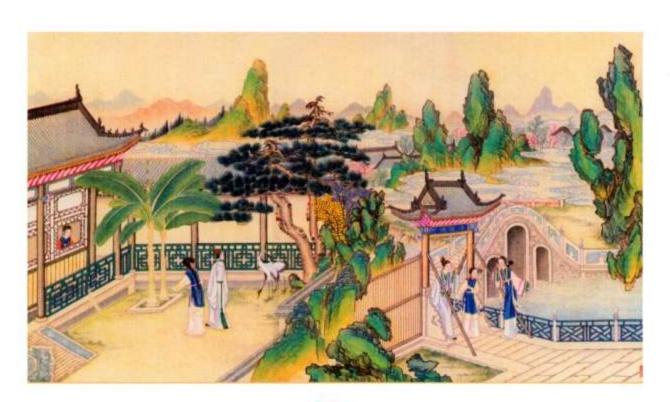

作者生极权

掃描製作 小成兄編 羅 旅順博物館 畫 孫 溫(清)

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。

1. 只见一对对凤琞龙旌, 雉羽夔头在前缓缓而行, 又有销金提炉焚着御香跟进, 然后, 一把曲柄七凤黄金伞过来, 又有冠袍带履的执事太监捧着香珠、绣帕、漱盂、拂尘等物紧跟其后。

拾捌回

第四册

回

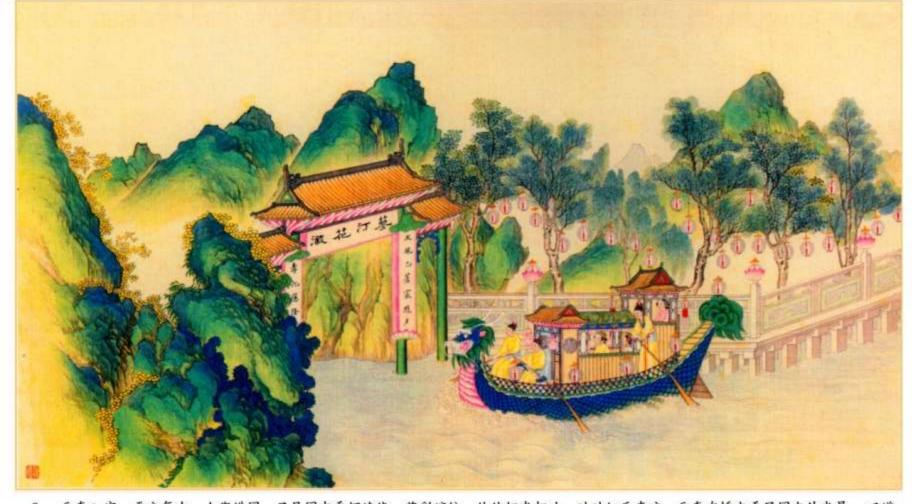
第

129

册

2. 一队队过完,后面方是八个太监抬着一顶金顶鹅黄绣凤版舆,缓缓行来。贾母等连忙跪下,早有太监过来扶起贾母等。只见那版舆抬入 大门往东一所院落门前,有太监跪请元妃下舆更衣,于是抬舆入门,太监散去,只有昭客、彩缤等女官引领元春下舆。

