

插图卷
下

韩丛耀 主编

徐小蛮
王福康 编著

中华图像文化史



中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

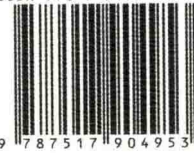


THE CULTURAL HISTORY
OF CHINESE ICONOGRAPHY

书名题签：饶宗颐



ISBN 978-7-5179-0495-3



9 787517 904953 >

定价：198.00 元

韩丛耀 主编

中华图像文化史

插图卷 下

徐小蛮 王福康 著

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中华图像文化史. 插图卷. 下 / 韩丛耀主编; 徐小
蛮, 王福康著. — 北京: 中国摄影出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5179-0495-3

I. ①中… II. ①韩… ②徐… ③王… III. ①图象—
文化史—研究—中国—古代②插图(绘画)—研究—中国
—古代 IV. ①J51-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第180022号

中国摄影出版社“国家出版基金项目”编委会

主 任: 赵迎新

副主任: 高 扬

委 员: 方 芳 李亚坤 苏振涛 赵迎新 高 扬(按姓氏笔画)

中华图像文化史·插图卷 下

主 编: 韩丛耀

编 著: 徐小蛮 王福康

出 品 人: 赵迎新

责任编辑: 李亚坤 杨小华

特邀编辑: 陈风采

封面设计: 冯 卓

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cp-ph.com

邮箱: distribution@cp-ph.com

印 刷: 北京科信印刷有限责任公司

开 本: 16 开

印 张: 28

字 数: 490千字

版 次: 2016年6月第1版

印 次: 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0495-3

定 价: 198.00元

版权所有 侵权必究



目录 | CONTENTS

第六章 插图文化的开端	487
第一节 图画·图形·文字	488
第二节 简帛上的插图	492
一、简牍上的插图	494
二、帛书中的插图	502
第三节 早期纸本中的插图	510
一、佛经插图	513
二、变文插图	518
三、故事插图	519
四、历书插图	522
五、实用图书插图	526
小 结	529
第七章 佛教催生了雕版艺术之花	531
第一节 最早的雕版插图	532
第二节 佛经扉页画和经卷插图	540
一、单幅佛画	540
二、经卷扉页画	545
三、经卷插图	554
第三节 《大藏经》中的插图	560

第四节	佛教书籍中的插图	566
一、	《佛国禅师文殊指南图赞》	566
二、	《天竺灵签》	568
三、	《梁皇宝忏》	568
四、	《圆悟禅师语录》	569
五、	《释氏源流》	570
六、	《水陆道场神鬼图像》	571
七、	《观世音菩萨三十二相大悲心忏》	572
八、	《离六堂集》	573
第五节	佛经插图对书籍插图的影响	574
一、	从扉页画到卷首插图	574
二、	对书籍版式的影响	574
三、	对插图中的款识的影响	576
小 结		583
第八章	雕版插图的兴起	585
第一节	在雕版印刷推动下的书籍插图	586
第二节	以图解经的经书插图	590
第三节	以图明史的史书插图	600
第四节	以图娱民的小说、戏曲插图	608
第五节	以图释文的实用书籍插图	612
小 结		625
第九章	雕版插图的黄金时代	627
第一节	市民文化的需求催生书籍插图的繁荣	628

第二节 各种流派争奇斗艳	638
一、建安派	638
二、金陵派	650
三、武林派	660
四、徽派	672
第三节 徽派刻工硕果累累	688
第四节 小说、戏曲插图，繁花似锦	696
一、千姿百态的小说插图	698
二、百花争艳的戏曲插图	703
第五节 画家投入插图事业	718
一、丁云鹏和《养正图解》	720
二、张梦征和《青楼韵语》	721
三、钱贡和《环翠堂园景图》	723
四、汪耕和《坐隐先生精订捷径棋谱》	725
五、刘素明和《丹桂记》	725
六、顾正谊和《笔花楼新声》	729
第六节 余辉闪耀	730
一、苏州的书籍插图	730
二、吴兴的书籍插图	731
小 结	738
第十章 清代插图的风韵	741
第一节 武英殿刻书	742
第二节 精工雕琢的殿本	746
一、《万寿盛典图》	746
二、《南巡盛典》	749
三、《避暑山庄诗图》	755

