

有關台灣的版畫史

台灣的開發，自清代中期以後開始有明顯的進展，雖同屬菲律賓、印尼的南島語系島嶼，後因反清復明大將鄭成功大舉率軍來台，趕走當時佔領台灣的荷蘭人與西班牙人，使漢人在台灣的人數日漸增多，於文化的發展日趨主導之地位。

■ 由荷蘭人所刻畫的〈鄭成功受降圖〉 1663

■ 由荷蘭人所刻畫的〈荷蘭與中國海上戰事圖〉

西元一六八三年前後，台灣約有三十萬漢人；到一八九三年，漢人已達到兩百五十五萬人之多，這些漢人大都來自福建廣東沿海的居民，自然地也將其原有的生活文化隨之移入台灣。

台灣雕版藝術之起源

目前發現台灣最早之木刻雕版作品為一六七一年所出版的《大明中興永曆大統曆》，大統曆的出現也可證明台灣官方出版事業的開啟。大統曆的印行不僅是在台首次發行的漢文字，亦是漢文化在台發展的開端。目前所發現的兩本大統曆，一在英國牛津，一在大英博物館。

■ 《大明中興永曆大統曆》之局部

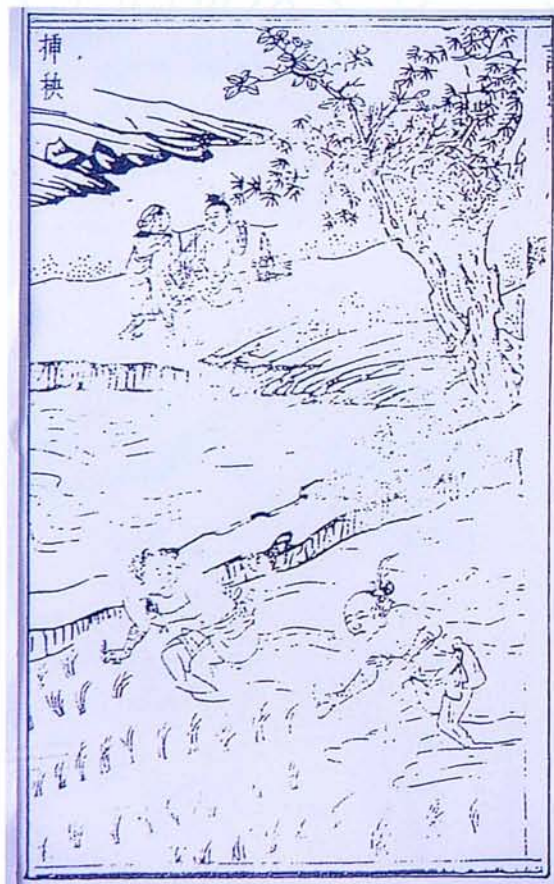
台灣木刻版畫的發展

台灣傳統木刻版畫由廣東、福建沿海一帶傳入，其風格與用途均與閩、粵兩地相似。

早期台灣出版的刊物包括官方嶼圖、圖志、經書、文學以及宗教儀式上所使用之各類版印製品。這些木刻版所印製的各類圖案，除功能不同外，另一特質是所使用的印墨均為水性。早在清代入主台灣之初，康熙二十二年（1683年），由官方首次出版之志書《台灣郡志稿》是由諸羅知縣季麒光所著，其內容均為記載當時的自然山嶽、風景、河川、土地等，可惜郡誌稿已不復存。目前所存最早有關台灣的志書為高拱乾依據首任台灣知府蔣毓英所存，台灣府儒學專家林謙光所撰《台灣紀略》之《說鈴叢書》及一六九三年所出版的《台灣府志》。《台灣府志》

