

水滸葉子

陈老莲 作

水滸葉子

顾炳鑫收藏
四川美术出版社

装帧设计
责任编辑
封面题字

杜琦
刘明煦

水 浒 叶 子

四川美术出版社出版

四川省新华书店发行

中江县印刷厂印刷

一九八六年五月第一版

一九八六年五月第一次印刷

书号：八三七三·一九 定价：八角五分

《水浒传》叶子小叙

顾炳鑫

陈老莲的《水浒传叶子》是一部三百多年来一直被传颂的版画作品，同时又被作为一种饮食行令的娱乐用具，在明末清初时曾一刻再刻而「传遍天下」。可是到二十世纪三十年代，鲁迅先生要郑振铎把陈老莲的版画作品复印出来，介绍给青年美术家作欣赏借鉴之用时，只觅到了《九歌图》和《博古叶子》，而《水浒传叶子》一时找不到底本。直到四十年代初，郑振铎先生编印《中国版画史图录》时，才先后得到了两种不同的刻本，他十分高兴地在图录中把它们都影印了出来。遗憾的是鲁迅先生已经作古，未能见到。但是这两种都不是原刻本，重描重刻的质量都不很高，未能把原作的精神充分反映出来。因为《中国版画史图录》的印数仅两百部，流传不广，所以今天也不易见到了。解放后，又出

现了两种不同刻本的《水浒叶子》，一本是李一氓同志收藏的，一本是我藏的。通过比较，这两个本子的绘刻都明显地优于过去的两种。李藏本经虫蚀线条断裂，但全书完整，已由上海人民美术出版社复制出版。我藏的这本可惜残缺多页，但尚存的三十余幅锈像完好无损，现在四川人民出版社用普及形式复印出版，提供给广大读者欣赏和美术工作者参考研究，我是感到十分高兴的。

《水浒叶子》是陈老莲版画中的一件重要作品，也是国我版画史上的一个瑰宝。这件作品的绘刻时间，没有能在序文缘起和图版中找到注明，但从作品的风格造型和线描用笔来看，再用他在中年时期创作的《西厢记》、《鸳鸯》来比参，当也完成于壮年成熟时期，并且在创作过程中是化力气、化时间、用功夫

的，所以，促陈老莲完成这部《水浒传子》的友人张岱，在他的《陶庵梦忆》中记其事说：「章侯自写其所学所问已耳……以英雄忠义之气，郁郁芊芊，积于笔墨间也」，「凡四阅月而成」。

在我国古代的传统人物画中，不少画家的作品易犯千人一面的毛病。陈老莲这本《水浒传子》的一个突出成就，是能够一扫形象概念雷同的弊病。在这件作品里，他根据《水浒传》小说的描写，塑造出了四十个容貌各异、个性鲜明的英雄好汉，并通过体态动作的变化，传神地表现了各自的精神气质，这在古代的人物画中确实是难能可贵而应予高度评价的。在「宋江」这个梁山领袖人物的形象中，首先绘出了精明练达的气质，又在沉着稳重的姿态和丰腴饱满的脸上，画出了一双均均有神的眼睛，就更显

得器宇轩昂，英姿焕发，「大刀关胜」的形象，凤眼美髯，智勇威武，俨然关云长再世。「武松」这一幅，他没有摄取打虎，打店的场面，而是通过魁梧的身躯披发行者的打扮，表现这位英雄潜在的勇武体魄。「李逵」这幅画，在面部用了有规划的皱纹线，既表现了他饱经风霜的身世，又刻画了他举止粗鲁、性格刚直而粗中有细的特点。「阮小七」这一形象，在颊、额、颈部的用线上，真实地勾勒出了这一人物出身渔家、长期经受雨淋日晒的劳动人民特征。特别是「花荣」这一幅，在其他三种刻本中，观箭的双目都是睁着的，而这个本子里花荣的眼睛却是一只睁、一只闭的，因而更有专注的神情。此外，还可以从三位巾帼英雄来看作者创造人物的用心。对「孙二娘」，着重表现她丰满健

壮和内涵着的机智；对「扈三娘」，抓住了她「一丈青」苗条俊秀的特征，并在抛掷弹丸的动作里显示身手不凡；对「顾大嫂」，则用浑然整体的造型来刻画她粗犷泼辣的气质，从而使这三个女中豪杰具有各自鲜明的外貌区别和鲜明的个性特征。难怪汪念祖在为本书写的「引」中赞叹说：「陈章 复以画水画火妙手，图写贯中所演四十人叶子上，颊上风生，眉尖火出，一毫一发，凭意撰选，无不令观者为之骇目提心。」

