

描白伍加查

江湖百业图

蒋敬生 文

湖北美术出版社

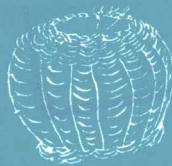
48.3742
CJW

查加伍白描

江湖百业图

蒋敬生文

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

江湖百业图/查加伍著

—武汉:湖北美术出版社 1998.04

ISBN 7-5394-0509-0/J·464

I. 江…

II. 查…

III. 中国绘画—作品集—百业图

IV. J·221.8

定 价: 三十二元	一 九 九 四 年 九 月 第 一 版 一 九 九 八 年 四 月 第 三 次 印 刷	印 数: 陆 仟 册 — 壹 万 册	发 行: 湖 北 省 新 华 书 店	印 刷: 湖 北 省 新 华 印 刷 厂	出 版: 湖 北 美 术 出 版 社	督 印: 程 业 友	整 体 设 计: 吴 国 全	责 任 编 辑: 刘 明	终 审: 贺 飞 白	江 湖 百 业 图	查 加 伍 白 描 蒋 敬 生 文
-----------------	--	--	--	---	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------	---

ISBN7-5394-0509-0/J·464 (鄂新登字 06 号)

目 录

序	· (二)
无声史里认江湖——	
浅谈《江湖百业图》	· (三)
鱼 鹰	· (六)
船 家	· (九)
打豆腐	· (十一)
卖茶叶蛋	· (十二)
跑马卖解	· (十五)
跑旱船	· (十七)
粉糕挑子	· (十九)
补 鞋	· (二十一)
猴 戏	· (二十二)
扎花灯	· (二十五)
小炉匠	· (二十七)
桶 匠	· (二十八)
搬鱼儿	· (三十一)
石 匠	· (三十三)
吹糖人	· (三十五)

茶 馆	· (三十七)
轿 夫	· (三十八)
铁 匠	· (四十)
折子戏	· (四十二)
剃头匠	· (四十五)
玉器匠人	· (四十六)
弹词艺人	· (四十八)
小菜贩	· (五十一)
滚叉卖艺	· (五十二)
拉黄包车	· (五十四)
卖草药	· (五十六)
社神祭	· (五十八)
屠 户	· (六十)
戗刀磨剪	· (六十二)
货 郎	· (六十五)
吹鼓手	· (六十六)
木 匠	· (六十九)
装裱师傅	· (七十)

衡器铺	· (七十三)
算卦相面	· (七十四)
皮影戏	· (七十七)
牙 医	· (七十九)
修钢笔眼镜	· (八十)
捐 客	· (八十三)
捏泥人	· (八十五)
吊炉烧饼	· (八十六)
钉马掌	· (八十八)
挑牙虫	· (九十)
牛肉拉面	· (九十二)
修脚	· (九十四)
刀削面	· (九十六)
梨园学艺	· (九十八)
织 女	· (一〇〇)
拉洋片	· (一〇二)
木版年画	· (一〇四)
后 记	· (一〇六)

序

华君武

查加伍同志是一位中年优秀画家。我们初识于去年，他说要创作一些描写民俗的作品，我十分高兴。因为我一向喜欢看能够反映过去时代社会生活的图画，从中可以理解社会生活的发展和变化。宋朝张择端的传世作品《清明上河图》所以受人喜爱，是因为我们可以从中看到几百年前，我们的祖先是怎样生活的。民国时期老画家陈师曾也曾画过各种职业商贾工匠的画。八十年代北京画家王大观的《残冬·京画图》也是用长卷形式描绘旧时北京的风俗和社会生活的，读者可以从中去欣赏当时婚丧嫁娶等各种民间习俗，各阶层人物的生活。因此不仅仅只是欣赏绘画艺术，而且对于民俗学也是一种很好的补充。所以我很高兴查加伍同志的这种构思，现在果然完成了。查加伍同志现在大概是四十多岁，我很惊奇他这种本领，他能把他出生前几十年的景物，用他的妙笔再现于我们面前，虽然他可能要寻找大量的参考资料，但画到如此维妙维肖，实在不是一件容易的事情。

