

周亮
主编

明清戏曲版画

安徽美术出版社

明清戏曲版画

壹

明宣德至隆庆年间戏曲版画

壹 明宣德至隆庆年间戏曲版画

零零壹

明清戏曲版画

明宣德至隆庆年间戏曲版画

早期的戏曲版画是指从元末至明万历之前创作的戏曲版画，此时期为我国戏曲版画的初创期。从已知的早期戏曲版画史料来看，以北方刊本居多，如现存明成化年间北京永顺书堂刊刻的南戏戏文《白兔记》等说唱词话十种。其中除《花关索传》为上图下文外，其余皆为单面版式。在此期间，以刊行于成化七年的《石郎驸马传》、《薛仁贵跨海征辽》为最早者，刊行于成化十四年的《花关索出身传》为晚出者。就版画的版式而言，这一批插图既有上图下文的单、双面版式，又有单面版式中上下各一图等排列方式，艺术风格极为古朴。

明弘治十一年，京师书肆金台岳家刊本《西厢记》，每卷前冠单面整版图一幅，书内插图皆为上图下文版式，且大都为二至三图，或六至七幅连续性插图。图与文都契合剧情发展，首尾连贯，人物造型与景物配置已趋于工致。

明宣德十年，金陵积德堂刊本《娇红记》，为现存最早的南方所刊的戏曲版画，其插图为单面版式，左图右文。从版面式的演变来看，它其实是对宋、元盛行的上图下文版式的扩大表现，表明戏曲版画插图自其产生之日起，在版式上就在不断地进行改革。因此由上图下文向单面、双面版式演变是古版画发展的总趋势。此外，从明隆庆年间苏州刊本《西厢记杂录》中所刊插图来看，（卷首冠《莺莺像》两幅，其中一幅图题《□崔莺莺真》，署《宋画院待诏陈居中》。）表明此时已有专业画家参与版画插图创作了。

《新编金童玉女娇红记》
二卷二册
金陵版画

明刘兑（东生）撰。
明宣德十年（四三五）金陵乐安和德堂刊本。
全书八十六页，每页前图后文（左图右文），插图单面版式。

此本人物形象古拙，衣冠绘制和景物雕镂均具有宋元版画质朴的风貌，是明初金陵版画的重要作品。该书是对宋元盛行一时的上图下文式旧版型的大胆变革，把原置版面的上部，占版面四分之一左右的图版移至左面，并保留了图与文的基本形式，极大地扩大了版刻插图的表现空间。在经营布置上，人物与配景的比重各占版面的三分之一左右，人物造型古拙，却能通过对人物举手投足之间动态的刻画，来揭示不同环境氛围下的心理活动，并通过雕栏画栋、楼台池观、山水草木、锦帐绣帘等布景的衬托，着意刻画出典型的生活环境，体现出一种较新的艺术风格。

此剧演王通判之女娇娘与申纯相爱之悲剧。
娇红者指剧中娇娘与飞红二女子，申纯所眷爱
唯娇娘，飞红后成王通判妾。

《新刊全相唐薛仁贵跨海征辽故事》
北方版画

明成化七年（一四七）北京永顺书堂刊
本。
插图单面及单面上下各一图版式。

《花关索传》
北方版画

明成化十四年（四七〇）北京永顺书堂
重刊本。
版式多样，高十八点二公分，宽二十点四公分（双面）。风格与《平话五种》一致，雕镂细致。

《花关索传》包括《新编全相说唱足本花关索出身传》、《新编全相足本花关索认父传》、《新编足本花关索下西川传续集》、《新编全相说唱足本花关索下西川别集》、《新编故事大致连贯》、《演刘备》、《关羽》、《张飞》、《结义》、《为示同心》、《关张互相交换杀死妻儿》、《而张飞却放走关妻胡金定》、《胡生于关索》、《索经异人传授》、《武艺高强》、《收服太行山强人》、《活捉鲍三娘及王桃》、《王悦姊妹并娶为妻妾》、《继而至西川寻父》、《助刘备定西川》、《东吴偷袭荆州》、《关羽被害》、《关索率军报仇》、《大获全胜》、《杀仇人蔡父》、《时刘备因思关张病亡》、《关索亦伤感而死》。

吳地孫權做帝君 劉備據了西川主 洪裔金枝玉葉人
軍師使有諸葛亮 武勇關張愛好人 卿在青口挑源洞
關張劉備結為兄 三人結義分天下 子牙廟裏把香焚
曰關張劉備三人結為兄弟在壽亭廟王對天發誓幸白馬祭天
杀丑牛祭地祭同日死不願同日生哥有弟兄弟救兄弟有哥
使使好不依此原夫不這地不我取陰山之沒水不轉人身劉備道
我獨自一身你又有老小掛心恐有回心關道我來走走小共哥
同去飛道這你下下手杀自家老小哥杀我家老小我杀哥
底老小劉備道也說這愛關張飛當時忙不住 青銅宝剑手中存
來到蒲州解梁縣 直到哥家表去 逢一个时杀一个
逢着双时杀二人 杀了一十单八口 轉過關平年少人
叫道叔可憐兒 留作牽老備馬人 張飛一見心惟弄
留了孩兒称我心 走了嫂、胡金定 發時两个便回呈
將身回到挑源鎮 弟兄三个便登臺 前往吳劉山一座
替天行道作將軍 休說三人同結義 回來唱起女奴裙
轉到胡家戶一座 來見爹外两个人 丈夫又入山中去
關張劉備結為兄 杀了潘家良和賤 单、走自家身
腹內懷胎三个月 後生兒女養誰人 曰父親道既受
你丈夫別了你我真煩惱你是在家尋過又作區區候十月

