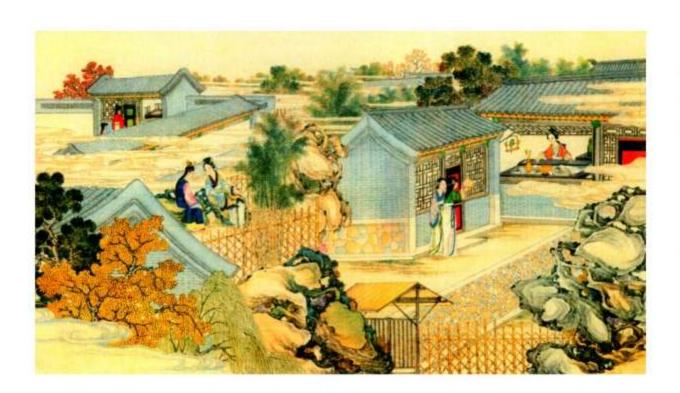
清·孫溫繪

作者生极权

掃描製作 小成兄編 緝 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。

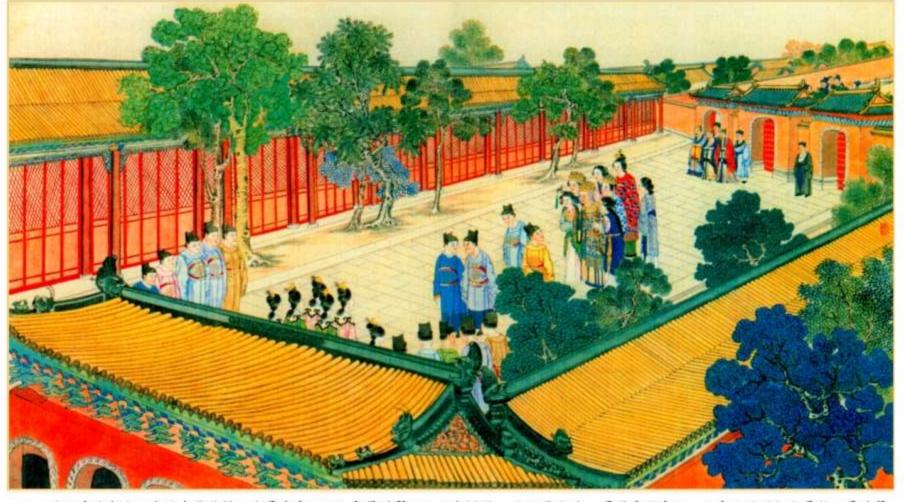
《红楼梦》是我国清代伟大作家曹雪芹"被阅十载,增删五次"精心创作的一部长篇小说经典巨著。小说以封建青年贾宝玉、林黛玉、薛宝钗之间的恋爱和婚姻悲剧为中心,全面深刻地展现了中国封建社会末期的时代风貌,并对腐朽的封建制度作了有力的批判。同时,作者通过对那个时代典型人物的描写和各种矛盾冲突的揭示,使作品具有了强大的艺术感染力。在作品问世二百余年间,一直受到人们的普遍欢迎,不同时代各种艺术形式、各种版本的《红楼梦》书籍数以百计,产生了深刻的影响。而在绘画方面,从民间艺人到宫廷画师都对《红楼梦》题材有所涉猎,有年画、版画、壁画、连环画和人物绣像等。旅顺博物馆所藏清代孙温绘《红楼梦》大型工笔画册正是这类传世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

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. 元妃身体欠安,宫里太监传旨,宣贾府亲丁四人各带丫鬟一人入宫探问。次日辰巳时,贾母率邢夫人、王夫人及凤姐和贾赦、贾政等"文"字辈、"草"字辈子孙,抵达宫门口。几个老公着令男眷于宫外请安,又有几个小内监引路,贾母等女眷由丫头扶着步行来至元妃寝宫。只见金碧辉煌,琉璃照耀。待来至床前请安毕,元妃逐一向贾母及众姊妹问了安好,含泪叹道:"父女弟兄,反不如小家子得以常常亲近。"