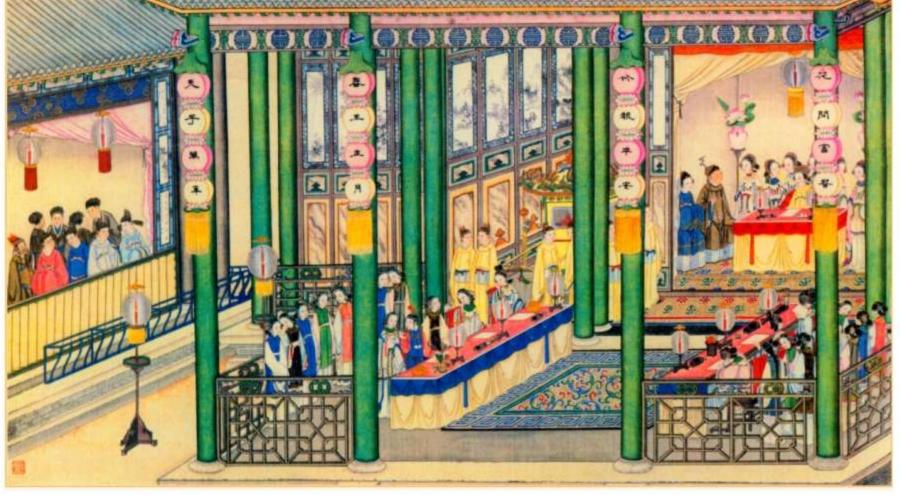

3. 元春入室,更衣复出,上舆进园。只见园中香烟缭绕,花彩缤纷,处处灯光相映,时时细乐声喧。元春在轿内看了园内外光景,叹道: "太奢华过费了!"忽又见太监跪请登舟。于是下舆登舟,只见清流一带,势若游龙,两边石栏上,皆系水晶玻璃各色风灯,点得如银光雪浪; 上面柳杏诸树,虽无花叶,却用各色绸绫纸绢及通草为花。船上又有各种盆景,珠帘绣幕,桂楫兰桡。这时船行入港,匾灯上明现着"蓼汀花溆"四字。元春看了,笑道:"'花溆'二字便好,何必'蓼汀'?"太监听了飞传与贾政,贾政即刻换了。

鈐 孫温

印

天倫樂寶玉逞才藻貴妃筵宴題大觀園

4. 元春进入正殿, 升座受礼仪式过后, 又至贾母正室亲人相聚。其后尤氏凤姐禀道: "筵宴齐备, 请责妃游幸。"于是元妃命宝玉导引进国, 先从"有凤来仪"、"红香绿玉"、"杏帘在望"等处眺览徘徊。继而大开筵宴, 贾母等在下相陪, 尤氏、李纨、凤姐等捧羹把盏。过后, 元妃亲搦湘管, 择其喜欢的景处赐名。固题其园之总名"大观园", 其余改题为"潇湘馆"、"怡红院"、"蘅芜苑"、"浣葛山庄"等等。又命众姐妹和宝玉各赋题咏。元妃看完后喜之不尽。撤筵后行赏众人, 洒泪惜别。

