

香雪居版《新校注古本西廂記》版畫研究

第一章、緒論

第一節：研究動機與目的

晚明的出版事業蓬勃發展，其中尤以戲曲小說類最受歡迎。在眾多書坊競爭之下，紛紛尋求名家校注評點，而隨書所附的插圖版畫，更成為書籍在商業市場上的宣傳標的。因此單一戲曲，往往出現數種不同的評點版本，而原本單純作為敘事功能的插圖版畫，成為書坊結合當代繪畫名家與刻工，所創作出兼具意涵與美感的藝術。《西廂記》在明代的出版，便清楚地反映了上述刻書業的發展盛況。

晚明出版的《西廂記》版本眾多，各家所附的版畫也讓人目不暇給，至今就所發現的各地收藏便有三十四種¹，而目前的研究多針對當時整體的版畫藝術為主，偶有零星涉獵《西廂記》版畫的文章，更少有深入討論單一版本的研究²。因此，期望透過此次研究，針對香雪居《新校注古本西廂記》版畫的單一版本，作深入分析，使對晚明《西廂記》版畫的出版與創作，有更豐富的認識。

由於王驥德是明代最重要的曲律專家之一，從他校注的出發點與方法，堅持忠於《西廂記》內容本意，到成為《西廂記》考證校注法的先導，不禁讓人想要探究，不主打商業型態，以完整還原《西廂記》為目的，這樣的版畫，與其他明顯以銷售為目的多數書坊，有何差異性？如何忠實傳達文本，還要能符合王氏的「大雅」風格？版畫首頁左上角署名「錢穀寫」，代表此本是摹寫自錢穀畫作。錢穀既是當朝名畫家之一，明代中期吳派的第二代，書畫皆學自文徵明，因此，若真的是錢穀稿本，其中必有某些錢氏作品或者吳派畫風的元素，究竟《王本西廂》版畫受到繪畫風格的影響有多少？版畫與傳統繪畫之間的關係為何？另外，從書籍校刊到版畫原本的繪稿者，都不脫文人生活圈，由此可以發展出的研究主題，相當豐富，例如文人參與大眾文化之後，為版畫帶來哪些新的衝擊與創造？這些都是引發筆者針對從校注者的出發點與心態、進行研究的動機。

¹ 有關目前《西廂記》的版畫版本，參考自許文美與小林宏光整理，將其中所錄的《西廂記》版畫，扣除掉同一版本但不同年重刊的部份。亦可參考張秀民《中國印刷史》、馬孟晶〈耳目之玩—從西廂記版畫插圖論晚明出版文化對視覺性之關注〉《美術史研究集刊》13期，2002年，p.251所附的「現存王實甫《西廂記》明代刊本」。

² 目前有許文美與日·小林宏光兩位針對《張深之正北西廂秘本》的版畫進行討論研究。

第二節：研究範圍與侷限

《西廂記》在明清時代的出版業都十分受歡迎，為針對以香雪居版《新校注古本西廂記》為研究目標，因此，將時間範圍訂在明代，以當代的文化藝術背景為經，同時期出版的戲曲版畫為緯，完整而全面分析此本版畫的製作與內容，對於清代《西廂記》版畫的部份則不在設定的討論時期範圍內，故不涉及。另外，有關《西廂記》文本本身，即文學領域的部份，僅在校注內容與方式牽涉到版畫研究的相關課題時，會加以分析詮釋，以作為論文重點之輔助。至於其他有關明代《西廂記》的評注版本、《西廂記》的曲律等議題，目前學界已有相關研究³，礙於研究的時間與領域，因此未做深入探討。在研究侷限上，由於明代湧現大量的戲曲小說版畫，在比對相關版畫的同時，由於許多版本牽涉到刊刻書坊或年代難以考證，在與香雪居版《新校注古本西廂記》進行比較時，會有時間先後無法確定的困難，影響到分析判斷；加上筆者在取得所有版本上有所侷限，因此難免有疏漏與不足之嫌，此處敬請諸位先進不吝指正。

