



民间珍藏中的二十世纪上半叶中国

文学

文学

洋画儿

紅樓夢綉像

續百醜圖之一(八)

劉允祿藏 魯忠民編

TRADE MARK
司公煙華
HWA CHONG TOBACCO CO. LTD.
ANG

戴白帽 披黑探
校小子 樹下喜自他
尚在小 了而且險
也不同 分判了



人民美術出版社

民间珍藏中的二十世纪上半叶中国



A1102478

J228.5
L837

文

学

红楼梦绣像

洋

画

儿

刘允禄藏

鲁忠民编



人民艺术出版社

HXL96/03

图书在版编目(CIP)数据

红楼梦 / 鲁忠民编著. - 北京: 人民美术出版社,
2002. 12

(洋画儿)

ISBN 7-102-02729-X

I. 红… II. 鲁… III. 绘画-收藏-中国-近代
-图集 IV. G894

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 098954 号

洋画儿·红楼梦绣像

编 著 鲁忠民

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

电话: 65122584 邮编: 100735

责任编辑 张 京

装帧设计 鲁忠民

责任印制 丁宝秀

制 版 北京中科彩视图文制作中心

印 刷 北京百花彩印有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版 次 2003 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张 4.125

印 数 1-5000

洋画儿，即20世纪上半叶，由国外传入，在中国风靡一时的、附装在香烟盒内、以促销为目的的香烟小画片。在上海被称为“香烟牌子”，在北方叫“洋画儿”。当年，随着烟草市场竞争的激烈，中外厂家竞相印制，使“洋画儿”出版发展迅速，很快就以制作精美、内容丰富多彩而赢得各阶层人们特别是儿童和青年的喜爱，成为人们热衷于收藏的对象。然而，随着时代的变迁、战争、灾害以至“十年浩劫”，使今日所能见到的“洋画儿”凤毛麟爪，极为珍贵。

《洋画儿》系列画册汇集了民间收藏家刘允禄先生几代人收藏的近万张“洋画儿”精品，内容涉及政治、经济、伦理、民俗、戏曲、文学、体育、娱乐、风光、动植物等众多方面，洋洋大观，是形象的了解二十世纪上半叶中国的百科全书。“洋画儿”对于从事民俗学、历史学、文化史研究的专家学者，对于从事戏剧、影视、美术、文学创作的艺术家们都是难得的参考资料；同时，洋画儿中所表现和采用的中国传统民族特色的内容和形式，还将以其独特的艺术魅力吸引今天的各阶层读者。经历过那个时代的中老年人可以在欣赏中回味其幼年在街头巷尾“拍洋画儿”、“攒洋画儿”的往事；年轻人则可以在欣赏中得到一个窥视过去年代社会各方面生活的窗口。另外，洋画儿的较全面的展示，对于人们重新认识中国烟草史上这一特殊的现象，研究中国的烟文化，探索中国商业美术的发展历程，促进今日中国商业美术、广告业的发展都将是十分有益的参考资料。

“洋画儿”与演义文学

洋画儿中，历史演义、英雄传奇、公案小说和神怪小说题材占有极其重要的位置，其数量和种类最多。

清末民初，薄弱的中国民族工业蓬勃兴起，城市人口急剧增加，各种手工业者、小商小贩纷纷拥向城市，促进了城市经济的繁荣。“山民朴，市民玩”，游戏娱乐是市民生活重要内容之一，也是商家业主、三教九流挣钱谋生的机会。市民闲暇时间多，泡茶馆、下酒馆、逛庙会、串戏园子、听书听戏、提笼架鸟、玩牌下棋、会友侃大山……。在清朝遗老、达官贵人、没落的八旗子弟、文人骚客、商贾小贩、农工匠人、流民乞丐混杂的旧中国，大多数的下层百姓、文盲和半文盲，伴着市井文化、通俗文化的繁荣和发展。

在当年各地庙会集市上，说评书的，唱京韵大鼓、西河大鼓的，单弦、莲花落等等曲艺形式也盛极一时。他们都以历史演义、公案小说和神怪小说作为再创造的素材，说古论今，成为长久不衰的保留节目。其实，被称为中国四大古典名著的《三国演义》、《水浒传》、《西游记》以及大多数的小说，本身就是在民间的说唱形式的传承中发展完善起来的。其中的“章回”、开头的“话说”、结尾的“请看（听）下回分解”明显来自说书艺术的口头创造。书中贯穿的对“义”的说教、对才能和智慧肯定，与市民中的小生产者、经商者的追求与期望合拍，书中的“路见不平，拔刀相助”的哥们义气，痛恨贪官污吏，又与市民日常所思发生强烈的共鸣。人们在说唱评书中找寻着自己，找寻着理想寄托，也找寻着生活的经验。于是才会有“老不看三国，少不看水浒”一类的经验之谈。

