

版刻藝術英華重現——館藏戲曲小說 版畫系列出版品紀要

許媛婷 國家圖書館特藏組

一、緣起

中國傳統版畫藝術，源於書籍插圖，由來已久。我國古書採圖文並重，甚早便有於書中繪以圖畫，以輔助文字說明，或有增益美觀之作用，故向來「圖書」二字便多並稱，清徐康《前塵夢影錄》更明確指出：「古人以圖書並稱，凡書必有圖。」，可見書籍版畫產生，自古已有。而書籍附刻插圖，由最初的宗教用途，到後來漸與日常生活相結合，其中又因反映人世悲歡離合之戲曲小說作品最為切近民間，於是戲曲小說與版畫藝術的結合，不僅受到社會大眾的喜愛，同時亦形成新的出版趨勢。事實上，戲曲小說書籍內附刻圖畫，從宋元間便開始流行，至明代達到高峰，而明代版畫藝術在發展過程中，隨著雕版印刷術的成熟，帶動書坊刻書風氣，書坊營利所趨，遂以精美插圖作為吸引讀者之購書誘因，間接提昇版畫插圖繪刻水準。

國家圖書館特藏善本古籍，尤以明版為甚，質精量豐，美不勝收。部分書籍附刻插圖，內容包括：人物、花鳥、樹石、山水、地理等等，琳琅滿目，其中戲曲小說刊本中之插圖，繪刻多以故事為主，主角形象鮮明，情節生動，加以版本眾多，風格各有所長，且不少係明代版刻精工之作。唯因善本古籍平日嚴於典藏，一般讀者難以得睹，故基於欲達保存文化遺產與弘揚傳統藝術之理念得以同時兼顧，遂策劃將館藏舊籍戲曲小說之版畫插圖，擇其精要，依照不同的設計理念，分別製成明信片、書籤，筆記書及版畫

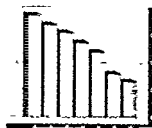
圖錄等成品，藉此推廣館藏精美古籍版畫，期能以此揭開善本古籍之神秘面紗，賦予新意於傳統藝術間，使古典藝術從書上落實於生活之間，古今皆宜。

二、籌劃經過

國家圖書館特藏組（以下簡稱本組）於民國88年7月提出「編印館藏善本戲曲小說版畫選輯系列出版品」之計畫，計畫內容為擷取館藏善本舊籍版畫之精華，編製版畫系列產品，並分三階段依序完成。

第一階段為設計版畫明信片及書籤：首先擷選善本書目中子部小說類及集部詞曲類含版畫插圖之版本，按書號排列，依次整理建檔；次則討論表現主題，以便進行挑選。初步決議以人物繪像為主，後視所選繪像，多各形各色女子，其姿態

相貌，婀娜多樣，遂便定案；最後委外設計比稿，於88年12月底前完成出版。

第二階段為出版版畫筆記書：館藏版畫插圖雖多，然少數因時代久遠、版刻漫漶，圖多斷版，故先刪去版刻不夠精良、插圖重複者，從中挑選版畫繪刻精美、版式多樣變化、雕刻風格獨特，或者是著名繪畫名家、雕刻名手作品等等，以做為版畫筆記書之選取材料。

首先根據所選插圖，構思筆記書擬呈現之主題及風格；次則參閱大量版畫相關論述資料，著手進行圖文撰稿，同時委外設計比稿。最後規劃出三個主題，分別依版畫形式、雕版流派及版畫藝術三部分，簡明扼要地將版畫源流、版式變化、雕版地區，以及木刻藝術之獨特美感傳達予讀者，使讀者在欣賞版刻插圖之餘，亦能獲得版畫相關常識。

撰稿其間亦不時與筆記書設計廠商進行溝通，初期設計以仿古造型，欲仿古籍插圖原始裝訂形式，設計重點著眼於以圖為主，唯缺點則供書寫處甚少，不符實用原則；後經溝通更改設計，以融合古典與現代之概念，圖文並重之原則，除充分表現版畫插圖美感外，並兼顧筆記書之書寫功用，故而定案。其封面以斑駁之燙黑金「木刻英華」四字呈現仿古風格，搭配以木石紋為襯底；內頁則右圖左文，間以部分全幅版畫，期能分別突顯不同風格之版畫特色。

第三階段為印製版畫圖錄：此為最後階段，亦是製作過程中最為艱難的一部分。首先整理版畫圖片，構思圖錄主題。由於市面上關於古版畫的圖錄書籍亦多，且各有特色，如何在眾多相關圖錄中取其菁華，避免重複，實屬不易。後經組內盧主任指示與同仁協助下，初步達成：首要依所選館藏戲曲小說版畫，找出版刻主題；次挑選具有特色之版刻插圖，旁附說明文字，以提昇讀者閱讀興致；再者，需有別於筆記書內容，以顯版畫多樣風格。

清楚館藏戲曲小說版畫圖版內容後，便著手進行主題規劃、圖文資料蒐集；在此同時，又得進行政府採購法規定上網招標之行政流程。待廠商得標後，遂與廠商就照片、版式設計進行溝通，圖文撰稿工作

亦無法擱下，直至前置工作完成。交商設計的過程中，由於雙方首次合作，備極辛苦，經過反覆討論，務力求完備，期有好的成品，最後終在89年12月底前正式出版。

圖錄所選以明清兩代戲曲小說精美插圖為選錄對象，多取材自善本古籍，然不以善本為限，凡普通本線裝書中具精巧插圖者，亦在選編範圍。依圖版性質，大抵上分成仙佛、演義、孝義、情愛，以及民俗五種類別，每一類別皆精選出二十至三十幅圖，圖版下方題書名、版本、圖框尺寸，旁附解說文字，略述版本源流、插圖版式、歷史背景、故事出處，或兼述及版刻畫家、雕刻師、版刻藝術欣賞等等，其目的為使加深讀者閱讀印象，進而提升對古籍版畫的欣賞與瞭解。

三、回顧與前瞻

國家圖書館對文化遺產的保存與傳統藝術的維護，向來不餘遺力。早在民國58年，昌彼得先生即已著手編輯《明代版畫選》，之後，於民國78年在行政院文建會的策劃下，又承辦了「明代版畫藝術圖書特展」，展覽結束後並出版圖錄專輯；民國82年再次舉辦「中國戲齣版畫特展」，並出版《繪聲繪影——中國戲齣版畫特展》展覽專輯。其間本組陸續出版特

藏善本圖錄、年畫選輯等等，而此次藉由編印館藏戲曲小說系列出版品計畫的完成，期能對傳統文化的珍視與古典藝術的提升，略盡微薄之力。