第三節：研究方法

針對本論文，所運用的研究理論將涵蓋：

- 一、版本學—由於明代《西廂記》版畫版本眾多，必須清楚瞭解各本的出版狀況與內容特色，才能夠在分析《王本西廂》版畫時，提供完整而正確的資料。
- 二、社會學—有關明代書業與戲曲版畫的興盛，必有其相關的社會背景促成；另外，文人社會中的喜好風尚，如何形成與影響大眾文化，需要利用社會學的方法做探討。
- 三、圖像學—運用圖像學的方法為出發，探究分析《王本西廂》版畫，文本與圖像之間轉換關係與背後代表的意涵。
- 四、風格分析法—分析版畫的構圖等各方面表現，以綜合歸類出全本畫面所具有的風格特色為何。
- 五、歷史研究法—藝術史研究必須結合當代的歷史，才能瞭解創作產生的背景有更深入完整的瞭解。
- 六、比較藝術學—針對版畫與傳統繪畫，兩種不同類型的藝術創作，運用之以比較《王本西廂》版畫與當時畫壇作品之間的關係。

³ 可參考林宗毅所著《西廂二論》與《「西廂學」四題論衡》二書。

第四節：文獻研究回顧

針對《西廂記》版畫藝術的研究，早期多成爲整體版畫史的一環，加上所存資料限制，僅在談到明清版畫的發展時，有一隅討論。日後研究資料的增加，對於專題版畫，開始出現針對地區性版畫作品進行的分析，即爲周蕪的《徽派版畫史》。而將戲曲小說版畫單獨做研究的，包括王伯敏與周心蕙，在版畫史的專書中另闢一節來討論戲曲版畫，同樣是以版畫史的模式，依地域流派綜合分析明清時期的戲曲版畫，如談到建安版畫，先探討其整體風格，再舉出數本著名作品，逐一分析，等於是將先前大範圍的中國版畫史，縮減到小範圍的戲曲小說版畫史，對於《西廂記》版畫著墨自然增加，也將各地出版的不同版本做了簡單的風格陳述，但是仍將《西廂記》版畫作爲地區性版畫、或者是戲曲版畫當中的一環，建立在以區域爲主的版畫發展之下。針對單一版本《西廂記》版畫進行探討者，最早有日本學者小林宏光，在分析陳洪綬的版畫活動時，對於其所繪製的《張深之正北西廂秘本》（後皆稱《張本西廂》），一共六幅插圖，認爲突破了前人在構圖上的繁瑣複雜，改以人物爲主的精簡背景，突顯故事人物，尤其是當中類型化了的仕女，融入了陳洪綬人物畫上的特殊風格。⁴

高居翰先生在談到陳洪綬的繪畫活動時，同樣提到陳洪綬所作的插圖版畫（每頁的尺寸爲 20.2x26 公分），吸取了民間通俗傳統中的一些特色，與其他畫家的作品都不相同，於是，很快地就將這類的插圖創作，提升到了一種新的藝術層次。如第四幅〈窺簡〉（圖 1）當中，女主角鶯鶯躲在裝飾屏風的後面，正在閱讀張生情書，同時，她的侍妾紅娘則在屏風的尾端窺視其舉動，狀極關心。屏風上的四屏畫，都是裝飾性的構圖，其與陳洪綬自己的某些畫作，不無相似之處。按理說，這些圖畫都具有一些攸關劇中情節的象徵性含意，無論是在季節上的順序（由左至右，分別是秋景、冬景、春景、夏景），或

（圖 1）《張深之正北西廂秘本》〈窺簡〉

是平常所罕見的景物組合皆然：例如，蝴蝶（輕薄的情愛追逐）對比著蓮花（純潔），以及芭蕉（夏天的植物）覆雪——後面這一主題，已見於唐代詩人兼畫家王維的一則知名的軼事，相傳他爲了表明自己不侷限於傳統的成規，因而以芭蕉覆雪爲題作畫。但是，此一屏風的真正效果，是爲了要營造一種介於真實景物與屏中景物之間的曖昧性，這種手法同樣在他早期的冊頁當中可以見到。跟人物的描繪方式相比，屏風畫的畫法較爲繁密、比較講究細節，不免使人在閱讀時，會以爲屏中所描繪的才是現實中的實景，反而不覺得這些乃是兩折式可以搬移的

