

三潭印月
湖心亭
花水柱天
西湖何處
起為醒者
狂眠
楊伯潤

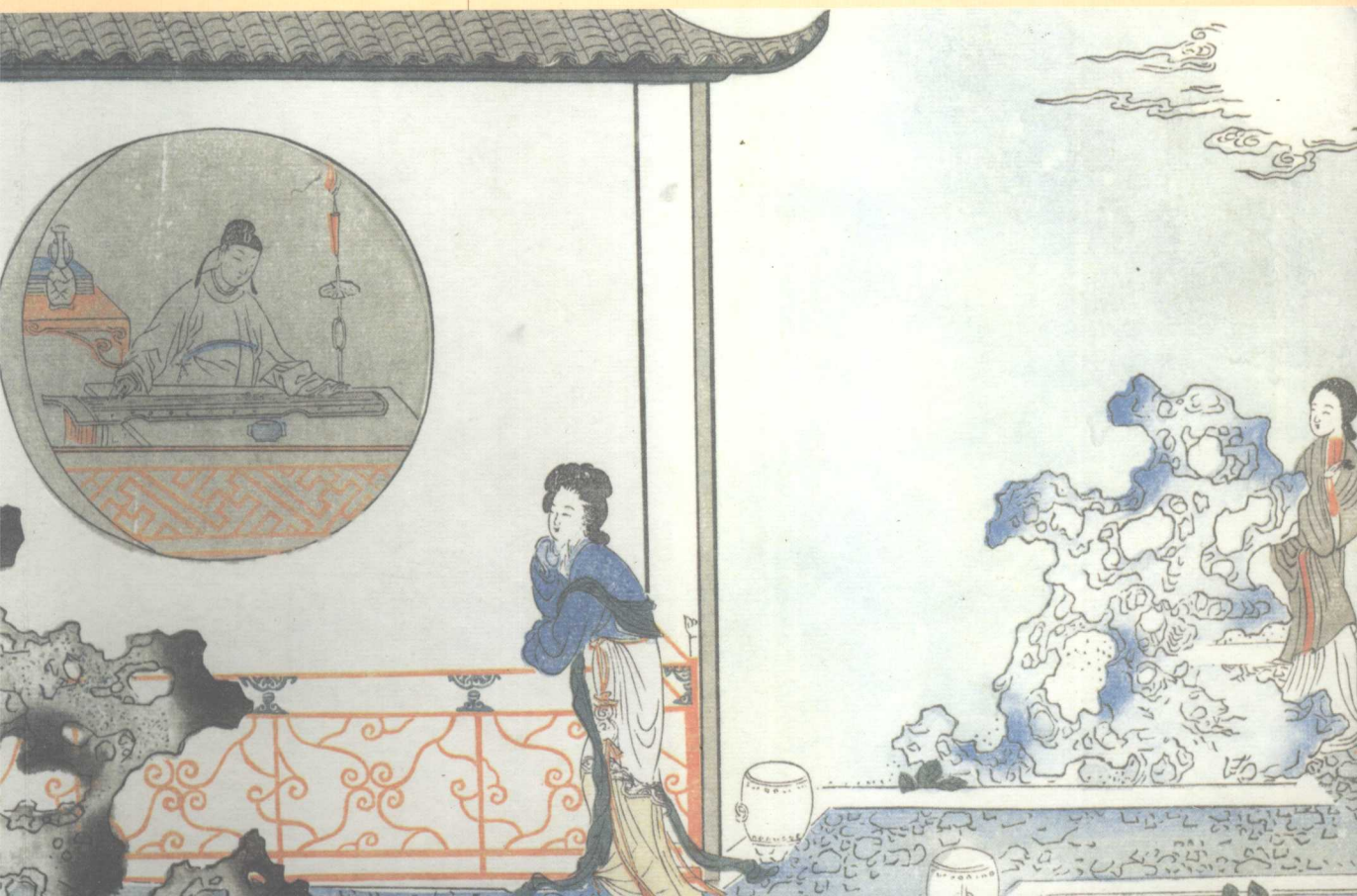
插

中国古代插图史

徐小蛮 王福康 著

Zhongguo Gudai Chatushi

上海古籍出版社

并諸菩薩摩訶薩
如是等諸大弟子
薄拘羅阿菟樓駄
陀夷摩訶劫賓那
頭盧頗羅墮迦留
睺羅憍梵波提賓
伽難陀阿難陀羅
離婆多周利槃陀
拏延摩訶俱絺羅
摩訶迦葉摩訶迦
利弗摩訶目犍連
釋迦牟尼