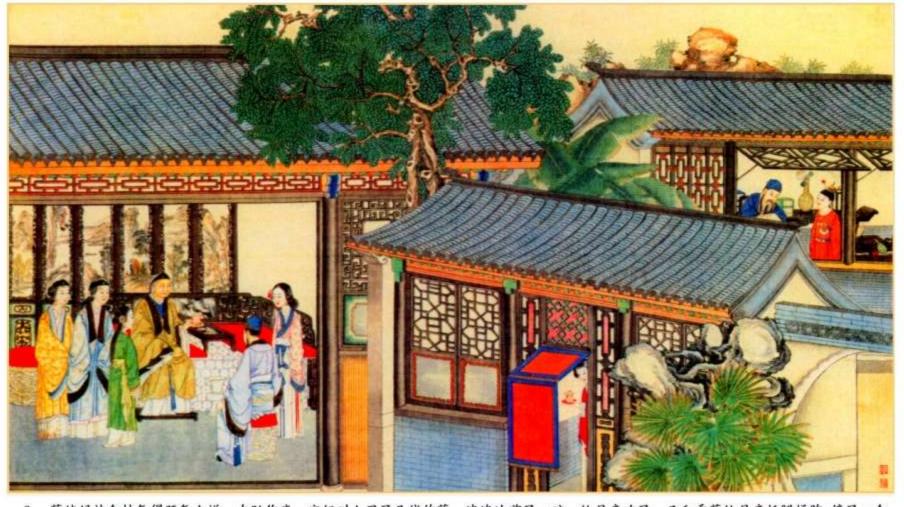
鈴 小洲 印

鈴允莫 小洲 二印

2. 夏金桂自赶了薛蟠出去,日间拌嘴没有对头,只剩得宝蟾同住。一日,金桂吃了几杯闷酒,躺在炕上借宝蟾做"醒酒汤"。那宝蟾也是夏家凤气,半点不让。二人一来一往便又闹将起来。金桂性起,下炕来要打宝蟾,将桌椅杯盖尽行打翻;宝蟾也哭天哭地喊冤叫屈,半点不饶。薛姨妈在宝钗房中实在听不过,便与宝钗一起出来劝架,结果反倒招来金桂一番揶揄。宝钗忍气吞声劝母亲不要动气。回到房中,薛姨妈忽然叫道:"左肋疼痛得很。"

允莫

二印

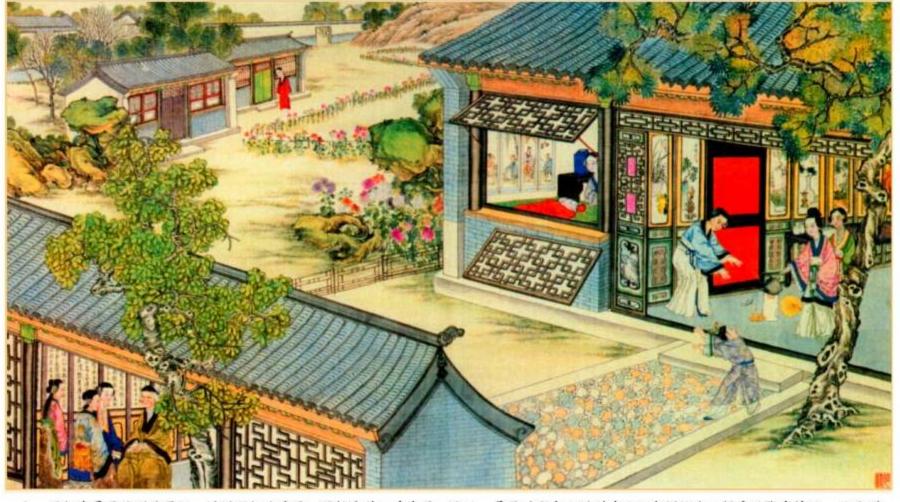

3. 薛姨妈被金桂气得肝气上逆,左肋作痛。宝钗叫人买了几钱钩藤,浓浓地煎了一碗,给母亲吃了,又和香菱给母亲捶腿揉胸,停了一会,略觉安顿。贾母这边得知元妃大愈,且又遣了太监带着东西银两,宣命赏赐,贾府上下欢天喜地。因为高兴,贾母一时提起宝玉婚事。贾政道:"老太太吩咐的很是。但只一件,他自己要学好。不然,不良不莠的,反倒耽误了人家的女孩。"贾母听了很不高兴,道:"宝玉未必一定是那种没出息的,必至糟蹋了人家的女孩。"贾政连忙赔笑改口。事后将宝玉召至书房考问学业,见其有些长进,暗自高兴。

