

從書寫到美觀

紙的工藝進化與美化歷程

From Writing to Decorating: Evolution of Paper Craft and Aesthetics

文／連啟元Lien Chi-yuan (中國文化大學史學系副教授) · 圖／國立故宮博物院 National Palace Museum、廣興紙寮 Kuang Hsing Paper Mill

前言：紙的出現與進化

早期的社會經由文字傳遞，逐漸累積成歷史文化，而文字需要載體傳播，特別是紙的出現與普及，讓知識與文化得以方便地被保存，並快速地被傳播，所興起的重大革新，對於人類文明發展，具有重要的意義。

紙張出現以前，文字是於龜甲、獸骨、木板、樹葉、簡牘、布帛等多種材料上進行書寫，一般認為在漢代以前，已經出現紙張的雛形，到了東漢的蔡倫（63-121），改良了造紙技術與原料使用，改以樹皮、漁網、敝布等植物纖維來造紙，製造出便宜、好用的紙，取代了竹簡與縑帛，而被當時人稱為「蔡侯紙」。此後，各類的麻、嫩竹、桑皮、藤、稻稈等植物纖維，都被運用在製紙技術上，使紙張越來越精緻，越趨於多元，無論是唐代的金粟山藏經紙、五代的澄心堂紙、元代的明仁殿紙、明代的金花五色箋宣德紙、清代的梅花玉版箋等，都是紙張中的極品，反映出製紙技術的日趨精湛。

時至今日，臺灣的紙張製作技術更趨於多元，南投埔里的廣興紙寮，即以造紙三要素：水、植物纖維、纖維懸浮劑，其中的優良水質為基礎，進行手

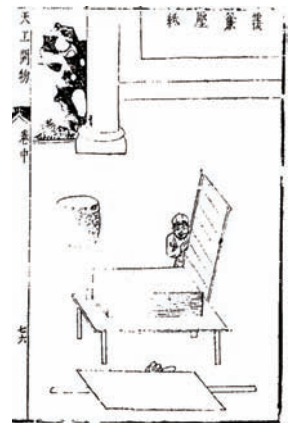

包鈞 設色蟲草頁冊 清 紙本 鎮江博物院藏

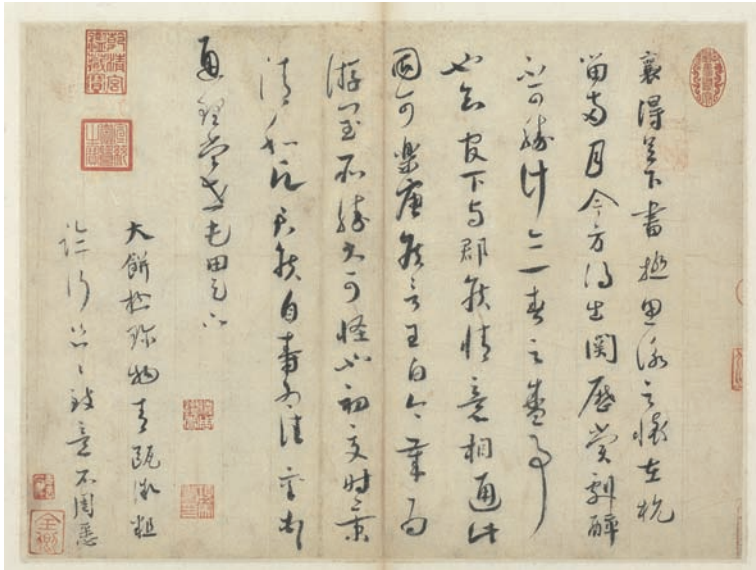
工紙的革新，所製的高級紙質在書畫藝文界頗具知名，近年更開創文創紙的風潮，與美食、時尚結合，開發出可食用、可做布料的手工紙，成為造紙產業中的特色，將傳統手工紙的技藝，藉由創意加值而發揚光大，更保存珍貴的手工紙文化。