明清戏曲版画

明宣德至隆庆年间戏曲版画

零零捌

阿指掌大笑而去。閑索忙已歸前在手，于向前去尋上高陽
聲自三箭正中。婦人皆到山坡前內不見了。婦人却見一石人
出山上有兩行字寫道：「三日地可敵火，須刀閑索這受此
處有異物交來軍屈。」二天只見一石匣合起來打開者財
真个有把斧柄上着。寫道：「桶內有一顆珠合動况誇大
恩的喜高冷云有人火。」同坤閑索道：「好也。」我口試驗則个為
時將茶在手偷動。閑索大喜。**四**
閑索思心拔弄
便博營中見段君 大小奴家那敢弄 一一從頭說事因
果然此快真奇異 天賜富花斧一根 少年閑索并披挂
急忙披挂佐胸牌 大小公叔忙不住 告報三軍馬共久
閑索奇上至駒馬 手執宣花斧一根 性束局多子
猛如五聖下天门 手下必力忙拖布 同張常使良兵
來到山前安下寨 旁財佳扎馬和人 閑索馬上高蓋叫
用家草賊听知聞 **閑索道** 我不受別人我受荆王侯
元帥第二個孩兒有名閑索被由一個領人馬來西川認
父所打圍頭逢幸某欺遇而不怕撞着我隨方知子相周弟
通我不与你爭強奪得染我吳旗人音言冠奸詐為生只要奸
馬山下四五千金銀魚下三五十斤我你教教你人馬過
去 **閑索** 听及如此語章賊周勇壯數人

你差多胡不放过 笏索杀死佐亡人 用索吊起微云大
教你伴上佐亡人 两下雅声喧天用 敲动火旗刀一口
马助相交之间我 擒住用索使微云 手执宣花念勒咒
念勒天牢泥数声 刀砍火旗分三出 火光炎炎去烧人
少年因索心中怒 通江变作青皮门 冲曰火旗由烧自
猛风吹气向前行 猛风吹气吹人面 用索衣袍由烧自
用索火旗烧自已 炙了眉毛共眼时 拍马前奔叫救人
小军烧杀舍命云 用索奔力亡便走 少年因索心大怒
三军被持族来暗 擒了用索落草人 入地之时我恨根
用索你向那边有 你上天时顶好上 腰间取出红柳索
使尽机关无处用 关索巧计在心曾 套住用索马共人
共四金勾上高存 撒在空中之交中 拿了佐役名用索
却仙大曲重钓鱼 尤如鬼舍用刀鸭 前行回至寨营门
云月同转寨营门 大小官众问可因 少年因索心大怒
余思按王刘先主 拿了火旗刀一把 如今鬼在我这存
杀了佐役用索身 洪看军师甚怒 刑王元帅服我袍
又兼寨内众官人 却道民人多勇猛 天生志气大过人
本至全向无敌手 洪王有福坐帝庭 便交旋过香罗酒

《新刊全相说唱包待制出身传》
北方版画

明成化年间北京永顺书堂刊本。
封面佚失。卷首题『新刊全相说唱包待制
出身传』。版心题『包出身』。
附图八幅，插图单面及单面上下各一图版
式。

此剧演宋代包十万生子三郎，因面貌丑陋，欲杀之，为长媳要去抚养。三郎长大后，取名包拯，读书赴考，得中状元，任定远知县，因秉公断案，升开封府尹。

明清戏曲版画

堂
明宣德至隆庆年间戏曲版画

零壹壹

《新编包龙图断白虎精传》
北方版画

明成化年间北京永顺书堂刊本。
封面题“包龙图断白虎精传”，“永顺书堂新刊”，“虎精吃了张观主，龙图勾到斩其身”。卷首题“新编说唱包龙图断白虎精传”，版心题“龙图断白虎”。
附图三幅，插图单面版式。

此剧演宋仁宗时，书生沈元华进京赴考，夜宿庙中，与一女子结为夫妻，复至一道观，观主张道士识破女子乃是白虎精所化，与之斗法，反为所害，白虎精亦逃至山中。元华不见妻子，误认为被张所劫，告状至包拯处，适张道士之徒亦来告状。包命张龙、赵虎捉拿白虎精，不胜，伏虎大王赶至，斩了白虎精。

《新刊全相说唱包龙图陈州米记》
北方版画

明成化年间北京永顺书堂刊本。
附图三幅，插图单面及单面上下各一图版式。

此剧演宋仁宗时，陈州荒旱，赈粮为赵皇亲，马孔目侵吞，仁宗命时已出家修行的包拯放粮。包拯微服私访，先后遭到恶霸赵大郎、秦康知县的吊打，又查访到茶肆、酒坊、粮仓等以次充好，抬高物价。因骂了酒坊官，包拯被关入牢中。包拯属下的差官张龙、赵虎到陈州，于牢中发现包拯，迎至接官亭，包拯办了贪赃的赵皇亲、马孔目，以及横行不法的秦康知县和赵大郎等，开仓赈济灾民。

《新刊说唱包龙图断曹国舅公案传》
北方版画

明成化年间北京永顺书堂刊本。
插图单面版式。