鈐 孫小洲二 印

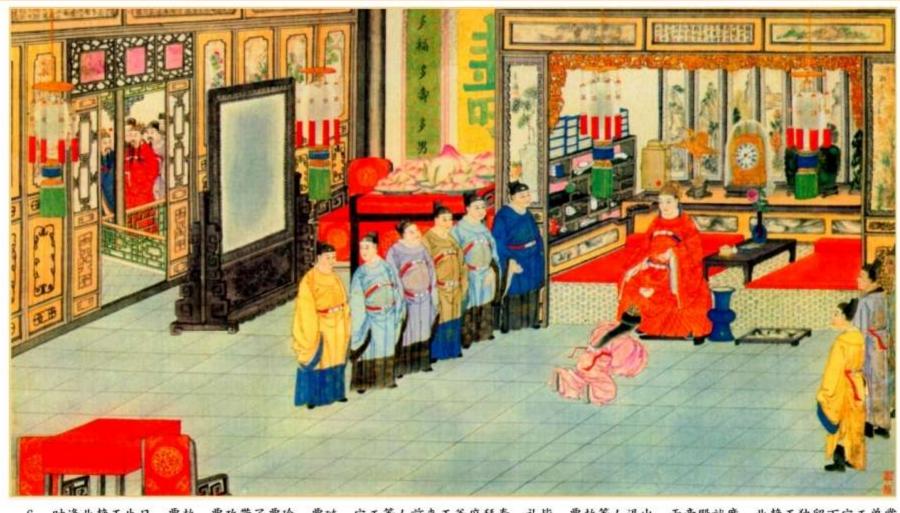

4. 贾政考问宝玉完了, 放他出来, 宝玉一溜烟跑到贾母处。丫鬟们见宝玉来了, 连忙打起帘子, 悄悄告诉他姨太太在。宝玉赶忙进来给薛姨妈请安。又问: "宝姐姐呢?"得知宝钗在家未来, 心中索然, 又不好就走, 只得陪着说话。吃饭之时贾母问起香菱因何改叫了"秋菱", 薛姨妈一脸无奈, 向贾母诉苦道: "自从蟠儿娶了不知好歹的媳妇, 成日家咕咕唧唧, 如今闹得也不成个人家了。"贾母遂宽慰了一番。宝玉见饭已吃完, 便先告辞出来, 无精打采地回了怡红院。

5. 凤姐在贾母处刚吃罢饭,听说巧姐儿病了,便忙告辞回房去了。次日,贾母听那夫人说到昨日王尔调给宝玉提亲的张家情况,立即道:"这断使不得。"接着,邢王二夫人陪着贾母到凤姐房中来看巧姐儿。贾母又想起提亲一事,嘱王夫人抓紧回了此事。凤姐听了,笑道:"现放着天配的姻缘,何用别处去找?一个'宝玉',一个'金镇',老太太怎么忘了?"贾母和二位夫人都笑了。大夫给巧姐看过病,正熬药时,贾环来了,听说药中有牛黄,便伸手拿那铞子瞧,不小心,铫子倒了,火也泼灭了一半。贾环自觉没趣,连忙跑了。凤姐急得火星直爆,大骂贾环。

鈴允莫印

6. 时逢北静王生日, 贾赦、贾政带了贾珍、贾琏、宝玉等人前来王爷府拜寿。礼毕, 贾赦等人退出, 于旁殿就席。北静王独留下宝玉单赏饭局。饭后, 王爷又将宝玉所戴美玉的仿制品送给宝玉, 令他带回去把玩。宝玉跪拜谢恩。

鈐 允莫 二印

拾

伍

回

7. 宝玉回到府上,陈述了北静王待他的光景,并拿出那块玉来。贾母命人收起,又说"别将两块玉弄混了"。宝玉说:"哪里会混。"还 道前几晚上他那玉竟放起光来。凤姐说:"这是喜信发动。"宝玉不解,贾母说他不懂,支他走了。贾母便问王夫人向薛姨妈说了没有,王夫 人回道, 已经说了, 姨妈十分高兴, 只待薛蟮回来商量再定。晚上回到房中, 袭人说贾芸来过, 留下一张帖子。宝玉拆开看了, 方知是提亲之 事。次日传来喜讯, 贾政升任郎中了。