四、《钦定授时通考》	757
五、《皇朝礼器图式》	759
六、《钦定武英殿聚珍版程式》	761
七、《钦定授衣广训》	763
第三节 余音袅袅	766
第四节 画家的杰作	772
一、具有鲜明个性的陈洪绶《水浒叶子》等作品	772
二、萧云从和他的光辉千秋的大作品	773
三、心积数十年的上官周《晚笑堂画传》	779
四、清代后期插图中的一面旗帜——改琦的《红楼梦图咏》	780
五、奇古夸张的任熊《剑侠像传》等作品	785
第五节 不该遗忘的明清手绘插图	790
小 结	794
第十一章 三部巨帙的插图研究	797
第一节 《永乐大典》	798
一、《永乐大典》小史	798
二、《永乐大典》中的插图	801
第二节 《古今图书集成》	810
一、《古今图书集成》小史	810
二、《古今图书集成》中的插图	814
第三节 《四库全书》	822
一、《四库全书》小史	822
二、《四库全书》中的插图	825
小 结	833

第十二章 在西风的浸润下	835
第一节 插图内容的改变——西方信息进入画面	836
一、从《程氏墨苑》中的天主教宣传画到《坤輿图说》介绍西方古代文明的《西洋七奇图说》	836
二、从《三才图会》画不真实的外国人到《皇清职贡图》惟妙惟肖的外国人画像	842
三、从《崇禎历书》的冷遇到《西洋新法历书》的刊行	846
四、从冲破“天下观”的《坤輿万国全图》到“全球观”的《地球图说》	849
五、从西方传教士撰述世界地理新知的《职方外纪》到中国人自己著述世界地理的开山之作《海国图志》	856
六、从翻译《远西奇器图说》、《诸器图说》到清末图书翻译机构	860
第二节 绘图方式的改变——透视法、明暗法	866
一、西方插图与杜勒	866
二、受西洋画法浸染的焦秉贞《耕织图》	869
三、意大利画家郎世宁和他的弟子们的作品	872
第三节 插图制作的改变——铅印、石印、铜版印刷	876
一、铅印技术的传入	876
二、石印技术的发明	878
三、石印技术传入中国	880
四、石印小说、戏曲插图	881
五、石印蒙学教科书插图	887
六、铜版画插图	894
小 结	901
附录 1 插图画家名录	902
附录 2 插图木刻家名录	912
附录 3 参考书目	924

第六章 插图文化的开端

图画和文字都是人与人之间交流信息的载体。在此之前，人们主要靠记忆储存信息并通过言语传播信息。这种依靠彼此相告、代代相传的传播方式，至今我们还能看到，其中最著名的就是藏族的《格萨尔王传》的故事。格萨尔相传是天神白梵王之子，因人间多有不平，便投生到一个有钱有势的头人家里，长大成人后，他的骑术超人，武艺高强，在赛马会上得胜而被拥戴为岭国君王。从此他率领人民降妖驱怪，东征西讨，扶弱济贫，维护本民族利益，深得人们的爱戴。格萨尔王的故事，早在七世纪前就已经开始流传，约在9世纪时，内容趋于完整，有近百部、约一百七十万万行的篇幅。它没有文本，全靠“说唱”人代代相传，流传至今。此外，还有蒙古族的史诗《江格尔》、柯尔克孜族的史诗《玛纳斯》。虽然，远古时代人们只能靠这种方式接受信息，但靠语言传播信息会受到时间和空间的限制，使它不能

