

中國美術全集

繪畫編 20
版畫

中國美術全集編輯委員會

中國美術全集
繪畫編 20 版 畫

中國美術全集

繪畫編 20 版畫

中國美術全集編輯委員會 編

本卷顧問 賴少其

主 編 王伯敏

副主編 范志民 夏子頤 冒懷蘇

出版者 上海人民美術出版社

(上海長樂路六七弄三號)

責任編輯 冒懷蘇

設 計 冒懷蘇

圖版攝影 趙洪山 鮑泰山 倪嘉德

丁國興 倪秀玲

製版者 上海市印刷二廠

印刷者 廣發印務有限公司

裝訂者 上海裝訂廠

發行者 新華書店上海發行所

一九八八年第一版第一次印刷

編號 八〇二七·九五八一

國內版定價 一九五元

版權所有

中國是最早發明印刷術的國家。它爲古代版畫的發展提供了必要條件。隨着版畫的產生，並經過歷代藝術家的不斷創造，使這門藝術由涓涓細流，匯爲滔滔江河，翻開了中國美術史上光輝的一頁。

中國古代版畫產生於何時，目前尚無定論。從現存歷史遺物看，最早的一件刻於唐肅宗至德二年（公元七五七年），從刻印技巧看已達到相當水平，因而在它之前無疑尚有一個草創及發展階段。版畫藝術的發展歷經唐、兩宋、遼、金、元以至明初，經久不衰。從早期宗教版畫的興盛乃至經、子、史、集，無書不圖。到了元、明，以至清代，話本小說的興起，使版畫插圖更獲得了長足進展。古代版畫不僅具有極高的藝術性，同時在各個時代中，對傳播文化也起了重要作用。

古代版畫由於年代的久遠，不易保存，再加水火、及人爲的毀壞，至今流傳雖然仍甚可觀，但早期版畫已如鳳毛麟角。本卷收集之版畫作品，精選各大博物館、圖書館藏本，其中有不少孤本和善本，實爲珍貴。另有少數版畫作品已流傳海外，均用翻拍複印。同時也選用了一些少數民族的版畫作品。卷前附有兩篇論述文章，圖後附有說明，可供讀者欣賞和美術家參考。這些古代版畫繪、刻、印皆精，除可供欣賞研究外，同時還保留了很多社會各方面的形象資料，可供民俗學者、歷史學者研究參考。

