

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。

潤齋 二印

1. 元妃派夏太监送来一百二十两银子,叫在清虚观初一到初三打三天平安醮。初一这一日,荣国府门前车辆纷纷,人马簇簇,府中执事人等,听见是元妃所命,贯母亲去拈香,况是端阳佳节,凡动用的物件,一色都是齐全的,不同往日。少时贾母等出来,黑压压站了一街的车。街上的人见是贾府去烧香,都站在两边观看。只见那八人轿领着那些车轿人马,浩浩荡荡,一片锦绣香烟,遮天压地而来。

温繪全本

2. 宝玉騎马在贾母轿前,众车轿人马在后,浩浩荡荡,直奔清虚观而来。不多时到了清虚观门口,只听钟鸣鼓响,早有张法官执香披衣,带领众道士在路旁迎候。宝玉下了马,贾母的轿抬进山门以内,见了本境城隍土地各位泥塑圣像,便命住轿。

鈐 潤齋 二印

玖

第 £

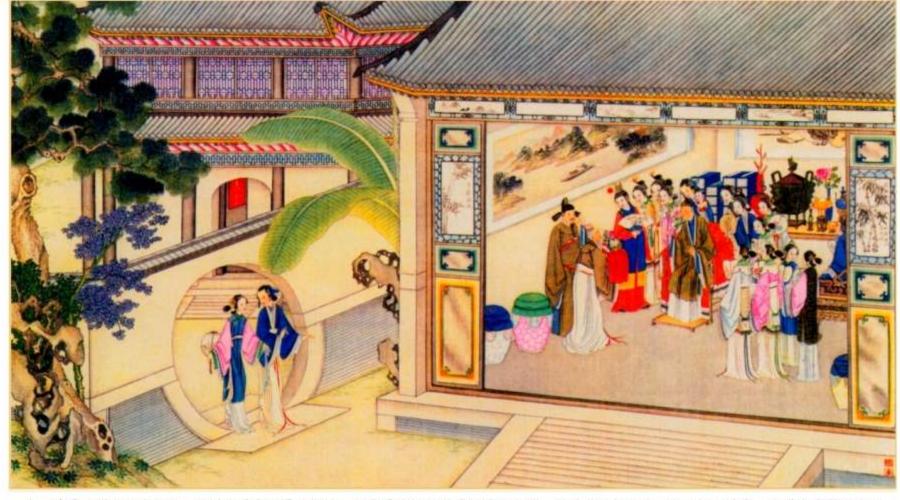

3. 贾珍带领各弟子上来迎接。凤姐儿的轿子却赶在头里先到了,见贾母下了轿,忙要搀扶。可巧有一个十二三岁的小道士,拿着个剪简, 照管各处剪蜡花儿,正欲得便钻出去,不想一头撞在凤姐儿怀里,凤姐便一扬手,照脸打了个嘴巴,把那小孩子打了一个跟头,骂道:"野牛 俞的,胡朝哪里跑?"正值宝钗等下车,众婆娘媳妇围随得风雨不透,但见一个小道士滚了出来,皆喝拿喊打。贾母见小道士可怜,命贾珍拉 起来, 叫他别怕, 又令贾珍赏了几百小钱。

鈐 潤齋 二印

題

潤齋 二印

4. 待贾母到了观堂坐定,张道士前来给贾母问安,又向贾府奶奶姑娘们道了万福。张道士问起宝玉,宝玉忙上前来。张道士夸奖了宝玉一 番。这时,只见凤姐因问张道士要巧姐儿的寄名符,张道士跑到大殿上,拿了个茶盘,搭着大红蟒缎经袱子,托出符来。其后,张道士又讨了 宝玉的玉, 托出去给他的道友和徒子徒孙欣赏去了, 送回来时盘里堆着金璜玉块等珍玩, 内中赫然便有与湘云所佩相仿的金麒麟。此时, 贾珍 之妻尤氏与贾蓉新娶媳妇胡氏也赶到了。

第

玖

第五

玉

兒

5. 宝玉因张道士提亲,心中不大受用,黛玉偏偏又提起"好姻缘",越发逆了己意,便赌气从颈上摘下玉来,狠命往地下一摔,道:"什么劳什子!我砸了你完事!"黛玉见他如此,早已哭起来,道:"何苦来!你砸那哑巴物件,有砸他的,不如来砸我!"心里一急,才吃的药,"哇"的一声吐了,一时闹得沸沸扬扬。其实两人原是一心,只因两人都用假情试探,反而枝叶纷生,彼此怄气。次日,因遭宝钗讥讽,宝玉无趣,来到王夫人处,见其睡着,遂与金钏调笑。王夫人醒来大怒,打了金钏,又将其逐出贾府。