■ 《諸羅縣志》中之「乘屋」插圖

■ 《諸羅縣志》中之「插秧」插圖

這一系列志書現今在大陸留存有四套，另在日本內閣文庫和巴黎大學漢學研究所各收藏一部，像這樣的志書，在台灣共出版了十餘個不同地區的版本。自乾隆十二年（西元1747年）到光緒年間，陸續出版了《台灣府志》、《台灣縣志》、《鳳山縣志》、《淡水廳志》等。這些志書均含有關山岳、河川、政府所在之建築、勝景等附圖，這些志書的出版，可說是台灣木刻版畫的起源。清代所出版的志書中，內頁插圖最為傑出的要算《諸羅縣志》中所刻畫十幅有關原住民生活的插圖，這十幅絕妙的木刻插圖分別為乘屋、插秧、獲稻、登場、賽戲、會飲、搗米、捕鹿、捕魚及採檳榔等。

■ 《諸羅縣志》中之「獲稻」插圖

■ 《諸羅縣志》中之「登場」插圖

■ 《諸羅縣志》中之「賽戲」插圖

■ 《諸羅縣志》中之「會飲」插圖

■ 《諸羅縣志》中之「搗米」插圖

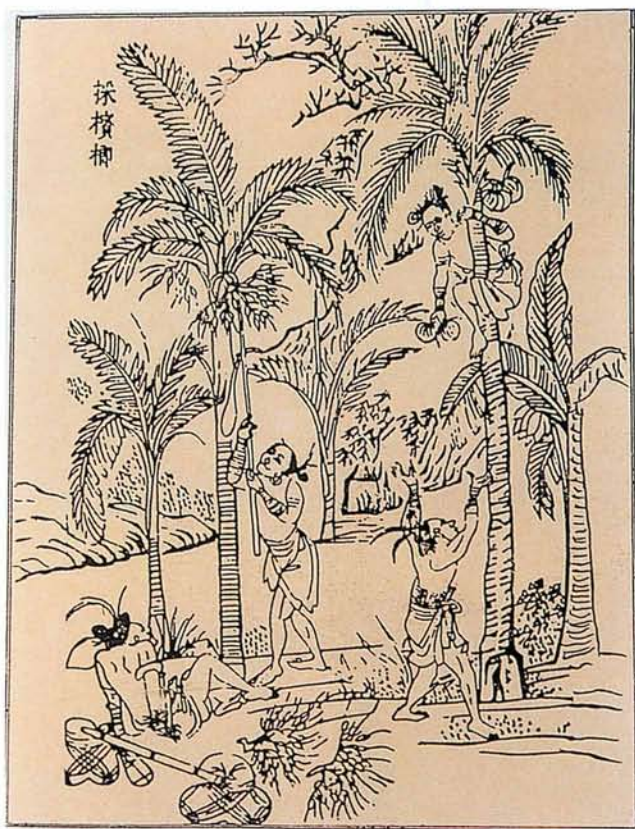
■ 《諸羅縣志》中之「捕鹿」插圖

這十幅番俗圖依當時原住民的歲令生活做了詳實生動的刻畫，線條純熟、流暢，畫面佈局平穩，寫實敘景細膩，如此之佳作，可惜台灣沒有留存刻印本。

清代，台灣所發行的十三冊中有八本是在大陸刻印，特別是福建為最多，亦有部份是大陸刻版後在台灣印製。民間印版事業也適時而生，當時台灣府六品銜職（即今之台南市）盧崇玉於一八二一年所創立的「松雲軒刻印坊」為台灣最早也是唯一的印書店，它位於台南舊城內的上橫街統領巷內，其所屬的工作人員包括畫師、雕版師、印刷工人等都是當時一時之選，所出版的各類書籍字體工整、裝飾優美，它的成立對於往後台灣的文化發展、出版事業、文化教育以及生活習俗有極深遠的影響。有關松雲軒所出版的各類出版品包括學堂用書、勸善書、文集、佛經、神像版畫、寺廟詩籤以及女紅刺繡圖譜等，部份書籍內附有刻工精細、印製完美的圖像。當時印行的書籍以宗教用途居多，也是目前刊印本留存最多的種類，原因是宗教信仰是當時百姓的心靈寄託及賴以對抗自然災害的精神依歸，宗

■ 《諸羅縣志》中之「捕魚」插圖

■ 《諸羅縣志》中之「採檳榔」插圖

教書籍的需求自然大為增加。當時由善心人士捐資刊印，印書經費充裕，又無商業競爭之虞，因而刊印數量與日俱增，加上早期台灣百姓祭神拜佛的風俗盛行，使經書的需求大增，刊印臻於極盛。