中國美術全集

古代部分六十冊 目錄

總目 1冊

繪畫編 21冊

原始社會至南北朝繪畫 1冊

隋唐五代繪畫 1冊

兩宋繪畫 2冊

元代繪畫 1冊

明代繪畫 3冊

清代繪畫 3冊

墓室壁畫 1冊

寺觀壁畫 1冊

敦煌壁畫 2冊

新疆石窟壁畫 1冊

麥積山等石窟壁畫 1冊

畫像石畫像磚 1冊

石刻綫畫 1冊

● 版畫 1冊

民間年畫 1冊

雕塑編 13冊

原始社會至戰國雕塑 1冊

秦漢雕塑 1冊

魏晉南北朝雕塑 1冊

隋唐雕塑 1冊

五代宋雕塑 1冊

元明清雕塑 1冊

敦煌彩塑 1冊

麥積山石窟雕塑 1冊

炳靈寺等石窟雕塑 1冊

雲岡石窟雕刻 1冊

龍門石窟雕刻 1冊

四川石窟雕塑 1冊

鞏縣響堂山天龍山石窟雕塑 1冊

工藝美術編 12冊

陶 瓷 3冊

青銅器 2冊

印染織繡 2冊

漆 器 1冊

玉 器 1冊

金銀玻璃琺瑯器 1冊

竹木牙角器 1冊

民間玩具剪紙皮影 1冊

建築藝術編 6冊

宮殿建築 1冊

陵墓建築 1冊

園林建築 1冊

宗教建築 1冊

民居建築 1冊

壇廟建築 1冊

書法篆刻編 7冊

商周至秦漢書法 1冊

魏晉南北朝書法 1冊

隋唐五代書法 1冊

宋金元書法 1冊

明代書法 1冊

清代書法 1冊

鑄印篆刻 1冊

本卷顧問 賴少其

中國版畫家協會副主席

中國美術家協會安徽分會主席

主編 王伯敏

浙江美術學院教授

副主編 范志民

原上海人民美術出版社美術編輯室主任

中國美術家協會會員

夏子頤

原浙江美術學院副教授

冒懷蘇

上海人民美術出版社編輯

中國版畫家協會會員

凡例

一 〈中國美術全集〉分繪畫編、雕塑編、工藝美術編、建築藝術編、書法篆刻編五個部份，每編分若干冊。

二 本卷爲繪畫編第二十冊：版畫。本卷所收唐、宋、遼、金、元、明、清各個時期的版畫作品，其中一部份珍品爲孤本。少數作品因已流傳海外，均係翻拍複印。近、現代作品今後將另行編冊。

三 作品以時代次序排列，再從每個時代下分類：按宗教、經籍、人物傳讀、史地、譜類、文學、戲曲、小說、畫譜順序排列。每個大類仍以刻本年代次序之。並照顧各個時期、各個地區書坊、各個繪刻流派以及分類的比例。其中個別稍加調整，以便於欣賞閱讀。

四 凡罕見的孤本、善本，以及常見的刻本或分散各地者，均署收藏單位名稱。早已流傳海外的版畫作品，以及少數部份未刊署收藏單位名稱者，其翻拍複印均以鄭振鐸〈中國版畫圖錄〉、〈中國古代木刻選集〉爲依據。

五 本卷內容分三個部份：一爲論述，刊有〈概觀〉、〈析賞〉兩篇文章，二爲圖版，三爲圖版說明。年表、索引及總目等，綜編爲全集的一個專冊。

中國古代版畫概觀

王伯敏

梨棗長年任所之，

金剛剜劂舞如獅。

嚴寒汗滴斜陽淡，

一版神生百紙奇。(二)

版畫，是中國美術的一個重要門類。在歷史上，無論是雕版版畫、活版版畫、彩色套印版畫，在東方以至世界上，都居於領先的地位。

中國古代版畫的發展，根據實物遺例，它的早期，當在第九世紀封建文化高度發達的唐代。但是，它的淵源，可以溯自紀元前。因為藝術，在它的發展過程中，都有它萌發的上階段；在歷史的進展中，都有它的連續性與繼承性。

古代版畫開始之時，就起着傳播文化的作用。當時不在藝術欣賞，而在於它的實用性。它由一而化千百，多數人同時可得。因此，它的流傳廣，羣衆性也強。古代版畫在中國如此，在西歐也這樣。

據版畫流傳的實際情況，佛教徒們用它來作爲佛經扉畫是較早的。有的就作爲獨立懸掛的宣傳品。儒家應用雕版書，始於何時，目前還未能確證，但也不會遲於隋代。

古代版畫，指的主要是木刻。少數爲銅版刻，個別還有套色漏印。它的製作，由於經過刀在板上的鐫刻，它的綫條，它的藝術形象，決不會等同於手描的畫稿。正因爲這樣，凡所刻印的作品，都具有它獨特的刀味與木味。這便是它之所以在歷史上以至今日仍被目之爲有獨立藝術價值的重要依據。

妙法蓮華經卷首圖 宋·慶元

中國古代版畫，經過長期的發展，至十六世紀明代的萬曆時期達到了高峯。天啟、崇禎，迄清代的康熙、乾隆、嘉慶，一直興盛不衰。在這期間，版刻出現了各種流派，並創作出大量的優秀作品，成為中國古代版畫的輝煌時代。

