

作者生极权

描製作 小成兄畫 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. 贾芸、林之孝进来,见贾母房门大开,箱柜被撬,东西一空,知是失盗,便将上夜值班的婆子们大骂了一通。贾芸等又到上房,见凤姐已扶病过来,琥珀又送灵去了,老太太的东西并没有数,如今打从哪里查去!众人说: "箱柜东西不少,如今一空。那些上夜的人管什么的?况且打死的贼是周瑞的干儿子,必是他们通同一气的。"凤姐听了,气得眼睛直噔瞪的,许久方道: "把那些上夜的女人都拴起来,交给营里审问。"众人叫苦连天,跪地哀求。那包勇看不惯贾府的规矩,只是在外混嚷。

2. 在铁槛寺, 贾母灵柩停放安妥后, 贾政等在贾母灵前辞别, 众人又哭了一场。正要走时, 只见赵姨娘还趴在地下不起, 满嘴白沫, 眼睛 直竖, 舌头吐出, 反把家人吓了一大跳。贾环过来乱嚷。赵姨娘醒来道: "我是不回去的, 跟着老太太回去。"接着又说了许多胡话鬼话。众 人以为是鸳鸯附在她身上,赵姨娘又道:"我是阎王差人拿去的,要问我为什么和马婆子用魔魔法害凤姐和宝玉。"众人见一时救不过来,都 撒手走了。惟宝钗暗地里托周姨娘照应。赵姨娘双膝跪地,有时趴在地上求饶,有时双手合十叫疼,最后惨死寺内。

鈐 潤齋二印

3. 近日贾府遭劫,凤姐一时急怒,加重了病情,又见贾琏连一句贴心的话也没有,邢、王二位夫人也未亲身来看,心寒至极,只求速死。心存此想,邪魔悉至。夜间,梦见尤二姐,便以为是来索命的,精神更加恍惚。是日,刘姥姥带了青儿来请安,凤姐被心不下巧姐儿,便拉着姥姥说话。说着话儿又勾起凤姐愁肠,鸣鸣咽咽哭了起来。凤姐知姥姥心地和善,便指着巧姐儿道:"不然,你带了姐去吧。"刘姥姥哪里敢应,遂答应给姑娘做媒,说给乡里的一家财主。凤姐道:"你说去,我愿意就给。"算是给巧姐儿定了终身。

4. 是日晚,宝玉想起紫鹃,觉得黛玉死后,紫鹃归了他屋里,不知为什么,见了他总是冷冷的,想来自然是为林妹妹死了自己便成了亲的缘故。于是百转柔情来到紫鹃窗下,轻轻叫她开门。那紫鹃为黛玉抱不平,恨宝玉负心,硬是不开。宝玉无奈在窗外叹道:"紫鹃姐姐,我固然是个浊物,不配你们理我。但我的事情,还有什么不知道的?难道叫我憋死了不成!"说罢,呜咽起来。恰在这时,麝月找过来了,只得同麝月回去,一面自言自语:"我今生今世也难剖白这个心了。"那紫鹃不禁又哭了一夜,既为黛玉命苦,也为宝玉痴情。

5. 历经千百病痛,自愧,焦虑,凤姐终于应了那签上的话,死前要车索轿,说是要赶回金陵归册。得知凤姐咽了气,宝玉宝钗前来哭丧, 大被悲声。宝玉拉着贾琏的手大哭不止,平儿见无人劝解,只得含悲上来劝慰。贾琏此时乱了方寸,叫人传了赖大来,叫他办理丧事。但是手 头不济,诸事拮据,又想起凤姐素日的好处,焦急痛苦像乱麻一般。平儿知其着急,过来道:"二爷也不用着急。若说没钱使唤,我还有些东西,旧年幸亏没有抄去。"贾琏心里着实感激。可怜凤姐用尽心机,敛财无数,到头来反落得秋风鸣咽,凄凉惨淡。

