

—— 东南学术文库 ——
SOUTHEAST UNIVERSITY ACADEMIC LIBRARY

明清小说戏曲插图研究

The studies on illustrations of novels
and dramas in the Ming and Qing Dynasties

乔光辉 · 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

—— 东南学术文库 ——
SOUTHEAST UNIVERSITY ACADEMIC LIBRARY

明清小说戏曲插图研究

The studies on illustrations of novels
and dramas in the Ming and Qing Dynasties

乔光辉·著

东南大学出版社
· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

明清小说戏曲插图研究/乔光辉著. —南京:东南大学出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5641-6843-8

I. ①明… II. ①乔… III. ①古典小说—插图(绘画)—研究—中国—明清小说②古代戏曲—插图(绘画)—研究—中国—明清小说 IV. ①I207.41②I207.37③J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 268430 号

教育部人文社会科学研究一般项目(14YJA751018)
江苏省社会科学基金重点项目(14ZWA002)
江苏省“五个一批”人才资助项目(苏宣通[2015]24号文)

明清小说戏曲插图研究

出版发行: 东南大学出版社
社 址: 南京市四牌楼 2 号 邮编: 210096
出 版 人: 江建中
网 址: <http://www.seupress.com>
经 销: 全国各地新华书店
排 版: 南京星光测绘科技有限公司
印 刷: 南京工大印务有限责任公司
开 本: 700mm×1000mm 1/16
印 张: 31
字 数: 580 千字
版 次: 2016 年 12 月第 1 版
印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5641-6843-8
定 价: 125.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话: 025-83791830

编委会名单

主任委员：郭广银

副主任委员：王保平 刘波 周佑勇

委 员：(以姓氏笔画为序)

王廷信 王 珏 王保平 田海平

仲伟俊 刘 波 刘艳红 江建中

李霄翔 陈美华 周佑勇 赵林度

袁久红 徐康宁 郭广银 凌继尧

樊和平

秘 书 长：江建中

编务人员：甘 锋 刘庆楚

身处南雍 心接学衡

——《东南学术文库》序

每到三月梧桐萌芽，东南大学四牌楼校区都会雾起一层新绿。若是有停放在路边的车辆，不消多久就和路面一起着上了颜色。从校园穿行而过，鬓后鬓前也免不了会沾上这些细密嫩屑。掸下细看，是五瓣的青芽。一直走出南门，植物的清香才淡下来。回首望去，质朴白石门内掩映的大礼堂，正衬着初春的朦胧图景。

细数其史，张之洞初建两江师范学堂，始启教习传统。后定名中央，蔚为亚洲之冠，一时英杰荟萃。可惜书生处所，终难避时运。待旧邦新造，工学院声名鹊起，恢复旧称东南，终成就今日学府。但凡游人来宁，此处都是值得一赏的好风景。短短数百米，却是大学魅力的极致诠释。治学处的静谧景，草木楼阁无言，但又似轻缓倾吐方寸之地上的往事。驻足回味，南雍余韵未散，学衡旧音绕梁。大学之道，大师之道矣。高等学府的底蕴，不在对楼堂物件继受，更要仰赖学养文脉传承。昔日柳诒徵、梅光迪、吴宓、胡先骕、韩忠谟、钱端升、梅仲协、史尚宽诸先贤大儒的所思所虑、求真求是的人文社科精气神，时值今日依然是东南大学的宝贵财富。给予后人滋养，勉励吾辈精进。

由于历史原因，东南大学一度以工科见长。但人文之脉未断，问道之志不泯。时值国家大力建设世界一流高校的宝贵契机，东南大学作为国内顶尖学府之一，自然不会缺席。学校现已建成人文学院、马克思主义学院、艺术学院、经济管理学院、法学院、外国语学院、体育系等成建制人文社科院系，共涉及6大学科门类、5个一级博士点学科、19个一级硕士点学科。人文社科专任教师800余人，其中教授近百位，“长江学者”、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、全国文化名家、“马工程”首席专家等人文社科领域内顶尖人才济济一堂。院系建设、人才储备以及研究平台等方面多年来的铢积镞累，为