古版畫的來歷

中國發現最早的版畫作品，屬於中唐時期的遺迹。但在這之前，仍有它相當長的發展過程。

三十年前，我在《中國版畫史》的第一章中說：「在版畫的發展上，我們就應該追溯到祖先的文字創造和最古遠的第一部雕版書的產生。」近年來，經過一再的思考，我覺得對中國版畫的來歷，它的時代，還應該提得更早一些。在原始社會，至商周時代遺留下來的實物中，早就有了陶器、獸骨、象牙、木板、玉石、龜甲及青銅器上的雕刻。這都是用尖銳的工具在平面上鐫刻出來的形象。浙江餘姚河姆渡出土的新石器時代方陶鉢上的豬，杭州良渚出土的大量玉器上的刻紋，湖北黃石坡發現的商代「花土」，都使我們進一步見到了我國早期在平面上的雕刻情況。春秋戰國之時，肖形印的鑄刻及其「抑植」，無疑是一種版畫的「雛形」。這種圖像印，刻有歌舞、農耕、百戲，以及龍、虎、馬、鹿、犬、鳳、雞、蛙、魚等，它的藝術屬性，雖然不是版畫，但與版刻繪畫的產生，不可能沒有影響。及至秦漢，大量畫像石、畫像磚的出現，更令人矚目。畫像磚的主要工序之一，是經過一道刀版的鏤刻。到了晉代，出現一種用棗木刻製的符印；北朝之時，有人把印章用朱色印在紙上，這一系列的發明與使用，顯而易見，促使它趨向雕版印刷方面的發展。

中國雕版的起源，有漢朝說，東晉說，六朝說，以至隋朝說。前三說，皆逞臆推測，很難置信。隋朝說，也因記載不明確，又未見實物，尚難斷定。而今可信的，還是起源於初唐。唐馮贇《雲仙散錄》引《僧圖逸錄》云：「玄奘以回鋒紙印普賢像施於四方，每歲五駄無餘。」這就清楚地告訴我們：此時已能大量印製版刻繪畫了。這件事，當在玄奘從印度回國，即在唐貞觀十九年

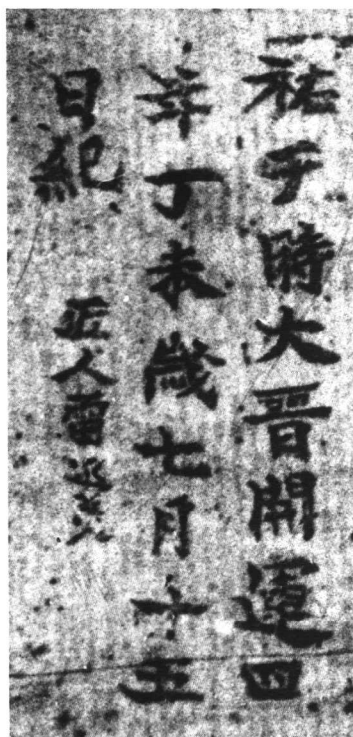
（公元六四五年）後不久，足證我國佛教版畫的刻印，至遲在第七世紀的五十年代，比之現在尚保存的，即四川成都唐墓出土的《陀羅尼經咒圖》早約一百多年。

唐、五代的版畫

現存我國較早的版畫，有款刻年月的，即舉世聞名的《金剛般若波羅密經》卷首圖，卷末有「咸通九年四月十五日王玠為二親敬造普施」的題記。咸通九年，即公元八六八年，這是世界上現存有確切年代的最古老的版畫作品〔三〕。但據發現，比這幅「咸通」本較早的作品，尚有四川成都

大慈大悲救苦觀世音菩薩像 五代·後晉開運

（局部）

唐墓出土的唐刻梵文《陀羅尼經咒圖》中的六臂菩薩像。由於此圖右邊題記「成都府成都縣……」等一行，被多數學者暫定為至德二年（公元七五七年）之作^{〔三〕}。不論如何，這幅以經咒為題材的「至德」本版畫，當早於「咸通」本所刻約百年。