6. 办完丧事, 贾政守孝,终日在外书房。昔日清客相公渐渐辞去,只有程日兴常来陪着说话。两人正在说着,家人来报"江南甄老爷来了"。那甄老爷,名唤甄应嘉,原与贾府有亲,素来走动。因前年挂误革了职,动了家产。今遇主上眷念功臣,赐还世职,进京陛见。知道贾母新丧,特备祭礼,择日到铁槛寺拜奠,所以先来拜望。两人相见,悲喜交集,互叙阔别之情。得知甄老爷随安国公即日起程赴海疆剿贼寇,贾政托他看望探春。甄老爷也请贾政来日照顾要来京的家眷。辞行时见了宝玉,拍手称奇,惊叹贾府宝玉竟与他的宝玉相貌举止一模一样。

7. 宝玉自失了玉,时好时坏,近日越发严重,甚至于饭食不进,命在顷刻。大夫看了,不肯下药。贾政只好命贾琏预备后事。正在此时,来了一个疲癫和尚,手里拿着玉,口里说要一万赏银,径直往里跑。贾琏拦住,那和尚说"迟了就不能救了!"待将玉递到宝玉手里,宝玉果然回了过来,且吃了粥饭。众人正在高兴,欲赏和尚时,宝玉忽又昏迷,众人旋又哭叫。哪知宝玉的魂魄出窍,随着和尚去了太虚幻境,在"薄命司"翻看了"金陵十二钗正册"、"副册"、"又副册"。细玩那画图文字,似曾见过,似懂非懂,只管呆想。

鈐 孫 小州二印

8. 正待悟而未悟之时,宝玉恍惚又见了鸳鸯、黛玉、晴雯、凤姐、秦氏、迎春等姐妹,待上前搭话,那些人又不理他。迷乱间,见几个执鞭力士赶来,喝道:"是何处男人,敢闯我们这天仙福地!"吓得宝玉翻身便走,忽又远望一群女子说笑前来,又像迎春等人,便呼"快来教我"。谁知一群女子都变作鬼怪扑来。正着急间,只见那和尚拿着镜子一照,顿时鬼怪全无,仍是一片荒郊。和尚道:"你见了册子,还不解么?"宝玉待要答话,那和尚狠命一推,说:"回去吧!"只听"哎哟"一声,宝玉苏醒了。王夫人、宝钗等人哭得早已眼泡红肿了。

