

· 社科文献论丛第30辑 ·

清代杨柳青《红楼梦》 年画对原著的 “接受”与“重构”

○张雯 著

綫裝書局

北京工业大学博士科研启动基金项目资助

社科文献论丛第30辑

清代杨柳青《红楼梦》年画对 原著的“接受”与“重构”

张 雯 著

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

清代杨柳青《红楼梦》年画对原著的“接受”与“重构” / 张雯著. —北京: 线装书局, 2011. 6

(社科文献论丛第 30 辑)

ISBN 978-7-5120-0367-5

I. ①清… II. ①张… III. ①年画—绘画评论—中国—清代 IV. ①J218.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 105485 号

清代杨柳青《红楼梦》年画对原著的“接受”与“重构”

著 者: 张 雯

责任编辑: 崔建伟 孙嘉镇

排版设计: 秋 水

出版发行: 线装书局

地 址: 北京鼓楼西大街 41 号 (100009)

电 话: 010-64045283 64041012

网 址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京振兴源印务有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 6.5

字 数: 128 千字

版 次: 2011 年 6 月北京第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1000 册

定 价: 299.00 元 (全 10 册)

序

本书作者张雯在中央美术学院攻读博士学位时，作为导师，我指导她的学位论文。在一次课程讨论中，张雯曾提出一个有趣的问题——中国明清时期盛行的古典文学插图作品，如《西游记》、《水浒传》、《红楼梦》等木版印刷书籍的插图，其实是对文字本身的一种“误读”，这些插图无论情节，还是场景，对原著都有所改变。这种误读有意或者无意，在民间形成了另一部新的作品。这部新的作品虽已不是原著本身，但在民间影响着广大百姓对原著的认知。而这些图像又和美术史上其他绘画作品有所不同，因为，它们承载的更多是“接受”的意义，脱离了文学原著，这些图像就成为普通的绘画作品，而不再是“接受”的角色。

凭借着对这些图像作品的熟悉和深入研究，张雯选择了清代民间很有代表性的杨柳青《红楼梦》年画图像，作为专题研究的对象，并且运用“接受美学”和“误读理论”的方

法，完成了她的博士学位论文，本书即是在其博士学位论文基础上形成的。

在本书中，作者以详尽的资料论证了清代杨柳青《红楼梦》年画作为《红楼梦》原著的接受者，形成了一部与《红楼梦》文字相对的《红楼梦》形象资料。这部以《红楼梦》原著为参照载体的形象作品，不仅保留了对原著的忠实摹写，而且存在对之刻意“误读”与“重构”之处。它既展示了自身的独特与创新，又呈现出对中国传统画种的继承与发展。

本书的第三编，作者阐述了清代杨柳青《红楼梦》年画在民间产生的巨大的文化效应。它通过对原著的“接受”与“重构”方式，无形中实现了《红楼梦》这部文学名著在几种不同文化形态的转换，比如，杨柳青《红楼梦》年画使《红楼梦》原著文本这种“语言文化”向“图像视觉文化”转换；它特有的普及与传播效应，又使《红楼梦》原著文本的接受群体从知识文人向普通大众扩延，进而促成了《红楼梦》“精英文化”形态向“大众文化”形态的转换。在这些文化形态转化的过程中，杨柳青《红楼梦》图像对《红楼梦》原著文本意义既存在互补作用，又产生了对其意义的冲击，以其巨大的渗透民间的力量，影响和改造着民间对于《红楼梦》原著的认知。

在博士论文的基础上，作者始终保持着对原选题浓厚的兴趣，求教多方专家，收集补充各种资料，终究形成了《清

代杨柳青《红楼梦》年画对原著的“接受”与“重构”这部论作，其中既有对清代杨柳青《红楼梦》年画详尽的收集整理研究，又涉及到美术理论的理解运用与探讨。作者从清代杨柳青《红楼梦》年画与《红楼梦》原著的关系，以及清代杨柳青《红楼梦》年画与文人创作《红楼梦》插图的比较等角度，对杨柳青《红楼梦》年画人物的服饰选择、“接受”与“重构”原著的方式、以及它对中国传统画科的继承发展和对不同文化形态的转换效应进行解读，对清代杨柳青《红楼梦》年画的历史面貌与价值作出更为全面的阐释。