這個時期的版畫，在甘肅、新疆都還有發現。新疆所出的木刻朱印「賢劫千佛」，古樸俊秀，別具風格，這些作品，當屬於晚唐時期的遺迹。

五代版畫，今所見者，有在西北發現的，也有吳越地區的作品。吳越在江南，雖然在經濟上、文化上比較發達，但所發現的版畫，都不及西北敦煌地區所出的版刻為精美。後晉開運四年（公元九四七年）「歸義軍節度使特進檢校太傅譙郡曹元忠」請匠人雷延美所雕印的「大慈大悲救苦觀世音菩薩像」，湊刀有神，堪稱五代時期的「邊塞佳構」。吳越遺迹，有如湖州天寧寺發現的《陀羅尼經》卷首圖和杭州西湖雷峯塔發現的《寶篋印經》卷首圖等。

五代的版畫，還有不少非宗教性的作品。如刻曆本及類書的插畫等。但是主要創作，還是宗教的宣傳品，所以在佛教昌盛時期，這些宗教版畫，就獲得了發展的條件。

宋、元的版畫

宋、元時期的佛教版畫，繼唐、五代之興而更趨發達。佛教經典如《開寶藏》、《崇寧藏》、《圓覺藏》、《磧砂藏》等，都是規模龐大的刻印，其中卷首圖，章法完善、體韻遒舉，是為一代珍本。北宋之時，畫家高文進曾繪《彌勒菩薩像》，由「越州僧知禮雕」，因為繪刻兩者都是高手，作品蜚聲域外，士人皆前往爭看。在這些版畫中，還有一種山水圖^{〔四〕}，為宋大觀二年（公元一一〇八年）刊印^{〔五〕}。畫中雖然刻有僧眾的活動場面，但作品以山水景物為主體，為我國山水版畫的發展作出了先導。

宋、元時期，其他題材的版畫，也獲得相應的發展，如科技知識與文藝門類的書籍、圖冊，都有大量的雕印，在印刷術高度發展的情況下，這門與印刷術有密切關係的版畫藝術，祇要在經

四美圖 金

濟上有一定的條件，也就自然地取得了迅速進展的機會。當時北宋的汴京（開封），南宋的臨安（杭州）、紹興、湖州、婺州，以及蘇州，遠至福建建安，四川成都、眉山，還有遼、金地區的刻坊，都在競相建業，為形成各有特點的版刻派系，作出了準備。

宋代版畫，儘管作者們還沒有意識到要發揮版畫在藝術上的應有特點，但由於他們應用範圍廣，刻的多，故在不斷實踐中，促使版畫在客觀上自發其長。這個時期的經史書籍如《毛詩》、《周禮》、《樂書》、《論語》、《荀子》以及老子的《道德經》、莊子的《南華經》等等，都有木刻插圖相配。又如《古列女傳》，上圖下文，成為福建建安版畫早期的代表作。這些插圖多至一百二十三幅。當時的應用書籍如《營造法式》、《宣和博古圖》以及醫學用書等，繪刻都非常精細，真是一絲不苟。它們對版畫的發展，可說起到了積極的作用。又南宋《梅花喜神譜》的

銅人腧穴鍼灸圖經 金

繪刻，別出新裁，是我國畫譜門類的較早刊印本，給美術史留下了「體面」的一頁。宋代還有刻印年畫的記載：孟元老《東京夢華錄》記汴京「迎歲節，市井皆印賣門神」；吳自牧《夢梁錄》還記汴京歲終時，「紙馬鋪印鍾馗、財馬、四頭馬等。」沈括在《補筆談》中，更詳載：「熙寧五年（公元一〇七二年），上令畫楊（吳道子畫鍾馗）鐫版，印賜兩府輔臣各二本，是歲除夜，遣入內供奉官梁楷，就東西府給賜。」以至在司馬光去世，汴梁民間有人竟畫其像，「刻印鬻之」。這都說明繪畫的刻印，已是普遍。不但在宮禁，而且在民間。刻印成品，不僅送，又有賣，其製作的數目，自然不算少量了。

