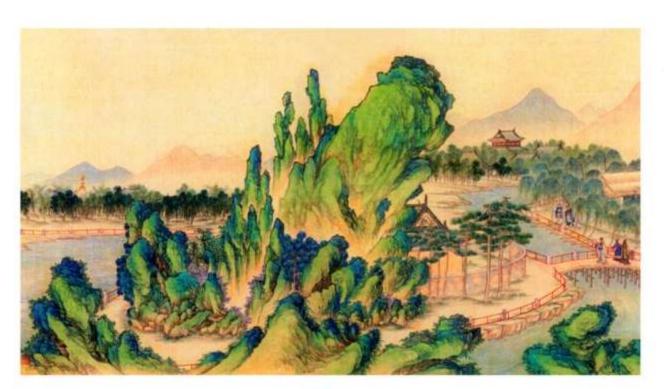

作者生极权

成順 廣 兄博温堂 物 (清)

描

序

旅順博物馆有着近百年的历史,以其丰富而独具特色的馆藏文物享誉中外。近年来,旅顺博物馆加强业务建设,与国内一些著名出版社合作,出版了一批在国内外较有影响的学术著作,受到各界人士的瞩目。中文版《清·孙温绘百廿回<红楼梦>》大型画册便是其中之一。

《红楼梦》是我国清代伟大作家曹雪芹"被阅十载,增删五次"精心创作的一部长篇小说经典巨著。小说以封建青年贾宝玉、林黛玉、薛宝钗之间的恋爱和婚姻悲剧为中心,全面深刻地展现了中国封建社会末期的时代风貌,并对腐朽的封建制度作了有力的批判。同时,作者通过对那个时代典型人物的描写和各种矛盾冲突的揭示,使作品具有了强大的艺术感染力。在作品问世二百余年间,一直受到人们的普遍欢迎,不同时代各种艺术形式、各种版本的《红楼梦》书籍数以百计,产生了深刻的影响。而在绘画方面,从民间艺人到宫廷画师都对《红楼梦》题材有所涉猎,有年画、版画、壁画、连环画和人物绣像等。旅顺博物馆所藏清代孙温绘《红楼梦》大型工笔画册正是这类传世之作中的佼佼者。

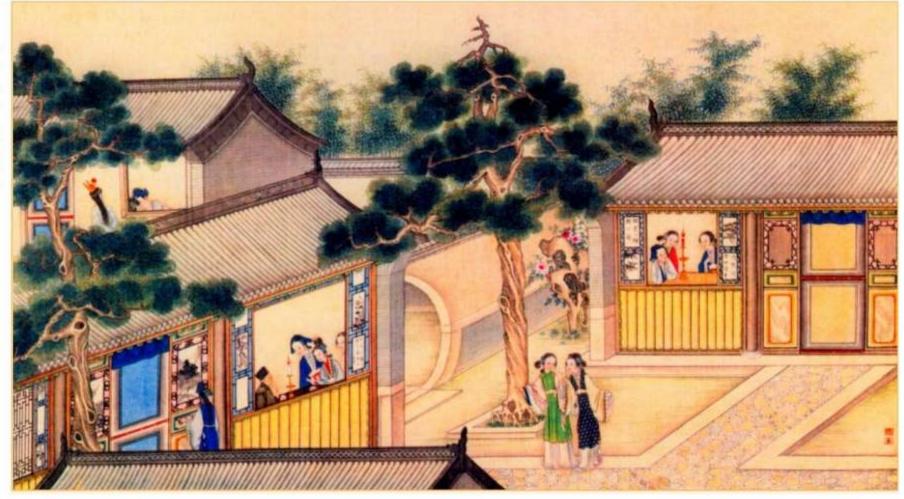
这部产生于清末同治、光绪(1862--1908)年间的《红楼梦》题材绘画作品,不同于以往插图小说采用的绣像画单色勾线画法,而是用了着色工笔彩绘绢本画的形式,因而别开生面,堪称珍品。同时以其卷帙浩繁,场面宏伟,人物众多而在同类题材的绘画作品中独领风骚。该画册以《红楼梦》一百二十回本的内容为依据,从第一回"甄士隐梦幻识通灵"到一百二十回"贾雨村归结红楼梦"结束。在每一回内容画面中,都对作品入画的情节场景和人物,作了一番精心的选择与概括。整部画作没有不分主次地去平均表现,而是根据画中的实际描写取舍,有所侧重。如对某些回目中的情节,往往突出地以两幅或多幅画面去表现,而对另一些回目,或则一回一幅,或则两回一幅不等。这样,不仅突出了小说原作的重点,充分地体现了原作的精神,而且使画面情节更加集中、凝练、含蓄而富于艺术魅力。