将信息传送到很远的地方，只能将“一鳞半爪”的信息流传给后人，同时，会在传播的过程中产生“失真”、“失忆”，造成信息的丢失，就像我们小时候玩过的一种古老的“传话”游戏，用一句话开始往下传，等游戏结束时，经过多人的口口相传，最初的那句话已变得面目全非。靠结绳、契刻，虽然可以帮助人们记事，但它们毕竟太原始，是一种非常简陋、粗略的记事方法，记事范围极小，准确性也很差。人们不得不采用一些其他的方法。譬如图画，在当时是一种最先进的帮助记事和表达思想的方法。这大概发生在几万年前的旧石器时代。那时的人类已经有很好的绘画，这些画大多是动物和人。人们通过这些图画可以相互交流和保存信息，还能将信息以“保真”的形式传递给比周围更远的人与相隔时间更久远的后代。所以，这是人类文明进程中的一个很大的进步。

第一节 图画·图形·文字

1963年，中国科学院的考古人员，在山西朔县峙峪的一处距今有三万年的旧石器时代晚期遗址中，发现有许多脊椎动物化石，其中有一片刻有似为羚羊、飞鸟和猎人等图案的兽骨片，寄寓着当时猎人捕获野兽的愿望。这件美术作品是迄今为止中国发现的最早的美术作品。

在考古发掘中，考古人员还发现先人们在山崖的岩壁和独立的岩石上用凿刻或绘制的彩画、线刻和浮雕等图画，人们将这种图画称之为“岩画”。在《韩非子》、《史记》等古代文献中就有关于岩画的记载，其中尤以北魏地理学家酈道元的《水经注》记载最丰富，记载有黄河和长江等地沿岸的许多岩画。在其他一些历史著作和地方志中，也有对岩画的零星记载。如在宋代李石的《续博物志》和明代张穆的《异闻录》记载有广西左江流域的崖壁画材料。在我国已在十多个省四十多个县发现岩画，其中以内蒙古阴山岩画最著名。

1928年，瑞典考古学家贝格曼曾在内蒙古阴山西部的狼山地区发现过一处岩画。1976年，我国考古人员依据酈道元《水经注·河水》中，“河水又东北历石崖山西，去北地五百里，山石之上，自然有文，尽若虎马之状，粲然成著，类似图焉，故亦谓之画石山也”¹为线索，重新发现这一地区的岩画，经过多年的调查，仅阴山狼山地区就有岩画近万幅，时间上起距今一万多年前，下迄清代。

阴山岩画，题材广泛，有行猎图、放牧图、车辆图、征战图、舞蹈图、生殖图等等，生动地记录了古人类在各个历史时期的社会生活。特别是许多动物图像极具强烈的艺术感染力。它们或引颈长嘶，或回首短鸣，或慢步缓行，或四蹄腾跃；有的彼此含怒欲斗，有的相互舔吻亲昵。其中一幅《五虎图》成为阴山岩画的代表作（图6-1-1）。《五虎图》位于山沟里的一块大石头上。石头坐北朝南，光滑平整，高一百四十七厘米，长五百三十三厘米。石头上有五

1 （北魏）酈道元：《水经注》，上海：上海古籍出版社，1999年，第46页。



图6-1-1



图6-1-2



图6-1-3

图6-1-1 内蒙古阴山岩画《五虎图》

图6-1-2 甘肃嘉峪关黑山峪岩画《猛虎捕食图》

图6-1-3 甘肃嘉峪关黑山峪岩画《狩猎图》

只老虎，有的静卧，睡眼朦胧；有两个老虎黏在一起，正在交媾，喻示着原始部落的自然崇拜——生殖崇拜，也向人们揭示了自然界中生命的图腾和绵延不绝。五只老虎旁边还有幼虎崽，依偎在成年虎的旁边，整个画面精美绝伦。