作為版畫藝術，遼代套色漏印彩色版《南無釋迦牟尼佛像》的發現，成為我國最早的一幅彩色套印版畫。這幅畫製成於十一世紀，在世界版畫史上，可以說它是重要的佳構。這幅畫將織物對摺，夾纈套染，其中的黃色，雖係刷染，但紅、藍兩色均為先後漏印。當然，作為版畫的嚴格要求，主要人物的五官、手、足最好不用毛筆勾劃。在這方面，這幅被列為版畫的作品，似乎還不夠完備。然而就古代漏印之應用於繪畫來看，不能不引起美術史家與版畫家的高度評價。此外，如金代的《四美圖》（全題《隨朝窈窕呈傾國之芳容》），為平陽姬家雕印，這幅作品為衆

妙法蓮華經卷首圖 元·至順

所周知，它被看作招貼畫，也被目之為年畫，這幅畫刀刻細緻入微，從人物造型特徵來分析，有可能從道、佛畫的粉本中解脫出來，是趨向市俗方面發展的傑作。

由於實用要求，宋代出現了銅版印刷。以銅鑄版，主要是印製紙幣，也有用之於廣告。「濟南劉家功夫針鋪」，就刻有白兔為記號的廣告版。

元代的版畫，佛教雕版有如《磧砂大藏經》以及嘉興路顧逢祥等刊印的《妙法蓮華經》等，都有不少工整的版畫。還有其他名重一時的作品，如無聞和尚註的《金剛經註》，朱墨套印，可謂繼遼代漏印套色版畫之後的最早雕版彩色套印版畫。經註中的這幅《無聞老和尚註經處產靈芝圖》，刊於至元（後）六年（公元一三四〇年），比歐洲第一本帶色的雕版書《梅因茲聖詩篇》早一百七十年。元代版畫中，值得人們注目的還有建安虞氏於至治間刊印的五種「平話」，即《武王伐紂》、《七國春秋後集》、《秦併六國》、《續前漢書》、《三國志平話》等，上圖下文，刻工吳俊甫、黃叔安等人，繪刻有連貫性，當是我國連環版畫的前身。

概括地說，宋、元版畫，在各個方面得到了普遍的開展，在中國版畫史上，屬於興盛時期。當時題材擴大，風格多樣，繪、刻、印三者，已有顯著提高，無可置疑，它為明、清版畫的大發展，至少在技藝上，創造了多方面的有利條件。

明、清的版畫

在歷史上，中國美術的發展是不平衡的。每個時期，似乎都有一種或幾種美術顯得特別發達。中國的版畫藝術，就是在明、清的五、六個世紀中處於黃金時代。版畫藝術，在文人、書賈、刻工的努力經營下，呈現出欣欣向榮的局面。

明初永樂遷都北京，內府刻書，有書官管理，頗重一時。全國兩京十三省，無不設有刻書場。官刻之外，更多民刻。當時浙江杭州，福建建陽，安徽徽州，江蘇金陵、蘇州諸地，書坊林立，雕版作場一片興旺景象，作場刻鑿之聲，如箏如鼓，終日不息。年關趕工，夜闌更深，燈光

禮三十五佛懺悔法門 明·永樂

通明。據所載，一部圖書，到了計議定妥，落版之前，主人必以厚禮聘請繪師，以重金招收雕工。他們慘淡經營，晝夜琢磨，不容一點草率。如十竹齋主人胡正言，對刻工「不以工匠相稱」，且與刻工「朝夕研討，十年如一日」〔六〕。有的刻工，如徽州汪仁度，「上版將完工，見一二處不合，即碎版重刻」，全不考慮個人收入的多寡，認真之至。明清之際，由於各地書坊林立，出書又多，所以，在技藝上，競相較量。只有精益求精，纔能立足於書林。在這樣的競爭聲中，他們很快出現了各種風格，多種流派。不但各地區之間有競爭，便是同一地區的同姓刻工，也在評比高下。在財力許可的條件下，這種競爭，正是有效地促使版畫藝術在當時迅速提高的重要因素。