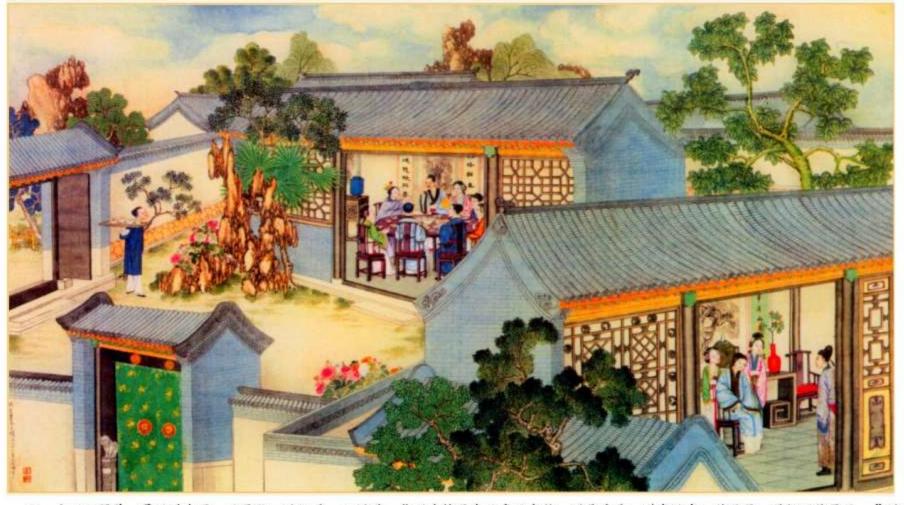

9. 贾政见宝玉死而复生,神气清爽,想趁丁忧无事,将老太太的灵柩扶回金陵安葬,便将家中的事情交给了王夫人与贾琏管理。贾琏为难的是,无处弄来几千两银子,遂提议"拿房地文书出去抵押"。贾政得知除住的房子是官盖的之外,外头还有几所房产可以出脱,无奈之下也就同意了。大事安排妥当之后,临行前贾政又谆谆嘱咐贾琏,要管教好宝玉、贾环和贾兰,说道:"今年是大比之年,环儿是有服的,不能入场。兰儿是孙子,服满了也可以考。务必叫宝玉同着侄儿赴考。"此次出行,没有惊动亲友,惟自家男女送了一程。

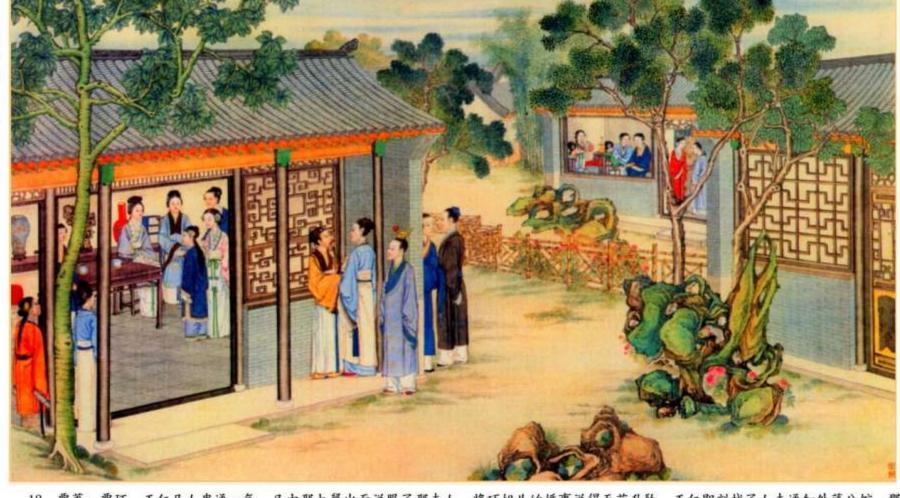
10. 虽说宝玉精神日长,但念头更加怪诞,不仅厌弃功名,竟把儿女情缘也看淡了许多。是日那疯癫和尚又来了,仍要那一万银子。宝玉急忙跑去拜见,说了几句,经那僧点化,早把红尘看破,道:"我把那玉还你吧!"说着便往回跑,取了玉出来,撞见袭人,嚷道:"你快去回太太,不用张罗银两了,我把这玉还了他就是了。"袭人听了如五雷轰顶,赶上来一把拉住,死活不松手。紫鹃见了,也连忙跑过来,帮助袭人抱住宝玉。哭嚎争执之时,王夫人、宝钗匆匆赶来。宝玉笑道:"你们原来重玉不重人哪!我便跟他走了,看你们就守着那块玉怎么样!"

鈐 孫 小州二印

11. 宝玉正闹着, 贾琏进来了, 只见他一脸沉重, 回说道: "刚才接了我父亲的书信, 说是病重, 叫我就去; 若迟了, 恐怕不能见面。"说到这里, 眼泪滚了下来。又道: "侄儿必得就去, 只是家里没人照管。蔷儿、芸儿虽说糊涂, 到底是个男人, 外头有了事情, 还可传个话。"此后又说了些必得交待的事情, 急急走了。贾蔷、贾芸送了贾琏, 进来见了邢、王二位夫人, 自此两人倒替着在外书房住下, 谁料他们趁机结王仁、邢大舅、贾环等终日吃酒聚赌, 无所不为, 把个荣国府闹得沸反盈天。那贾环自赵姨娘死后, 便入了贾蔷一路, 甚至偷典偷卖, 宿娼豪 赌。