這些經書均印有大幅的神像，通常印製在書本的扉頁或卷尾，這些插圖透過刻畫者對經文的了解，再參酌神像、神蹟的想像，以描繪故事的方式刻畫，充滿了教化功能，以達到警世勵俗和勸善作用，在民心的啟迪上產生極大的功能。

■ 台灣早期出版之經書內頁插圖〈玉曆抄傳警世〉
1830

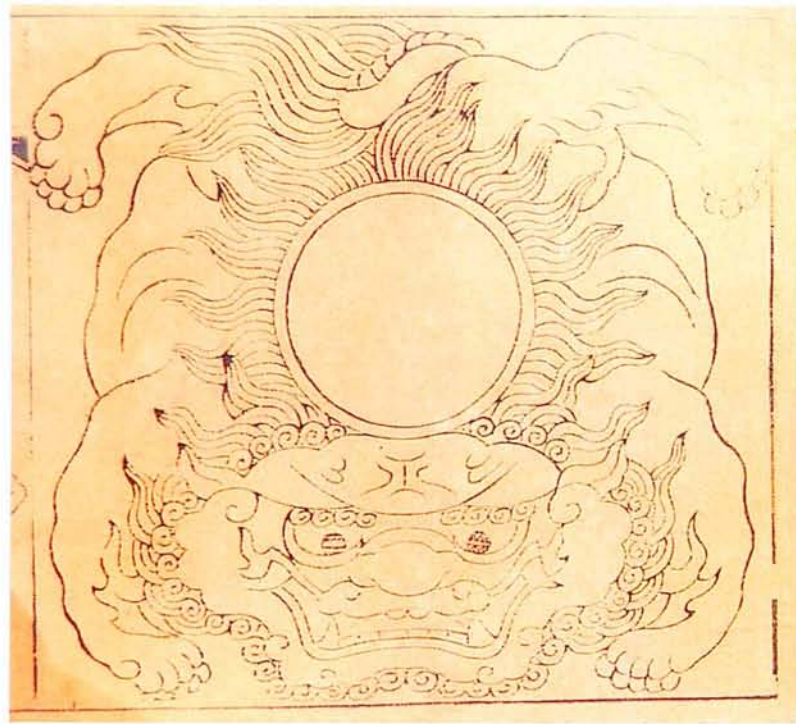

■ 台南松雲軒刊印之《金剛經註講》 1850

在統領卷內的出版種類也包括醫書部份，總計三本，分別為《萬世婦科》、《胎產必讀》和《回生良訣》等。《萬世婦科》沒有任何插圖；《回生良訣》則為名醫紀隆岳所著，刊於清同治元年，書中附錄二十四幅有關手推療法圖，將小兒的各類驚風症狀，運用圖像與文字雙重說明，這些插圖因刻工的精細真確及搭配的療程字句，對於治病有極大的幫助。這三本書可說是台灣傳統草本綱目醫療用書的先驅。

一般家用的書籍中常有一本專供女紅繪製圖稿的書冊——《女紅圖譜》，書中計有七十二幅圖稿，提供當時女子縫製各類日常衣物用品之用，使得生活更為多采多姿。

民間木刻出版品是因應日常生活所需發展出來的，對於宗教信仰、學識傳佈以及傳統的民間藝術之推廣與傳承，扮演了極為重要的角色。特別是十九世紀後期，台灣處於農業社會階段，這些出版品提供庶民除了農耕作習外，更加廣泛體驗了生活的訊息；尤其是經書和善書的普及，給予百姓重要的精神支柱，使之於樂天知命的勤奮勞動中，開發了台灣這塊土地。

■ 《女紅圖譜》插圖

■ 《回生良訣》插圖

台灣傳統木刻版畫

清代中期以後，木刻版畫的需求日漸增多，傳統木刻版畫大多仰賴閩、粵一帶大宗進口，雖然是以大量批發的方式來台，但其價格的偏高，為當時一般百姓所難負擔，所以島內自行發展之趨勢因應而生。此時在台灣從事出版的也不過三、四人，其中以吳治光最為突出，尤其是一八七四年所出版的《一肚皮集》，總計十冊，多達六百一十二頁，為當時在台發行書冊中最知名者。