宗教版畫，發展至明代，似乎到了頂點。欣賞性的版畫，隨着印刷事業的發展，大大興起。

所謂欣賞性的版畫，有如畫譜，獨幅版畫；又如小說、戲曲、傳記、詩詞等書籍的大量插圖。崇禎壬午（公元一六四二年），舉人朱一是讀清白堂刊本《蔬果爭奇》，情不自禁地在燈下書跋云：「今之雕印，佳本如雲，不勝其觀。誠爲書齋添香，茶肆添閒；佳人出遊，手捧繡像，

萬寶全書 明·萬曆

於舟車中如拱壁；醫人有術，檢閱篇章，索圖以示病家。凡此諸百事，正雕工得剗剗之力，萬載積德，豈遜於聖賢傳道授經也。」短短數十字，熱情洋溢地反映了時人喜愛雕版畫圖的心情。

版畫在明代的鼎盛，已如前述，正是在十六世紀的晚明。有了這個基礎，及至清代，繼續蓬勃發展。清內府重刻印，順治時宮廷便設有刻書房，所謂「殿版版畫」，由於它的製作財力充足，條件比較優裕，加之畫師雕工認真，博得朝野稱贊，康熙時所刻的《御製耕織圖》、《避暑山莊三十六景詩圖》、《萬壽盛典圖》；乾隆時所刻的《圓明園四十景詩圖》以及《墨法集要》、《農桑輯要》等插圖，都是精工細作的妙品。「殿版」之所以名貴，據道光間嶺南鮑俊（毅卿）評議：一在刻工精，二在印數少，三屬奉敕製品。隨着時代的變遷，前兩者的名貴，都還值得後世評論家的重視。

明、清版畫中，深為廣大讀者所歡迎的幾部著名的文學作品，幾乎都有版畫插圖。而且一種書還不祇是一種插圖。《西廂記》、《水滸》、《紅樓夢》、《三國演義》、《琵琶記》、《牡丹亭》、《四聲猿》、《玉簪記》、《幽閨記》以至《投桃記》等等，都是圖文并茂。又如「新

天下聞其賢。後世仰其德。然則
女子一言一動。可不慎乎。乃因
諫不行而自殺。則過矣。

齊鍾離春

鍾離春者。齊無鹽邑女。宣王之正
后也。其人白頭。深目。長指。大節。仰
鼻。結喉。肥項。少髮。折腰。出脰。皮
膚若漆。年四十無所容。乃拂拭短褐。
自詣宣王。謂謁者曰。妾齊之不售
女也。聞君王之聖德。願備後宮。謹

閩 範 明 · 萬曆

刻天下四民便覽」的《萬寶全書》為金陵周氏萬卷樓刻本，是一部民間常識性的百科知識小叢書，內分天文、地輿、節令、人紀、醫術、琴學、書畫、卜筮、相法等三十多個門類，每一門類有大小不等的插圖，這部書本是一種羣衆性的讀物，發行多，流通廣，加之有大量的圖解，其影響之大，可想而知。他如地方志及其它工具書之類的雕版插圖，也都在這個時期應有盡有。

顯示出明、清版畫光彩的，還在於大量的書畫譜之類的製作。十竹齋胡正言所製的《十竹齋書畫譜》、《十竹齋箋譜》，確然是「窮工極變，化舊翻新，真乃集藝苑之大成」，是中國版畫史上第一部劃時代的作品。胡正言善書能畫，「清姿博學，尤擅衆巧」〔七〕。他的畢生精力，放在經營水印木刻這一事業上是不不少的。還有羅軒主人吳發祥製的《羅軒變古箋譜》以及由沈氏請畫家王槩編輯的《芥子園畫傳》等，都是版畫史上的傑出之作。這種能按原畫的筆墨濃淡、設色深淺的變化，以水印來印成五彩的套色版畫，無疑是開歷史彩印的先河，占世界印刷上的重要地位。光緒間北京榮寶齋的開設，積極地繼承了十竹齋、芥子園這一傳統的刻印方法，作出了不少成績。