鈐 孫小洲二印

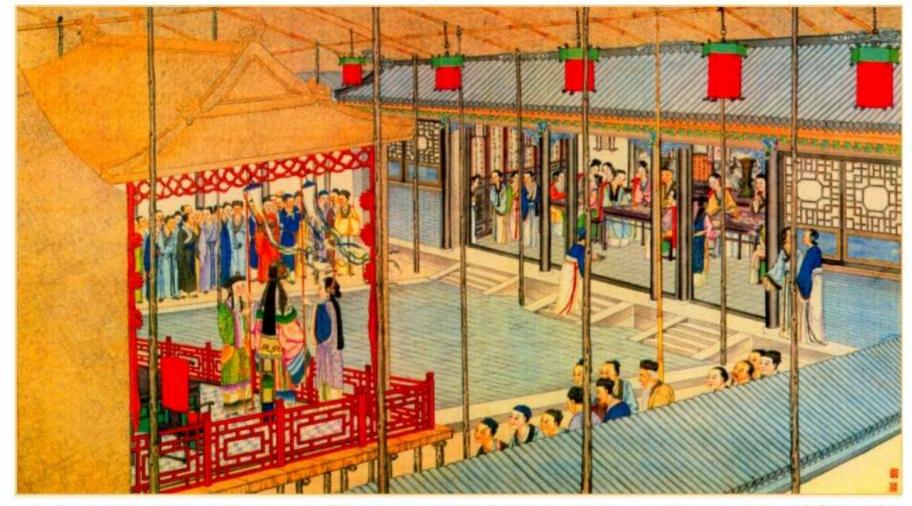
周 報

任

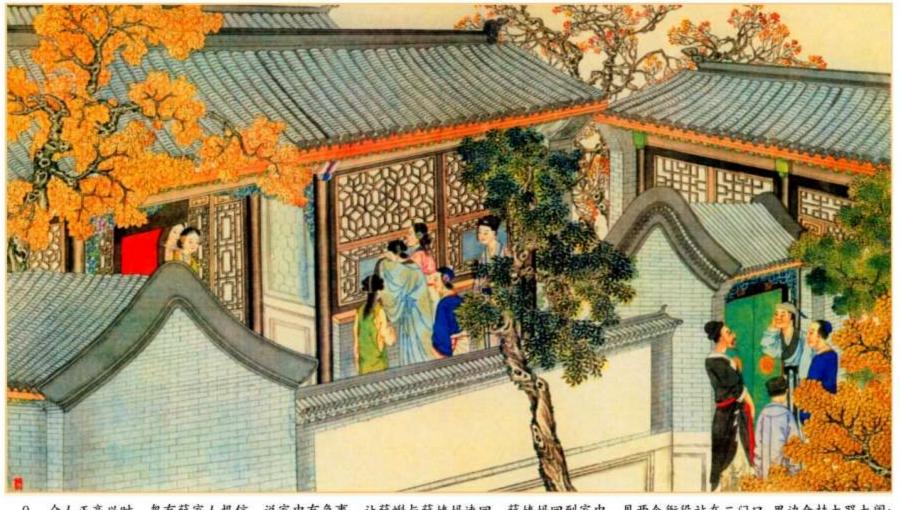
玉 部

躯

允漠 二印

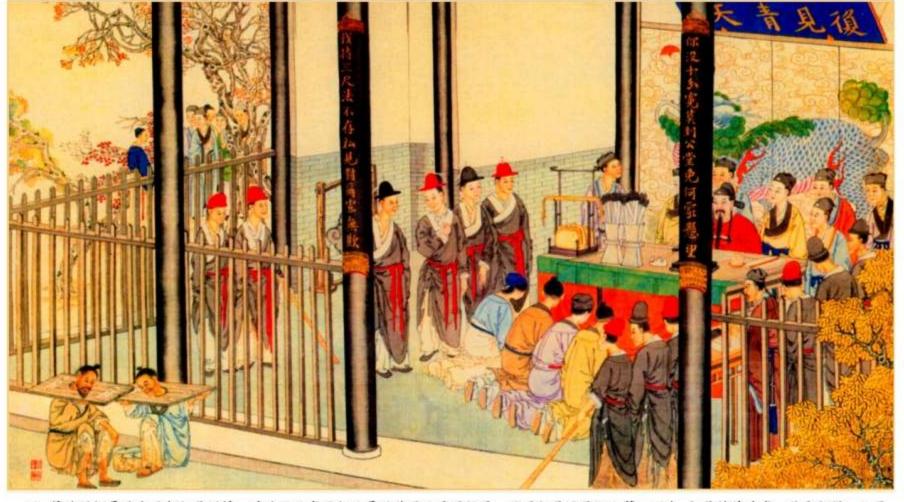
8. 贾政谢恩回来,给宗祠祖宗磕了头,便来给贾母磕头。这时族中的亲戚来来去去,热闹非凡。王子腾已送过一班戏,就在贾母正厅前搭 起台来。外头爷们都穿着公服陪侍,亲戚来贺的约有十余桌酒。里面也摆下酒席,上首是薛姨妈,对面是老太太一桌,黛玉换了新鲜衣服,打 扮得宛如嫦娥。大家都让她首坐。独不见宝钗、黛玉问怎么没来? 薛姨妈推说是看家。过一天叫她来,大家叙叙。