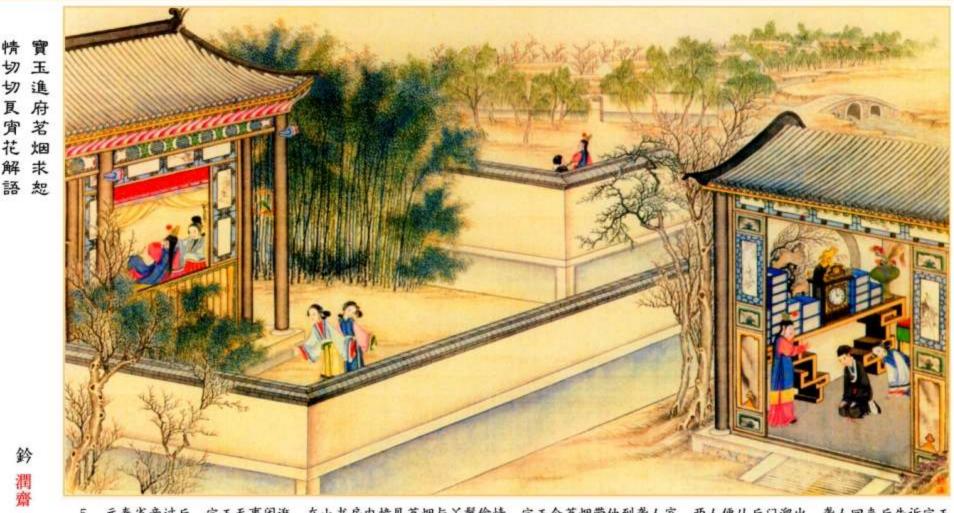
鈐 孫温

温印

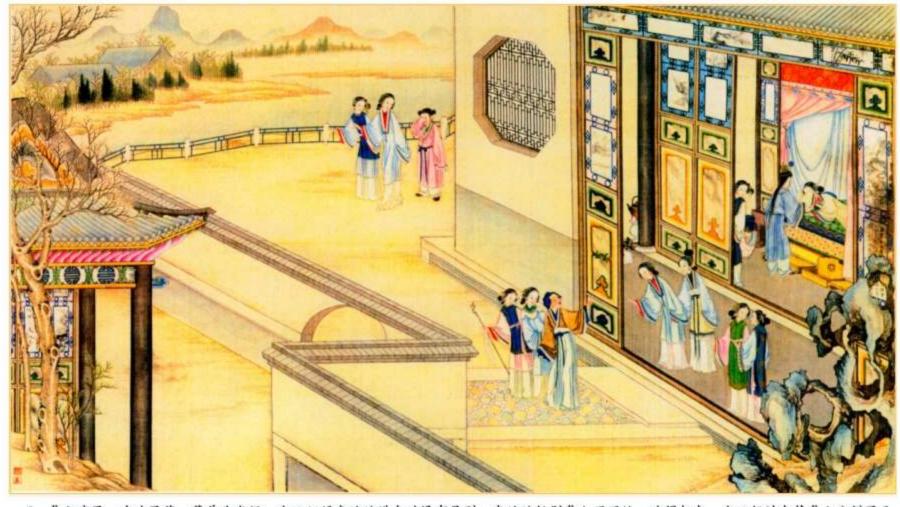
解 語

第

第 29

5. 元春省亲过后,宝玉无事闲逛,在小书房内撞见茗烟与丫鬟偷情。宝玉令茗烟带他到袭人家,两人便从后门溜出。袭人回来后告诉宝玉 家中要赎她回去,宝玉执意留她,袭人故意借题发挥用骗词以探其情,压其气,然后痛下箴规,劝他好好读书。次日中午宝玉去黛玉房中探视, 闻到从黛玉袖中发出一股幽香,一把拉住黛玉的衣袖,要瞧瞧笼着何物。黛玉借机道:"我有奇香,你有'暖香'没有?"宝玉不知此话从何 而来,黛玉又道:"你有玉,人家就有金来配你;人家有'冷香',你就没有'暖香'?"宝玉方听出是在讥讽他,说着伸手要去胳肢她。两 人亲热闹了一会儿、宝玉又顺口胡编林子洞耗子精的故事、黛玉听了翻身爬起就要拧宝玉的嘴。正说笑间宝钗走了进来。

6. 袭人病了,才吃了药,蒙着头发汗,宝玉奶妈李嬷嬷进来时没有见到,李嬷嬷挑剔袭人不理她,吵闹起来。宝玉赶过来替袭人分辩了几句,李嬷嬷越发倚老卖老不依不饶。黛玉宝钗也劝不住,凤姐在上房听到了,忙过来连哄带劝将李嬷嬷拉走了。次日清晨,宝玉见袭人病轻了些,便到薛姨妈这边来闲逛。正赶上贾环因掷骰子输了几个钱赖账,被莺儿说了几句便哭了起来。当下,宝钗骂了莺儿,劝了贾环。正说着宝玉走来,宝玉道:"大正月里,哭什么?这里不好,到别处玩去。"

林 黛 兄玉 1貨 謔 嬌 音

7. 黛玉学湘云咬舌说话,湘云回敬道: "明儿得一个咬舌林姐夫,时刻可听'爱'呀'厄'的。"说完返身就跑。黛玉听湘云刺她便追, 被宝玉拦在门口。正在闹着,宝钗在湘云身后笑道:"我劝你们两个看宝兄弟面上,都撂开手罢。"袭人见宝玉终日与姐妹们厮混,将她昔日 的规劝忘在脑后,故意不理他。宝玉自觉无趣,拿了本书独自解闷,也不使唤众人,只叫四儿答应。那四儿原叫"蕙香",是袭人取的名字, 宝玉为赌气才改叫"四儿"。凤姐之女大姐儿"出痘",为供奉"痘疹娘娘",凤姐与贾琏膈房。贾琏离了凤姐,与"多姑娘儿"鬼混。送走 痘疹娘娘后, 平儿收拾外边拿进来的被褥发现了一绺青丝, 待到凤姐查问时却被平儿巧妙瞒过了。