中国古代插图史

Zhongguo Gudai Chatushi

徐小蛮 王福康 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代插图史/徐小蛮 王福康著. —上海:上海古籍出版社, 2007. 12
ISBN 978 - 7 - 5325 - 4678 - 7

I. 中... II. ①徐... ②王... III. 插图—文化史—中国—古代
IV. G239. 292

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 104814 号

中国古代插图史

徐小蛮 王福康 著

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海古籍出版社
(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

新华书店上海发行所发行经销 上海展强印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 25 插页 5 字数 516,000

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,300

ISBN 978 - 7 - 5325 - 4678 - 7

K · 983 定价: 68.00 元

如有质量问题, 请与承印公司联系

前言

什么叫插图?《辞海》说:“插图,又名‘插画’。指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间,有的用插页方式,对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”

当我们在孩提时代,开始接触书的时候,大人为了增加吸引力,为了便于阅读,就给我们看有图有文的、有插图的看图识字书,而后,再逐渐换成全部是文字的读物,况且字也越来越小,文字越来越多,书越来越厚。殊不知情况有所变化,目前,有插图的书籍因形势的变化正在不断地在扩大范围,书架上越来越多的图文本提供给男女老幼各种人群。

当今世界精彩纷呈,资讯巨增,当人们自觉和不自觉地向全球化进军的过程中,需要尽可能多的信息,单纯阅读文字缺乏时间,于是,对直观的、简洁的、包容量大的图像表达十分青睐。图像与文字交错,对于文字信息的充实和弥补,对于文字信息的稀释与铨解,对于读者的视觉冲击,使书籍更容易理解,更具生动感、节奏感与美感。尤其是进入二十一世纪,插图本图书像井喷一样,突然冒出了一大批,几乎遍及了现代书海的各个领域,人们惊呼“读图时代”的到来。

在上海图书馆的电脑中,分别打入“插图本”、“图文本”、“绘图本”、“彩图”等词,竟然可以搜索到上千种图书,其中百分之九十是在2000年以后出版的。而实际带插图的图书还远远不止这些。因为有的带插图的图书并未标明“插图本”或“图文本”,如《画说老子》(上海古籍出版社出版)就不在其列。

尽管如此,我们还是可以从中发现,插图本图书数量在逐年快速增长,涉及的范围也从早年的小说、诗词等文学领域,扩展到其他领域,几乎覆盖了图书的各个领域,如政治读物:《毛泽东的政治哲学》、《中国的共产主义与毛泽东的崛起》、《图解资本论》等;古

典读物:《周易图说总汇》、《孟子》、《列子》、《论语的智慧》、《道家大智慧》、《老子》、《庄子》、《周公解梦》等;历史读物:《剑桥插图考古史》、《剑桥插图中国史》、《插图本中国文化史》、《插图本中国文学史》、《苏东坡大传》、《图说中国百年社会生活》等;宗教读物:《佛教常识问答》;科技读物:《中国民间偏方大全》、《精编本草纲目》、《昆虫记》等;工具书:《插图本简明中国古典文艺辞典》等。

2006年2月2日,《新民晚报》第十版有一则报道,一位旅法画家冯骁鸣写了一本《老子——道之路》,内容是用法文翻译了老子《道德经》,并配上自己绘的画和书法。此书出版后,一版再版,对中国文化颇有研究的法国总统希拉克,在读后专门给作者写了一封信,称赞他:“对您这部精美的著作致以我全部的谢意和祝贺,此书翻译得如此之好,易于阅读、理解,尤其配上了您精彩的书法和绘画作品,我对此非常欣赏。”