9. 众人正高兴时,忽有薛家人报信,说家中有急事,让薛蝌与薛姨妈速回。薛姨妈回到家中,见两个衙役站在二门口,里边金桂大哭大闹;宝钗迎出门,满脸是泪地述说原委,薛姨妈听了禁不住掩面而泣起来。原来是薛蟠又在外面杀了人,被县衙押在牢中。商议该怎么办时,家人道:"今夜打点银两过去,访一个有斟酌的刀笔先生,许他些银子,先把死罪撕掳开,回来再求贾府去说情。"宝钗道:"小厮说的话是。快叫二爷去办罢。"薛蝌答应着急急走了。

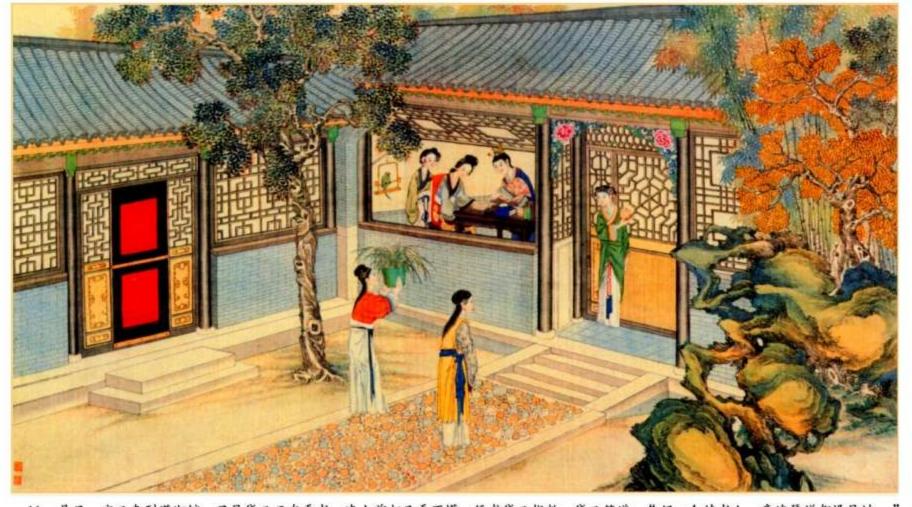
鈴 小洲 印

鈐 孫小州二印

10. 薛姨妈托贾政出面与知县说情,暗地里又求凤姐让贾琏花了几千两银子,买通知县及见证人等。不久,知县挂牌升堂,传齐邻保、证见、尸亲等,又从监里提出薛蟠。刑房书吏俱一一点名。复审开始,薛蟠翻供。知县假作声势,要打要夹,薛蟠仍一口咬定。审来审去,终以误伤人命告终。可怜死者张三的娘,哭天哭地喊冤,被撵了出去。

允漠二印

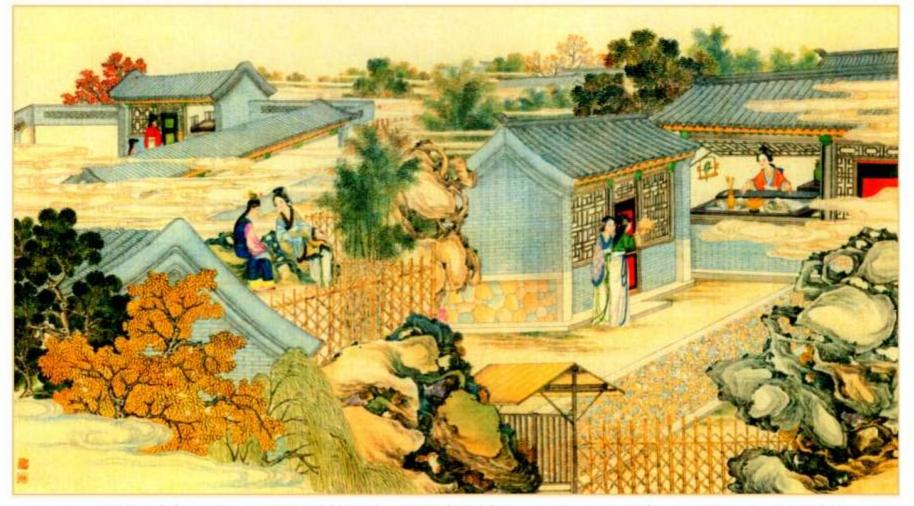

11. 是日,宝玉来到潇湘馆,只见黛玉正在看书,凑上前却又看不懂,便求黛玉指教。黛玉笑道:"好一个读书人,竟连琴谱都没见过。"便告诉他:譬如这一勾加"是一个字,乃是一声"。宝玉听了道:"你既明琴理,我们何不学起来?"黛玉说:"古人制琴,原以治身,涵养性情,抑其淫荡,去其奢侈。若要抚琴,必择静室,焚香静坐,才能与神合灵,与道合妙....."正说着,只见秋纹带小丫头捧着一小盆兰花来,却有几枝双朵儿的,心中忽然一动,便呆呆地看着。