俊 襲 人 嬌箴嗔實玉

1貨

軟 語

庇

璉

聽曲文寶玉悟禪機

潤齋 二印

8. 时值宝钗十五岁生日, 贾母喜她稳重和平, 特捐资二十两, 令凤姐准备酒戏。廿一日这天, 贾母内院搭了小巧戏台, 就在贾母上房摆了几桌家宴酒席, 合家庆贺, 并无一个外客。听戏时宝钗点了一出《山门》, 宝玉讥她"只好点这些戏", 宝钗笑宝玉"不知戏", 告诉他说这出音律好, 词藻更好, 又随口念了"寄生草"曲文。宝玉听了, 喜得拍膝摇头称妙。黛玉却在一旁撇嘴, 道: "安静些看戏罢! 还没唱《山门》, 你就《妆藏》了。"说得湘云也笑了。

煮

拾載

回

第

29

9. 贾母深爱扮小旦和小丑的两个孩子,特意當了她俩。凤姐指着一个孩子笑道:"这个孩子扮上活像一个人。"惟有湘云嘴快说道: 林姐姐的模样儿。"宝玉怕黛玉多心忙用眼神制止她,没想到却两头不落好。晚间,湘云闹着明早就走,说:"还在这里做什么?看人家的鼻 子眼睛! "宝玉前来解释, 受了一顿抢白; 又去安慰黛玉, 又受了一顿嗔怪。宝玉一肚子委屈, 细想起"赤条条来去无牵挂"一句唱词, 不禁 大哭, 提笔立占一偈。晚间, 黛玉来看宝玉动静, 袭人将宝玉所写拿给黛玉看。次日, 宝钗、湘云、黛玉来看宝玉, 奚落了宝玉尚未悟彻还参 什么禅。

潤齋二印

益

10. 元妃差人送来一个灯谜,命大家猜。众人暗暗写了,一齐封送进去,候娘娘自验。晚上太监传谕,众人皆有奖赏,贾母愈发来了兴致,命做一架围屏灯,设于堂屋,令姊妹们各自作谜,粘在屏上。又特设茶点及各色玩物,为猜着之贺。贾政也来承欢取乐。不料,他这一来姊妹兄弟们反倒拘束。为了打破沉闷气氛,贾政故意乱猜贾母出的谜语,随后又猜众人所作之谜。待看到众女的所制灯谜,自思"上元佳节,如何皆用此不祥之物为戏","小小之人作此诗句,皆非永远福寿之辈",深感不祥,大有悲戚之状。