光緒十四年（西元1888年），福建泉州晉江石獅鎮王牆之子王傳瑞、王年以祖業王源順印舖的傳統木刻品，開設王泉盈紙舖，位於台南米街（現今之新美街），除批售原有之製品外，並雇用雕版師翻刻泉州一帶的民俗木刻版畫，質地不下於其祖業之產品。往後其它從事此類版印事業的行號都聚集在此，陸續有王源順、林榮芳、林坤記、聯發、隆發，源裕等十餘家成立，成為當時台灣版印事業最為發達的區域，提供當時各類生活所需的傳統木刻版畫，特別是有關宗教儀式所需的各類神像、福符以及歲時節日和喜慶、喪事等所需的應節印品。這些年畫與宗教的版畫印製品，兩者功能互異，所呈現的面貌也各不相同。

台灣的傳統木刻年畫

中國傳統木刻年畫始於宋代，直至清乾隆時期傳入台灣，中國新舊年交替時所使用的各類傳統木刻年畫均受到大陸直接之影響。依據風俗傳統，中國農曆十二月二十四日，眾神將回到天庭向天神稟報人間各個家庭這一年來的各項表現與作為，因此在這之前每家即開始清掃內外，並在適當之處張貼各類傳統木刻年畫，以取得諸神對他們的好印象，在天神面前得到好評，以便在新年之始取得好兆頭。這一類的木刻版畫均使用於新年期間，也稱為新年版畫，種類繁多，題材也相當廣泛，一般民俗節慶、民間輿論、生活形態等都有豐富的內容，可充分表達百姓的思想、感情以及期望，因此年畫受到大家的熱切喜

愛。在台灣普遍使用的年畫種類約有門神、門額厭勝、門楣掛箋、斗方和對聯等。在農業社會時期，每當新年，家家戶戶在家中貼滿各類年畫，增添歡樂的氣氛。有關門神的種類可說不下十數種，已往大多使用「神荼與鬱壘」以及「加冠、晉祿」兩類，是強調成對的型態，新年期間貼於門板的左右兩側，目前所使用的門神印製全為平版印刷方式所取代。

門神的圖像通常是勇猛的鬥士，貼在門口可以驅走不祥之物進入家中，以保來年全家平安。此一形態的版畫持續到十九世紀末。「門額厭勝」是民眾為求居家平安求取吉祥的新年版畫，其構圖包含獅子、七星劍、北斗、八卦圖、太極圖、蝙蝠、葫蘆和祥雲等物，將各物安排在同一畫面上，產生威猛之造型，用以避凶趨吉，可保家庭居住平安；漁家將之貼在漁船頭即船門上，用以庇護船行平安。台南米街所雕印的門額厭勝有〈太極八卦〉和〈獅子啣劍〉兩種形式，均呈方形，圖樣設計繁複，用色飽和而華麗。