在我国甘肃嘉峪关市西北约二十千米处，有一个叫黑山峪的峡谷，因这里的山石漆黑光亮而得名。黑山峪峡谷长达二十余千米。人们在一块块奇形怪状、光滑如镜的岩石上，也发现由先民雕刻的许许多多的岩画，足足有一百五十余幅，绵延约二千米，犹如一座天然画廊。岩画最大高达一米，最小只有几厘米。岩画的内容包括畜牧、狩猎、舞蹈、繁衍以及牛、马、骆驼、虎、龟、犬、蛇、鹿、鸟、鹰等动物，反映先民在这里的狩猎和放牧生活。

有一幅《猛虎捕食图》，构图十分逼真，中间是一只张牙舞爪、凶猛异常的老虎，它的周围是几只担惊受怕的牛羊，老虎正向其中的一只羊猛扑过去（图6-1-2），一场自然界中的动物生存竞争活灵地展现在人们面前。

另一幅《狩猎图》，更是先民狩猎生活的鲜活表现：三头野牛和四只长角的鹿被许多先民团团围住，远处的几名骑手手拿弓箭，对准猎物，防止猎物外逃；还有一些猎人在一旁助威，齐声呐喊（图6-1-3）。

这些岩画发现在黑山，所以被称为“黑山岩画”。岩画是原始社会绘画的遗存，起始于旧石器时代。原始人在岩壁上刻下他们的信仰和种种生活的印迹：狩猎、游牧、战争、反映生殖崇拜的男女交媾、怪异的人头像、手印、蹄迹等。这些古老的信息通过绘画传递给我们，使我们了解原始人类的社会活动和生活状况。我国在许多地方都发现有这种岩画，最早的有几万年历史。

图画的出现远在文字之前，文字起源于图画。在文字没有出现以前，人们通过图画来相互传达和保存信息。图画也是人类的一种自我表达，也是人与人之间相互交流的一种方式。

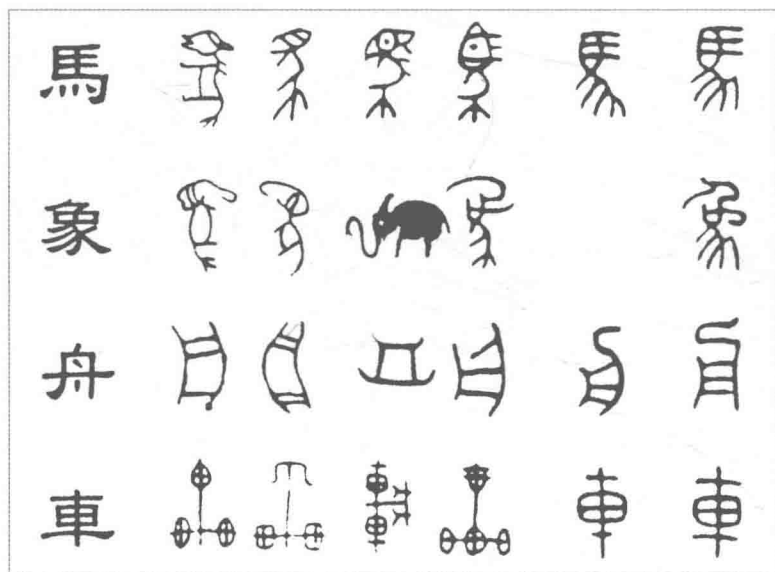


图6-1-4 象形文

图6-1-5 甲骨文



后来，图画向两方面发展，一方面发展成绘画艺术，另一方面发展成文字。最初，先民用画得非常生动而逼真的图画来传递信息，表达情感，或者记载某一件事，让别人一看就明白，他要告诉别人什么。久而久之，大家看惯了这样的图画，也明白了它的意思，就不用将图画画得很复杂、很细致了，只用简单的几根线条勾画一个大概的轮廓，逐渐将它简化成一定的图案符号。人们看到它，不用说就知道它的意思。例如，上面画一个圆圈，下面画一个小山，表示太阳升起。通常把这种图画称之为“图形文字”或“图画文字”。但是，图画真正要转变成文字，发挥文字的作用，只有在有了约定俗成的语言之后才有可能。譬如，有人画了一只鸟，大家见了它，都叫它“niao（鸟）”；画了一棵树，大家见了它，都叫它“shu（树）”。这样就能用图画完整地“书写”语言，有效地记录下语言来。这种能表达语言的图形才真正从图画中分离出来，变成了文字符号。这种图形式的文字符号，没有原来的图画那样逼真，画得也越来越简单，就发展成一种“象形文”。原始的象形文也可以说是一种图形文字（图6-1-4）。