第

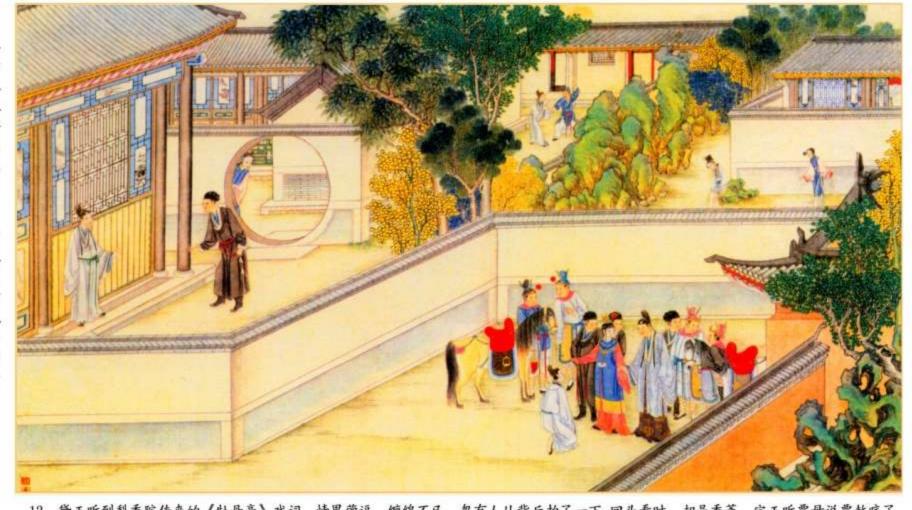
語園

11. 元妃在宫中忽然想起贾政必定把园中景致封锁起来,便传谕命宝钗、宝玉等去园中居住。 一日,正当三月中旬,宝玉携了一套《西厢 记》,来到沁芳闸旁桃花底下细看。只见一阵风过,树上桃花落得满身满书满地皆是,便兜了那些花瓣儿,抖在池内。黛玉来了,肩上担着花 锄,挂着纱囊,拿着花帚,道:"那特角上我有一个花冢,如今把它扫了,装在绢袋里埋了,岂不干净。"黛玉拿过《西厢记》阅读,只觉余 香满口。

醉金剛輕財冶義俠林黛玉暇游聽悲曲

痴女兒遺帕惹相思寶玉問病至寧國府

12. 黛玉听到梨香院传来的《牡丹亭》戏词,情思萦逗,缠绵不已,忽有人从背后拍了一下,回头看时,却是香菱。宝玉听贾母说贾赦病了,正备马前去探望,在门前遇到了贾琏和找贾琏谋差使的贾芸。宝玉见贾芸斯文清秀,心里喜欢,笑道:"明儿你闲了,只管来找我。"待贾芸借了钱买了香料谋到了差使,转身来看宝玉时,虽没有见到宝玉,却意外遇到了小红。那小红长得细挑身材,俏丽甜净,自见了贾芸后,不觉心中一动。

戲彩霞賈環燙寶玉趙姨娘問計馬道婆

13. 一日,王夫人命贾环抄写《金刚咒》。不多时,宝玉回来了,滚在王夫人怀里撒娇,躺下后又拉着贾环喜欢的丫鬟彩霞的手亲热。素日原恨宝玉的贾环,心上越发按不下这口气,故作失手,将一盏油汪汪的蜡灯油,向宝玉脸上一推;只听宝玉"哎哟"一声,但见满脸是油,起了一溜燎泡。王夫人遂将赵姨娘叫过来,骂了一顿。过了一日,马道婆到府里来,见了宝玉,问其缘由,一面叹息,一面向宝玉脸上指画了指画,口内嘟嘟嚷嚷一番,说道:"包管好了。这不过是一时飞灾。"

伍

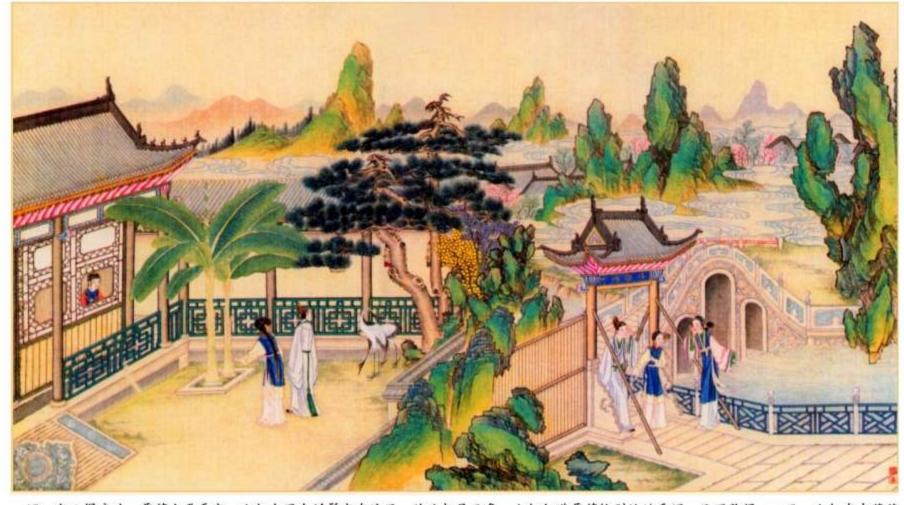
第 29

14. 马道婆受了赵姨娘的银子, 暗地里作起法来。忽一日, 宝玉大叫一声, 一跳三四尺高, 口内乱嚷: 又见凤姐手持刀砍进园来, 众人慌了。 次日, 叔嫂二人不醒人事, 身热如火, 在床上乱说, 到夜里更甚。一家人只围着哭。到了第四天, 眼看二人气息渐无,忽听空中隐隐有木鱼声, 原来是一个癞和尚同一个跛道士。请进后,那道人笑道:"你家现有稀世之宝、待我拿来持诵持诵,就好了。"便从贾政手中接过宝玉项上那 块玉,摩弄了一回,说了些疯话,递与贾政道:"此物已灵,三十三日之后,包管好了。"凤姐宝玉果然渐渐好起来。

