」，以協和之。

時空創意巧

夜晚與夢境的表現手法，亦為本書的特色。

1. 星月燭燈表夜色 版畫主以線條來呈現畫面藝術，尤其是單色的木刻版畫，無法以色彩來表示白天或夜晚，所以便藉助圖案的象徵來說明。如「燒梨聯句」（圖7）圖的左上角有星、月圖案，星辰是以類似星座的圖形（即星與星之間加線相連）呈現；又屋內點燃燭火，從星、月和燭火等圖案，可知唐肅宗燒梨賜李泌，並與眾王（子）各撰聯句贈李泌的時刻，正是夜晚時分。另「觀燈市里」（圖10）一圖，除了星、月圖案外，燈市裡並有大大小小的燈籠，加上小孩提著燈籠快樂而忙碌的來回穿梭於人潮中，熱鬧氣氛洋溢，說明當時是正月十五的夜晚，人們正在歡度元宵佳節。

2. 柔和曲線顯夢境 「夢賚良弼」（圖11）是說殷高宗武丁希望覓得賢臣輔佐他治理天下，有天在睡夢中，上帝賜給他一個良臣。武丁醒後請畫工根據他的印象畫成人像，派人拿著圖像四處尋訪，終於在傅巖（今山西平陸）版築工地找到夢中賢臣，武丁破格舉以為相，並賜名傳說。圖中高宗冥想的情境和他睡態並列，以柔和曲線逐漸擴大為一個區域加以分隔，區域內並以騰雲駕霧方式襯托上帝的自天而降。這種寓託神靈玄想的表現手法，在明代版畫中頗為常見。

圖11 夢賚良弼（局部）

圖12 任賢圖治(局部)

技法表現殊

1. 黑白應用成對比 版畫技法因陽刻、陰刻的不同，而呈現出線條（白）與團塊（黑）的差異，前者由輪廓線引導出物體的形式，而後者則由面積表現出完整的形象。在以線條為主的明代版畫中，團塊的使用雖少，但卻極易突顯物體，形成黑白對比。如「任賢圖治」（圖12）圖，應用於馬匹，黑白兩匹馬並列，黑馬特別醒目，頗有強調的作用。

2. 繪刻切題傳精神 圖面故事中人物的表情、動作，或是畫面所營造的氣氛等之掌握是否得宜，將直接影響插圖繪製的成功與否。故特從本書插圖中精選兩幅，加以賞析，一探其如何切合原意精神；又如何在不依靠文字說明也能從形象本身表現主題，使插圖

得以擺脫文學作品，成為獨立的畫作來欣賞。請分別從「敬賢懷鶴」（圖13）、「遊幸江都」（圖14）兩圖的賞析，加以應證。

3. 圖文不符見瑕疵 儘管書中插圖絕大部分均屬於繪刻上乘的版畫作品，仍不免有些許的小瑕疵。其中大抵是圖文不符的情形，尤其是貌齡不符，即插圖所繪刻的人物年齡與故事角色年齡不相符。如「改容聽講」（圖4），謂宋仁宗年少登基（12歲），宰相王曾為使仁宗養成勤學的好習慣，以修養聖德，於是請侍講學士孫奭和直學士馮元講讀《論語》。年高的孫奭只要發現年少的皇帝若左右張望，坐不端正，便立刻停止講解，直到仁宗恭敬、嚴肅而專心聽講時，才又繼續講讀。圖中年少仁宗正值翩翩美少年，卻留有鬚鬚，顯然過老；年事已高的孫奭反而以年輕官員的模樣出現，則顯得太過年少。

四、結語

從一幅「觀燈市里」圖，引發筆者對《帝鑑圖說》一書的探討興趣。圖中高達三層的壯觀主燈，讓人恍然發現，原來古代京城燈市的主燈，便如此的奢華，也象徵當時的京城生活富裕，人們歡樂元宵節慶；其次圖中人物的造型，不禁令人想起兒時愛不釋手的漫