东南大学人文社科的进一步发展奠定了坚实基础。

在深厚人文社科历史积淀传承基础上,立足国际一流科研型综合性大学之定位,东南大学力筹“强精优”、蕴含“东大气质”的一流精品文科,鼎力推动人文社科科研工作,成果喜人。近年来,承担了近三百项国家级、省部级人文社科项目课题研究工作,涌现出一大批高质量的优秀成果,获得省部级以上科研奖励近百项。人文社科科研发展之迅猛,不仅在理工科优势高校中名列前茅,更大有赶超传统人文社科优势院校之势。

东南学人深知治学路艰,人文社科建设需戒骄戒躁,忌好大喜功,宜勤勉耕耘。不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。唯有以辞藻文章的点滴推敲,方可成就百世流芳的绝句。适时出版东南大学人文社科研究成果,既是积极服务社会公众之举,也是提升东南大学的知名度和影响力,为东南大学建设国际知名高水平一流大学贡献心力的表现。而通观当今图书出版之态势,全国每年出版新书逾四十万种,零散单册发行极易淹埋于茫茫书海中,因此更需积聚力量、整体策划、持之以恒,通过出版系列学术丛书之形式,集中向社会展示、宣传东南大学和东南大学人文社科的形象和实力。秉持记录、分享、反思、共进的人文社科学科建设理念,我们郑重推出这套《东南学术文库》,将近些年来东南大学人文社科诸君的研究和思考,付之枣梨,以飨读者。知我罪我,留待社会评判!

是为序。

作者简介

乔光辉(1970/12—),男,现为东南大学人文学院教授、博士生导师,东南大学文科学部成员,兼任江苏省明清小说研究会副会长。2000年毕业于南京师范大学,获文学博士。东南大学艺术学博士后。主要研究元明清文学与艺术,发表学术论文百余篇,主持完成国家社科基金项目2项,省部级项目8项。东南大学首届青年特聘教授(2010—2012),江苏省第六期“五个一批”人才。

头像素描

与博士后导师张道一教授合影

内容摘要

书稿以明清小说戏曲的插图为研究对象,试图将美术、文学与文化打通,以图证史,寻求古典文学与美术史研究的新视角,由探讨明清小说戏曲插图与文学文本的关系,尝试开拓小说戏曲研究与美术史研究的新领域。本成果共六章包括三大板块:理论篇、地域篇、个案篇,第一章对既有理论与方法进行梳理与反思,寻求文学插图学研究的理论支撑;第二至六章提供了诸多具体的研究案例,无论是否成功,皆可作为后来研究之借鉴;附录对古典小说戏曲的插图本进行了详尽地统计,提供了丰富的明清小说戏曲插图本文献资料。

书稿属于较早从事小说戏曲插图研究的成果,属于交叉学科,诸多问题均为首次提出。如第一章借鉴古典形神论与互文性理论研究插图,提出化时间叙事为空间叙事的四种模式。第二章研讨金陵地域书坊插图特征以及对师俭堂《六合同春》的具体解读,均为学界鲜有涉及。第三章考察建阳地域戏曲插图特征以及建阳地域插图风格“合流”时间、标志、内容、原因等,也进一步澄清学界既往的认识。第四章世德堂本《西游记》插图的文本接受以及建本《西游记》的艺术表达,第五章建本《水浒传》插图的文本接受、陈洪绶《水浒叶子》对于文本的意义增殖、插图与文本主题以及杜堇绘本《水浒人物全图》、《水浒传》钟评本之“无知子”等论述,均有作者自己的发现与体悟。第六章对“剪灯二种”插图本以及《镜花缘》插图的剖析,也占据了学术研究的最前沿。