惜春出家玉漏因果 記溦嫌舅兄欺弱女

12. 贾蔷、贾环、王仁凡人串通一气,又由邢大舅出面说服了邢夫人,将巧姐儿的婚事说得天花乱坠。王仁即刻找了人去通知外藩公馆。那外藩便打发人来相看。是日果然来了几个女人。邢夫人只说有亲戚来瞧,叫巧姐儿去相见。只见有两个宫人打扮的,将巧姐儿浑身上下看了一遍,又拉过手瞧。倒把巧姐看得羞臊起来。其实这完全是一场骗局,只有平儿冷眼看出来一些破绽。惜春执意出家为尼,众人劝说不济,王夫人只好准她带发修行,先前住的屋子便是静室,不得出国,并允紫鹃陪侍。

鈴孫小州二印

13. 宝玉正拿了《秋水》一篇细玩,宝钗借机讲了一番古圣贤的为人之道和不枉天恩祖德的大道理。这时,贾兰拿着贾政写来的帖子。宝玉接在手中看了,便道:"你三姑姑回来了?"贾兰道:"爷爷既如此写,自然是回来的了。"接着道:"叔叔看见爷爷后头写的叫咱们好生念书了?叔叔这一程子只怕总没做文章罢?"宝玉笑道:"我也要做几篇,熟一熟手,好去诓这个功名。"于是叔侄二人便读做文章之事。宝钗心想:宝玉此时光景,或者醒悟过来了。袭人听了欣然,心里想道:"阿弥陀佛,好容易讲《四书》似的讲过来了。"

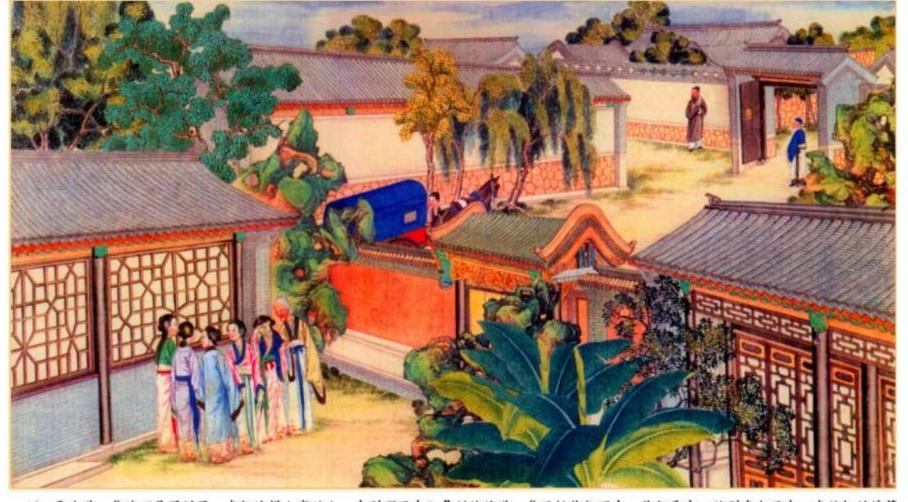

14. 宝玉命麝月、秋纹收拾一间静室,将语录名稿及应制诗之类都搬了来,从此当真静静地用起功来。到了八月初三,这一日正是贾母的冥寿。宝玉早晨过来磕了头,便回静室读书去了。饭后,宝钗、袭人和姊妹们都跟着那、王二位夫人在前面屋里说闲话儿。袭人悄悄向宝钗道:"到底奶奶说话透彻,只一路讲究,就把二爷劝明白了。就只可惜迟了一点儿,临场太近了。"宝钗点头,微笑道:"功名自有定数,与不中倒也不在用功的迟早。"王夫人见了这种光景,那种欣慰之情,更不待言。