作为一部全面表现小说原著的彩绘本《红楼梦》,必然是对小说的再度创作,只有对小说有着较为深透的理解,才能为小说人物形象做准确的艺术把握。小说《红楼梦》人物众多,据统计这部彩绘本所绘各种人物竟达三千七百多人次,而所有人物又各具形态,生动传神,绝无某些同类作品那种千人一面的重复弊病。

由于这部画册作者是清末民间画家,在设色上往往以民间传统的绛红色和翠绿色为中心色,却又能在此种色彩基调上将人物和环境融为一体,使得整部作品的画面色泽浓丽但不俗色,悦目而不失清新典雅。尤其值得一提的是,作品在继承了中国民间传统画法的同时,还大胆借鉴了西洋画中的焦点透视技法,使整个图册增加了表现力,把清末民间艺术向前推进了一大步。

这部画册将小说一百二十回故事情节全部浓缩在二百多幅童作中,不仅生动地体现了原著精神,为《红楼梦》阅读和研究提供了形象资料,而且在我国古典绘画的创作上也取得了很高的艺术成就,是研究晚清民间绘画不可多得的宝贵资料。由于历史的原因,这部有着很高的美学和文物价值的艺术珍品,在过去很长的一段时间里却鲜为人知。近年来,经过旅顺博物馆相关人员认真研究,并请教了国内著名的红学专家,终于对这部作品有了新的认识和评价。二00四年秋,这部作品在中国国家博物馆首次展出,即引起了轰动。同年,作家出版社以画册出版,更是受到各界人士的普遍好评。相信这部画册的出版,对研究小说《红楼梦》及其他兄弟艺术将会产生积极的作用。