⁴小林宏光，〈陳洪綬の版畫活動（上）、（下）——崇禎一二年（一六三九）刊『張深之先生正北西廂秘本』の插繪を中心とした一考察——〉，《國華》1062期、1063期，1983年。

影像。同樣地，在下一幅版畫裏，男主角張君瑞夢見鶯鶯，而夢中的景象反而比做夢青年的形象，更加具有真實感⁵。

同樣針對陳洪綬所繪製《張深之正北西廂秘本》有專文研究的，便是許文美的碩士論文——《陳洪綬『張深之正北西廂秘本』版畫研究》。全篇討論乃是意圖以分析《張本西廂》的出版為基礎，繼而探討陳洪綬繪製此本版畫的特色、風格來源與目的。先從「參訂詞友」的背景，剖析《張本西廂》的訂正特色與意義，張深之與這些西湖一帶的文人來往密切，而當地又流行結社，應該與「復社」關係密切。因此認為，張應該在西湖時認識不少文人，當地又盛行戲劇活動，為文人活動之一，因此在環境的浸淫下，許提出張本西廂應是「西湖地區文人圈愛好戲劇者的具體工作成果」⁶，並且目的是為了「圖所以報天子爾」⁷。接著分為幾個重點，漸進陳洪綬繪製《張本西廂》的內容與意義。

先談到明末文人對《西廂記》的看法：明初，視其為風流才子故事，以文詞角度看《西廂記》；到明中葉，則肯定兩人愛情為自然真情；萬曆時期，開始凸顯《西廂記》當中，對於社會固有價值觀的衝突力量；萬曆之後，出現多種不同改寫本，多是批判《西廂記》「愛情至上」的理念，因為與當時父母主掌婚姻的倫理觀相衝突。但這群參訂詞友的表現，似乎代表著他們支持《西廂記》所傳達的男女情愛觀。掛名的訂正者——張道濬，貢獻在於提供了聚會場所，真正的訂正成果，應是此批文人的意見，且出版時未附上書坊之名，因此許推測應為具有紀念性質的私人刻書。

陳洪綬繪製《張本西廂》的目的為何？從馬權奇所做的序，可知《張本西廂》具有「忠君報恩」的意義。藉由堅貞愛情而推展成報答君恩的觀念，是復社份子的共通理念。晚明如《嬌紅記》等戲曲，將男女兩人堅貞愛情、從一而終的觀念，與「節義」的意義等同，將愛情議題帶入社會的議題中，並以「情」字一如人倫般的綱常，來解決這之間的衝突，人若能以最基本的男女之情執著，則比照之以此情事父、事君，都能深深體悟。許文美提出「戲劇教化的功用」，自明初便有，並提出佐證。陳洪綬又與復社等人過從甚密，因此許認為將其經世理念投射在戲曲的參與上，便是陳洪綬繪製《張本西廂》版畫的重要因素。

有關《張本西廂》版畫的內容分析，認為與其他版本一折一圖不同，而是取六個故事情節中最重要的關鍵做圖。先分別陳述六幅圖的對應故事與繪畫內容，找出其呈現方式不合於情節的部分，以作為陳在傳達意義上並不拘泥於劇本的佐證。許文美認為，陳選擇這六景而省略其他的情節，是簡化整個劇情為兩條路線：

⁵ 參見 James Cahill, 《The Distance Mountain》, 中譯本《山外山》, 石頭出版社, 頁 312-313。

⁶ 參見許文美, 《陳洪綬『張深之正北西廂秘本』版畫研究》, 台灣大學藝術史研究所, 碩士論文, 1996年, 頁 27。

⁷ 《張本西廂》序。

兩人感情的「危機」與「傳遞」。但是，筆者提出質疑的是，既然是要突顯橫亙於兩人間的「危機」，為何不選擇「負盟」等其他的危機？對於感情的「傳遞」部分亦然。是否尚有更多的理由，促使陳洪綬僅僅挑選此六段故事作畫？接著許文美再將各圖與其他風格差異較大、又具代表性的版本做比較，先將他本表現內容與方式作陳述，再做不同處比較，以凸顯張本的特殊性。仍舊將結論導向，陳洪綬的目的是為了強調兩人對感情的專注與執著。並以畫面表現再一次證明此論點：