花箋：文人書寫的美化

漢代紙張的改良，讓紙的使用與傳播更為廣泛，文字的書寫也更加便

宋應星 天工開物·覆簾壓紙 北京大學圖書館藏

蔡襄 致通理當世屯田尺牘（思詠帖） 宋 冊
29.7×39.7cm 使用蝴蝶紋樣的羅紋研花箋
國立故宮博物院藏

蘇軾 致至孝廷平郭君尺牘 宋 冊
26.5×30.5cm 使用龜甲紋的研花箋
國立故宮博物院藏

利。唐代在江南各地設立官辦紙坊，而雕版印刷術的出現，使得紙張的應用，越來越蓬勃發展。唐代著名的紙張，有能避蟲蛀的硬黃紙、以竹製成的連四紙，以及文人使用的特製紙箋，而薛濤（768-831）是著名的才女詩人，喜好音律、詩文，曾經自製「十色小箋」，主要是以胭脂木浸泡井水，搗拌成漿，加上雲母粉等所製

成，紙張特殊花紋，由於精巧細膩，很受當時文人喜歡，而號稱為「薛濤箋」，甚至當時將「南華經、相如賦、班固文、馬遷史、薛濤箋、右軍帖、少陵詩、摩詰畫、屈子離騷」，並稱為古今絕藝。

薛濤之所以有這種巧思，主要是基於使用需要，北宋蘇易簡《文房四譜》曾記載薛濤：「好制小詩，惜其幅大，不欲長，乃命匠人狹小為之。蜀中才子既以為便，後裁諸箋亦如是，特名曰薛濤焉。」也就是說，因為書寫的需要，紙張太大、太長都不方便，所以製成較小的紙箋，便於題詩之用，類似信紙或信箋的樣式，再加上染色技法，使紙箋更多樣式。可見薛濤箋，頗有特製化、客製化的概念，因此吸引當時文人的追求，於是創造出獨特的紙箋文化。

除了紙張規格、顏色、金箔等裝飾之外，另有以雕板在紙上壓出紋飾，稱為「研花」。研花箋的出現，可上溯源至五代，至宋代開始流行於文人的書畫、詩詞之間，紙張上有時為卷草紋飾、雲母紋飾等，以及塗有發光物質，再以印壓方式產生紋路，屬於高級的加工紙。《文房四譜》還收錄當時各式紙箋的名稱：十色箋、魚子箋、羅箋、流沙箋等，有的「逐幅于方版之上研之，則隱起花木麟鸞，千狀萬態」，或是「畫之為人物，研之為雲霞，及鸞鳥翎羽之狀，繁縟可愛」，可見研花的技術，應用在造紙上，搭配書寫、繪畫，別有一番特色。蔡襄〈致通理當世屯田尺牘〉，即書寫在蝴蝶紋樣的羅紋研花箋紙；蘇軾〈致至孝廷平郭君尺牘〉，則是選用龜甲紋的研花箋紙。到了明清時期，研花箋紙更是被大量應用在書畫之中，而施膠、加礬、染

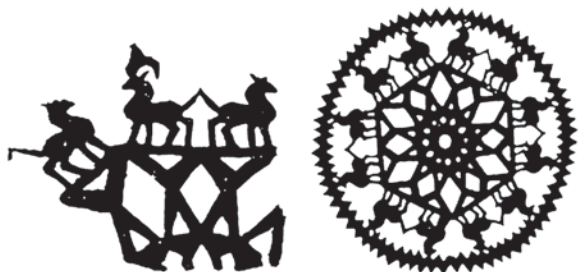
臺灣埔里的廣興紙寮自產自銷各式手工紙，此自然造紙創庫燈牆為其展示區一景，係由各種自然纖維製作的各式紙樣。(圖/廣興紙寮)

