

作者簡介

王月華，國立中山大學中國文學博士。偶因《紅樓夢》而起的，兼及性別文學、現代小說、現代散文與先秦儒道，構組了我生活、研究、教學的脈絡與圖景；至今，我仍欣欣周旋其中。本文乃作於 1992 年，是我的少年之作。

學術界、教育界的價值與標準，幾年來瞬息多變，甚或原則與技術攪混不明。或說學術、教育是良心事業，其實做人便是良心，有幸學習中國學術這等生命學問，儒家老莊等先知經典提示「知識」與「權力」二者的純潔與危險，是而；位階是身分識別而非尊卑，知識的使用當是謙和的責任而非專傲的權力。

因以自期：自己若干學習心得，不論是清代《紅樓夢》繡像的社會通俗價值，或《牡丹亭》、《紅樓夢》對「情」與對「女性」的人文關懷（「《牡丹亭》與《紅樓夢》的兩種關懷——『情』與『女性』」，2009），任何一門學術研究不只是研究者的階段心得與發現，更為該研究範疇補足釐清，甚至提出一些安穩現世的實質力量。

提 要

繡像在我國書籍圖文傳統中，特指古代戲曲小說的人物插圖，是因文而發、與文並置的版畫藝術，故繡像與本文、版畫有極緊密的關聯。插圖與版畫的藝術一向為文學、繪畫研究者所忽略，而《紅樓夢》的研究始終側重於文字，對其衍生的圖畫，甚至是隨文出版的繡像，學界也少有涉及。主因可能是《紅樓夢》一書高度的藝術成就，在學術的研究上已能自足，致使其圖畫雖然時有新作，而論之者卻少。是筆者欲就舊有的材料，先以清代《紅樓夢》的繡像為研究的起點，並做為紅學領域裡一個新議題的研發。

基於對題材的關懷和思考，本論文必須考察關於清代的《紅樓夢》：

1. 就各本繡像之所本的，與其底本版本，在來源上是一致的，還是另成系統？
2. 做為圖畫創作的靈感母體而言，《紅樓夢》的描寫藝術裡，究竟提供了什麼畫題線索？脂評幫了什麼忙？
3. 繡像對本文的詮釋，有否達到了和評點相同的功能？或者繡像還做了哪些？又繡像對本文的取材，是否也有各別著重和愛好？其他形式的藝術對《紅樓夢》的取材也有類似的情形嗎？
4. 以藝術論，這批繡像在中國版畫史上的排行如何？它的承襲與開展又如何？
5. 繡像在社會功能上，即行銷、消費，與社會的接受情況方面，彼此產生何種影響？

本論文各章的研究大要及成果：

第一章：以新議題的開發、舊材料的運用、接受理論的考量三節，分述本論文的研究動機、材料與方法。

第二章：《紅樓夢》關於人物形象、場景意境的描寫藝術，其行文如繪，脂評又為之點出，足為畫題創作的線索。並論及芹脂二人的畫藝修養。

第三章：以詮釋本文的角度，繡像其實是另一種形式的評點，一以圖，一以文。而繡像的畫題，與其他形式的藝術一樣，在取材上，都有類似的偏好。並且繡像的描繪，或忠於原著，或以己意發揮。

第四章：藉由對中國版畫史的回顧，察看清代《紅樓夢》的繡像藝術，其木刻版畫的藝術性，正落於晚明黃金時期之後；但在清末，又發展出石印版畫的另一種美感。而在繡像的審美趣味裡，正具有與版畫藝術相同的通俗性質。

第五章：小說繡像之於社會大眾，使小說除了有教育、娛樂的功能外，又多了繪畫的欣賞，雅俗兼有，而讀者各取所好。

第六章：結論與建議，期望在古典文學與通俗藝術之間，再尋求新的開展。

附錄：清代《紅樓夢》的繡像版本，其實多自成系統，經重新爬梳後，製成一分類表。並以其中十一個版本，借為本論文論述的材料。

目

次

第一章 緒論	1
第一節 新議題的開發——紅學—版畫—圖文傳統	1
第二節 搜集整理與運用舊材料	5
第三節 基於接受理論的考量——娛樂—教育—雅俗之間	9
第二章 卻從上下左右寫——《紅樓夢》的描寫藝術	13
第一節 仙椽妙筆——芹脂的繪藝修養	15
一、芹	15
二、脂	22
第二節 人物形象的塑造	29
一、金陵十二釵冊錄——以物顯人的讖圖	30
二、寫形追像的人物描寫	34
三、物人相擬的譬喻	49
第三節 詩性情境的經營	54
一、行文如繪——詩畫場面的營造	56
二、天然圖畫——搜神奪巧的寫景設計	60
第三章 以文驗圖——另一種評點的詮釋功能	63
第一節 評點的審美實現	66
第二節 從人物形象論人物繡像	71
一、角色取向	71
二、角色造型	76
三、配置：像贊、《西廂》句、冠花名	79
第三節 從場景形象看回目繡像	82
一、回目繡像中的文本	83
二、園林	83
三、逐項細開的內容	84
第四節 大觀園圖	85
第五節 其他文藝的取抉	86
第四章 高峰之後——版畫史上的地位—通俗趣味的走向	91
第一節 版畫史的回顧——起始於高峰—落於峰後的紅樓繡像	92