评书平话在全国各地都有，大致有北派和南派之分。说书的形式

又有书馆和书厂的不同。书厂即是街头说书，几排板凳，一张八仙桌，说书人坐在高凳上，折扇一摇，醒木一拍，就可以演绎上下千年事了。20世纪的初期，在城市繁华地段，出现了正式的书茶馆，请著名评书艺人和唱鼓词的，到这里献艺。表演从下午3、4点钟一直到11~12点钟。一天说不完，还要连续说几日，有的长篇评书需要听上几个月。可见，说书人水平不高难以稳住听书人，另一方面，不是闲人也难成为听书人。

北京评书按题材分为袍带书、公案书和神怪书。袍带书内容主要是历史演义，如《东周列国》、《西汉演义》、《三国演义》、《说岳全传》等；公案书，也叫侠义书，如《七侠五义》、《施公案》、《小五义》等；神怪书如《西游记》、《济公传》、《封神榜》、《聊斋》等。说书人都要入师门受教，各家都有自家的特色和绝活，能说的数目很多，但总得有自己的拿手书目，如双厚坪说《隋唐》，连阔如说《西汉》、《东汉》，刘继业说《聊斋》，王杰魁说《包公案》，都是闻名的。一些老听客，熟悉内容，欣赏水平很高，他们的品评对演员的出名举足轻重。

北京评书以历史书为主，演员知识丰厚，语言文雅，讲和评论结合。因为从不出城说书，被称为“城里派”评书；沈阳城外的最繁华的北市场则是西河评书（从西和大鼓演变而来，以唱为主改为只说不唱）的天下，演出的书目是《三侠五义》、《杨家将》之类，以情节紧凑、人物形象鲜明、表演传神取胜，被称为“北市场派”评书。上海虽然是外来文化吸收最快的地方，洋玩意儿令人眼花缭乱，但传统的说唱依然有着自己众多的场所。当年，北京著名的评书艺人双厚坪享有盛名，与京剧名伶谭鑫培、鼓界大王刘宝泉并称“艺坛三绝”，可见评书艺术当年的地

位和京剧一样受到尊重。二、三十年代，北京著名的书馆有地安门的“广庆轩”、东华门的“东悦轩”、东安市场的“仁义轩”、天桥的“王八茶馆”和宣武门的“如云轩”。听书的称书座儿，听书人互相称为书友。听书的各个阶层人物都有，上至王公、高官显贵，下至文人画家、庶民百姓都会到书馆一坐，品茶听书，一样的痴迷。清端王载漪之子溥隼、大太监总管姚梦轩、民国国务总理江朝宗、写《燕京岁时记》的富察敦礼、京剧名家金少山等都曾是书馆“广庆轩”痴迷的听书人。

演义文学内容在洋画中的大量出现，还与清朝末年民国初年通俗美术的兴起分不开，或者说，洋画本身就是通俗美术运动的一个组成部分。通俗美术在这里指的是易于民众理解、拥有广泛读者的术艺术品。1884年创刊的《点石斋画报》，刊出15年，以图为主，图文并茂，带动了画报的兴起，民国画刊业出版更是达到了高潮。1899年，朱芝轩为《三国志》作插图200余幅，制作了中国第一本石印连环画书籍。因为只是根据每一回小说配以两幅插图，所以也被称为“回回画”。民国后，刘伯良创作了第一本画面上加对白或说明文字的连环画《薛仁贵征东》，加强了画面的连续性，受到读者的欢迎。很快，连环画得到了空前的发展。其中连环画大多取材于古典小说和历史故事。连环画加说明文字，从每一章回配一两幅插图到每一章回一本，使故事叙述更加连贯细致，满足了大多数少年儿童和文化水平不高的市民的需求。不过，对于大多数市民来说，小人书还是奢侈的消费，一本小人书翻一遍就看完了，买了不值当。于是，城市中专门出租小人书的摊、铺大量出现了，成为小孩子们还有不少成年人最爱光顾的地方。洋画与小人书差不多，有图有文，通俗易懂，内容多样，人们街头巷议的

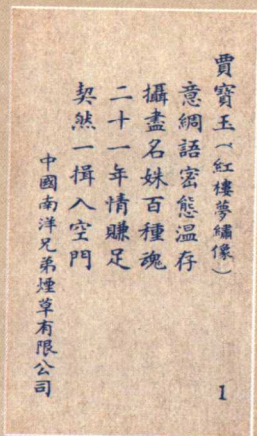
演义故事，洋画都有；所不同的是，洋画可以不花钱得到，又是彩色的，印制精美，本身又是玩具，因此很受人们的欢迎。对普遍贫穷的青少年来说，令人眼花缭乱的小小香烟画片，就是引导他们进入中国古典文学殿堂的启蒙老师。