社会总是向前发展，生活也随之而改变。现在我们可以看到节日夜晚天空绚丽变化的礼花。但是我们的儿童时代所有的一些习俗，哪怕带有宗教色彩的一些风俗，如浴佛节的放生龟鳖鱼虾、七巧节的荷花灯、地藏王生日晚间地上遍插香火，现在人们也就看不到这些有趣的景观了。因此有一些画家愿意用绘画来表现一定历史时期的社会生活、民族风俗习尚，是很有意义的。这本画册中，蒋敬生同志的文字撰述也很有特色，与画面相得益彰。因此我很高兴向读者介绍这本画册。

一九九三年九月于北京

无声史里认江湖

——浅谈《江湖百业图》

蒋敬生

前人把丹青画卷称之为「无声史」，画家查加伍的这本《江湖百业图》则可以称作江湖诸多行业的传真。它再现了一个历史时期民族文化的风貌，抒写了不同类型的劳作甘苦和意趣。不是缅怀，而是记实，因此亦有史意在焉！

江湖瞻顾

这里需要先谈谈中国的「江湖」含义，所谓「江湖」是三江五湖的泛称。杜甫的诗句「欲寄江湖客，提携日月长」（《竖子至》），杜牧诗「落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻」（《遣怀》），以及春秋时的范蠡「乃载偏舟浮于江湖」（《史记·货殖列传》）这都说明江湖与庙堂（朝廷）隐含有对立之意，江湖是隐士与平民所处的「人间世」。除有南亩可耕，南山可见和篱菊可采的隐士之外，江湖的含义就随着历史的演变而成为社会的某种程度的下层，依靠各种技艺和行帮谋生糊口的又一面人间世。常言说得好：「吃饭大似皇帝」！

江湖面广，流品杂沓，行业有分，等级区别，又成为一种独特的社会形态，所以适应江湖也大不易，因此说：「十年能中一秀才，十年难学一江湖！」所谓「三教九流」往往皆纳入江湖。到了清代，在九流中又被区分为上九流、中九流和下九流三类。其中除了江湖人自抬身价而把一些官员职级列入所谓「上九流」外——也是江湖人看「千里做官只为财」，二三年清知府，十万雪花银，把做官同样当作一种生意看待之意。「中九流」是一流医生二流金（算卦卖卜），三流飘行（卖写书联的）四流推（测字），五流琴棋（挟琴行街卖艺和摆棋势求值）六书画（涂鸦戳黑和抹红染绿或卖画），七僧八道九麻衣（看相的）。至于「下九流」则又等而下之了！是一流王八（妓院老鸨），二流龟（纵妻不贞骗人渔利者），三流戏子四流吹（即吹鼓手），五流大财（如跑马卖解耍大把戏者），六小财，七生（剃头匠），八盗（小偷），九吹灰（贩卖烟土和开鸦片烟馆的）。

这上、中、下的九流只是颇具某些代表性的概括，更未尽其全，尚有所谓五行八作和各祖师传承的七十二行，江

湖称作「七十二寡门」，其所谓之「寡门」也者，是独具巧艺，别行之所无也。如金、银、铜、铁、木、石、玉、泥、瓷、皮，等等各有巧绝之技艺，为生活所必需不可或缺之匠作，从水陆所需到通俗的娱乐专行，林林总总，触目皆是。而这些匠作与技艺在「劳力者治于人」的传统观念和阶级社会里，为了求得生存，便不能不「固行」、「护业」，因而也就统归于江湖这个极其复杂的、丰富的、风急波险的江流动荡的大生活世界里，浩浩乎使人心怦目迷，也使人能得到社会历史知识的启示！所以也可以说它是一种文化形态，付诸画卷叫做《江湖百业图》。