我想，此书的出版，能为图像与文本之间关系的比较研究，开启一种新的思路，提供一条新的方法和途径。

王宏建

2011年7月于中央美术学院

摘 要

本书对清代普及的《红楼梦》原著文本和在民间具有代表性的杨柳青《红楼梦》年画进行比较研究，以独特的视角，探索相同内容的图像与文本之间的关系。

清代杨柳青《红楼梦》年画作为《红楼梦》原著的接受者，形成了一部与《红楼梦》文字相对的《红楼梦》形象资料。它通过对原著的“接受”与“重构”方式，无意识实现了《红楼梦》这部文学名著在几种不同文化形态的转换。

本书从清代杨柳青《红楼梦》年画与《红楼梦》原著的关系，以及清代杨柳青《红楼梦》年画与文人创作《红楼梦》插图的比较等角度，对杨柳青《红楼梦》年画人物的服饰选择、清代杨柳青《红楼梦》年画对原著的接受与重构、清代杨柳青《红楼梦》年画对中国传统画科的继承发展和对不同文化形态转换效应进行解读。

[关键词] 《红楼梦》 杨柳青《红楼梦》年画 误读

接受 重构 传统中国画画科

Abstract

The YangLiuqing New Year Painting of ‘Red Mansion’ in Qing Dynasty, as the acceptor of the original work of the ‘Red Mansion’, constitutes the visualizing data against the letter data of the ‘Red Mansion’. These visualizing data, refer to the original work of the ‘Red Mansion’, not only reserve the loyal counterdraw to the original work, but also behave the intended ‘Misreading’ and ‘reengineering’ to the original work, and bring forth their own speciality and innovation as well as take on the inheriting and developping to the subjects of the Chinese traditional painting.

The YangLiuqing New Year Painting of ‘Red Mansion’ in Qing Dynasty had brought large culture effect in the folk. Concretely speaking, They had created a plenteous space for the inheriting and developping to the subjects of the Chinese traditional

painting such as portrait painting, flower—bird painting, measured painting and so on. Based on abstractly analysing, taking the ‘accepting’ and ‘reengineering’ to the original work, The YangLiuqing New Year Painting of ‘Red Mansion’ in Qing Dynasty unconsciously realized the literature masterpiece ‘Red Mansion’ to transform among the several different cultural form. For example, they transformed the letter ‘language culture’ of the original work of the ‘Red Mansion’ into ‘image—vision culture’, which has strong effect to popularize and spread abroad, with the result to extend the the letter—language acceptors of the original work of the ‘Red Mansion’ into general people from literators, and transform the ‘essential people culture’ of the ‘Red Mansion’ into ‘general people culture’.

In the view of comparing The YangLiuqing New Year Painting of ‘Red Mansion’ in Qing Dynasty with the original work of the ‘Red Mansion’, and comparing ‘The YangLiuqing New Year Painting of ‘Red Mansion’ in Qing Dynasty with the illustrating pictures of ‘Red Mansion’ painted by the literators, this paper unscramble ‘The YangLiuqing New Year Painting of ‘Red Mansion’ in Qing Dynasty’ on the clothes choosing, the accepting and reengineering to the original work of the ‘Red Mansion’, the inheriting and developping to the subjects of the Chinese traditional paintings, and the effects to transform the

different culture form, with the purpose to explain more comprehensively about the historical characters and historical value of The YangLiuqing New Year Painting of ‘Red Mansion’ in Qing Dynasty.

[**Key Words**]: Red Mansion

YangLiuqing New Year Painting of ‘Red Mansion’ in Qing Dynasty

Misreading Accepting Reengineer

The subjects of the Chinese traditional painting

术语表

清代杨柳青《红楼梦》年画：

创作于清代时期杨柳青地域以《红楼梦》内容为题材的木版年画。阿英在《杨柳青红楼梦年画集》（天津美术出版社，1963年版）“叙”中提到：“光绪年间杨柳青《红楼梦》年画，天津美术出版社从各地搜集到的，已达到近五十幅之多。”

王树村著《中国年画史》（北京工艺美术出版社，2002年版，第131页）：“现国内外收藏的以《红楼梦》故事为题材的绘刻品，共有70余种不同的画样。多为天津杨柳青佳作……此外，还有至今幸存的21块墨线画版。”