2006年4月14日,《文汇报》登载了一则书名为《编年体鲁迅著作全集插图本》广告,称“首创鲁迅著作编年出版”,并“搜集历史老照片四千多幅”,言“透过几千幅老照片,解读鲁迅文章,感知鲁迅笔下的人和事,那个渐行渐远的时代又回到您的面前。”

在三联书店出版的《读书》杂志(2000年第2期)上,写有一则三联书店推销图书的广告:“语言和文字的极限处让绘画和照片绽放光芒。”上海学林出版社出版的一套《新视觉书坊丛书》的前言中说:“我们尝试在文字和图片之间找到一种新的关系:它们不再是传统书籍中的文字配插图,而是两个并行的信号系统,互相交叉,相得益彰。”(见王小慧著,学林出版社,2001年9月出版的《我的视觉日记——旅德生活十五年》)这些都是加重插图的作用,冲破文字垄断的说法。面对着插图本不断的大量出现,有专家认为:“彩色化、图片化是国际出版的趋势。”

在这些五花八门的插图本图书中,无论是绘画技法,还是印制技术,都十分符合现代潮流,但是,还是可以隐隐约约地看到古代图书插图的踪影。例如,现代图书的插图编排形式,不外乎上图下文、前文后图、首尾插图等,如《画说老子》采用的就是上图下文的形式,这是古代图书插图最为经典的一种。现代书籍插图中虽然添加了不少的现代元素,如用夸张的卡通人物造型,但在中国古代图书的插图中夸张的人物造型也不是没有,如任渭长的四部木刻插图、萧云从的《离骚图》、陈洪绶的《水浒叶子》等,人物造型十分夸张,具有很大的张力。现代书籍采用现代印制技术,使图书插图更靓丽,但是,它的构图布局在我国古代图书插图中屡见不鲜,等等等等。

“古人以图书并称,凡书必有图”,这句前人的话经常被“书史”作者引用。虽然在现存的古籍中,没有图的书比有图的书要多得多,但是,中国古代的书籍插图有与中国古代书籍同样光辉的历程。为了使图书的插图发挥文字所不能表达或者不能充分表达的内容,使插图在图书中有更健康的发展,我们对中国古代书籍插图的流变及其文化内涵简要加以叙述,并精选古代图书插图,奉献给读者,以尽绵薄之力。

目录

前言	1
上编 插图的发展历程	1
第一章 插图书的产生	3
一、图画·图形·文字	3
二、简帛上的插图	4
(一) 简牍上的插图	5
(二) 帛书中的插图	8
三、写本中的插图	12
(一) 手抄佛经	13
(二) 变文	15
(三) 历书	17
(四) 实用图书	19
第二章 佛教催生了雕版艺术之花	21
一、最早的雕版插图	21
二、佛经扉页画和经卷插图	26
(一) 单幅佛画	26
(二) 经卷扉页画	30

(三) 经卷插图	37
三、《大藏经》中的插图	40
四、佛教书籍中的插图	45
(一) 《佛国禅师文殊指南图赞》	45
(二) 《天竺灵签》	46
(三) 《梁皇宝忏》	47
(四) 《圆悟禅师语录》	47
(五) 《释氏源流》	48
(六) 《水陆道场神鬼图像》	49
(七) 《观世音菩萨三十二相大悲心忏》	49
(八) 《离六堂集》	50
五、佛经插图对世俗插图的影响	50
(一) 从扉页画到卷首插图	50
(二) 对书籍版式的影响	51
(三) 对插图中的款识的影响	52
 第三章 雕版插图的兴起	58
一、以图解经的经书插图	58
二、以图明史的史书插图	63
三、以图娱民的小说、戏曲插图	68
四、以图释文的实用图书插图	70
 第四章 雕版插图的黄金时代	77
一、各种流派争奇斗艳	84
(一) 建安派	84
(1) 在书名中加“纂图”等字,以表明书中有图	84
(2) 从上图下文,到大幅插图	86
(3) 画面简单朴实,人物形象粗放、简略、古朴、稚拙	87
(二) 金陵派	89
(1) 强调人物形象,画面往往如同舞台场景	90
(2) 插图较大,大多采用单面独幅,甚至有的是双面合页或多面合页	92
(3) 善于运用图案花纹补作空白,使画面更为充实	96
(三) 武林派	97
(1) 线条细腻,画面清晰,布局平稳	98
(2) 以刻印画谱著称	101