披沙拣金 往往见宝

偌大的江湖百业，画家要向读者描绘些什么，展示些什么呢？当然业无贵贱，态无美丑，皆可入画，而如果要抒写全部江湖，确是部巨大的工程，但美术终究是要给欣赏者以美趣，给人悦目沁心的精神享受与联想，所以前代的大师丹青如韩马、戴牛、张松、薛鹤，以至于徐悲鸿的奔骥，齐白石的虾戏，看是写物，实各有画师所独具的精神的寄托和融化。因此丹青绘事的翎毛花卉、丽山秀水和人物情事都是由画师的主观意趣而呈像，引发赏画者的品尝、联想与回味，所追求的是一种精神的激荡，而决不是生理上的刺激。

那么对江湖的千象百态使它现形示人时，就需要有所选择了。的确，江湖人为了谋生，干什么行业的都有，有的行业是不宜入画的，这里随便举个例子：像有一种叫「缝头匠」的是把受了斩刑的人头，死者亲属为使尸体全形入棺，便由缝头匠（多是瞎子）用皮线穿缝缀颈，可宜于入画么？再如另一种专业叫「扒墓贼」，为盗取墓中死人的陪葬宝饰，查坟向而挖穴开棺，并按其迷信的行规，用绳索将尸身与自己的颈脖套住，这样将尸身拉起，先狠狠地把尸身打几耳光，然后才盗取其葬饰，又宜于入画么？再如为太监净身的专业行动又适合表现么？而且在江湖上比这类更残酷、丑恶、欺诈的行业甚多，如果把些行动都画而展现之，那给人恐怕很难再有什么艺术的感受了。我想无论怎么喜爱昆虫的人，也不会弄一张大宣纸上画的大蝎子挂上厅室来供人爱而赏之的吧！所以加伍画家的《江湖百业图》的取材是有所选择的，不是一礼全收，像渔樵牧歌、山林隐趣、这些「身居江湖之远者」，前人已名画如林，所以他这问世的第一册，便从江湖百业入手，以见风貌。

画行业，当然要画出操行业的人，但又不能像《天工开物》画幅那样，只描写某种生产的操作，还需要表现出时空风情的氛围，才可能出现栩栩如生的感应。

笔者少年时曾看见过一幅近于「行旅图」的印制品，是大本风情画的一页。我的生于清同治年间的外祖母指画告诉我：「这是「二把手车去上坟」。」画虽是单线平涂，却是工笔细描，两位梳着元宝发髻、穿三镶大袖滚边过膝上衣、长裙微露弓鞋的妇女，分坐在独轮双跨的手推车上。二人隔身的车架上架上串挂着冥锭钱纸，大辘轳顶的车夫正弓身握把推轮。风柳疏扬，平畴茅店，隐现酒旗，恰正是清明时候。所以外祖母一见画便说是：「二把手车去上坟」。风情习俗感

跃然纸上。这是因为记实感强。

描绘一个特定历史时代的江湖百业，实际是对百业江湖的记实，不然的话，那就会像近来有人提出张择端的《清明上河图》中有人挑炭等物进城的景象，而疑其所绘的时令不是清明。所以记实感、生活感所体现出的风情习俗感应该说是再现「江湖百业图」的特色。画家唯其掌握了这三点才好下笔。为什么鲁迅先生对清末大画师吴友如描绘申江（上海）十里洋场的画卷中曾评议画妓女调情，流氓拆稍很传神，而画洋人决斗却在客厅里拔剑打碎花瓶呢，显然是画师对某些方面生活还不足所致。在加伍的这本画册里，他是十分审慎地注意和努力于这一点的。像《卖草药》的山妇衣着，《货郎担》、《磨剪刀》的里巷风情，《拉洋片》、《牙医》等的市井景象，《篾匠》、《豆腐坊》的操作实际，以及艺人从师教徒的辛酸，都无虚不伪，画中有声。