第佰拾捌

15. 平儿早知巧姐儿婚事的诡秘,已和巧姐细细说明。巧姐儿哭了一夜,必要等她父亲回来做主。今日又听见那王府的规矩三天就要来娶,哭得死去活来。平儿与王夫人明知此事不妙,无奈贾琏不在家,而那夫人受了别人的蛊惑,硬要做主,碍着她是嫡亲奶奶,想不出更好的办法来,心急如焚。正在情急之时,外边传话刘姥姥来了,平儿连忙让人请进。寒暄之后,平儿便将巧姐的事一五一十地告诉了。把个刘姥姥也吓怔了,想了半天忽然笑道:"这有什么难的呢?一个人也不叫他们知道,扔崩一走,就完了事了。"

鈐 孫 小州二印

16. 平儿道: "这可是混说了。我们这样人家的人,走到哪里去?"刘姥姥道: "只怕你们不走。你们要走,就到我屯里去。我就把姑娘藏起来。"平儿听了觉得有理,便避开旁人说给了王夫人。王夫人想了半天,总觉不妥。平儿出主意道: "太太就装不知道,回来反倒问大太太,人哪里去了。"王夫人也觉得这是无奈的事情,只有答应,说道: "掩密些。你们两个人衣服、铺盖是要的。"于是,王夫人回去找了邢夫人说闲话,把邢夫人先绊住了。平儿买嘱了后门的人雇了车来,将巧姐儿装作青儿模样,急急去了。平儿随后只装作送人,也跨上车去了。

17. 看看到了出场日期, 王夫人、李纨、宝钗只盼着宝玉、贾兰回来。等到晌午不见回来, 打发人去找, 连去的人也不来了。三个人如热油煎熬。等到傍晚, 贾兰回来了, 众人忙问: "宝二叔呢?"贾兰跪下哭道: "二叔丢了!"王夫人听了, 便怔了, 半天也不言语, 便直挺挺躺倒床上。宝钗也是白瞪两眼, 袭人等已哭得泪人一般。如此, 贾府上下一连数日急成一团。探春回来便也大哭起来。一日五更多, 喜报到了, 宝玉中了乡举第七名, 贾兰中了一百三十名。如此喜讯虽带来一时欢乐, 终也解不了众人心头之忧。

鈴 允謨 印

18. 贾政将贾母安葬完毕,接到家书,得知宝玉、贾兰得中,自是一喜,但宝玉走失,又是一忧。只得赶忙回来。途中又闻得有恩旨,贾赦免了罪名,心中悲喜交加。一日,船行至毗陵驿,那天乍寒下雪,正欲上岸,忽见一人光着头,赤着脚,身披着一领大红猩猩毡斗篷,向贾政倒身下拜。贾政才要还揖,迎面一看,却是宝玉,问道:"如何这样打扮,跑到这里?"宝玉未及回言,只见船头来了一僧一道,夹住宝玉,说道:"俗缘已毕,还不快走!"说着,三个人飘然而去。贾政疾忙来赶,哪里赶得上。只听歌曰:"我所居兮,青埂之峰。我所游兮,鸿蒙太空。"