书稿信息量大,涉及面广,从文献考释到插图解读、从理论方法到案例研究,均体现了作者试图开辟文学插图研究新领域的学术精神。

关键词: 木刻插图 戏曲小说 文学文本 传播 接受

Abstract

This paper takes the transmission of illustrations and texts in the Ming-and-Qing-Dynasty novels or dramas as study objects, trying to connect the art, literature with culture and concerning the concept of “drama as history”. Therefore, the author attempts to find out the innovative point from the perspective of relationship between classical literature and arts; discussing illustrations in the Ming-and-Qing-Dynasty novels or dramas helps to move into a new field in the study of novels or dramas. Now, this dissertation makes contributions in three parts: the theoretical study, the regional study and the case studies. There are six chapters, containing nearly four hundred thousand words. In chapter one, the referential theories and methods are mainly concentrated; in the appendix, a large number of images (inset) served for the study are showed; besides, in chapter two to six, the author offers many cases, no matter successful or not, which can be applied for further study.

This paper could be regarded as the relatively early start of such study on illustrations in novels and dramas, which belongs to a cross-cutting filed, so a lot of opinions are presented for the very first time. For example, in chapter one, the author studies illustrations on the basis of intertextualition theories and classical controversies on form and spirit, and raises four patterns that shift time narrative to space narrative. In chapter

two, the author studies the features of illustrations from bookstores in Jinling and specifically interprets Shi Jian Tang's "Liu He Tong Chun", which have never been involved in the academia. In chapter three, the author systematically investigates the features of dramas' illustrations in Jianyang and the combination of time, symbol, content, reason in the style of illustrations in Jianyang, thus the author is able to clarify misunderstandings which exist in the academia before. What's more, the studies of text acceptance of illustrations in the Shi De Tang Journey To The West and artistic expression of illustrations from the Jianyang's edition in chapter four are original, as well as text acceptance of illustrations from the Jianyang's edition The Water Margin, accretion of implications for text and themes of illustrations and text in Chen Hongshou's The Water Margin Leaves, "Wu Zhi Zi" from Du Jin's The Water Margin's Characters Map and The Water Margin annotated by Zhong Xing and so on in chapter five. In chapter six, studies of the illustrated edition "Two Kinds of Oil Lamp" and illustrations in the Flowers in the Mirror are on the forefront in the academic research.

Above all, this paper is informative and wide-coverage. From textual study to illustrations reading and from theoretical methods to case study, it shows the great spirit of exploration that the author makes great efforts to open up a new research field of literary illustrations.

Key Words: Woodcut Illustrations; Dramas and Novels; Literary Text; Transmission; Acceptance

文学与美术的结合

——《明清小说戏曲插图研究》序

张道一

中国木版画的发展历史源远流长。所谓“木版画”，我理解是广义的，就是用木版刻印的图画。也就是说，一千两百多年的刻板，除了刻字之外，凡是刻图的都属于“木版画”，其范围无疑是巨大的。我在《中国木版画通鉴》中，将传统木版画分为12类，120种，外加另类一种，虽然太复杂，却也体现了历史长河之悠悠。

“插图”便是木版画的重要门类。木刻画的插图，在版式上与中国古代的书籍装本有直接关系。早期佛经卷首都是卷轴的卷首画，后来卷轴演化为绘画的形式，经卷也变成“手卷”，经折装也变成绘画的“册页”，都成了中国画的特定形式，而具有鲜明的民族特色。元代以来兴起的上图下文插图，到了明代更为风行，以后又出现了“两层楼板”和全页插图，所谓“绣像”“出像”“全像”以及“对页双面”和“多页连”，使我国的插图艺术繁荣起来，特别对于小说戏曲插图，出现了“有图必文”的特点。至于插图的装饰性“副图”和“月光图”，还有“花篮”等形式，则是画面本身的艺术变化，显得丰富而多样。