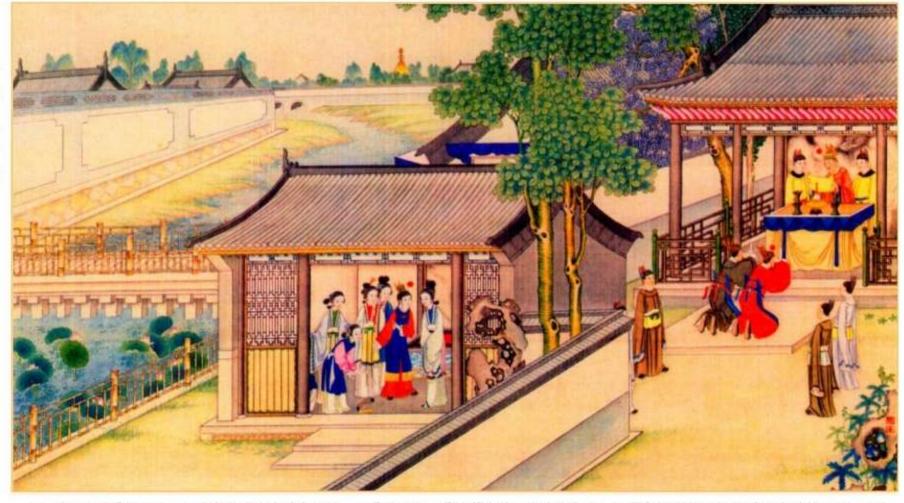
秦鯨卿淂趣鍰頭庵王鳳姐弄權鐵檻寺

1. 凤姐辞别众人,带着宝玉、秦钟来到馒头庵。静虚老尼带领智善、智能出来迎接,说些闲话。当晚,老尼见凤姐身边只有几个心腹丫头,便趁机道明长安县张老爷家为女儿金哥婚事闹出官司一事,求凤姐帮助了断。凤姐道:"我这人从来不信什么阴司地狱报应的。你叫他拿三千两银子来,我就替他出这口气。"老尼听了当下允诺。随后凤姐命来旺连夜赶往长安县去找长安节度使云光。秦钟趁夜黑无人找到智能,两人正在欢会之时被宝玉捉个正着。

鈐 潤齋 二印

回

2. 这日正是贾政生辰, 六宫都监夏守忠前来传旨, 宣贾政入朝。贾政等也猜不出是何来头, 只得急忙更衣入朝, 全家人都惶惶不安。不久, 赖大传来喜讯,原来是元春被封风藻宫尚书,加封贤德妃,于是又转为皆大欢喜。宝玉却置若罔闻。原因是秦钟与智能私相幽会事发,秦业被 气死,秦钟受了笞杖后,痛悔无及,又添了许多病症,宝玉为此怅然若失。幸而贾琏与黛玉回京进府,宝玉方有些喜意。没想到见了黛玉,宝 玉诚心诚意将北静郡王所赠芩香串送与黛玉,黛玉却不屑掷地,说道:"什么臭男人拿过的,我不要它!"

鈴潤齋二印

秦鯨卿夭逝黃泉路王鳳姐接風迎賈璉

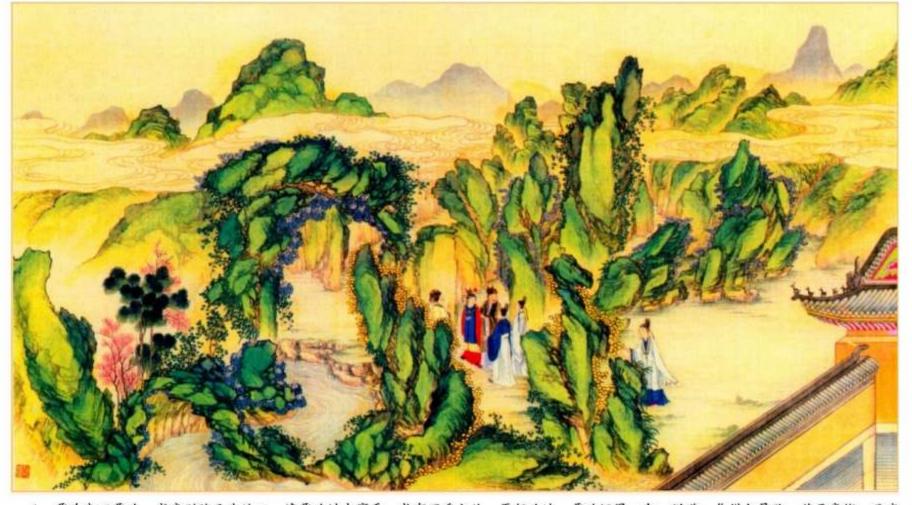

3. 贾琏回家见过众人后,回至房中,风姐少不得摆上酒馔接风。正喝着,贾琏奶母赵嬷嬷来求凤姐给两个儿子谋个差事。原来元春省亲之事近日有了眉目,荣宁两府上下已忙成一片。恰在这时,贾蓉、贾蔷过来回禀。贾蓉道:"我父亲打发我来回叔叔,老爷们已经议定,从东边一带,接着东府里花园起,至西北,足有三里半,大可以造省亲别院了。叔叔才回家,有话明日一早请过去面议。"贾蔷又近前回道:"大爷派了侄儿下姑芬请聘教习,采买女孩子,置办乐器行头等事。"秦钟之病,日重一日。一日,宝玉小厮茗烟来道:"秦大爷不中用了。"宝玉听了五内俱焚,忙乘车来至秦家,那秦钟早已魂魄离身。