因此，也可以说这种风情画卷是无我和有我。无我者，必状其事物而写真也，有我者必阅世撷取而寄意融情以发抒也。

人物须在「史画」中

中国美术的人物画由来已久，「魏晋以还，盛图故事，齐梁以降，兼写佛像。」从阎立本的帝王图像，敦煌壁画中的帝王冕服图，历代的殿廷恭摹，皆帝后圣像。麟阁敬绘，均将相伟容，而后多是写圣贤，写仙佛，以「曹衣出水，吴带当风」的神技，描绘颂念与敬慕的人物，这一传统一直到清代任渭长的《于越先贤像》和历代《高士传像》。至于表现生活图景写实的，像五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》，清代洋人画家郎世宁的乾隆皇帝狩猎及宫廷生活写生，都是帝王、贵族的行乐图。间或有像明代唐寅写歌妓艳态和仇英的笙歌院落，灯火楼台的画幅，也从无大及于下层社会。真正触及江湖风情的只是到清人陈老莲的《水浒叶子》和清末吴友如的十里洋场风情画卷《点石斋画报》、《飞影阁画报》，以及小说中像《金瓶梅》中的某些木版插图，当然也有像清代姚文翰描绘的《卖浆图》那样的神品。

江湖既然是中国社会中的另一巨大的下层，历代又从无画家认真地去表现它，那么创作《江湖百业图》就是一种艰巨的带有开掘性的劳动了。它之所以艰巨，是因为作者已生活于隔代，有些图景需要追溯着笔，这样就得要采访作记，还要大量从文字记述中查阅，查鉴一些尚存照片与图画，精研苦求，博证细审，哪怕是一物之芥微，一景之瞬见都不能放过，不然就会失去或有损于这写实感、生活感和风情习俗感，使人看不到当时的江湖景象了。

对读画人来说，特别是对现代的青年读画者来说，会产生与看金庸等的武侠小说、影视不同的另一种新奇感——对某些青年往往是他们不知道的都是「新」，会说：「啊！中国还有这么一个江湖的历史社会面哪！」其实又何止于对青年而然呢？从江湖百业里可以看到江湖的百态，可以体会到阶级、阶层的种种势力，敲骨吸髓，压沙求油的层层剥削，看到谋生的艰苦。所谓「既在江湖上，都是苦命人」，很难做到冻死迎风站，饿死不弯腰！可以看到行帮、个人的搏

斗、欺诈，规矩与等级，胜败与存亡，也更可以看到生存的哀乐，不平与激忿而仗义行侠。通过这些行动感情结构出的江湖画卷，便体现出了它的社会历史价值，研究者更可以从其中探索这一社会形态结构的形成、发展和某种因袭、延续所呈现出的新的变态，这恐怕也正是它的文化价值的内涵所在吧。

这当然是指对江湖百业内容能有更大的涵盖面而言，但即使就这本初集来看，丰厚的，过去少人问津的江湖浩长的画卷已经开始展现了。

如果已往历代的人物、故事画，包括像宋代的《清明上河图》和现存留四川省大足县北山佛窟的泥塑市井群像（实际是一种美术写生），可以称作「史画」的话，那么《江湖百业图》和画家们对这类内容的探求和描绘，从其价值取向上看，又何尝不是「史画」的补阙和「续书」呢？

加伍画家的这本江湖图象中的人物，在技法上用了变形，恐怕不是只求人时眉样，而是对韵致的求索，变形是写实的艺术发展，它也像中国古典诗词所追求的「境界」和中国书法的追求「神韵」一样，在艺术功力上要比写实更难，更深。在线描的人物画中，像明代吴彬（文中）的《二十五园通（佛）像》已大有探求，到清陈洪绶（老莲）的《隐居十六观》像更有开拓，其中特别如《访庄》、《杖菊》、《浣砚》、《孤往》，乍看时画中人都是大长脸，觉得比例不甚谐调，细看便感到别有神韵，越看越有味，决不是泛泛平庸之笔能达到的。所以变形也决不是连素描的基本功都没有的瞎画。也像弄书法的连初步的临池功夫都没有，便求奇地胡戳，那就只有浅丑，而无深美了！因此加伍以变形技法写江湖百业，就更难能而可贵。