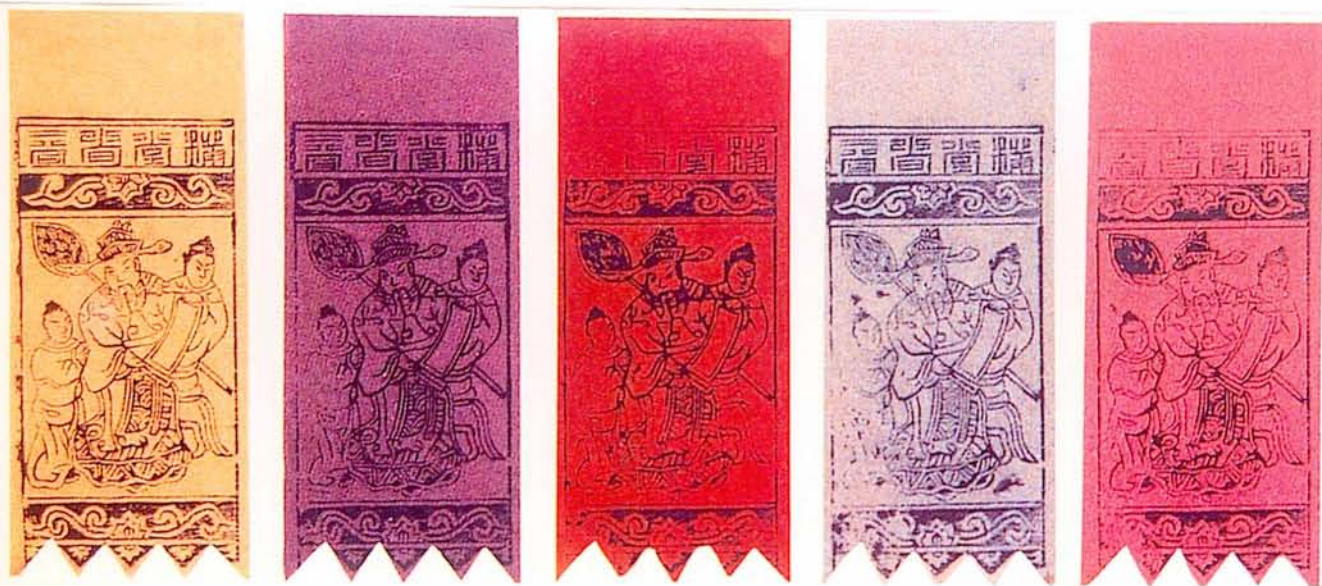
■ 門額厭勝之〈獅子啣劍〉

■ 門額厭勝之〈太極八卦〉

門楣掛箋是掛(貼)在門楣上的小型版畫，在台灣所使用的掛箋呈長條形，構圖上方刻印了"滿堂吉慶"四字，或刻有"天官賜福"的字樣；下方則刻有帶子天官圖像，分別印在底色為黃、紫、紅、綠和粉紅之色紙上，因此又稱為"五福符"。新年期間張貼在門楣上，因紙質輕盈，每遇風起隨之飄舞，極為華麗，庶民貼之用以招來五福。

所謂"斗方"是一般張貼在門扉或牆上的方形或長方形的吉祥字畫，使用於年節喜慶時，因用途不同，所刻印的內容也大不相同。新年時所使用的斗方通常刻印雙魚圖紋，取其年年有餘之涵意。若使用於壽辰典禮，圖面則刻印連續反複的壽字圖，求取吉祥、佳運、發財、長壽之意。對聯又稱為門聯，新年時節張貼在住家大門的兩側和門楣上，增添新年歡愉的氣氛，其形式是以墨字或金粉寫於紅紙上；早期台灣的民房均為木板屋，在門口貼上紅色對聯，房舍有煥然一新的效果，祈使來年有好的運勢。

■ 五福符

台灣的宗教版畫

中國的傳統宗教信仰在台灣相當普及。過去到現在，幾乎每一家庭在廳堂裡都設置有神案和祖先牌位，安放神像以供膜拜，因諸神各司其職，所以廟宇之設立在城市鄉間隨處可見。宗教信仰的興盛，使各類宗教版畫的需求日漸迫切。宗教版畫可分為家庭祭祀版畫、佛壇道壇版畫、廟宇鸞壇版畫及糊紙業所用的彩紙版畫等。家庭供奉祖先牌位及在廳堂安置神像，此一現象，幾乎是台灣佛、道教家庭共有的特殊景象。神像畫通常分為印版及彩繪兩種。印版神像畫的製作方式，是先雕刻輪廓線，印出墨線後再填以淡墨或繪上色彩。一般在台灣的家庭所供奉的神像大都為〈觀音媽聯〉，其神像之刻印種類不下十數種；早期傳統的製作方式是印出墨線圖像，再加上淡墨渲染以及局部點朱等步驟。這些神像顯現出慈藹莊嚴的神態，深具教化功能。