明清小说戏曲的插图作为中国木刻版画的一部分，不仅有着版画艺术的普遍特征，更具有普通版画不具备的特点，它是文学与绘画之间的桥梁。由于插图的存在，文字的描述变成了可视的形象，其受众无疑更加欢迎。

从艺术学的角度看，在艺术的思维（创意构想）、载体（物质材料）、技巧（表现方法）三大元素之中，文学插图是艺术载体的转换。就像将小说“改编”

成电影或舞台剧一样。实际上文学的“戏曲”，并非纯然的演出剧本，只是一种艺术的形式而已。艺术的载体既经转换，必然有所改变。有人使用了“翻版”“复制”，严格地讲是不准确的。即使木刻版画的“复制木刻”与“创作木刻”，也不是绝对，而是各有趋向，研究者应该感觉到其中微妙的关系。

艺术的载体转换是种常见现象，之所以视而不见，是因为各有自己的语言表达方式，商周时代青铜器中簋、簠，一直戴着一顶竹帽子，就是因为仿造于竹编器。佛教的“变文”与“变相”，就是讲佛经和说法转换为文学作品和绘画作品。它不仅使艺术多样化、丰富化，并且有助于艺术的深化。

与中国木版画一样，明清小说戏曲插图也是种类繁多。据不完全统计，现存明清小说戏曲插图本有400余种，插图总量达20余万幅，这是一个大汇总，既包括下层民间艺人的创作，也有专业画家的参与。我在《中国木版画通鉴》中说过，“下里巴人”怎能与“阳春白雪”并列呢？好像有失体面，然而，要在一般中看出优异，在大众中突出精英，在俗中显出雅，在2000多“下里巴人”中唱出30个“阳春白雪”来，这才是我们民族文化的整体，用现在的话说，就是全方位观照。

“今人不见古时月，今月曾经照古人。”面对体量博大的文学插图，今人难以体察古人的用意，历史的发展又是一脉相承，今天的创作木刻也是在古人的“复制木刻”的基础上发展而来的。如何寻找出可靠的研究路径，使处于边缘的“下里巴人”也能“阳春白雪”？多年以前，我就提出构建中国民艺学的设想。艺术学应该有两大支柱：一为艺术理论，一为民间艺术。民间艺术是艺术学赖以发展的基础，“民艺学”要冠以国家的名称，叫“中国民艺学”，不论时代如何变化，民族之魂不会改变。古代小说戏曲的插图即属于中国艺术学，尤其是民艺学的研究范畴。由于文学与美术分属不同的学科，文学插图没有得到应有的重视，研究起来难度也很大。许多学者的研究也停留于看图说话的层次，如此“下里巴人”终究是“下里巴人”！

约30年前，我就写过一篇《小鸠的歌》小品文，乡下妇女用高粱杆编织的“箴制小鸟”，看似简单，却是那样的生动，蕴含着一种力量，表现出类似写意画的简洁之美。由此看来，一些艺术理论上玄奥难解的问题，在农民身上却找到了答案。明清小说戏曲插图，多数似乎不登大雅之堂，但也蕴含着一种质朴之美。以西方艺术理论的观点理解，有些插图是画错了，却不知这正是民间艺人处理时空的一种独特方式！

文学插图不仅是对文学作品的简单图解，画工画什么不画什么都有着自

己的选择。有人说底层艺人都是乱画，即便如此也与画工的理解分不开。在“关羽温酒斩华雄”的插图中，唯独不见曹操形象，为何？不能不说这是长期积淀在底层百姓中的“拥刘反曹”思想的体现。插图是一种接受，反映着特定的阅读群体对于文学原著的理解，是游走于文学与美术之间的艺术。