中华文化源远流长，跌宕起伏，绚丽多姿，就是靠从图画演变成的文字流传下来的。

1899年，在河南安阳小屯村，当地农民在挖地的时候，捡到许多动物的胛骨。因为当时的农民缺少文化，只知道它叫“龙骨”，可以作药材，不知道还有文化价值。于是，他们把挖出来的胛骨卖给药店，作中药材。居住在北京的

一个叫王懿荣（1845—1900）的人，他是清光绪六年（1880）进士，是翰林院的编修，在一次生病时，叫人到达仁堂去抓药。在抓回来的药材中，他发现甲骨上带有刻痕。王懿荣是位金石学者，精通青铜铭文和古文字。他认为甲骨上的刻痕可能是一种古文字（图6-1-5）。于是，他大力收购甲骨，这才引起了人们的重视。几年后，另一位甲骨收藏者刘鹗，从其收藏中挑选了一千多块甲骨，出版了一本《铁云藏龟》。刘鹗（1857—1909），清末小说家，字铁云，喜欢收集书画碑帖、金石甲骨。《铁云藏龟》是第一次将收藏的甲骨公布于世。后来，人们对这些甲骨进行了研究，发现甲骨上的刻痕，的确是一种古文字，人们将它称之为“甲骨文”。现在，对甲骨文的研究已经成为一门专门的学问。甲骨文的发现也成为近代学术史上的四大发现之一。

除甲骨外，先人还在陶泥、金石等上面刻字绘图，用于记事和传递信息。有了文字，书籍也就诞生了。“图书是以文字或图画记录下来的知识。”²中国书籍的早期形态并不是像我们现在所看到的书籍形态，那时的书籍多是档案性质的文字记录，没有固定的外部形态。在甲骨、陶泥、金石上，除了刻写文字外，也有图画。

2 刘国钧：《中国书史简编》，北京：书目文献出版社，1982年，第2页

第二节 简帛上的插图

“图书”一词最早出自《史记·萧相国世家》：“沛公至咸阳，诸将皆争走金、帛、财物之府分之，何独先人收秦丞相御史律令图书藏之……汉王所以具知天下阨塞，户口多少，疆（强）弱之处，民所疾苦者，以何具得秦图书也。”³这段文字记载的是发生在秦朝末年，刘邦率领大军攻破秦都咸阳的历史。沛公就是汉王刘邦，他率兵攻入咸阳，所以知道天下阨塞、户口多少、强弱之处、民所疾苦者，是因为丞相萧何（前257—前193）为他收集了秦朝的各种律法、公务文书等档案文献和地图，而项王与诸侯则是屠烧咸阳去了。刘邦不愧为汉王，深知图书的重要。

尽管这里的“图书”是指地图和文书档案，不是今天所说的图书，但是也可以反映出图（图画）和书（文字）的密切关系。

在《周易·系辞上》上有“河出‘图’，洛出‘书’，圣人则之”⁴一说（图6-2-1）。

有人解释说：伏羲的时候，在黄河上，有一天龙马身背“河图”；在洛水上，有一神龟背负“洛书”。后来，伏羲根据龙马背来的“河图”和神龟负来的“洛书”，画成八卦，就成了后来的《周易》，它是中国第一部图书。尽管这只是一则传说，但是也一定程度上反映出最早的图书形态，图文并存。

图文并存，一直为古代学者所推崇。南宋学者郑樵在《通志·图谱略·索象篇》中专门讨论“图（图画）”与“书（文字）”的关系，他说：“古之学者为学有要，置图于左，置书于右；索象于图，索理于书。故人亦易为学，学亦易为功。”⁵