鈴孫温印

鈴孫温

印

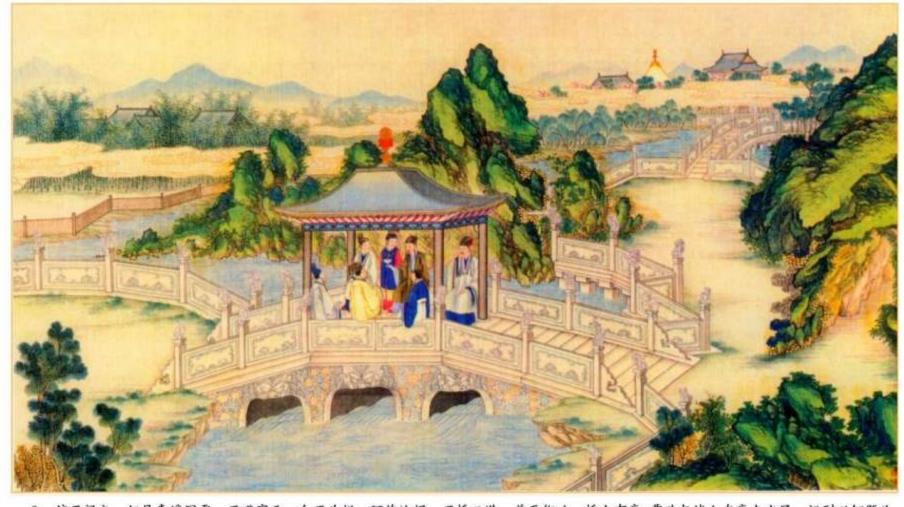

4. 贾珍来回贾政,省亲别院已告竣工,请贾政过去察看,或有不妥之处,再行改造。贾政沉思一会,说道:"偌大景致,若干亭榭,无字标题,也觉寥落无趣,任有花柳山水,也断不能生色。"众清客在旁笑答:老世翁所见极是。我们有个主意,各处匾对不如先拟,暂且做出灯匾、对联悬了,待贵妃游幸时再请定名。来路遇到宝玉,贾政命他跟入园中,意欲试一试他的才学。进入正门,只见一带翠嶂挡在面前,向前望去,白石峻嶒,或如鬼怪,或似猛兽,纵横拱立,上面苔藓斑驳,藤萝掩映。过小径,忽见山上有镜面抱石一块留题,众人随口各执一词,皆有意俗套敷衍,但等宝玉出来拟定,宝玉道:"莫如直书古人'曲径通幽处'这旧诗在上,倒也大方。"

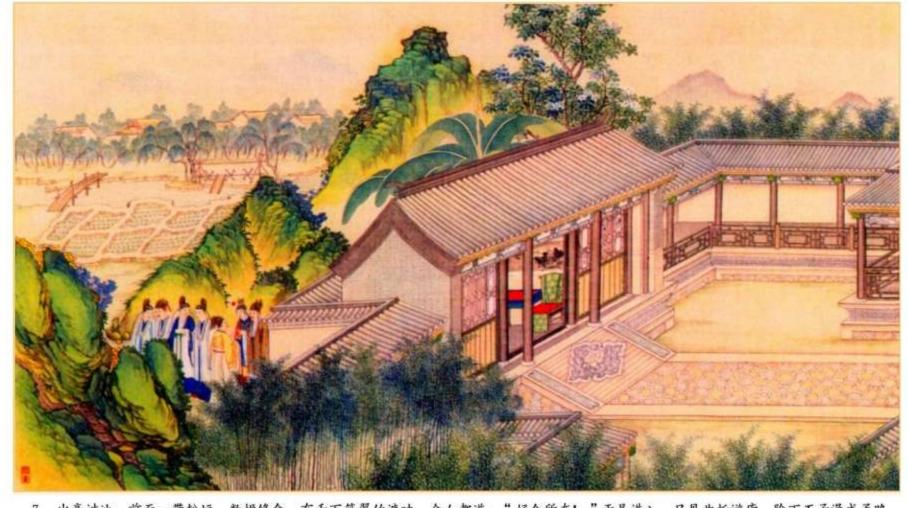
5. 进入石洞,只见佳木茏葱,奇花烂漫,一带清流,从花木深处曲折泻于石隙之下。再进数步,渐渐平坦宽豁,两边飞楼插空,雕甍绣槛,皆隐于山坳树杪之间。

