

凌濛初画像。

用“才华横溢”4个字来形容凌濛初，是恰如其分的。

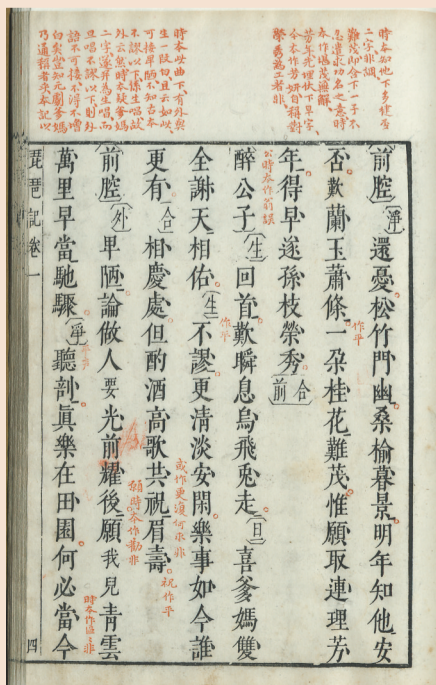
凌濛初首先是一位文学家，著有古典白话短篇小说集“二拍”之《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》，另著有《虬髯翁》《颠倒姻缘》等十余种杂剧；同时他也是著名的戏曲理论家，他的《南音三籁》收录元明两代南曲作品并分类点评，《谭曲杂札》则对曲坛热点发表独到见解；此外他还是明朝刻书名家，套版印刷技术的代表人物。

凌濛初的成长离不开他的书香之家。其父凌迪知为进士，官至常州府同知，后罢官归里，日校群书，开始雕版印刷书籍，也就是从凌濛初父亲一代开始，凌氏家族正式编撰刊行书籍。此后，在凌濛初的带动下，凌氏家族兄弟子侄等20余人先后从事刻书业，将家族刻书处冠以“桂芝馆”等美名。

但博学多才的凌濛初却仕途多舛，4次科举应试都以落榜告终。尽管凌濛初专注于文学创作、刻印出版，但经世济国的政治理想一直埋藏在心底。55岁时他终于踏上仕途，这一阶段可用“勤政爱民”4个字来形容。

以副贡选任上海县丞后，为清理盐场积弊，凌濛初颁布了“井字法”；任徐州通判时，他与防河主事“昼夜图维，防筑有法”，防洪深受百姓爱戴；明末时局动荡，有流寇劫掠，他率百姓坚守房村，直至弥留之际，仍大呼“无伤吾百姓”，最后呕血而死。

正如他反对戏曲创作过分雕饰、提倡自然情真“贵本色”一样，凌濛初做官，用身体力行诠释了恪尽职守、廉洁奉公的地方官员本色。在《别驾初成公墓志铭》中，明代诗人郑龙采这样评价他：“公为人豪爽俊逸，倜傥风流，学富五车，才雄八斗……文章满天下，交与遍寰区；莅事而忠信明决，临义而慷慨殉身。”300多年后，一代刻书名家的作品和人品仍值得后人铭记。

《琵琶记》内页用朱墨两色套印。

明朝凌濛初刻本《琵琶记》及内页精美插图。

古籍《琵琶记》最大的特点是图文并茂，正文前配有20幅清新婉约的版画插图。刘冰介绍，古代版画主要是指木刻版画，即将画稿反向勾勒于木板，然后雕刻，再刷墨或色彩于木板上，覆纸刷印而成，其过程与刻印文字成书相同。

《琵琶记》中精美的版画，系明代著名木刻版画家王文衡结合故事情节绘就的。王文衡，字青城，吴门（今苏州）人，是一位多产的版画名家。湖州闵齐伋、凌濛初两家书坊曾刻过140余种书籍，所刊戏曲小说类书籍均附插图，而这些插图几乎出自王文衡之手。

王文衡为闵氏绘有《红梨记》《红拂记》《邯郸梦记》《牡丹亭记》《明珠记》等，为凌氏绘有《西厢五剧》《琵琶记》《南音三籁》等。王文衡的版画插图，画风清新明丽，注重构图疏密变化，以背景铺陈为主，着重意境表达。其人物形象在画面所占比例较小，但神态生动、玲珑可爱。线条简练练绝，大到屋宇、桌椅，小到烛台、纸砚等摆件，都能有生动完备的刻画交代，散发出文人的诗情画意。