“有图有文”是中国图书的传统，古代学者早已形成“索象于图，索理于

3 《史记》，《二十五史》（1），上海：上海古籍出版社、上海书店，1986年影印本，第234页。

4 《周易·系辞上》，《黄侃手批白文十三经》，上海：上海古籍出版社，1983年影印本，第43页。

5 （宋）郑樵：《通志》，《四库全书》（374），上海：上海古籍出版社，1989年影印本，第494页。

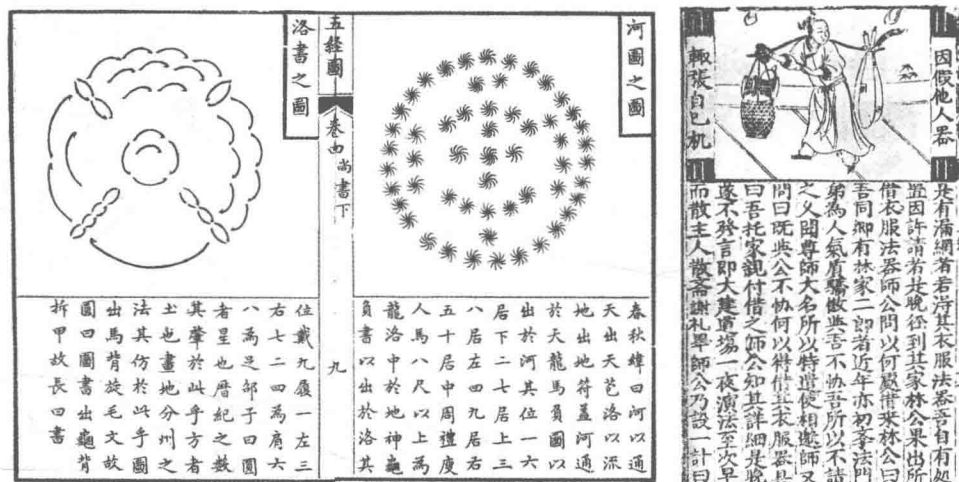


图6-2-1 清雍正二年刊本《五经图》中的“河图洛书”

图6-2-2 明万历年间潭邑书林熊龙峰刊本《新刻出像天妃济世出身传》中的《因假他人器輒张自己机》

书”的阅读习惯。

郑樵还在《通志·图谱略·索象篇》中批评读书人轻视图谱的现象告诫读书人，图对于读书的重要性，他说：“见书不见图，闻其声不见其形；见图不见书，见其人而不闻其语。图，至约也；书，至博也。即图而求易，即书而求难。”⁶书中有了图，“人亦易为学，学亦易为功，举而措之，如执左契”。现在的学者，“离图即书，尚辞务说，故人亦难为学，学亦难为功”⁷。

古人以图书并称，在一些最初出现的书籍中，无论是简牍，还是帛书中，上面除了文字以外，还有图画。这些书中的图画就是我们称之为的“插图”，又称“插画”，它是附在书中的图画（图6-2-2），有的插附在正文中间，有的放置在正文的前面；有的用插页方式，单独放置。它们是古代书籍插图的雏形。

在印刷术发明之前，书籍是靠抄写传播的（少量也有手刻的），因此称之为“写本时代”。那时的书籍插图，大致分为两类：

一类是实用性书籍插图，有以下几类：

1. 地理图。如湖南长沙马王堆汉墓出土的《长沙国南部地形图》、《驻军图》、《域邑和园寝图》等。
2. 天文图。如《天文气象杂占》中的《彗星图》、敦煌写本《全天星图》和《云气杂占》等。

6 （宋）郑樵：《通志》，《四库全书》（374），上海：上海古籍出版社，1989年影印本，第494页。

7 （宋）郑樵：《通志》，《四库全书》（374），上海：上海古籍出版社，1989年影印本，第494页。