

出席「縹緗流彩—中國古代書籍 裝潢藝術館藏精品文獻展」系列活動的啟示

張圖東 國家圖書館漢學中心資料服務組組長

一、前言

中國古代書籍裝潢形態十分豐富，從「著於竹帛謂之書」開始，編以書繩，聚簡成篇的簡策裝已有了早期的裝潢意識與設計。之後的帛書、捲軸裝、旋風裝、經折裝、蝴蝶裝、包背裝、線裝等形態，既展現了中國書籍史的發展演變，也從藝術上展示了書籍的不同裝潢特點。同時這種演變又深受當時政治、經濟、文化發展的影響，書籍的裝潢變狀態是不同社會物質條件的反映，折射了不同時期書籍生產和收藏的背景與境況。

數百年來，古代圖書裝潢作品具有不少值得欣賞與借鑑的藝術形式與內涵，但許多讀者因為難以接觸珍貴文物原件，對此鮮有直觀認識。此次上海圖書館舉辦「縹緗流彩—中國古代書籍裝潢藝術館藏精品文獻展」的主要目的，便是讓讀者有機會從這一特定視角系統地瞭解古籍裝潢中的藝術性元素。同時，古籍裝潢離不開修復，而修復這一傳統工藝不僅是技術，也是藝術，以古為師，用審美的眼光去學習與研究，給專業工作者一些啟示，這也是此次展覽的主要目標。

二、展覽概介

上海圖書館（簡稱上圖）創館於1952年，至1958年，又與上海歷史文獻圖書館（前身為1939年葉景葵、張元濟等創辦專事收藏古籍的上海私立合眾圖書館）、上海科技圖書館、上海報刊圖書館合併，建成新的上海圖書館。當時藏有古籍50餘萬冊，主要來源為捐贈、社團單位調撥及政府收購。歷經半個世紀的苦心經營，如今上圖藏有已編古籍130餘萬冊（其中善本約18萬冊）、碑帖16萬件（其中善本2千餘件）、明清近代尺牘11萬8千件。館藏的大量增加，充分說明在社會各界的關心與支持下，上圖對搜集保藏傳統文化遺產的高度重視。

上圖自2005年起，每年集中推出一次館藏精品文獻展覽，至今已連續舉辦了14年。因而，上圖年度館藏精品文獻展已經形成品牌，成為上海市民的一道文化大餐。

2018年文獻大展「縹緗流彩—中國古代書籍裝潢藝術館藏精品文獻展」，於11月1日上午在上海圖書館揭開序幕。開幕式由副館長周德明主持。上海圖書館館長陳超、中國美術學院院長助理吳小

華、上海美術家協會書籍裝幀藝術委員會主任陶雪華、上海圖書館研究館員陳先行、復旦大學教授陳正宏、上海圖書館歷史文獻中心館員梁穎等嘉賓共同為展覽剪綵。今年館藏精品展就是一次探索創新，第一次以古籍文獻的「裝幀藝術」為切入點，從中國古代圖書裝幀藝術這一新穎的策展視角來呈現上圖的珍貴館藏，讓讀者有機會從這一特定視角系統地瞭解古籍裝潢中的藝術性元素，透過這樣的展陳讓更多的讀者瞭解典籍、親近典籍，領略典籍之美，感受中華文化的深厚底蘊，也是一次利用典籍開展藝術普及的探索。

本展覽分為「護帙篇」和「飾觀篇」二大部分，「護帙篇」體現各種書籍裝潢樣式，包含卷軸裝、經折裝、蝴蝶裝、冊頁裝及線裝；「飾觀篇」著重關注繪畫、書法、篆刻等在裝潢過程中的應用，包含扉頁、跋尾、藏印；另有「書具之美」、「書衣之美」兩個單元，呈現特別精美的書衣、書具。

上圖此次展覽集中展出明清特別是近現代著名收藏家如項元汴、黃丕烈、龔心釗、吳湖帆等私家裝潢的珍貴典籍，文獻品類涵蓋佛經、書籍、碑帖、尺牘；裝潢形式包括線裝、蝴蝶裝、經折裝、冊頁裝、捲軸裝等，並分類展現繪畫、書法、篆刻等傳統藝術在圖書裝潢中的運用。展品共100件，其中38件為一級藏品，24件為二級藏品，所有展品，皆堪稱上圖「鎮館之寶」。