色、塗蠟、研光、灑金、印花等工藝與加工技術，更使得箋紙的製作，已達到精美絕倫的程度。

紙藝：娛樂藝術的表現

紙張除了書寫之外，在社會習俗中還出現剪紙的紙藝表現。早期的剪紙主要與宗教祭祀、招魂有關，至魏晉時

期，剪紙從宗教性質逐漸轉變為娛樂性質，剪紙除了表現出幾何紋圖飾之外，還可見以馬、猴等動物圖案，或花草等植物圖案，剪出連續相對的「對馬團花」、「對猴團花」、「菊花團花」的樣式。魏晉時期的《荆楚歲時記》，則有農曆正月七日「剪綵為人，或縷金箔為人，以貼屏風，亦戴之髮鬢，又造華勝以相遺。」也就是親友以剪紙為人形，貼於屏風、戴在髮鬢，或互相贈送，作為祈福之意。

北朝對馬團花 剪紙 新疆吐魯番高昌遺址出土

此後，更有用紙或金銀箔剪成各式花樣，唐代則將「縷金作勝，剪綵為人」作為民俗節慶的娛樂，剪成幾何圖形的稱為「方勝」，剪成花草圖形的稱為「華勝」，剪成人形圖案的稱「人勝」。明清以後，剪紙不僅成了歲

廣興紙寮也創意製作了可食用的蔡倫紙（圖／廣興紙寮）

廣興紙寮用紙製作了紙布錢包（圖／廣興紙寮）

延伸閱讀

- （南北朝）宋懷，《荆楚歲時記》，《叢書集成初編》，北京：中華書局，1991。
- （宋）蘇易簡，《文房四譜》，《景印文淵閣四庫全書》843冊，臺北：臺灣商務印書館，1983。
- （清）陳文述，《畫林新詠》，上海：西泠印社，1915。
- （明）宋應星，《天工開物》，臺北：臺灣古籍出版社，2004。

時過節時，張貼的祈福習俗，更成為高超的藝術表現，《畫林新詠》曾記載清代道光年間（1821-1850），江蘇州人包鈞的神奇剪紙藝術：「南宋時，有人能於袖中剪字，與古人名稱跡無異。鈞最工此，尤工剪畫山水、人物、花鳥、草蟲，無不入妙」。包鈞剪紙技巧不但精妙，甚至將剪紙融入書法、繪畫、印章藝術之中，即先剪紙黏於宣紙上，然後作畫、題詩，巧妙到無法分清剪紙與繪畫的差異，這種融合剪、畫、書而成一體的新

嘗試，成為新奇的藝術創作方式。另外，還有浙江建德人林文耀，善書法，因晚年失明，以剪紙為字，字體勢如飛龍，線條剛建，常以剪字裱褙裝潢後出售，頗受好評。

紙藝的表現，除了技藝、巧思之外，搭配文化創意的嘗試，則更能有不同的想像。臺灣的「紙箱王」，早期是以傳統紙箱、紙盒包裝設計為主，之後嘗試以創意來展現紙藝的特殊性，於是成立以紙為主題的創意園區，以各類手法精湛的紙箱桌椅、紙燈飾、紙火鍋餐碗等紙品創作，以紙藝創作來涵養人心、增長知識，並增進親子互動的活動空間，也為紙藝的推廣與創作，帶來不同的藝術體驗。

結語

紙張從早期的使用與雛形，經由蔡倫改良了造紙技術與原料使用，讓各種製紙技術越來越精湛，紙張品質越趨精緻，逐漸變成文人書寫、日常娛樂的兩種性質。在文人書寫用紙方面，無論是顏色、規格、研花、紋飾等，都代表文人的雅趣與偏好。而日常娛樂用紙方面，則以剪紙的紙藝表現為主，或以動物、花草為主題，甚至有剪紙為字、將剪紙融入書畫藝術之中，產生多樣新奇的藝術創意。而臺灣也在紙張製作技術上，力求突破，埔里廣興紙寮開創文創紙的風潮，還製作出可食用的紙、可做布料的手工紙；紙箱王則是成立以紙為主題的創意園區，展示紙箱桌椅、紙燈飾、紙火鍋餐碗等紙品創作，不僅保存了手工製紙技術，進而推廣紙藝的創作，帶來不同的藝術體驗。🌱