首先，許文美將明代戲曲分成強調人物的，與將人物置放在山水中、相對變小的山水冊頁插圖——以表現詩意為主——兩種，前者的風格來源，以李公麟為代表，如《新刊大字魁本全相參訂奇妙注釋西廂記》，人物藉著細微的向背動作而有互動的感覺，這便是李氏人物畫的風格。到了萬曆時期的版畫已發展出自己的特色，包括重視觀眾觀劇時的固定觀點、身段受戲曲表演影響、但表現重點仍以情節為主⁸；但張本當中，情節已降為次要⁹，且各圖的人物間距離拉大，直接以表現個人物本身心理為主，所以張本的特色還是在於強調「張生與鶯鶯的專注於情感」

為了表現不重視故事細節、轉強調個別人物的手法，許文美提出此乃較偏向傳統繪畫的「圖贊」形式。也認為此版畫能夠融合圖贊形式與李公麟的人物畫風格表現法，乃是受到當時「折子戲」影響。折子戲利用身體各部位形成幾何線條造成張力的表現方式，影響了《張本西廂》版畫的人物表現。折子戲的演出，能讓觀眾欣賞故事情節、深入角色內心，成為陳洪綬要達到的效果目標。至於陳洪綬要如何用繪畫來表現折子畫的演員身段，許認為是從傳統繪畫、尤其是對古畫的「臨摹」中汲取養分。《張本西廂》版畫當中，數圖的構圖皆為淺近而略為前傾的地面，令人聯想到唐代的人物畫。唐代人物畫對人物的掌握比對空間的掌握成熟，因此人物多侷限在前景，如張萱〈搗練圖〉。許文美舉出版畫當中的實例，對於人物多形成三角形位置空間，便是受到唐代人物畫的影響。陳洪綬在早年曾有機會多見古畫，並臨摹之，最後的結論是，陳洪綬受到傳統古畫影響，仿古作風不僅表現在他畫中的構圖與筆法，也成了《張本西廂》版畫的風格源頭。

第五節：論文架構

由於明代湧現大量《西廂記》評注版本與所附插圖，為分析香雪居版《新校注古本西廂記》（後皆稱《王本西廂》），了解並找出其在同時代中《西廂記》版畫的出版意義。本論文的研究架構，首先從歷史文化角度，了解明代出版事業的興盛因素，以及明代書業的發展概況，尤其是興盛的書坊出版業，探究當時各地

⁸許文美以《起鳳館版》的〈月下佳期〉為例，表示呈現情節所帶來的趣味才是繪製版畫的重點。
⁹舉〈驚夢〉一圖為例。

書坊刊刻戲曲書籍的情形，完整呈現明代戲曲版畫出版的黃金時期，及其所隱含的時代意義。

在了解明代書業發展背景後，針對當代眾多版本的《西廂記》插圖版畫，挑選數本，以時期為經、地域為緯，分析其內容與表現。除概括了解當時《西廂記》版畫多樣風格特色，更可作為後續探討《王本西廂》版畫比較之用。以前述研究內容為基礎，開始進入全文重心，首先，了解《王本西廂》及其插圖版畫的製作群，包括參與評注出版、刊刻與繪製版畫的相關人物，做詳細介紹分析，循此脈絡，找出可能影響版畫最後完成的諸多因素；其次，解讀圖像如何詮釋文本，即版畫本身所呈現的內容與對應文本的關係，進而歸納出形成《王本西廂》版畫風格的幾項元素，並穿插其他的戲曲版畫作比對，最後彙整所有研究脈絡，得出本論文的研究發現與成果。

以下為本論文的研究架構：