陈老莲是有明一代白描能手，他的线条具有敏疾、潇洒、凝重、古雅的奇趣，并富于装饰味，在《水浒传叶子》中的确充分展示了独到的才能。首先的一点，是他根据不同人物的特点出发，采用了不同的线条勾勒。如「智多星吴用」这一幅，用流动轻柔

而舒暢疏朗的線描，來表現這一儒生人物的飄逸聰慧；「雙鞭呼延灼」這一幅中，用硬挺的長線畫披風，表現這一英雄人物的大將風度；「花和尚魯智深」這一幅，用流水似的圈線來處理麻质的僧服；「浪里白條張順」這一幅，用跳躍的曲線來显现其靈活；「小旋风柴進」這一幅，則用疏朗圓潤的線條，來显现其个性的宁静安詳。其次的一点，是通过对线的组织和线的运动，来表现质感、量感和富于旋律的装饰效果。譬如「呼延灼」、「杨志」、「董平」、「索超」、「秦明」这五个人物都是全身披甲，作者用了五种完全不同的样式和花纹，取得了不同的效果。

「董平」的鱼鳞甲使人物显得英俊；「索超」以几个大块而组成钢丝甲，使人物显得威武；「呼延灼」虽只露出甲冑的几个部

分，但在披风的对比下显出重量感；还有「李逵」，上衣用圆形的短线，下装用竖行的长线，造成颇有律的对比效果；「戴宗」这一幅，在前伸右足的甲马图案中设计了一匹奔马的纹样，不仅具有装饰效果，而且把「神行太保」这一特征也暗示出来了。此外，《水浒传子》还用抓住某一特定故事情节的方法来塑造人物，如「林冲」这一幅，捕捉了林冲误入白虎节堂后因受惊而转身侧首的一瞬间的神态；「时迁」中的缚鸡的动作，「史进」中正在练习拳棒的盘龙纹身的形象，都能使读者一看而识辨其人。

《水浒传子》刊刻问世后，由于作品的极大成功，不仅在民众中广泛流传，而且在画坛上也引起了很大反响，追随效法者不

乏其人。和陈老莲同时代，被誉为「南陈此崔」的人物画家崔子忠，也创作了一部《息影轩画谱》，并于清康熙癸丑年（公元一六七三年）刻印。清康熙、乾隆间，又出现了《凌烟阁功臣图》、《无双谱》、《晚笑堂画传》等一批优秀的绣像版画。直到清代后期，还出现了《云台二十八将图》、《列仙酒牌》、《剑侠传》和《红楼梦图咏》、《三国画像》等一系列作品。其中有些作品是直接追踪陈老莲的。

可惜的是，在这部《水滸叶子》里，没有留下刻工姓名，因为这个刻本有缺页，有可能佚失残缺的篇幅里了。但是从现存的四种刻本来考察，其中两种是存有刻工姓名的，一种是李一氓同志藏的，署名「黄君倩」，另一种是《中国版画史图录》所收的

两种之一，署名是「黄肇初」，这两位刻手都是从新安迁居武林的徽派名工，并且是黄氏一族的同时，但黄君倩（名一彬），生于明万历十四年（公元一五八五年），要比生于明万历三十九年（公元一六一一年）的黄肇初（名一中）年长二十五岁。从这里可以得到进一步证明，李藏本《水浒传叶子》要早于《中国版画史图录》所收的本子。这次我们复印的底本，虽然没有刻工署名，但从一个作品的原刻者因故不能复刻时，首先当由他的亲属为之的习俗来估计，再从这本作品剗的风格和圆熟舒展的刀法来分析，很可能也出自黄氏名工之手。

这本作品画框原高十八公分，宽九点三公分，这次复印时略有缩小。作品前面应有张岱的「缘起」，王的「颂」和汪念

祖的「引」三篇文章，遗本书仅剩「缘起」的第二页，对所缺文章也不补印了。本书办所缺的「宋江」、「林冲」、「鲁智深」、「史进」、「李俊」、「燕青」、「柴进」、「武松」这八幅图，我在六十年代初根据清光绪十年同文书局影印的《水滸画像》的底本（清道光辛 马起凤得于嘉禾的本子）印摹补齐，这里特作说明。

一九八三年国庆前夕

萬貫

呼保義宋江

刀筆小吏爾乃好義

七 葉 賢

物子頭林冲

美多也雲の昭澤身初器歩の承人

二 十 萬 貫

冀鞭乎足物 將門之子靴鞭台史

九文鈔

玉其家藏
俊彖

積粟千斛以資盜糧積錢並勞無私囊