据笔者统计现存的杨柳青《红楼梦》年画，共有80余幅，具体统计附书后“清代杨柳青《红楼梦》年画的资料整理概况”。

文本：

《红楼梦》原著的文字形态。《红楼梦》版本有很多形式，虽有差异，这里是指曹雪芹与高鹗合著的《红楼梦》相对固定的故事内容。

接受：

所谓接受，是指作品的读者或受众对《红楼梦》的阅读感受与反应、理论阐释与评论、创作继承与借鉴等行为。本文所指杨柳青《红楼梦》年画对原著的接受包括两方面的内涵：一是以《红楼梦》年画创作者为主体对《红楼梦》原著的接受；二是以杨柳青《红楼梦》年画观者为主体的对《红楼梦》年画的接受。二者在一定条件下交叉重合、相互渗透，共同形成对《红楼梦》原著的接受。

重构：

清代杨柳青《红楼梦》年画对《红楼梦》原著文字情节与内容的改造。比如，参照《红楼梦》原著创作的“元春省亲”的画面，却将刘姥姥安排其中，对原著文字描述的情节进行改编，形成了一种对《红楼梦》内容的再创造。这种“重构”，本身与《红楼梦》原著构成一种对话关系，其间的缝隙，表现为对原著种种刻意“误读”的痕迹。这种“误

读”，不完全是使用“图画”与“文字”两种不同媒介造成的，更包括产创作者视角及立场的差异。

中国传统画科：

中国的传统绘画科目，包括人物画、花鸟画、山水画、界画、壁画等画科。

目 录

摘 要	1
Abstract	2
术语表	1
导 言	1

第一编 “接受”与“重构”之呈现

第 1 章 作为图像的清代杨柳青《红楼梦》年画与作为 文本的《红楼梦》原著	9
1.1 《红楼梦》版本演变与《红楼梦》图像的 出现	10
1.2 清代杨柳青《红楼梦》年画——独立于文本的 《红楼梦》图像	15

第二编 “接受”与“重构”之必然

第2章 清代杨柳青《红楼梦》年画对原著的“接受”

- 与“重构” 27
- 2.1 清代杨柳青年画对《红楼梦》题材接受的契机 27
- 2.2 清代杨柳青《红楼梦》年画对原著的“接受” 38
- 2.3 清代杨柳青《红楼梦》年画对《红楼梦》
原著的“重构” 55

第三编 “接受”与“重构”之效应

第3章 杨柳青《红楼梦》年画“接受”与“重构”

- 原著对传统画科的影响 81
- 3.1 杨柳青《红楼梦》年画与文人人物画风格的
融合 82
- 3.2 杨柳青《红楼梦》年画的“戏出年画”特征 91
- 3.3 杨柳青《红楼梦》年画对原著的“接受”
发展了界画的透视表现手法 94
- 3.4 清代杨柳青《红楼梦》年画对原著的
“接受”开拓了民间花鸟画题材 98
- 3.5 清代杨柳青《红楼梦》年画对传统中国
画线条、色彩技法的继承发展 101

第 4 章 杨柳青《红楼梦》年画对原著“接受”与“重构”的文化转换效应	109
4.1 杨柳青《红楼梦》年画对原著的“接受”与“重构”实现了《红楼梦》“语言文化”与“视觉文化”的转换	111
4.2 清代杨柳青《红楼梦》年画对原著的“接受”与“重构”实现了《红楼梦》“精英文化”与“通俗文化”的转换	119
第 5 章 清代杨柳青《红楼梦》年画“接受”与“重构”原著对《红楼梦》文本意义的补充与冲击	128
5.1 清代杨柳青《红楼梦》年画图像对《红楼梦》文本意义的补充	129
5.2 清代杨柳青《红楼梦》年画图像对《红楼梦》文本意义的冲击	136
结 语	146
附 1：清代杨柳青《红楼梦》年画的资料整理概况	152
附 2：清代杨柳青《红楼梦》年画对原著“接受”问题研究概况	163
附 3：本书图录	169
参考文献	175
后 记	185

导 言

对于中国古典文学《红楼梦》的研究状况，这里不必付诸太多的文字。逐渐繁衍而成的一门学问——红学，足可以证明《红楼梦》被学者熟悉的程度。然而，对于《红楼梦》的图像资料——也就是《红楼梦》的各种绘图作品，尤其是出自民间年画作坊工匠之手的《红楼梦》绘图作品，我们尚需发掘。

对《红楼梦》文字研究的兴盛，固然是由于《红楼梦》原著不可泯灭的艺术魅力，但也必然和中国学界侧重于以文字为基本阅读元素的习惯有关。长期以来，我们更为信赖文字的记事、传情达意功能，而对于图像，则更看重它的辅助或点缀作用。读书，在中国学界已是颇有渊源的传统，而对