本次展覽是上海圖書館深入開展古籍保護工作的一項重要成果，是深入貫徹國家加強中華優秀文化傳承與宣傳的重要舉措。透過展覽中的展品介紹了上海近現代藏書家對古籍裝潢的貢獻，從一個特殊的藝術視角揭示了上海文化的藝術遺產。

「縹緗流彩—中國古代書籍裝潢藝術館藏精品文獻展」展場入口

三、「書籍之為藝術」國際學術研討會概介

為配合展覽，上海圖書館與中國美術學院合作舉辦「書籍之為藝術—中國古代圖書中的藝術元素學術研討會」，齊聚四十餘位在古籍裝潢、雕版、版畫等藝術研究領域造詣深厚的中外學者對此問題進行深入對談，本人也應邀參加並發表論文。

（一）會議背景

中國美院與上海圖書館合作辦理2018年度展「縹緗流彩—中國古代圖書裝潢藝術展」之際，邀請國內外藝術史與圖書館、博物館等領域的專家學者，結合實物與理論，互相交流，共同研討中國古籍的製作、裝潢等工藝成就在藝術史上的獨特意義。

（二）會議議題

探討中國古籍所蘊涵的極其豐富的藝術元素。大致分為兩個層面，一、中國古籍的裝潢；二、中

國古籍的雕版。前者為附麗於圖書的裝飾藝術，後者為直接運用於圖書本身的製作藝術，兩者都與中國傳統的主體藝術—繪畫與書法具有密切的聯繫，彼此互相影響，構成中國藝術史的一個獨特議題。

表1：第一場至第三場學術研討會議題

第一場學術研討會
主 題：中國古代書籍裝潢藝術
主持人：陳先行、陳正宏
1.漫談中國古籍的內封面／艾思仁 2.中國藏書家與裝幀文化／韋 力 3.佛經的板片號—實用與裝飾的結合／李際寧 4.線裝書的起源時間／陳 騰 5.策府縹緗，益昭美備—清內府寫刻書的裝潢與裝具／翁連溪 6.On Western-Style Binding of Chinese Ancient Books in the Library of The Institute of Advanced Chinese Studies, Collège de France (關於法蘭西學院藏中國古籍的西式裝幀)／Christine Khalil 7.Beyond Paper: the Art of the Book in the Chinese Collections of the British Library (紙襟之巔—大英圖書館中文館藏之藝術)／Sara Chiesura 8.韓國書籍的裝幀／宋日基 9.十四世紀東瀛的書籍演變—以五山版的裝潢為中心／住吉朋彥 10.日本的袋綴與中國的線裝／佐佐木孝浩

第二場學術研討會
主 題：中國古代書籍裝潢藝術與雕版藝術
主持人：畢斐、劉薔
1.日本江戶時代對古代書籍裝訂形式和裝具的研究—從藤貞幹《好日小錄》談起／陳捷

2.《制書雅意》的裝幀藝術／陳 誼
3.具體而微—從明刻巾箱本《楊升庵輯要三種》說起／李 軍
4.浙圖藏隆慶本《大方廣佛華嚴經》裝幀述略／汪 帆
5.方寸存真—善本古籍裡的藏書印記／張圍東
6.從裝幀看版畫插圖形式的變化與發展／程有慶
7.從《畿輔義倉圖》和《水利營田圖說》看蝴蝶裝版刻與裝幀形式的演變／宋文娟
8.古代書籍文化的斷橋／董 尋
9.清內府書版購制考／劉甲良
10.宋本之藝術鑒藏與明中期刻書新風格／李開升
11.中國古籍裝潢／李洪波