鈐

潤齋二印

15. 宝玉得病时,贾芸坐更看守,小红也同众丫鬟守在这里,彼此相见日多。小红知道贾芸捡到她的手绢,又不敢问。一日,小红在去蘅芜院路过蜂腰桥门前时遇见坠儿引着贾芸走过来。贾芸一面走,一面拿眼把小红一溜,小红只装着和坠儿说话,也把眼去一溜贾芸,四目恰好相对。小红不觉把脸一红,一扭身往蘅芜院去了。贾芸来到怡红院,只见院内几点山石,几株芭蕉,两只仙鹤在树下别翎。贾芸在屋里与宝玉说了一会儿话,出门时将小红的手绢托坠儿带去。

第或拾

陆

第

29

玉

做

16. 宝玉打发贾芸去后, 无精打采, 出至院外, 顺着沁芳溪漫步, 见贾兰持弓追逐两头小鹿, 上前喝住。来到潇湘馆, 只听黛玉在房里长叹, 便在窗外笑道: "为什么'每日家情思睡昏昏'的?"于是,进屋和黛玉调笑了一阵子。正说着,忽听老爷叫他,宝玉急忙换了衣服,出园来 只见焙茗正在二门等他。待转过大厅, 只听墙角边一阵呵呵大笑, 回头见薛蟠跷出来。原来是薛蟠哄他出来喝酒行乐。吃喝间, 小厮来报, 冯 紫英来了,众人忙起身让座。

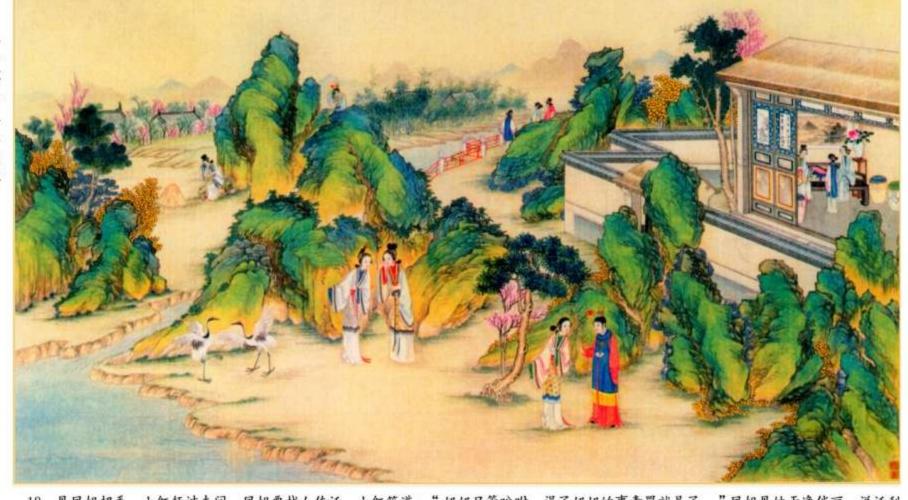
鈐

潤齋 二印

17. 四月二十六日芒种节这一天,民俗要祭饯花神,大观园里更是绣带飘摇,花枝招展。宝钗来寻黛玉,见宝玉进去,便抽身回来。忽见了 一对玉色蝴蝶,遂取出扇子来扑,追到滴翠亭边,忽听亭里有人嘁嘁喳喳说话,细听原来是两个女孩在说男女情事。"咱们只顾说,要有人情 悄在外头听呢,不如把这窗子推开吧。"宝钗怕惹出是非,故意放重脚步,笑着叫道:"颦儿,看你往哪里藏!"小红、坠儿刚推开窗,只听 宝钗说着往前赶,两人都吓怔了。