文学插图是一种接受，也是一种文学批评的样式。在尊重文学文本的前提下，画工可以自由地创作，其所画可以与文本描述并不吻合。就如同评点一样，画工可以肯定文本，补充文本，也可以表达与文学文本不同的思想。陈洪绶可以“先入为主”，他的“水浒叶子”可以对水浒人物重新编排座次；民间艺人也一样，其插图也可以表达与文学文本不同的观点。

不论是文字的还是绘画的，就认识世界和把握世界来说，并无高下之分，而且显示出各自的优异和特点。文学插图的研究与民艺学一样，需要有多方面的知识基础，与社会学、民俗学、美学、历史等相互渗透。“小说戏曲”与“插图”分属文学和美术两个部门，在过去，文学界对“小说戏曲”的研究较多，相比之下，美术界对“插图”的研究却很薄弱，将两者打通且有灼见者更为少见。

近年来，乔光辉君潜心于明清小说戏曲插图的研究，试图将文学与艺术学研究结合起来，在理论与案例研究上多有创见，材料充实，成绩斐然。他在写作博士后出站报告期间，生了一场大病，在与病魔斗争中，使我感到他是一个强者。强者自强。他不但战胜了疾病，并写出了一份精彩的出站报告。这份报告的精彩之处，是厘清了插图史上一些长期未决的问题，有所扩展，有所深入，有所提高。做学问最重要的是把握事物的关键，才能登堂入室。套用民间一句俗语：大难之后，必有后福。祝愿光辉君继续劳作，做得更完美。

郑振铎先生赞誉明代的木刻插图“光芒万丈”，而今光辉如何呢？

张道一

2015年9月15日于龙江寓中

目 录

绪论	(1)
一、选题的意义与研究趋势	(1)
二、明清小说戏曲插图学之构建	(4)
三、可能存在的创新与不足	(7)
第一章 图像与文字叙事的对立与互补	(8)
第一节 图像与文字的共性与差异	(8)
第二节 插图叙事与文字叙事之比较	(29)
第三节 由敦煌“变文”“变相”看图像与文字叙事功能的转化	(58)
第二章 金陵地域插图与小说戏曲传播	(79)
第一节 明代金陵地域插图之形成	(79)
第二节 明三山街“绣谷”与万历金陵戏曲小说的图像传播	(94)
第三节 师俭堂的戏曲插图与文本增殖	(134)
第三章 明代建阳木刻插图与小说戏曲传播	(164)
第一节 建阳书坊中的“余象斗现象”	(165)
第二节 建本插图与戏曲传播	(180)
第三节 论建阳木刻插图与其他流派的“合流”现象	(202)

第四章 插图之于小说戏曲之传播——以《西游记》为例	(222)
第一节 明清《西游记》插图本及其演进规律	(222)
第二节 金陵世德堂插图与《西游记》接受	(239)
第三节 建本《西游记》的插图解读	(259)
第五章 《水浒传》插图本与文本传播	(283)
第一节 《水浒传》插图本的地域特征与演进规律	(284)
第二节 强化与增补：徽、杭插图之于文本的接受	(300)
第三节 象征与变形：建本插图之于文本的接受	(310)
第四节 插图与《水浒传》的主题、人物及其他	(324)
第五节 清代《水浒传》绣像图赞的解读	(343)
第六章 其他插图本与文本传播	(360)
第一节 “剪灯二种”之插图与文本传播	(360)
第二节 论广东芥子园《镜花缘》插图的文本接受	(379)
附录一 《古本小说集成》所收插图本	(391)
附录二 《古本戏曲丛刊》插图本	(414)
附录三 《善本戏曲丛刊》插图本统计	(433)
附录四 《不登大雅文库珍本戏曲丛刊》所收插图本	(438)
附录五 主要征引书目	(443)
附录六 重点词语人名索引	(449)
附录七 近年发表相关论文	(460)
后 记 边缘的快乐	(462)