鈴孫温印

6. 俯而视之, 但见青溪泻雪, 石磴穿云, 白石为栏, 环抱池沼, 石桥三港, 兽面衔吐。桥上有亭, 贯政与诸人在亭内坐了。议到以何题此, 一人云"翼然", 贾政欲题"泻玉", 又令宝玉也拟一个来。宝玉道: "用'泻玉'二字, 不若'沁芳'二字新雅。"贾政又命宝玉再补一副 七言对联,宝玉四顾一望,机上心来,念道:"绕堤柳借三蒿翠,隔岸花分一脉香。"贾政听了点头微笑,众人又称赞了一番。

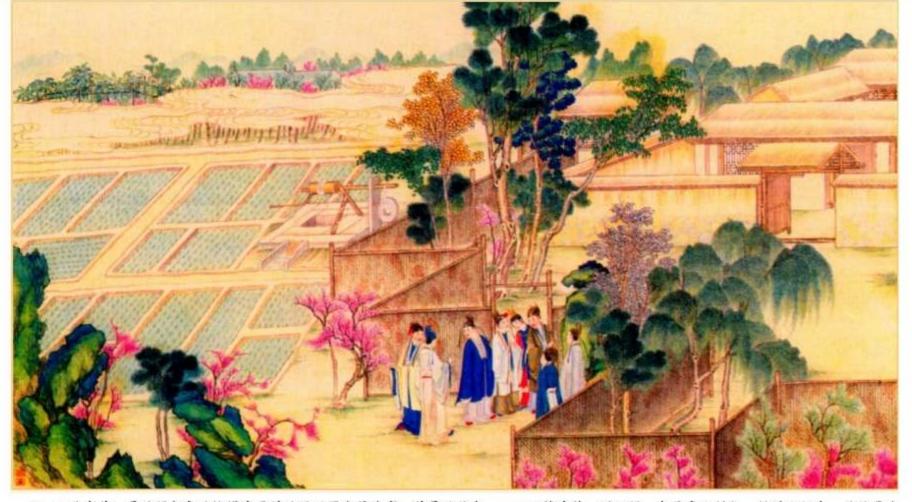
鈐 潤齋 二印

7. 出亭过池, 前面一带粉垣, 数楹修舍, 有千百竿翠竹遮映, 众人都道: "好个所在!"于是进入, 只见曲折游廊, 阶下石子漫成甬路, 小小三间房舍,一明两暗,里面床几椅案洁净。出一小门,却是后园,有大株梨花、阔叶芭蕉,后院墙下的泉水,绕阶缘屋盘旋竹下而去。贾 政笑道,若能在此窗下读书,也不枉虚生一世。于是众人胡乱题词,贾政又命宝玉先说出议论后再来题词,宝玉道:"这是第一处行幸之所, 必须颂圣方可。莫若'有风来仪'四字。"又题一联云:"宝鼎茶闲烟尚缘,幽窗棋罢指犹凉。"