查加伍同志自幼便喜欢绘画，到从事专业，更是潜心美术，刻苦自励。寒暑丹青，锲而不舍；状物写人，传真融情；博取广览，卓然有成。因此，他的作品已多次入选全国美展，在全国连环画评选中多次获奖。加伍能够画出这本《江湖百业图》，是天赋加努力，其来有自的。

画由心出，贵在独美，加伍人到中年，在艺术的自我执着的追求上，也同样的「不惑」。他曾反复对历史上大师们的作品进行研究，甚而从汉字的构架形式中悟其精神的内涵，熔于作品，注入自己的心声；他博取众长，又从不被社会上流行画风所影响而自辟蹊径。他始终坚持从直接或间接的生活中提炼作品，加之多年创作经验、修养的积累，在艺术上不断地探索，不断地否定，又不断地完善，画风朴茂、深厚，形成了自己鲜明的个性和独特的风格面貌。

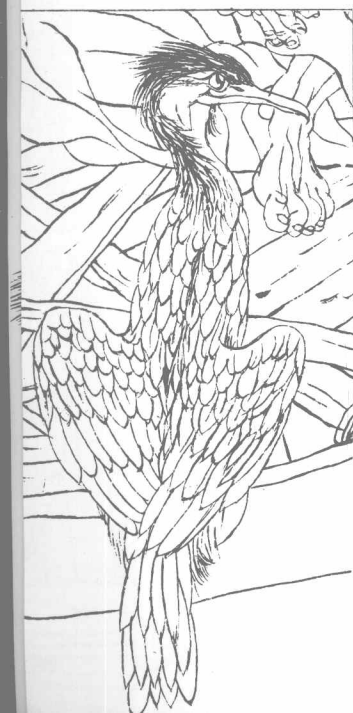
当然这本画册还只是上部，下部计划还在继续之中，这有待于加伍与乐于辟此蹊径而求的画师们丹青再现，集江湖图人景之大成。果能这样，那就是如王国维大师在《中国名画集序》中所说的：「冀夫笔精墨妙，随江汉而长流；玉璫金题，与昆仑而永固」了！

九三年深秋菊芳时写于武昌灯雨窗下

鱼 鹰

水深鱼不知风波，
浪里年光人不饱，
鹰眼偏能利口捉，
船捐网税难完科！

艰难岁月，剩有一条破船。桂珠薪米，养得几只鱼鹰。鹰颈扎绳，鱼满嗉不能入腹。船篙破浪，舱丰收却难养命。忍辮鹰口而倒鱼，不是主人无情。仍睁锐眼而入水，正因禽鸟有爱！噫！「斜风细雨不须归」，诗家见况而吟哦，果让诗家立船头饲鹰捕鱼，尚能有此雅韵逸兴否耶？