(3) 受徽派的影响, 时与徽派不分仲伯	103
(四) 徽派	106
(1) 所刻工丽纤巧, 胜于武林派	107
(2) 插图上往往留有刻工的姓名	108
(3) 注重线描, 典雅脱俗, 构图饱满, 富丽精工, 粗放不足	111
(4) 以墨谱著称	113
二、“光芒万丈的万历年”	115
(一) 徽派刻工硕果累累	116
(二) 小说、戏曲插图, 繁花似锦	121
(1) 千姿百态的小说插图	121
(2) 百花争艳的戏曲插图	127
(三) 画家投入插图事业	140
(1) 丁云鹏和《养正图解》	142
(2) 张梦征和《青楼韵语》	143
(3) 钱贡和《环翠堂园景图》	144
(4) 汪耕和《坐隐先生精订捷径棋谱》	146
(5) 刘素明和《丹桂记》	147
(6) 顾仲方(正谊) 和《笔花楼新声》	149
三、余辉闪耀	149
(一) 苏州的书籍插图	150
(二) 吴兴的书籍插图	152
第五章 彩色插图的魅力	155
一、从手绘彩色插图说起	155
二、套印发明前的彩图印制	164
三、现存最早的木刻套印本	166
四、胡正言与“饾版”、“拱花”	169
五、彩色图谱中的顶峰之作	170
(一) 《萝轩变古笺谱》	170
(二) 《十竹斋书画谱》、《十竹斋笺谱》	172
(三) 一部具有特殊美感的插图本吴兴寓五本《西厢记》	176
(四) 流传最广的画谱《芥子园画传》	178
第六章 清代插图的风韵	183
一、武英殿刻书	183

二、精工雕琢的殿本	186
(一)《万寿盛典图》	186
(二)《南巡盛典》	188
(三)《避暑山庄诗图》	192
(四)《钦定授时通考》	193
(五)《皇朝礼器图式》	194
(六)《钦定武英殿聚珍版程式》	195
(七)《钦定授衣广训》	198
(八)《古今图书集成》	199
(1) 科学插图	201
(2) 山川插图	202
(3) 草木禽兽插图	203
(4) 人物插图	204
三、余音袅袅	205
四、画家的杰作	210
(一) 具有鲜明个性的陈洪绶《水浒叶子》等作品	210
(二) 萧云从和他光辉千秋的大作品	211
(三) 心积数十年的上官周《晚笑堂画传》	215
(四) 清代后期插图中的一面旗帜——改琦的《红楼梦图咏》	216
(五) 奇古夸张的任熊《剑侠像传》等作品	219
五、不该遗忘的明清手绘插图	223
(一)《永乐大典》插图	225
(二)《四库全书》插图	231
第七章 中国近代插图的发展	237
一、插图内容的改变——西方信息进入画面	237
(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”	237
(二) 从《三才图会》的“西洋国”人到《皇清职贡图》的西洋国人	240
(三) 从《崇祯历书》的冷遇到《西洋新法历书》的刊行	242
(四) 从冲破“天下观”的《坤輿万国全图》到“全球观”的《地球图说》	244
(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》	249
(六) 从翻译《远西奇器图说》到清末图书翻译机构	251
二、绘图方式的改变——透视法、明暗法	255