鈴潤齋二印

鈐 潤齋 二印

8. 一边走着, 贯政问起各处帐幔帘子并陈设玩器古董诸事, 待贾琏传来, 一一回答清楚。说话间, 忽见青山斜阻。转过山怀中, 隐隐露出一带黄泥墙, 墙上皆用稻茎掩护。有几百株杏花, 如喷火蒸霞一般。里面数楹茅屋, 外面却是桑、榆、槿、拓, 随其曲折, 编就两溜青篱。篱外山坡之下, 有一土井, 旁有桔槔、辘轳之属, 下面分畦列亩, 佳蔬菜花, 一望无际。宝玉见贾政说"倒是此处有些道理", 兴致一来脱口说: "旧诗云'柴门临水稻花香', 何不用'稻香村'更妙?"众人听了拍手称赞。

9. 贾政引人从"稻香村"出来,转过山坡,穿花度柳,抚石依泉,过荼蘼架,入木香棚,越牡丹亭,度芍药圃,入蔷薇院,出芭蕉坞,盘 旋曲折。忽闻水声潺潺,泻出石洞;上则萝薜倒垂,下则落花浮荡。众人都道:"好景,好景!"贾政道:"诸公题以何名?"众人道:"恰恰乎是'武陵源'三个字。"贾政云:"又落实了,而且陈旧。"众人又道:"不然就用'秦人旧舍'四字。"宝玉道:"越发悖谬了,'秦人旧舍'是避乱之意,如何使得?莫若'蓼汀花溆'四字。"

鈴潤齋二印

鈐 潤齋 二印

10. 于是贾政方欲进港洞,问贾珍: "有船无船?"贾珍道: "采莲船共四只,座船一只,如今尚未造成。从山上盘道也可以进去的。"说 罢,引导众人攀藤抚树过去。只见水上落花愈多,其水愈加清澈,溶溶荡荡,曲折萦纡。池边两行垂柳,杂以桃杏遮天,无一些尘土。

11. 忽见柳阴中又露出一个折带朱栏板桥来。度过桥去,诸路可通,便见一所清凉瓦舍,一色水磨砖墙,青瓦花堵。步入门时,忽迎面突出插天的大玲珑山石来,四面群绕各式山石、竟把里面所有房屋悉皆遮住。一株花木也无,只见许多异草:或有牵藤的,或有引蔓的,或垂山巅,或穿石隙,甚至垂檐绕柱,萦砌盘阶,或如翠带飘飘,或如金绳盘屈,或实若丹砂,或花为金桂,味芬气馥,非凡花之可比。

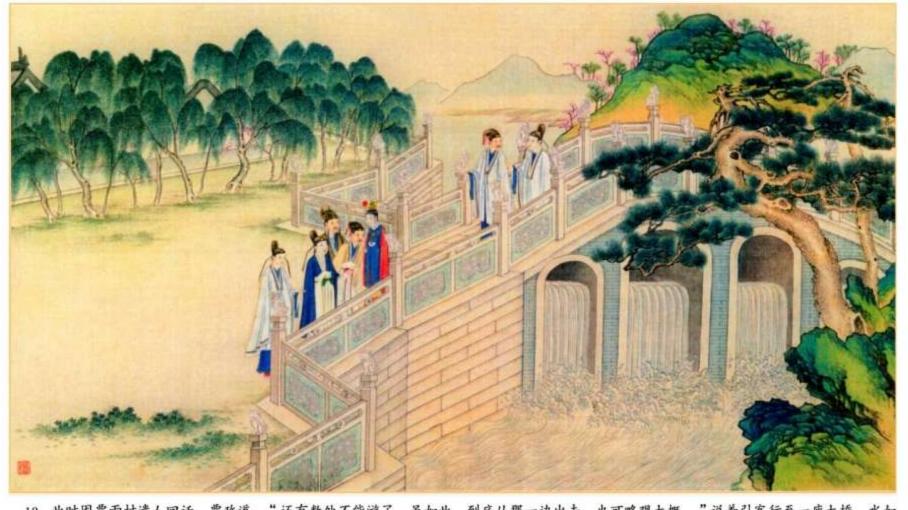
鈐 孫温

印

第

12. 走不多远,则见崇阁巍峨,层楼高起,面面琳宫合抱,迢迢复道萦纡,青松拂檐,玉兰绕砌,金碧兽面,彩焕螭头。贾政道:"这里是正殿了,只是太富丽了些!"众人都道:"虽然贵妃崇节尚俭,然今日之尊,礼仪如此,不为过也。"一面说,一面走,只见正面现出一座玉石牌坊,上面龙蟠螭护,玲珑凿就。宝玉见了,心中忽有所动,寻思起来,倒像哪里见过的一般。