“版画除了需要画家，还要有刻工配合。”刘冰告诉记者，该书插图的刻画者为徽州人郑圣卿，也是凌濛初精选的雕刻能工圣手。他能将名家绘画刻于梨枣等木料之上，刀法细腻流畅，达到完美再现。

明代中后期，经济的空前繁荣激发了市民阶层的文化消费，戏曲和小说等通俗文学进入兴盛时期，由此促进了雕版印刷业的发展。书商为吸引读者，推销刊本，便大量附加书籍插图，尤其是戏曲小说使用插图最多，根据作品中的人物、场景和情节，绘刻的插图也越来越丰富，促进了我国传统版画进入鼎盛时期。

此时涌现出一批从事版画创作和雕刻的专门人才，而且形成了不同的风格流派，如福建的建安派、江苏的金陵派、安徽的新安派、杭州的武林派等。尤其是当时的一些著名画家，如陈洪绶、唐寅、仇英等也参与了雕版绘画的创作，极大提高了传统版画的印刷质量，使早期戏曲插图由最初的舞台演出图解式的粗简构图，转向精丽典雅的绘画风格。

《琵琶记》是明代著名印书家凌濛初刻的朱墨套印本之代表作。在卷首的“凡例中”，凌濛初说：“琵琶一记，世人推为‘南曲之祖’。而特苦为妄庸人强作解事，大加改窜。至真面目竟蒙尘莫辨。”说明出版印刷这本戏曲名著的初衷是为正本清源。在黑色正文之外，还有凌濛初的解读点评，眉批、句读、行间注解，都是用红色行楷小字工整标出，让读者一目了然，这就是套版印刷术中的朱墨两色套印。

其实套色印刷早在元代就已经使用了，元至元六年（1340年）刻印的《金刚经注疏》，就是流传到现在的最早的雕版套色印本，其经文用红色大字，注文用黑色小字。不过，这件印刷品尚不是多版分色套印，而是一版先印墨色、后印朱色，说明我国传统的雕版印刷书籍的技术又进入了一个新的阶段。明代后期，套版印刷技术蓬勃兴起，迅速发展，这当中的早期代表人物就是闵齐伋和凌濛初。

凌濛初与闵齐伋都是吴兴人（今浙江湖州），两人是世代姻亲，都是当地大户，在刻书业上既有竞争又有合作。《书谈·套印术》载：“两家当日，席丰履厚，其贤者伏居乡里，不问世事。诵诗读书之余，专以刻书相竞。”当时两家的竞争颇为激烈：先有凌氏的评点本《史记评林》，再有闵齐伋首创的套版分色印刷技法——用色彩区别评点的朱墨套印本《春秋左传》问世，再有两家三色、四色、五色套印本相继推出。两家刻印的书籍很多，其中以朱墨两色套印的最多。两家还合作刻版套印了一些书，如朱墨两色套印本的《韩非子》《吕氏春秋》《淮南子》，三色套印本的《古诗归》《唐诗归》等。据《明吴兴闵氏书目》中统计，闵凌两大家族在明末用套印技术刻书，多达117部145种。

闵凌两家的比拼和不断创新，客观上推动了套版印刷术的进步，不仅印刷工艺日趋精湛美观，还使中国早已产生的套色印刷发生了一次质的飞跃——单版分色套印演进了到多版分色套印，并由此又催生了新的印刷技术。（辽宁省图书馆供图）

精巧版画插图成就戏曲意境之美

闵凌两家「刻书相竞」推动套版印刷创新

小讲堂

XIAO JIANGTANG

套版印刷

中国是世界上最早发明纸张和印刷术的国家，明朝文学家陈继儒在评论印刷术时，曾经把雕版印刷术、活字印刷术及套版印刷术称为中国印刷史上的“三变”。他在《闽报》所刻套印本《史记钞》的序言中说：“自冯道（五代十国时期著名宰相）以来，毋昭裔为宰相，一变而为雕版；布衣毕昇，再变而为活字版；闵氏三变而为朱评。”