花園中暇游觀鶴舞埋香塚黛玉泣殘紅

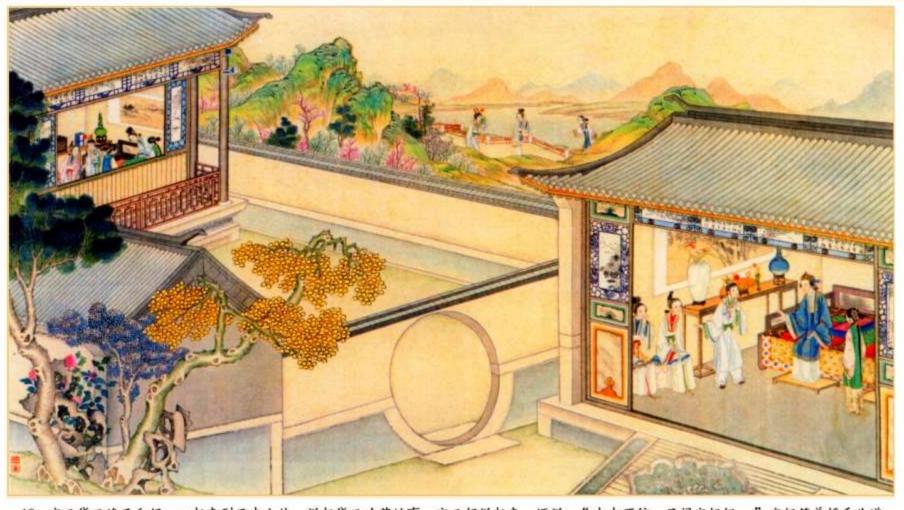
18. 见凤姐招手,小红赶过去问,凤姐要找人传话,小红笑道:"奶奶只管吩咐,误了奶奶的事责罚就是了。"凤姐见她干净俏丽,说话利落,很是喜欢,要到她屋里做丫头。宝玉来找黛玉,黛玉正眼也不看他,出门走了。宝钗探春正在看鹤舞,见黛玉来了,三人便一同说话。又见宝玉也来了,探春缠着要宝玉给她买轻巧雅致的玩意。待说完话不见了黛玉,犹未转过山坡,只听那边有鸣咽之声。细细听来,原来是黛玉在亦吟亦哭道:"花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜......"宝玉听了,不觉痴倒。

拾

捌

第

29

19. 宝玉黛玉终又和好, 一起来到王夫人处。说起黛玉吃药的事, 宝玉胡说起来, 还说: "太太不信, 只问宝姐姐。"宝钗笑着摇手儿道: "我不知道,也没听见。你别叫姨娘问我。"黛玉在宝钗身后抿嘴笑,用手指在脸上羞他。正说笑着,贾母传话叫过去吃饭,黛玉转身就走, 宝玉赖着要跟王夫人吃斋。胡乱吃过饭,宝玉便出来,直往西院走,凤姐见了笑道:"你来得正好,进来进来,替我写几个字。"待写完字见 了贾母,来到里屋,只见黛玉正在裁剪衣料。一会儿宝钗探春也来了,黛玉就着先前宝玉说的话,故意气他。

鈐 潤齋二印

實

說

西

玉

談

笑 語

鈐

潤齋 二印

20. 宝玉被焙茗传话叫到冯紫英家里,薛蟠和唱小旦的蒋玉菡、锦香院的妓女云儿也在。大家开怀滥饮行酒令。宝玉出席解手,蒋玉菡跟出 来。宝玉见他妩媚温柔,并得知他原来就是无缘相见的琪官儿,于是摘下玉块扇坠送给他。蒋玉菡也将北静王送他的茜香国女国王的贡物大红 汗巾回赠宝玉。

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。

全本红楼梦之四

編輯 旅順博物館 播闢製質畫 孫 温(清) NOON

2007年中月初版社出版

能 2. 對發作 發言之思,切如用于: 商业用此,并颁支特斯是原语。