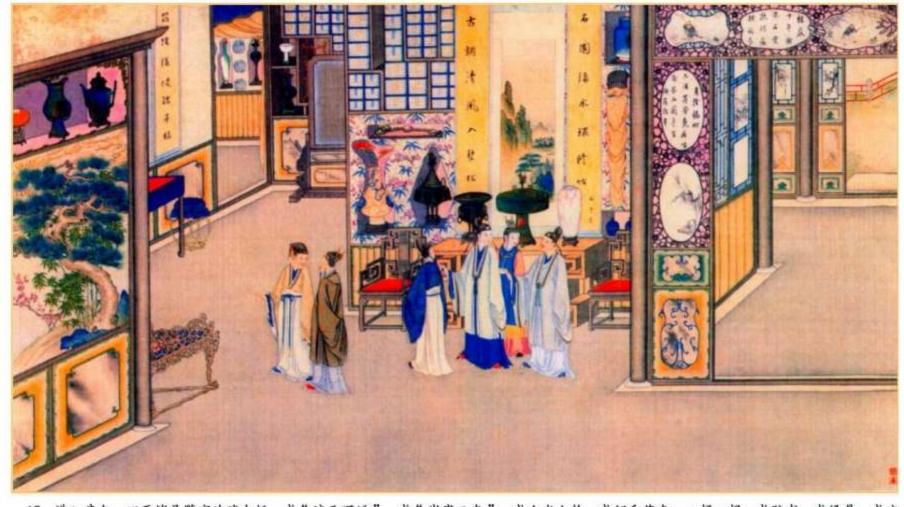
13. 此时因贾雨村遣人回话, 贾政道: "还有数处不能游了。虽如此, 到底从那一边出去, 也可略观大概。"说着引客行至一座大桥, 水如 晶帘一般奔入;原来这桥是通外河的闸门,专用来把外面的泉水引入园中。 贾政问:"此闸何名?"宝玉道:"此乃沁芳泉之正源,即可名 ' 沁芳闸'。"贾政怪他不离脂粉之气,道:"胡说,偏不用' 沁芳'二字。"

印

14. 一路行来,绕过碧桃花,穿过竹篱花障编就的月洞门,俄见粉垣环护,绿柳周垂。贾政与众人进了门,两边尽是游廊相接,院中点衬几块山石,一边种几本芭蕉,那边是一棵西府海棠,其势若伞,丝垂翠缕,葩吐丹砂。众人都道:"好花,好花!"贾政因道:"想几个什么新鲜字来题?"宝玉道:"此处蕉棠两植,其意暗蓄'红''绿'二字,若说一样,遗漏一样,便不足取。"贾政问:"依你如何?"宝玉道:"依我,题'红香绿玉'四字,方两全其妙。"

鈐 潤齋 二印

15. 进入房内,四面皆是雕空玲珑木板,或"流云百蝠",或"岁寒三友",或山水人物,或翎毛花卉。一桶一桶,或贮书,或设鼎,或安置笔砚,或供设瓶花,或安放盆景......真是花团锦簇,剔透玲珑。

鈐

潤齋二印

16. 走进后,未过两层,便迷了旧路。及至门前,忽见迎面也进来了一群人,与自己形相一样,原来是一架大玻璃镜相照,转过镜去,益发见门多了。贾珍见状笑着引导众人转过两层纱橱锦槅,走出门来,院中满架蔷薇,待转过花障,只见青溪阻前。众人诧异这水又从何来,贾珍遥指远处细细说明水流经过,众人听了都道:"神妙之极"