(一) 西方画法对中国插图的影响	255
(二) 受西洋画法浸染的焦秉贞《耕织图》	256
(三) 意大利画家郎世宁和他的弟子们的作品	259
三、插图制作的改变——铅印、石印、铜版印刷	261
(一) 铅印技术的传入	261
(二) 石印技术的发明	263
(三) 石印技术传入中国	264
(四) 吴友如与石印《点石斋画报》	266
(五) 石印小说、戏曲插图	269
(六) 石印蒙学教科书插图	272
(七) 铜版画插图	277

下编 插图的门类、形式和功能 283

第八章 插图的多样性 285

一、林林总总的人物插图	285
(一) 肖像插图	288
(1) 半身像	289
(2) 全身像	291
(3) 群像	292
(二) 绣像	293
(三) 历史人物插图	294
(四) 人物风俗插图	296
(五) 人物故事插图	297
(六) 人物操练插图	300
二、以小见大的山水插图	303
三、真切、写意的花鸟插图	306
四、承载历史的器物插图	308
(一) 博古图	308
(二) 兵器图	310
(三) 乐器图	312
(四) 生产图	312
五、连环画插图	314
六、地图	318

第九章 缤纷的插图形式	321
一、插图的位置	322
(一) 扉页插图	322
(二) 封面插图	324
(三) 目录插图	326
(四) 正文插图	327
(1) 卷首插图	327
(2) 文中插图	329
(3) 卷尾(书末)插图	329
(五) 牌记插图	330
二、插图的编排	332
(一) 单面插图	333
(1) 上图下文	333
(2) 上文下图	334
(3) 上下两图	335
(4) 左图右文(或前文后图)	335
(5) 右图左文(或前图后文)	336
(6) 方格插图	337
(7) 不规则插图	338
(8) 其他的插图编排形式	339
(二) 合页连式插图	339
(三) 主图和副图	341
三、插图的图形	342
(一) 长方形	342
(二) 月光图	342
(三) 方形	344
(四) 扇形	345
(五) 其他	345
四、插图的款识	345
(一) 图名	345
(二) 题诗	347
(三) 说明性文字	347
(四) 标题	347
(1) 横式标题	348
(2) 直列式标题	348

(3) 对称标题	349
(4) 不规则标题	349
(五) 图注	350
(六) 画家或刻工的名字	351
五、插图的边栏	351
(一) 单边栏	352
(二) 文武边栏	353
(三) 花边边栏	353
(四) 无边栏	354
 第十章 插图的功能	355
一、插图的功能	355
(一) 补充文字功能	356
(二) 传播功能	358
(三) 对于学术研究的作用	359
二、非图不明,有图则明	363
三、传递文字不能传递之情	370
 参考书目	375
图版索引	377
后记	387

上编

插图的发展历程

第一章

插图书的产生

一、图画·图形·文字

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。但靠言语传播信息不仅会受到时间和空间的限制,而且,会在传播的过程中产生“失真”、“失忆”,造成信息的丢失。自图画和文字产生后,它们不仅能保存信息,而且还能将信息用无穷变化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,图画和文字的出现是人类文明进程中的一个很大的进步。

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递和保存信息。

图 1-1 黑山岩画“猛虎捕食”图

在我国甘肃嘉峪关市西北约 20 公里处,有一个叫黑山峪的峡谷,在峡谷的岩壁上,由先民雕刻了许许多多的岩画,绵延约 2 公里,犹如一座天然画廊。岩画最大高达 1 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。如“猛虎捕食”图,一只张牙舞爪、凶猛异常的老虎,几只担惊受怕的牛羊,老虎正向其中的一只

图 1-2 甲骨文

羊猛扑过去(图 1-1),一场自然界中的动物生存竞争活灵地展现在人们眼前。

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。

原始绘画也是人类自我表达,相互交流的一种方式。

后来,图画向两方面发展,一方面发展成为图画艺术,另一方面发展成为“图形文字”或“图画文字”。这种图形文字,逐渐发展成以“象形文字”为主的早期文字。

商代甲骨文(图 1-2)中就含有很多象形文字。先人又在陶泥、金石等上面刻写文字,用于记事和传递信息。但这些都还不是书。

二、简帛上的插图

“图书”一词最早出自《史记·萧相国世家》:“何独先人收秦丞相御史律令图书藏之……汉王所以具知天下厄塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。”