第三場學術研討會
主 題：中國古代書籍版畫藝術
主持人：郭立暄、董捷
1.畫須大雅又入時眸—東亞彩印版畫的源流與在世界史上的價值／徐憶農
2.反哺：從中央美院藏畫看明清版畫對卷軸畫的影響／邵 彥
3.利瑪竇對《程氏墨苑》「寶像圖」的釋讀／梅 娜芳
4.花落了多少—《唐詩畫譜》全景圖式檢討及其異域接受／韓 進
5.《會真圖》與晚明藝術書籍中的蝴蝶裝／陳 研
6.一幅園林版畫媒材、圖像與視覺空間／李嘯非
7.武英殿本版畫藝術研究—以《古今圖書集成·山川典》山水版畫為例／林天人
8.從「澄懷觀道」到「按圖索驥」—山水畫與山水版畫中的「臥遊」之別／李曉愚
9.明清西湖版畫的三種模式及其視覺性／邵韻霏
10.書籍史與美術史中的《素園石譜》／孫 田

（三）會議意義

中國古籍，蘊涵有極其豐富的藝術元素。就寫本而言，許多古代手稿本身就是書法、繪畫藝術品；以印本而論，其文字與插圖則往往為高水準的雕版藝術品。除此之外，傳世古籍的裝潢和重裝中，收藏家也全面地運用了繪畫、書法、篆刻等多種藝術手法，對書籍加以裝飾美化，形成了中國古籍外觀面貌上獨特的形式特徵和藝術風格，並對東亞諸國如日本、韓國、越南等國的書籍製作、裝潢產生了深遠的影響。已往這些方面的研究都取得了相當成績，但基本各自為政，本次研討會以書籍作為一個整體的討論對象，將以上各個方面的最新研究匯聚到一起，以期學界對中國古籍的諸多藝術元素形成一個融通而全面的認識。

四、專書出版與「書裝之雅」系列講座

上圖所藏中國古代書籍數量龐大，類型多樣，其中不乏裝潢佳作，為了配合此次展覽，上圖就館藏中擇其精品，匯編了《縹緗流彩—上海圖書館藏中國古代書籍裝潢藝術》一書，以作供賞。本書不僅收錄展覽中的所有展品，還增加幾十餘件未能出現在展覽現場的古代圖書珍品，每本書以多個角度透過圖片方式呈現。

本書內容分為「護帙」和「飾觀」兩大板塊，「護帙」篇體現各種書籍裝潢樣式。清代藏書家孫從添《藏書紀要》第五則「裝訂」有言：「裝訂書籍，不在華美飾觀，而要護帙有道。」民國藏書家葉德輝《藏書十約》第三則「裝潢」也強調說：「裝訂不在華麗，但取堅緻整齊。」由此可知，保護書帙是裝訂的第一要義。

「飾觀」篇著重關注繪畫、書法、篆刻等在裝潢過程中的應用，另有「書具之美」、「書衣之

美」兩個單元，呈現特別精美的書衣、書具。古書流傳不易，存世珍本多為藏書家視若拱璧，因之往往於重裝之際，題以跋尾，鈐以藏印，以志眼福因緣，並期世代永寶。書衣，就是圖書的封面，擴充一點說，函套也可歸入此屬。蝴蝶裝、線裝書本以紙制書衣為主，間或用絹，捲軸裝覆背用錦，經折裝、冊頁裝則多用織錦面板或高級木版，而函套之屬，一般用布或錦。