除觀音媽聯之外，許多為求取讀書晉位的家庭，在家中供奉魁星神，魁星神是專門庇祐讀書人的神祇，在家中供奉，祈能護祐應考者赴試順利，光耀門楣。

■ 觀音媽聯神像

■ 魁星神像

在佛、道壇的神像方面，以木刻畫印製供奉的神像有觀音菩薩，圖像中的觀音菩薩大士都是容貌溫和、目光和善，可收安撫平靜人心之效果。

另外還有保生大帝，俗稱大道公，保生大帝專門庇祐信徒於求醫時能夠順利痊癒，保持健康，在醫療不發達的年代，為信徒與病痛搏鬥時建立信心，所以祀奉此神的信徒非常眾多。已故畫家席德進一九八四年在台南的一座古廟中發現保生大帝神像之原刻版，據管理廟宇的老先生說，此雕刻版每隔四十年在該廟的盛大廟會中印製一次，並且大量分贈給信徒，於信仰的形式上可謂意義重大。

■ 觀音菩薩神像圖

■ 保生大帝圖

其他還有文殊菩薩和張天師；文殊菩薩目前所發現的印版圖像僅只一種，為知名的版畫家廖修平教授所收藏。張天師的部分，圖像版本相當多，但每一種均能表現其英勇威武，足具驅離妖魔鬼怪之特質。

台灣的廟宇供信徒奉祀諸神使用的宗教木刻版畫種類繁多，計有神符、符籙、詩籤、藥籤、捐緣、香條、封條、勸善文和牒文等。其中以神符、符籙以及附有圖繪的勸善文三類，大都為刻版印製方式。神符是由廟宇或鸞壇雕版印在紙上的神像，將之分贈信徒做為鎮宅平安之用，有些也書寫符咒，所以又俗稱為“神符”，神符的種類繁多，最常使用的有七娘夫人、太子爺和張天師等。

■ 張天師圖例

■ 文殊菩薩圖

■ 太子爺神像

符籙通稱平安符，是民間信仰常用的宗教印刷品，常見的有安胎符、收驚符和合家平安符等；此類符誌的特質為特殊的文字造型，筆意奇特，也有以人像或其他形象刻製者，饒富趣味。

■ 符籙二例圖示

與民眾之宗教信仰關係最為密切者，是紙錢的部分，也是使用層面最廣的民俗版印刷品。每疊紙錢的首頁都印有神的圖像並燙有金箔或銀箔，燙金箔的稱為金紙，燙銀箔的稱為銀紙，其他稱為準金銀紙。在佛、道教的宗教儀式中，紙錢是拜鬼神和祭祖時的必需品，祭拜的最終儀式即為焚化紙錢，它是神界與陰間的錢財貨幣，金紙用來拜神，銀紙用來敬拜祖先和祭鬼神，準金銀紙則兩者均適用。與宗教儀式有密切關係的傳統木刻印刷品，除了紙錢以外，還有各類糊紙製品也是經常使

用的印刷品。糊紙是融合版印、剪貼、編紮和彩繪等多樣性的民間傳統技藝，使用於歲時祭神、喜慶節日或喪禮祭祀儀式中；這些使用於各類節慶儀式中的糊紙，造型活潑、紙色鮮艷、可充分襯托出節慶的喜樂氣氛。台灣的民俗木刻版畫自一八八八年由大陸傳入，曾經風靡一時。在此之前，一八八三年，來自英國的基督教長老教會牧師巴克禮（Dr. Thomas Barclay 1849-1935年），曾經自英國運來金屬版畫的印刷機器和其他材料，這批器材置放在當時台南的台灣教會公報社，用來印製教會的公報，也製作了一些民俗圖繪的精緻銅版畫，頗受當時民眾之喜愛；往後因為日據時代的到來，西方石版畫技法也跟隨進入台灣，傳統的木刻版畫漸趨沒落。隨著平版印刷術的興起，石版與銅版畫也相繼消失。

台灣傳統木刻版畫，自草創的萌芽期到最後階段，歷經百餘年之演變，不論是因應當時潮流所需，或為傳承文化、教育的功能，或為民間的宗教信仰所刻畫，在其鮮活的刻印下，記述了先祖們生活的軌跡，為後世留下珍貴的文化資產。

■ 糊紙造型一例