一、隋唐五代的宗教版畫	93
二、宋元眾多書類的插圖	94
三、明代主以小說戲曲繡像與畫譜的黃金階段	95
四、版畫普遍應用而以年畫為洪流的清版畫	97
第二節 紅樓繡像的審美考察	99
一、簡疏經營的人物繡像	100
二、多樣排場的回目繡像	100
第五章 市場取向——基於接受理論的考量	103
第一節 行銷的經濟效益	105
第二節 讀者的審美消費	110
第六章 結論與建議	113
附錄：清代《紅樓夢》繡像版本系統概說	115
主要參考書目	129
附 表	
附表一：清代《紅樓夢》底本版本系統表	137
附表二：清代《紅樓夢》繡像版本系統表	138
附表三：清代《紅樓夢》人物繡像版本角色序次表	140
附 圖	
圖 1 寶玉：程甲本	145
圖 2 香菱襲人：程甲本	146
圖 3 李紋李綺邢岫煙：程甲本（以「東觀閣本」代）	147
圖 4 史湘雲：三讓堂本	148
圖 5 寶玉：廣百宋齋本	149
圖 6 元春：雙清仙館本	150
圖 7 芳官：雙清仙館本	151
圖 8 迎春：三讓堂本	152
圖 9 惜春：臥雲山館本	153
圖 10 黛玉：滬上石印本	154
圖 11 賈赦賈璉、賈政：求不負齋本	155
圖 12 王熙鳳：廣百宋齋本	156
圖 13 寶玉：古越頌芬閣本	157
圖 14 薛寶釵：廣百宋齋本	158
圖 15 王熙鳳：古越頌芬閣本	159

圖 16	寶玉：滬上石印本	160
圖 17	滴翠亭寶釵戲彩蝶：廣百宋齋本	161
圖 18	滴翠亭寶釵戲彩蝶：1889 年上海同文書局本	162
圖 19	憨湘雲醉眠芍藥裯：滬上石印本	163
圖 20	甄士隱夢幻識通靈：求不負齋本	164
圖 21	風雨夕悶製風雨詞：滬上石印本	165
圖 22	情切切良宵花解語：古越頌芬閣本	166
圖 23	劉姥姥一進榮國府：廣百宋齋本	167
圖 24	劉姥姥醉臥怡紅院：廣百宋齋本	168
圖 25	彫欄獨倚聽鸚鵡：明《吳騷集》	169
圖 26	史湘雲偶填柳絮詞：廣百宋齋本	170
圖 27	大觀園試才題對額：廣百宋齋本	171
圖 28	林黛玉俏語謔嬌音：廣百宋齋本	172
圖 29	見熙鳳賈瑞起淫心：滬上石印本	173
圖 30	秋爽齋偶結海棠社：滬上石印本	174
圖 31	敏探春興利除宿弊：桐蔭軒館本	175
圖 32	賈寶玉品茶櫳翠庵：滬上石印本	176
圖 33	喜出望外平兒理妝：求不負齋本	177
圖 34	林黛玉：程甲本	178
圖 35	薛寶琴：程甲本（以「東觀閣本」代）	179
圖 36	大觀園總圖：廣百宋齋本	180
圖 37	黛玉：改琦《紅樓夢圖詠》	181
圖 38	噴頑童茗煙鬧書房：1889 年上海同文書局本	182
圖 39	元春：程甲本	183
圖 40	妙玉：程甲本	184
圖 41	史湘雲：臥雲山館本	185
圖 42	薛寶釵巧合識通靈：廣百宋齋本	186
圖 43	天倫樂寶玉呈才藻：滬上石印本	187
圖 44	薛文起悔娶河東吼：1889 年上海同文書局本	188
圖 45	賈寶玉神遊太虛境：廣百宋齋本	189
圖 46	病瀟湘癡魂驚噩夢：滬上石印本	190
圖 47	尤三姐：程甲本（以「東觀閣本」代）	191
圖 48	還孽債迎女返真元：廣百宋齋本	192
圖 49	金鴛鴦三宣牙牌令：滬上石印本	193
圖 50	馱霸王調情遭苦打：1889 年上海同文書局本	194
圖 51	苦尤娘賺入大觀園：廣百宋齋本	195