在紙質書被唱衰的當下，回顧中國古代書籍的裝潢，既表示我們對書籍的崇敬和禮贊，也以此增強我們珍愛圖書，傳承文化的信心與責任。

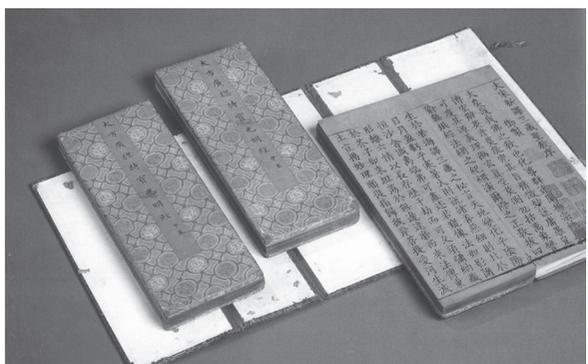
《縹緗流彩—上海圖書館藏中國古代書籍裝潢藝術》出版目錄

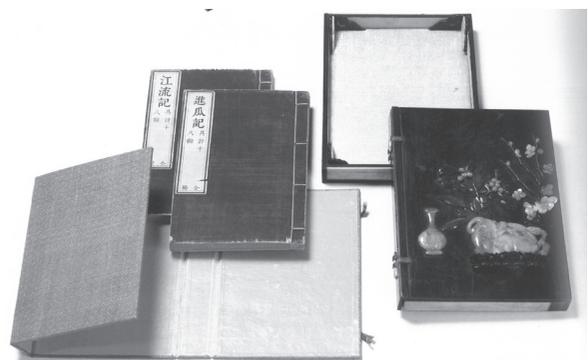
護帙篇—《妙法蓮華經》五代泥金寫本 經折裝

飾觀篇—《汝帖》明拓本 經折裝 清葉志詒裝池本

書衣之美—《大方廣總持寶光明經》宋刻本 民國袁克蚊重裝本

書具之美—《進瓜記·江流記》清內府四色抄本 線裝 內府裝池本

中國傳統的書籍裝幀，在技術和藝術兩方面都曾達到過後人難以超越的高度。為配合2018年11

月上海圖書館古籍裝潢特展，同時，展會期間，上海圖書館與復旦大學合作策劃「書裝之雅」系列講座，時間2018年11月3至11日，邀請四位國內一流專家，從漢文佛經、私家藏書、宮廷典籍和人才培養四個方面，以深入淺出的形式，向大眾介紹已經成為中國重要文物品種之一的古籍，其實物特徵中不可或缺的要素之一「裝幀」，如何與具體的文本、紙張、字體、寫印、色彩等其他要素結合，鑄就中國獨特的書籍文化相貌。希望這一系列的講座，在傳播相對準確的古籍裝幀史知識的同時，能引導聽眾超越將古籍裝潢視為一種單純的手工技藝的狹隘視野，通過賞析書籍史情境中古籍裝幀的多姿樣態，瞭解來龍去脈，辨析雅俗趣味，以期遠離粗鄙，重覓書香。

第一場邀請到中國國家圖書館古籍館研究館員李際寧，演講主題《漢文佛經的書寫、刊印與裝訂》，講述歷代佛教典籍的書寫、刊刻與裝幀，各有風格，形成各個時代文獻學、書志學的重要內容。寫本時代，可以敦煌遺書為例，下延至北宋以後，書寫風格各有時代特點，格式行款也各不相同。寫本的流變性，成為這個時期的基本特點。刻本時代，雕版印刷佛典在字體風格之外，更重要的是受到版式、行款的影響，版式、行款逐漸固化，寫本時代那種隨意性、流變性，受到限制。特別是佛教大藏經，從內容到形式的固化，形成宋元遼金時代三個版本系統。佛典的裝幀演變，是佛典的外在形式，但是，這種形式的變化，與佛典的應用功能密切相關。

第二場邀請著名藏書家韋力，演講主題《中國藏書家與裝幀文化》，講述中國古代藏書家對書籍裝幀有較大的隨意性，但他們在圖書製作、收藏、修復過程中，都以自己的偏好和審美情趣，對書籍進行添加或改造，由此而使得藏本具有了多樣性，

本講座透過對芷蘭齋自藏之本的梳理，試圖對藏書家對古書裝幀的所為做出歸類，以此管窺這個群體為了美觀和使用便利對藏本做出的加工。

第三場邀請故宮博物院圖書館前館長、研究館員朱賽虹，演講主題《明清宮廷典籍及其裝潢制度》，講述流傳至今的明清宮廷典籍，從內容到裝潢無不透露出「欽定」、「御覽」的皇家特色。本講座結合實例和史料，介紹明清皇家典籍的文獻類型，清宮典籍裝幀與裝潢所包含的內容，講述明清宮廷典籍在裝幀裝潢方面的特點和差異，揭示裝潢色彩、材質、紋飾、技藝等，受到古代封建禮制、禮制外因素及帝王個人喜好等綜合影響，構築起植根於悠久歷史傳統極富象徵意義的裝幀體系。