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”一说(图 1-3)。

有人解释说:在伏羲的时候,黄河上,一天龙马身背“河图”;洛水上,一神龟背负“洛书”。后来,伏羲根据天龙马背来的“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。

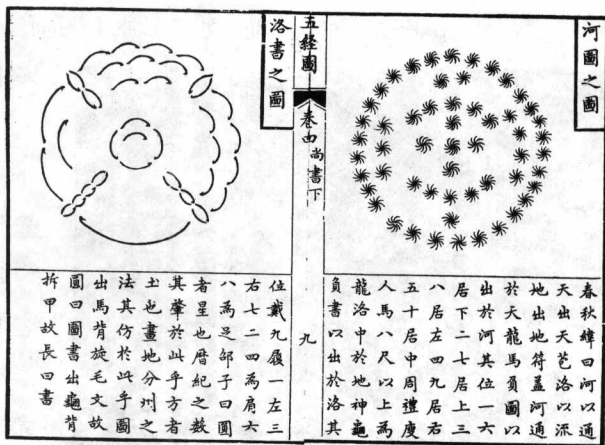

图 1-3 清雍正二年(1724)刊本《五经图》中的“河图洛书”图

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。”

“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以及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,见其人不闻其语。图,至约也;书,至博也。即图而求易,即书而求难。”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。”

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,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。

真正意义上的图书起源于简帛。《说文》云:“箸于竹帛,谓之书。”

用简、帛作为文字的载体是从上古时期开始的,一直持续至五六世纪,前后长达二千多年,占中国文明史和文字史一半以上。

(一) 简牍上的插图

简就是一种用竹削成薄而狭长的长片。由于新竹水分较多,容易朽烂虫蛀,所以要将它放在火上烘烤,烤去竹中的水分,再用毛笔来写字。牍是用木削成的薄片,比简要宽。王充在《论衡·量知》中说:“截竹为简,破以为牒,加笔墨之迹,乃成文字,大者为经,小者为传记。断木为契,枘之为板,力加刮削,乃成奏牍。”

简的出现大致在周代,最晚不晚于春秋战国时期。

简的长短差别很大。长的曾侯乙墓中的战国简,达到 70 多厘米。短的汉简只有 10 多厘米长,一般长度为 20 多厘米。普通简的宽度,在 5 毫米至 10 毫米之间;厚度为 2 毫米。简上一般只写一行字,写两行字的,称为“两行”简。“两行”简要比普通简宽,在 2 厘米左右。

简的空间非常狭小,要在上面绘制空间相对较大的图画是有一定困难的。但有的书籍又不能没有图画,如古代的占卜算命的数术书,往往要有图的配合才能进行占卜。于是,有人就将多枚简组合在一起,使简也可用来绘图。

1975 年,在湖北云梦县睡虎地 11 号墓中出土一部秦简《日书》。《日书》是一种选择时日吉凶的数术书。书中“人字”篇和“直室门”篇各有一幅插图。

“人字”篇是占卜人的命运的数术,上图下文。图中有两个伸开手臂、叉开双腿的人形图(图 1-4)。人的身体画在一枚竹简上,左右两只手脚分画在左右各两枚竹简上,如果将五枚竹简平放在一起,就呈现

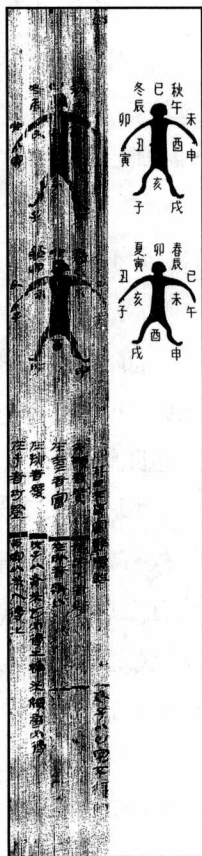

图 1-4 湖北云梦县睡虎地秦墓出土的《日书·人字》中的插图和摹本