湖地水乡，多有操此业者，其难不尽在瓜舟行船，而难难在于饲养鱼鹰，熟其性，利其能，依主而不去，当亦有情在焉。

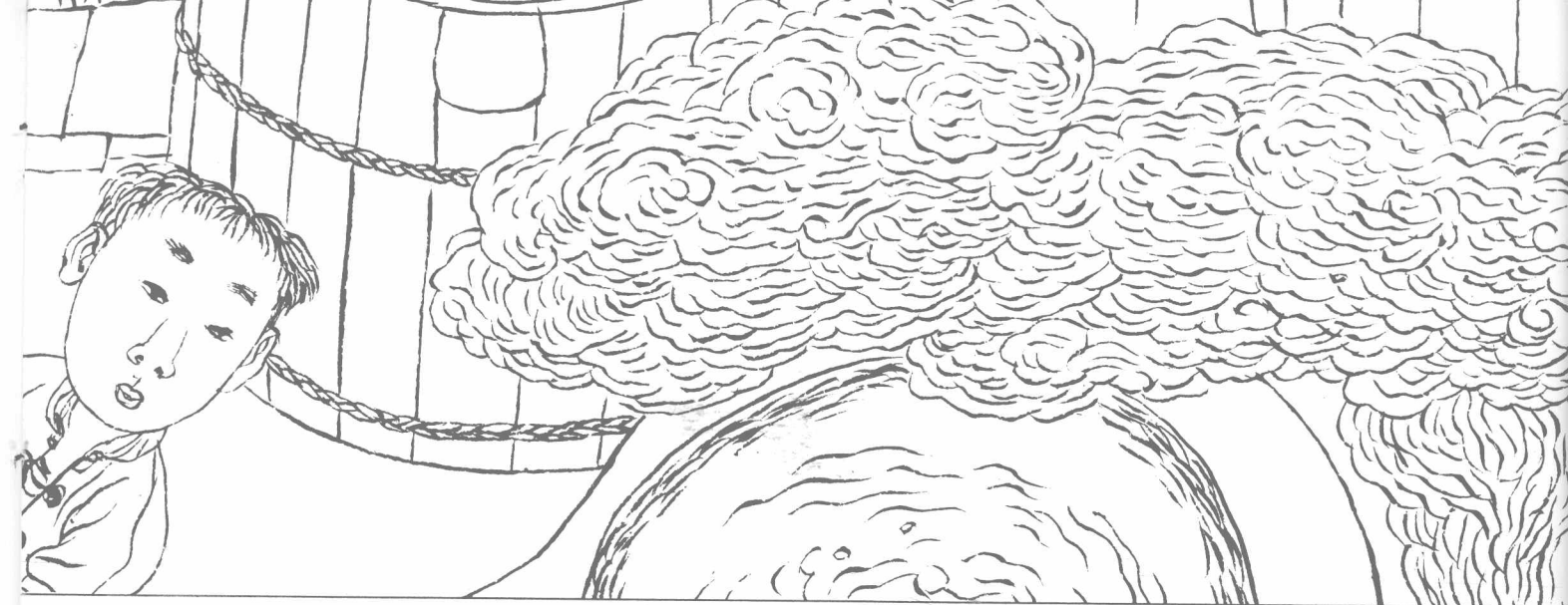
屋小如舟，春深似海。紫菜黄粮，似有买醉鱼酒。红颜白发，度过似水流年。看镜中之花月，画眉求美。晾竿上之衫裙，浣衣未干。画里水上人家，百乐无穷。画外岁月风涛，一言难尽！飘江过湖，谁解转篷生涯？风险浪恶，哪有避秦去处？此皆又在意韵之外也焉。

水上定居，由来已久，明代朱元璋败陈友谅而称帝后，贬陈等反朱明之九姓为渔船贱民。时既久而沧桑变。境已迁而事销磨，更已无复究其由来矣！茫茫人间世，只求有栖身安居之处耳，漕运成帮，又成江湖义助，白云苍狗，固变幻如波漩而难测之也。

船家

舱中袅袅起炊烟，
篷桅相亲心相连。
水涨船高避旱涝，
一江风里问桃源。

噫！卤比胆苦，豆有油香。汗晶如珠，腐白似雪。莫谓盘中之常菜，实乃养身之上品。而肉食者又有几许人知黄豆而成嫩香要多少气力功夫？更何论乎汗滴禾下土耶？又何况灶火熊熊，豆浆滚滚，取豆腐之顶层，卷精筋为油棍，其薄如绸，入口鲜美，鼎烹入厨，雅名「腐竹」，堪称席珍。故凡世上物之能成精品者，莫不是千研百炼而成也，岂独豆腐房中磨豆腐而然？

盖凡操此业者，多赶市而售，三更灯火五更鸡，不能误片时，故江湖操此业者亦名「勤行」。

打豆腐

清白嫩香怎做成？
一分微利五更月，
汗水卤水苦经营。

卖茶叶蛋

柳花深巷寂寞墙，
偏有悠悠卖声长。
不管夜长灯冷暖，
依家鸡蛋带茶香！