图版目录

- 图 1-1 《拥炉娇红》之“申生娇红会话”插图…………… (15)
- 图 1-2 《三国志传》“华雄搦战关羽愿往”插图…………… (18)
- 图 1-3 《三国志传》“关云长斩华雄大胜”插图…………… (18)
- 图 1-4 闽斋堂刊本《新刻增补批评全像西游记》“樵夫指引美猴访道”插图
…………… (22)
- 图 1-5 广州芥子园版《镜花缘》扉页 1、2 插图…………… (22)
- 图 1-6 《古今小说》之《新桥市韩五卖风情》插图…………… (23)
- 图 1-7 孙温绘本《红楼梦》第二十四回插图…………… (24)
- 图 1-8 徽州黄正位刊本《剪灯新话》之《华亭逢故人记》插图及其局部
…………… (25)
- 图 1-9 《李卓吾先生批评忠义水浒传》第三回“鲁提辖拳打镇关西”插图以
及局部放大…………… (26)
- 图 1-10 《李卓吾先生批评忠义水浒传》第八回“林教头刺配沧州道”插图
…………… (26)
- 图 1-11 元至治建安虞氏刊本《至治新刊新全相三国志平话》桃园三结义之
插图…………… (27)
- 图 1-12 明万历辛卯(1591)金陵万卷楼刊本《三国志通俗演义》桃园三结义
插图…………… (28)
- 图 1-13 明藜光堂刘荣吾刊《精选按鉴全像鼎峙三国志传》之桃园结义
插图…………… (28)

- 图 1-14 《鼎镌京本全像西游记》第五回“诸臣具奏玉帝案前”插图
..... (30)
- 图 1-15 《鼎镌京本全像西游记》第十五回“行者到涧边索白马”插图
..... (30)
- 图 1-16 《鼎镌京本全像西游记》第四十五回“道士发牌风雨不至”插图
..... (32)
- 图 1-17 《鼎镌京本全像西游记》第四十五回“孙行者登坛上求雨”插图
..... (33)
- 图 1-18 《金瓶梅》第十三回“迎春儿隙底私窥”插图及局部放大 ..... (36)
- 图 1-19 金陵文林阁刊《新刻五闹焦帕记》插图 ..... (37)
- 图 1-20 富春堂刊本《范睢绌袍记》插图 ..... (37)
- 图 1-21 顾炳《顾氏画谱》之“韩干”插图 ..... (38)
- 图 1-22 《金瓶梅》第三十八回“潘金莲雪夜弄琵琶”插图 ..... (39)
- 图 1-23 释祿宏(1535—1615)《牧牛图》部分 ..... (40)
- 图 1-24 徽州黄诚之、刘启先刻《忠义水浒传》“误走妖魔”“北京较武”
插图 ..... (43)
- 图 1-25 徽州黄诚之、刘启先刻《忠义水浒传》“杀西门庆”插图以及局部放
大 ..... (44)
- 图 1-26 味潜斋石印本《西游记》第五十三回插图及局部放大 ..... (46)
- 图 1-27 杨闽斋刊《鼎镌京本全像西游记》“犬啣人头,虎显本相”插图
..... (48)
- 图 1-28 杨闽斋刊《鼎镌京本全像西游记》“鹰抓肠肝,死鹿现相”插图
..... (48)
- 图 1-29 徽州黄诚之、刘启先刻《忠义水浒传》“受天书”插图以及局部
放大 ..... (49)
- 图 1-30 杨闽斋刊《鼎镌京本全像西游记》“行者变作小儿跳舞”插图
..... (50)
- 图 1-31 西千佛洞第 12 窟南壁“劳度叉斗圣变”图 ..... (62)
- 图 1-32 莫高窟第 335 窟西壁龕内“劳度叉斗圣变”图 ..... (62)
- 图 1-33 P4524 卷轴装彩绘本《降魔变文》“狮子啖牛”部分 ..... (66)
- 图 1-34 法 P. 2002V⁰ 白画供养人物稿 ..... (67)