第三册

17. 只见大山阻路, 众人又迷了路, 贾珍笑道:"随我来。"乃在前导引, 众人随着, 由山脚边忽一转, 便是平坦大路, 豁然大门现于面前, 众人都说:"有趣,有趣。"

黛玉莽撞自悔絞袋因得彩解袋賞小廝

鈐

潤齋二印

18. 宝玉一心只记挂着里边姊妹们,又不见贾政吩咐,只得跟到书房。贾政忽想起来道:"你还不去!"宝玉来到院外,就有小厮来抱住,道:"方才老太太打发人问了几遍,我们回说老爷喜欢,要不然老太太叫你进去了,哪里还能施展才华!今儿得了彩头,该赏我们了。一不容分说,一个个上来解荷包,解扇袋,将宝玉身上所有尽行解去。宝玉来到自己房里,袭人见身边饰物一件不存,笑道:"必是那些没脸的东西们解了去。"黛玉听说,生气回房,将尚未做完的一只香袋儿,拿起剪子就铰。直到宝玉从内衣襟上解下她送的荷包,黛玉方才后悔自己莽撞。

19. 黛玉被宝玉缠不过,道:"你不让我安生,我就离了你。"说着就往外走。宝玉笑道:"你到哪里就跟到哪里。"黛玉"嗤"的一声笑了。一面说一面出房到王夫人上房来。这时贾蔷已从姑苏买来了十二个女孩,并聘请了教习。林之孝也来回道:"采访聘买的十二个小尼姑、小道姑都到了。"还回道:"有一个出身仕宦之家,既通文墨、模样又好的妙玉带发修行。"王夫人道:"她既是宦家小姐,自然要性傲些。就下个请帖去请她。"

鈐 孫温

印

鈐

20. 得知圣上恩准于正月十五,上元之日元春省亲。自五鼓起,贾母等有爵者俱各按品大妆。此时园内帐舞蟠龙,帘飞彩风,金银焕彩,珠宝生辉,鼎焚百合之香,瓶插长春之蕊,静悄悄无一人咳嗽。直到戌时已过,有十来个太监喘吁吁跑来拍手,才知道凤辇总算来了。于是,贾赦领合族子侄在西街门外,贾母领合族女眷在大门外迎接。忽见两个太监骑马缓缓而来,下马面西而立,许久又是一对,亦是如此。又过了一会儿,便来了十来对,方闻隐隐鼓乐之声渐近。

出版说明

《红楼梦》作为中国古典文学名著,自十八世纪中期问世后,一直受到各阶层读者的广泛喜爱,其现实主义的描写,也逐渐成为画工们的重要绘画题材。二百余年来,从民间画舫到宫廷画院,留下各类画作无数。其中,现收藏於大连旅顺博物馆的清代孙温所绘《红楼梦》图册,便是一部鲜为人知的艺术珍品。

全本以"石头记大观园全景"为开篇,表现了一百二十回《红楼梦》的主要故事情节,每个章回情节所用的画幅数量不尽相同。画面前八十回与后四十回在绘画风格上有明显差异,显现出并非出自同一手笔。图中有作者的题识"七十三老人润斋孙温"。经初步考证,孙温系河北丰润人,字润斋,嘉庆年间出生。全本主要由孙温构思绘制,并由孙允谟参与完成,其绘制时间约在同治至光绪年间。

纵览全图,画面整体构图严谨、笔法精细、设色浓丽。作者以独特的构思,将 各种人物活动置于特定的环境之中,描绘出一幅幅情景交融、富有诗意的画面,形 象直观地表现了原著的精神内涵,其故事情节之详尽、篇幅规模之宏大,为清代同 题材绘画作品之仅见。

至本红楼梦之三

旅順博物館 劉廣堂 温(清)

作家出版社出版