第四場邀請上海圖書館研究館員、復旦大學古籍整理研究所兼任教授陳先行，演講主題《古籍裝潢與古籍保護》，講述2018年11月上海圖書館舉辦的中國古籍裝潢展覽，與2007年以來全國各級古籍保護中心曾多次舉辦過的今人古籍修復成果展不同，它不僅讓人們有機會欣賞到古人的古籍裝潢作品與難得一見的善本，同時希冀對圖書館界如何取法前賢，以古為師，從而培養出優秀的古籍裝潢人才有所啟迪。古籍裝潢包含哪些方面？宋代流行蝴蝶裝有何意義？古籍裝潢業曾經在什麼歷史背景下得到發展？前人的古籍裝潢精品系如何成就？怎樣培養新時代古籍裝潢人才？伴隨參觀展覽，種種問題油然而生，本講座盡可能給有興趣者一個合理的解讀。

五、建議與啟示

人類從最早的刻骨、刻竹的記事，到現代印刷技術、書籍的裝幀，在長期的實踐中已經積累了豐富的經驗和智慧，並形成了專門的學科，已成為衡量社會進步和發達的一個標誌。

縱觀中國古代書籍裝幀史，中國古代書籍體現了東方文明的變遷。中國古代書籍裝幀在不同時期有新的裝幀藝術形式出現，這是在中國古籍版式上的最高表現形式。

「縹緗流彩—中國古代書籍裝潢藝術館藏精品文獻展」不僅傳承文化，更能活化古籍，賦予古文物再生的價值。至於古籍展覽的設計，兼顧場地、設備、展品與參觀者的動線，同時也考量展覽的目的，結合娛樂性、教育性、美學等因素。另外，展覽配合文創商品的推廣與銷售，更能吸引參觀的人潮。除了具有上述特點之外，並針對此古籍展覽與研討會有以下幾點啟示，以供參考。

- (一) 兩岸學術與文化交流的重要性。透過研討會及展覽的合作，不但可以增進對兩岸學術研究的了解，並有助於掌握研究資源與訊息，進而提昇文化的交流。藉由雙方學術互訪及文化交流，建立相互合作與學習的關係。
- (二) 中國大陸近年來著重於修復人才培育，並由國家力量培植各地修復機構擴大規模、強化組織結構、增益設備、人才培育，也展現驚人的技術傳承效果。期待臺灣也能有計畫的培養古籍修復專業人才，讓古籍保護與修復的理念、技術有效推廣。
- (三) 中國大陸隨著經濟快速發展，各類大型博物館、圖書館及美術館等人文機構也如雨後春筍爭相建構。不僅規模龐大，設備新穎，且大舉進用年輕世代，為機構增添許多活力的同時，也展現驚人的創新成果；尤其善用科技，為傳統文獻的展示注入活水，而現今臺灣更要加緊腳步，展現成果。
- (四) 藉由舉辦大型的各式展覽，強力發展人文教育、行銷中華文化，進而主導了中國歷史、文化的詮釋權。

- (五) 本館囿於傳統使命，一向以文獻保存為首務，展覽原列輔助項目，直到近十年，為加強宣傳中華文化及圖書館資源的推廣，展覽的項目始與日俱增。並培養展覽的人才，提升專業知識，對於將來本館辦理相關展覽大有助益。
- (六) 推動移地學術研究的風氣。雖然目前尚未成為普遍，但是卻值得臺灣學術單位多加思考。不僅培植更多的優秀館員，提升專業職能，溢注館務的發展。藉由雙方互訪、參觀與舉辦研討會，增進文化學術交流，相互交換經驗。未來若能或可以此為專題，聯合兩岸圖書館界，召開研討會或進一步進行雙邊人員與資料的交流、合作、互訪，當更名為本館古籍文獻的發揚另闢新境。

參考資料

1. 上海圖書館編，《縹緗流彩—上海圖書館藏中國古代書籍裝潢藝術》，上海市：上海世紀出版集團，2018年11月第1版。
2. 上海圖書館編，《縹緗流彩——中國古代書籍裝潢藝術館藏精品文獻展》，2018年11月。
3. 〈縹緗流彩——書裝之雅系列講座〉。檢自<http://beta.library.sh.cn/SHLibrary/newsinfo.aspx?id=616>
4. 〈縹緗流彩——中國古代書籍裝潢藝術館藏精品文獻展〉。檢自<http://beta.library.sh.cn/SHLibrary/newsinfo.aspx?id=618>