鈐 孫小州二 印

12. 探春、湘云、李纹、李绮来看黛玉,说了一会子闲话走了。此时林鸟归山,夕阳西下,西风渐紧,檐下的铁马丁丁当当的乱敲起来,黛玉唤了雪雁拿件毛衣来,待打开包袱,只见里边夹着一个绢包,打开看时,却是宝玉病时送来的旧手帕,自己的题诗,上面的泪痕犹在,里头还包着剪破了的香囊、扇袋及宝玉通灵玉上的穗子。触物伤情,感怀旧事,不禁悲从中来,一时又簌簌泪下。

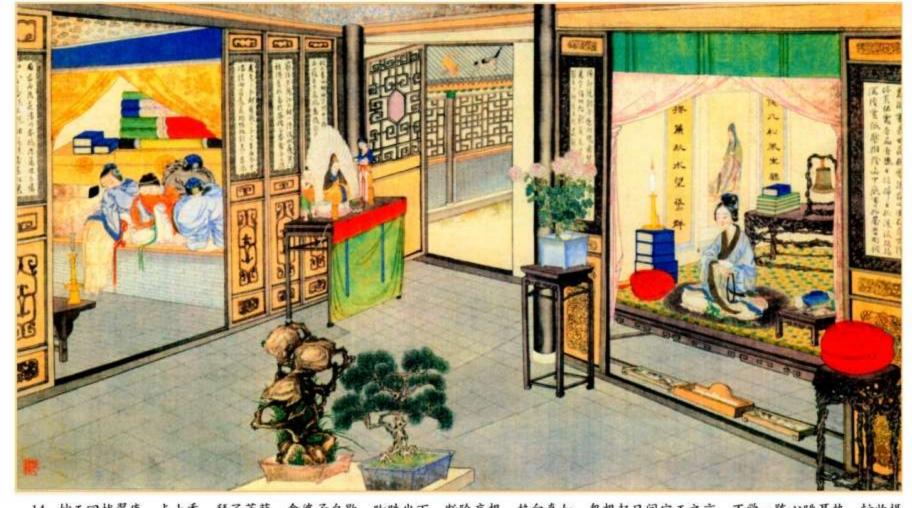
13. 一日,书房太爷有事,放学一天。宝玉忽然想起惜春,便信步走到暖香坞,见惜春正与妙玉对弈。妙玉借故告辞,宝玉起身相送。二人行至潇湘馆,忽听传来丁冬抚琴之声,便坐在山子石上静听。待听到"感夙因兮不可惙,素心如何天上月"时,妙玉呀然失色道:"如何忽作变微之声?音韵可裂金石,恐不能持久。"正议论时,琴弦嘣的一声断了。妙玉起身就走。弄得宝玉满肚疑团。妙玉道:"日后自知。"

第捌拾柒回

第九

允莫

印

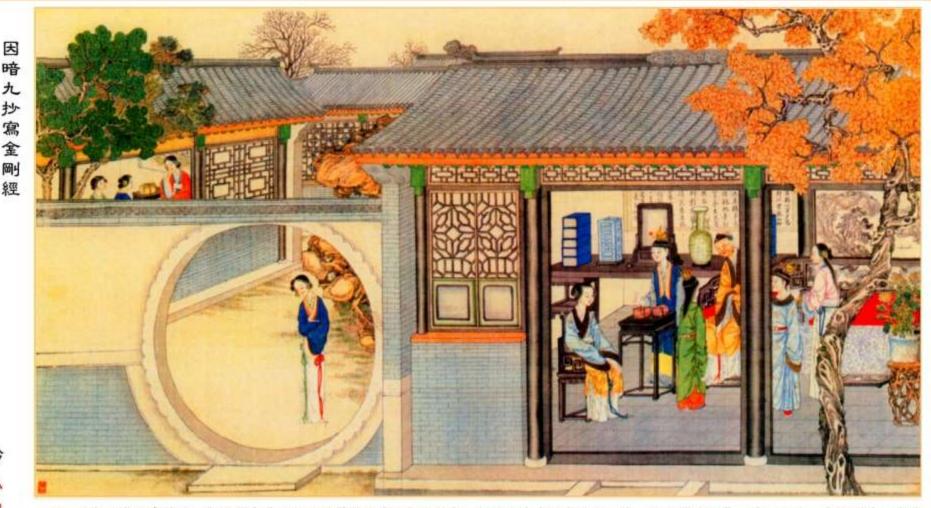

14. 妙玉回栊翠庵,点上香,拜了菩萨,命婆子自歇,跏趺坐下,断除妄想,趋向真如。忽想起日间宝玉之言,不觉一阵心跳耳热,忙收摄心神;怎奈神不守舍,一时如万马奔腾,觉得禅床晃荡起来,身子已不在庵中。便有许多公子王孙来娶她,又有些媒婆扯扯拽拽,扶她上车,自己不肯去。一会儿又有盗贼劫她,只得哭喊求救。惊醒了庵中女尼道婆,拿火来照,只见妙玉两手撒开,口中流沫。急叫醒时,只见两眼发直道:"我要回家去,你们有什么好人,送我回家。"天明,请了大夫,大夫道:"这是走火入魔。"