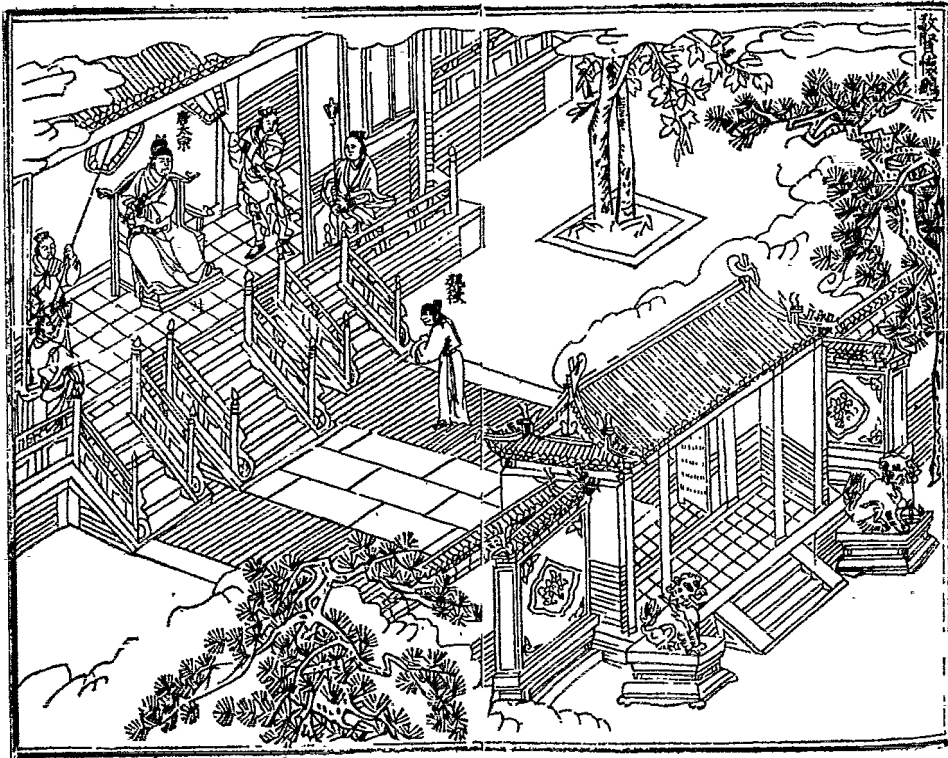

圖13 聖哲芳規 敬賢懷鶴
 敬說唐太宗有一天得到一隻訓練有素的鶴子，高興的架著牠把玩，不料諫臣魏徵恰來面聖，太宗深恐魏徵誤認自己玩物喪志，因而將鶴子藏入懷中。沒想到魏徵故意拖延奏事時間，久久不離去，終致鶴子悶死在太宗懷裡。圖中太宗一副做錯事害怕被發現的模樣，正準備將鶴子藏入懷中，藏鶴的動作可愛又傳神，畫中傳達一種對賢臣的敬與愛。臺階下的魏徵則只管低頭奏事，滔滔不絕的講，臉上似乎還流露出得意的笑——一副計謀得逞的快意！

畫書中的人物，線條簡單，畫面卻生動活潑，教人難以不聯想起兒童讀物。後來證實果然是給小孩閱讀的書籍，只不過不是一般的孩童，而是小皇帝。

經過仔細的翻閱，除了瞭解一則則的帝王故事，也從一幀幀的插圖中欣賞到明代畫師與雕版師共同合作的心血結晶，令人不由得不佩服古人的慧心與巧手；更因此進一步查閱有關本書作者、萬曆皇帝等的相關論著，真是獲益匪淺。雖然本書是封建時代的作品，但其中許多為君之道，如：知人善任、從諫如流、勤政尚德等，即便是現代為官者，亦可汲取其理作為為官之道，或進德修業的參考。就算當作故事書來閱讀，或純粹欣賞畫作，也未嘗不可！畢竟它是一部集故事性、趣味性與可讀性於一的作品，不是嗎？

現今的終身學習、寶島書香等政策，其目的在改革每個人的心靈。改革需要的是方法與手段，而有意義的圖畫書，其實是一個頗佳的途徑。目前坊間充斥著日本漫畫、美國迪士尼漫畫，相形之下，本土的漫畫似乎沒落了！期許官方或是民間能出版一些屬於我國自己的圖畫故事書，來提醒大家就善遠惡。

· 本文附圖取自國家圖書館特藏組收藏《帝鑑圖說》明萬曆元年刊本。承蒙盧錦堂主任指導，特藏組同人協助，謹此致謝。

參考資料

1. 〈張居正本傳〉，《明史》卷二一三。
2. 〈太師張文忠公居正〉，《明名臣言行錄》卷六三。
3. 〈呂公調陽行狀〉，《國朝獻徵錄》卷十七。
4. 唐新著，《張江陵新傳》（臺北，臺灣中華書局，民57年，350面）。
5. 黃仁宇著，《萬曆十五年》（臺北，食貨出版社，民75年，289面）。
6. 明張居正、呂調陽撰，《帝鑑圖說》（北京，中國社會科學出版社，1993年，285面）。
7. 朱創平、秦國經、胡忠良改寫，《白話改寫帝鑑圖說》（瀋陽，遼寧古籍出版社，1994年，237面）。
8. 朱垂撰，〈論張居正相業兼談政治家修養〉，《再生》，8卷82期（民67年7月），頁11-14。
9. 戚宜君撰，〈張居正二三事〉，《國魂》，414期（民69年5月），頁57-59。
10. 黃才郎撰，〈明代版刻圖像的畫面經營〉，《明代版畫藝術圖書特展專輯》（臺北，國立中央圖書館編，民78年），頁284-293。

圖14 狂惡覆轍 遊幸江都
敘說隋煬帝巡遊江都（今江蘇省揚州市），乘坐金玉和檀木雕飾的華舟，隨行的諸王、百官、嬪妃眾多，上千艘的船隊綿延兩百餘里，加上拉船的繆夫8萬多人，沿途上貢的山珍海味堆積如山，所耗費的人力與物力真是難以估計。本圖以畫面飽滿別具特色，不似書中大部分的插圖需以雲、山水、樹等作為補白；運河上以不同方向的大船，來營造畫面的景深，而大大小小的船隻順河流向，使畫面生動不少；皇帝乘坐的龍舟，宏偉壯麗；皇后乘坐的翔螭舟，以似龍似鳳的圖案，加上翅膀的造型，頗具風貌；騎兵沿著運河兩岸護送，氣氛森嚴；拉船的繆夫躬著身，吃力的挽拉；再加上一旁地方官送往迎來，不敢怠慢，全圖真可謂面面俱到。