“朱评”即指用红黑两色套印的书，也称“朱墨本”“套印本”。这种套版印刷术是在单色雕版印刷术的基础上，利用不同颜色区分不同的内容。比如印红黑两色，就先取一块版，把需要印黑色的字刻好；另取一块大小相同的版，把印红色的字刻上，分两次印刷完成。因必须使再次加印的版框严密吻合，所以技术上要比一色印刷复杂得多。

用雕版印刷术印制的书籍通称为刻书。古代刻书业发端于宋代，当时全国三大刻书中心为四川成都、浙江杭州和福建建阳。明代时，刻书家凌濛初的家乡湖州、徽州等地的刻书业迅猛发展，已经赶超杭州，而在湖州又数凌濛初、闵齐伋两大家族的刻书最有代表性。

壹 朱元璋超级喜欢的「南曲之宗」

《琵琶记》是元末戏曲作家高明创作的一部经典名剧，明朝开国皇帝朱元璋曾称赞：“五经四书，布帛菽粟也，家家皆有；高明《琵琶记》如山珍海错，富家不可无。”因《琵琶记》结构完整巧妙，词句典雅生动，音韵精绝优美，故事情节跌宕起伏，被后世誉为“南曲之宗”，与“北调之祖”《西厢记》齐名。

为了让记者真切感受古籍的魅力，省图书馆特藏部主任刘冰特意拿出由中华书局出版的《琵琶记》影印本，给记者讲解。记者翻看内文可见，全剧共42折，有生旦净末丑各色人物的台词唱段。文字采用竖版印刷，每半页8行，一行18个字，字号很大，版式疏朗，方便阅读。

《琵琶记》讲述了汉代书生蔡伯喈与赵五娘的爱情故事，最为人们称道的是，全剧采用双线并进的结构：一条线索是蔡伯喈新婚被迫于父命进京应考，高中状元后，被牛丞相强招为婿；另一条线索是赵五娘在家奉养婆婆，家乡遇饥荒，公婆饿死。赵五娘安葬双亲后，一路弹唱琵琶卖艺到京寻夫，最终夫妻团圆。两条线索交错发展，剧情对比起伏，产生了强烈的悲剧效果和艺术感染力。这种双线对比的结构，后来成为一种固定的模式，流传至今。

戏曲作家高明，字则诚，瑞安人（今浙江温州），书香门第出身，元朝至正五年（1345年）中进士，授处州录事。因性格耿直，后辞官归隐，旅居明州（今宁波）栎社沈氏楼，闭门谢客，潜心词曲写作。

在《琵琶记》第一折起首，高明写道：“论传奇，乐人易，动人难。”为使戏文达到动人的境地，他总是捧着草稿反复吟唱修改。据《宝剑记序》载，高明“阖门谢客，极力苦心，歌咏则口吐涎沫，按节拍则脚点楼板皆穿，积之岁月，然后出以示人。”说他用脚踏拍子，楼板都因此打穿。

史料记载，早期南戏大多出于市井艺人之手，艺术上比较粗糙，高明是最早参与南戏创作的文人之一。他根据民间戏文《赵贞女蔡二郎》，改编打磨而成《琵琶记》，代表了南戏艺术的最高成就，标志着南戏进入了雅俗共赏的新阶段。此后文人雅士纷纷效仿制作戏文，以至《琵琶记》被奉为“曲祖”，广为传演。

朱元璋也非常看重《琵琶记》，据明田艺蘅《留青日札》记载：“高皇帝微时，尝奇此戏，及登基，召则诚，以疾辞。”意思是说，朱元璋一直喜欢这出戏。当皇帝后，他召见高明，孤傲的高明却借病推辞。朱元璋对《琵琶记》喜欢到什么程度呢？史料记载，朱元璋“日令优人进演”，每出必看。

明代《琵琶记》刊刻精美图文并茂

名家创作 名家版画 名家套印

提要

TI YAO

辽宁省图书馆藏国家珍贵古籍《琵琶记》，刊刻精美、图文并茂，有三个亮点。一是元末戏曲作家高明创作经典名剧，曾获明朝开国皇帝朱元璋赞赏，被后世评为“南曲之宗”。二是正文前配有20幅清新婉约的插图，出自明代著名木刻版画家王文衡之手，是我国传统版画在明代达到高峰时的作品。三是《琵琶记》是明代文学家、套版印书家凌濛初刻朱墨套印本的代表作。