九

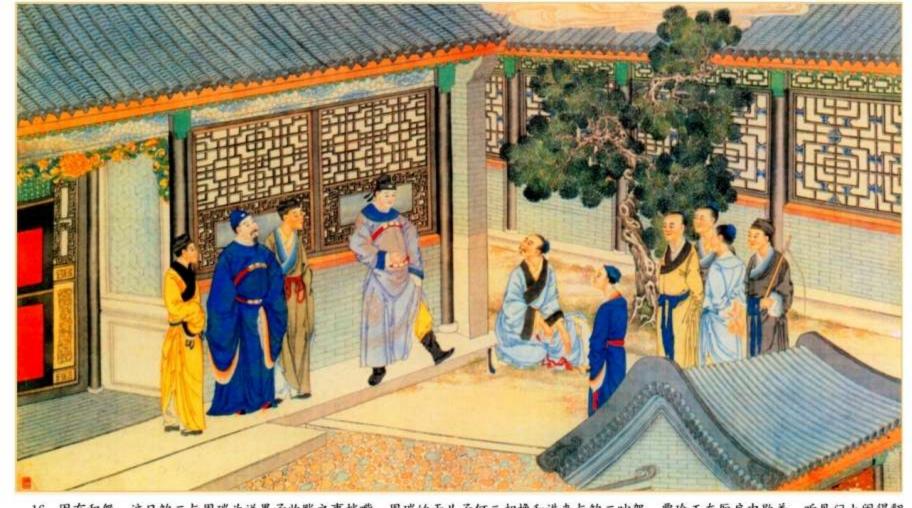
歡

兒

15. 惜春正在揣摩棋谱,忽见鸳鸯带一个小丫鬟提了黄绢包儿过来,说是老太太明年八十一岁,是个"暗九",许下九昼一夜的功德,要写三千六百五十部《金刚经》。让亲丁奶奶姑娘们分三百六十五部,惜春欣然从命。鸳鸯回到贾母房中,见宝玉、李纨、贾环都在庭中夸贾兰学习用功,贾母想起贾珠,道:"这也不枉你大哥哥死了,你大嫂子拉扯他一场,日后顶门壮户。"

九

16. 因有积怨,这日鲍二与周瑞为送果子收账之事拌嘴,周瑞的干儿子何三却搀和进来与鲍二吵架。贾珍正在厢房中歇着,听见门上闹得翻江倒海,心烦不过,叫人去查。门上的回禀后不由火起,命道:"给我一块捆起来!"恰在这时贾琏来了,得知周瑞见事不妙跑了,又将周瑞找了来。贾琏踢了周瑞几脚,训了他一顿,又命人将鲍二、何三各打了五十鞭子撵了出去。

野小洲印

第

九

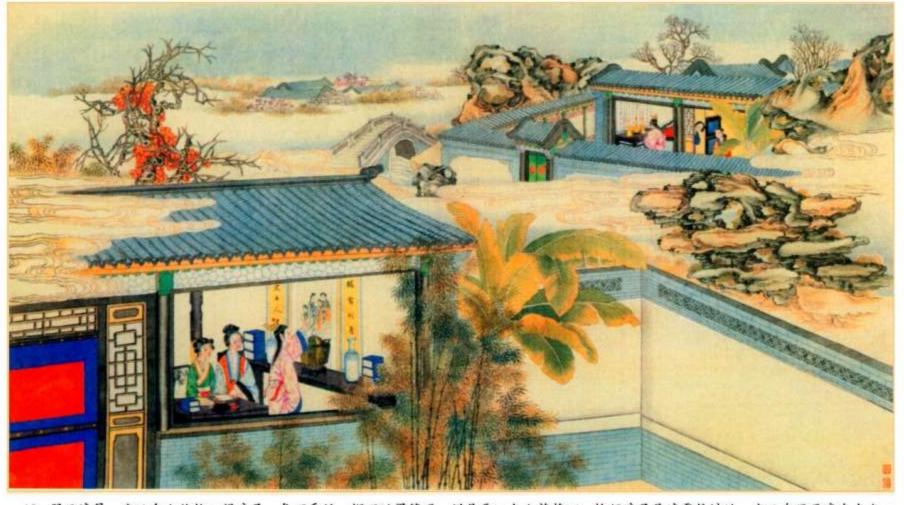
17. 贾政自从升任郎中,家人中尽有发财的。贾芸见了也想走凤姐的门子谋点差事,便买了些时新绣货来见凤姐。贾芸将东西搁在旁边的桌子上,道明来意。凤姐道:"若是别的,我可以做主。至于衙门里的事,上头都是堂官司员定的,底下都是书办衙役办的。别人只怕插不上手。你在家里什么事做不得?我这是实话。你的情意我领了,把东西快拿回去。"正说着,奶妈带了巧姐进来,贾芸向巧姐讨好,巧姐认生,只是哭。贾芸只好告退,心想二奶奶果然厉害。