在这种市民热衷于长篇章回小说题材、热衷于连环画这一艺术形式的气氛下，烟厂出于推销烟的需要，也把这些题材用到了香烟画片上，迎合着市民的趣味，吊着市民们的胃口。几乎所有中国文学史上最重要的、流传最广的、市民们最喜爱的小说如《三国演义》、《水浒》、《红楼梦》、《封神榜》、《西游记》、《东周列国》、《西汉演义》、《隋唐演义》、《岳传》、《聊斋》、《西厢记》、《儿女英雄传》、《七剑十三侠》、《薛仁贵征东》、《八仙》等等，都被绘制成洋画儿，数十枚一套、100枚左右一套不等，许多背面附有诗文或大段文字说明，讲述着故事梗概。其中一些最热门的古典文学作品，各个烟厂纷纷制作，出版了许多不同的样式和版本。据有关研究者统计，《三国演义》出过21种，《水浒》出过15种，《西游记》出过9种，《红楼梦》出过8种，参与的烟厂有35家。其中有人物绣像系列的，有以故事情节为线索的展开；设计上有金边的、银边的、还有白边的，不断花样翻新。

据1933年4月30日徐州代理商致汉口英美烟公司函：“消费者对于我公司各种牌号香烟纸包中的画片都非常喜欢。我们深信，今后消费者必将更加注意我公司10支装的‘大仙岛’牌香烟，因为这个牌号的烟包内现在装有‘三国志’这套画片。”由此可见，商家是如何密切注视洋画儿的市场作用，从中也可以感受到古典演义文字内容在消费者心中的地位。

贾宝玉（红楼梦绣像）

意绸语密态温存，
摄尽名姝百种魂。
二十一年情赚足，
契然一揖入空门。



林黛玉（红楼梦绣像）

脉脉含情苦未酬，
盈盈欲泪搵还流。
唬鹃哀雁愁鹦鹉，
销尽秋窗雨露愁。

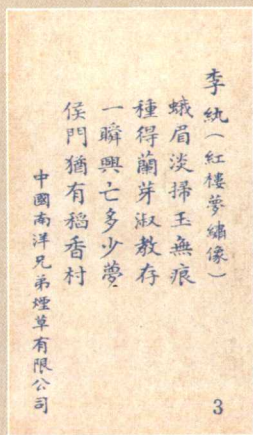


林黛玉（红楼梦绣像）
脉脉含情苦未酬
盈盈欲泪搵还流
唬鹃哀雁愁鹦鹉
销尽秋窗雨露愁

中國南洋兄弟煙草有限公司

李纨（红楼梦绣像）

蛾眉淡扫玉无痕，
种得兰芽淑教存。
一瞬兴亡多少梦，
侯门犹有稻香村。



宝钗（红楼梦绣像）

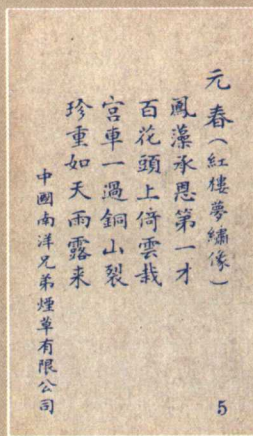
绛云轩里鸳鸯梦，
滴翠亭前蛱蝶图。
攘得月圆旋复缺，
半生羸受绣帏孤。



寶釵（紅樓夢繡像）
絳雲軒裡死央夢
滴翠亭前蛱蝶圖
攘得月圓旋復缺
半生羸受綉幃孤
中國南洋兄弟煙草有限公司

元春（红楼梦绣像）

凤藻承恩第一才，
百花头上倚云栽。
宫车一过铜山裂，
珍重如天雨露来。



惜春（红楼梦绣像）

暖香别坞小壶天，
小妹丹青刷可怜。
色即是空空是色，
从来画理可参禅。

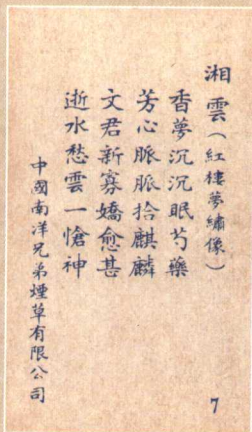


惜春（红楼梦绣像）
暖香别坞小壶天
小妹丹青刷可怜
色即是空空是色
从来画理可参禅

中國南洋兄弟煙草有限公司

湘云(红楼梦绣像)

香梦沉沉眠芍药，
芳心脉脉拾麒麟。
文君新寡娇愈甚，
逝水愁云一怆神。



宝琴（红楼梦绣像）

香车旧梦集怀来，
吊古微辞费索猜。
才调无双人第一，
红梅白雪艳花魁。



寶琴（紅樓夢繡像）
香車舊夢集懷來
吊古微辭費索猜
才調無雙人第一
紅梅白雪艷花魁

中國南洋兄弟煙草有限公司

巧姐（红楼梦绣像）

千里江南路渺茫，
 绮罗丛里晚芬芳。
 雪中林下空愁思，
 嫁得真郎胜假郎。