第佰貳拾

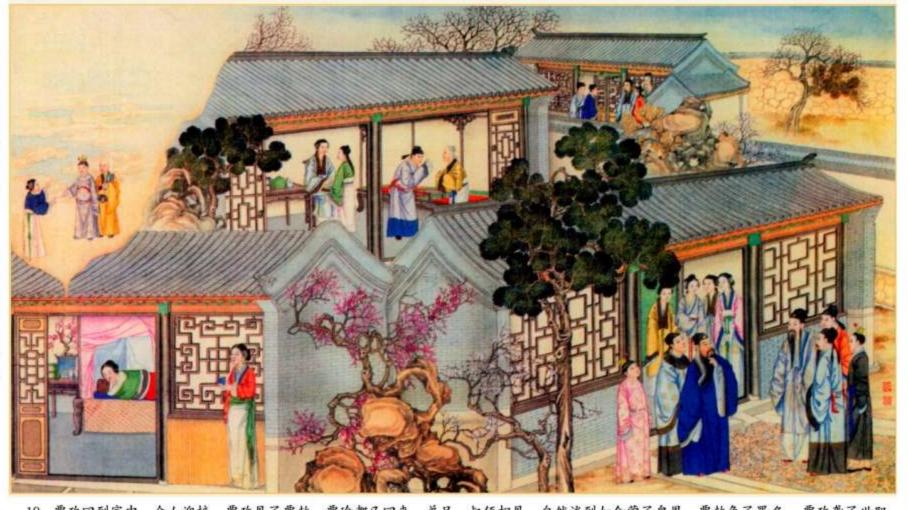
回

闇家 園 題書交 散花襲人 羅 的僧寶玉

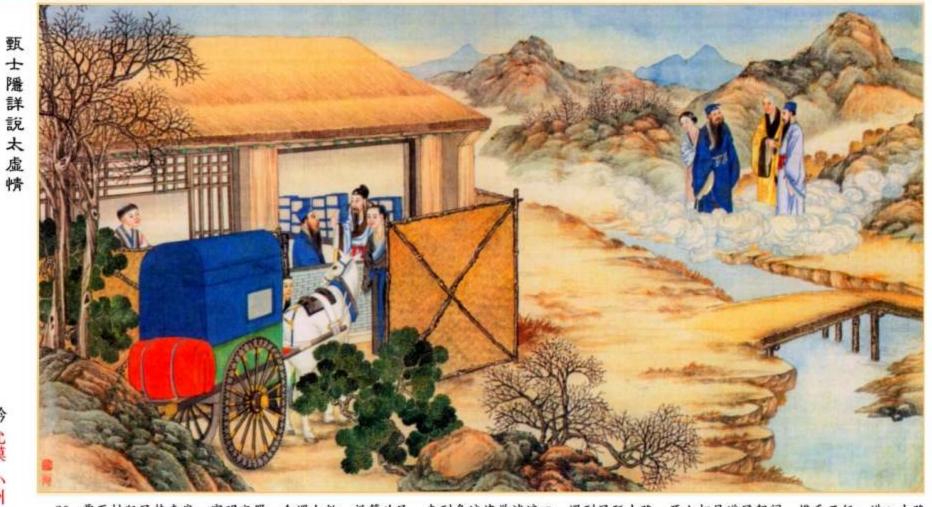
賈連為狐女托鄉

姥

鈐 允謨 二印

19. 贾政回到家中,众人迎接。贾政见了贾赦、贾珍都已回来。弟兄、叔侄相见,自然谈到如今蒙了皇恩,贾赦免了罪名,贾政袭了世职,俟丁忧服满,仍升工部郎中,贾珍仍袭三等世职,所抄家产,全部赏还等等。如今两府又复兴旺。不免想起宝玉,大家正伤心,被贾政喝住。贾琏将巧姐儿定亲的事回了贾政,便请了刘姥姥来,应了婚事,并深表谢意。袭人见宝玉仍无消息,急怒致病。昏沉中做了一梦,恍惚见宝玉手持一册揭开给她看,道:"你别错了主意,我是不认得你们的了。"醒后细想,自叹命苦。

歸

鈴允謨

小州二印

20. 贾雨村犯了婪索案,审明定罪,今遇大教,穢籍为民。来到急流津党迷渡口,遇到了甄士隐。两人相见道了契阔,携手而行,进入士隐的茅庵叙读。言谈中提到宝玉,甄士隐道:"宝玉,即宝玉也。如今夙缘已了,又复形质归一。"其后又说到英莲,士隐说:"今香菱已归薛姓,产难完劫。遗一子以承宗桃。此时正是尘缘脱尽,只好接引去那太虚幻境。"说着士隐拂袖而去,雨村便在草庵中恍恍惚惚睡着了。士隐在太虚幻境又遇见那一僧一道。只听那僧说,蠢物已经回来,还得把它送回青埂峰下。

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。

本红楼梦之十一

温(清)

作家出版社出版 200年年4月初版

择關製作

小成兄

旅順博物館