允漠二印

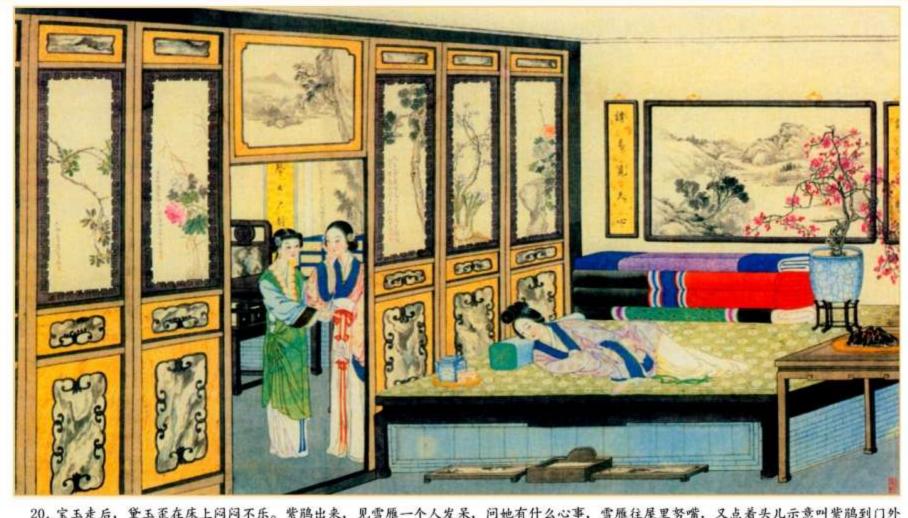
18. 时至十月中旬,天气陡寒。宝玉上学房时,袭人包了一件衣服让焙茗带上备寒。做功课时,外面风起,焙茗拿出让宝玉穿上,原来是晴雯补过的雀金裘。睹物思人,放学时宝玉便向代儒托病告假一天。回到园里,见了袭人也不似往日有说有笑,只是和衣躺在炕上呆想。一晚上无精打采,茶饭不思。虽及早睡下,却翻来覆去不能入睡。闹得袭人不知如何是好。

允 漠 二印

19. 翌日清晨,宝玉令人收拾一间房子、备下香炉,搁下纸墨笔砚,说是要一个人静静心。恰好房子是晴雯住过的。宝玉在里面亲自点上一 炷香,摆上果品,铺上一幅泥金角花的粉红笺,口中祝了几句,提笔赋词。其序道:"怡红主人焚付晴姐知之,酌茗清香,庶几来飨。"了了 心愿,宝玉顿感心里清静,便来潇湘馆看黛玉。走到里间门口,见黛玉新写一副对联:"绿窗明月在,青史古人空。"中间挂了一幅"斗寒 图"。待黛玉写完经后,两人又聊了一会子古琴,也就无话,告辞出来。

鈐 孫小州二印

20. 宝玉走后,黛玉歪在床上闷闷不乐。紫鹃出来,见雪雁一个人发呆,问她有什么心事,雪雁往屋里努嘴,又点着头儿示意叫紫鹃到门外 平台底下, 悄悄儿对紫鹃说宝玉定亲了。紫鹃吓了一跳, 说道: "这是哪里来的话?只怕不真吧。"雪雁道: "我是听侍书说的。"便把所听 到的全部细细地讲了。不料,两人的窃窃私语还是被黛玉听了七八分。黛玉思前想后,竟应了前日梦中之谶,千愁万恨,悉上心来。左右打算, 不如早死了,免得事到眼前反倒无趣。于是自摧自残,不进茶饭,只求速死。

第 九

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。

全本红楼梦之九

旅順博物館 温(清) 作家出版社出版