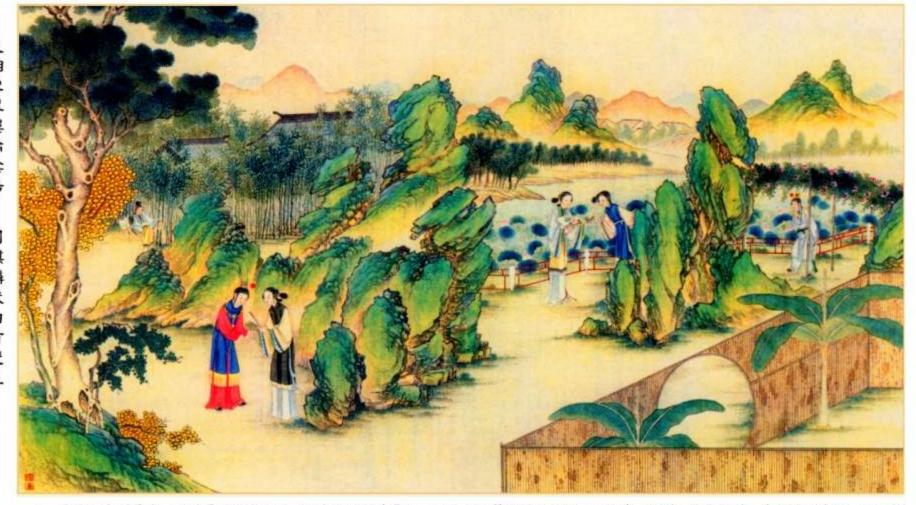

6. 宝玉闹了个没趣,回到大观园来。走到蔷薇架下,见一个女孩儿蹲在花下用簪子写字,一面悄悄流泪。仔细看了,那女孩原来写了一个 个"蔷"字。正痴想时,飒飒落下一阵雨来。宝玉淋了雨,回到怡红院,叩门许久方开,还只当是那些小丫头,踢了一脚,谁知错踢了袭人。 端阳节这日,晴雯失手跌断了折扇,宝玉说了她两句,引出一番口角。晚间宝玉吃酒回来,见园内乘凉的枕榻上睡着晴雯,为博得晴雯的欢心, 任其撕扇取乐。

訴肺腑心迷活寶玉史湘雲翠縷論陰陽

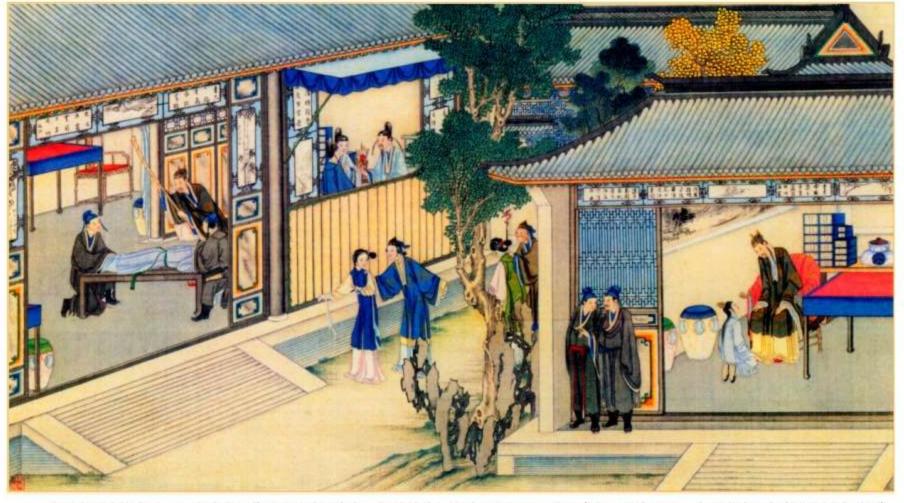
因麒麟伏白首雙星

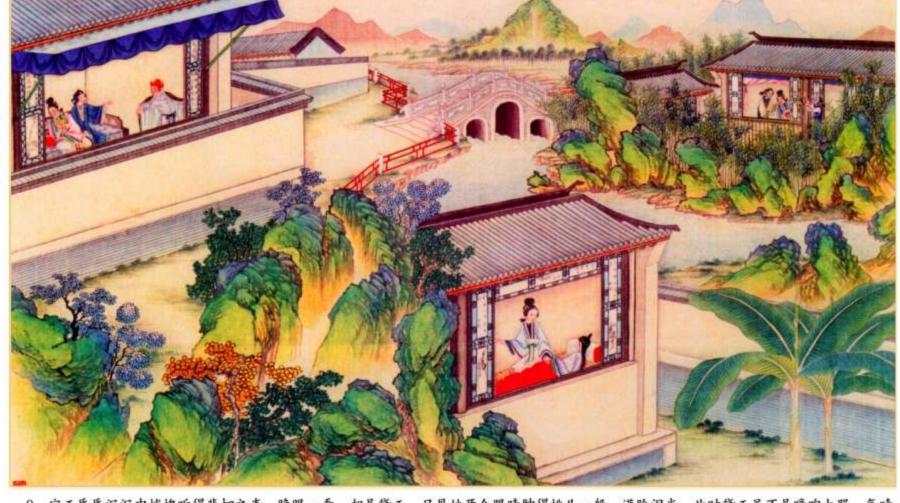
7. 史湘云来到贾府,见过贾母和众人后,便来大观园看袭人。一路上给翠缕解说阴阳。正说着,拾到一个金麒麟。忽见宝玉来了,湘云忙将其藏起。湘云见了袭人,分外亲热。黛玉刚进来,正听见湘云说仕途经济之事,宝玉却说:"林妹妹从不说这些混账话。"黛玉听了又喜又惊又悲又叹,待要进去,又抽身回来,热泪滚滚。宝玉追来,倾诉肺腑,安慰黛玉,不想情热衷肠无从说起的黛玉,反身走了,痴情呆立的宝玉正在说着,竟不知袭人前来送扇,袭人听了个正着,惊疑不止。

第五

8. 宝玉听见金钏自尽, 五内摧伤。贾政见他垂头丧气、猥琐惶悚, 应对不似往日, 早已有气。恰在这时, 忠顺府遣人来索优伶琪官,接着, 又听贾环谗言,说金钏投井实因宝玉强奸未遂又被打了一顿所致。贾政气极,喝命下人:"堵起嘴来,着实打死!"又嫌下人打得轻,自己夺 过大板, 狠命地打。王夫人及贾母闻讯赶来, 只见宝玉面白气弱, 下身一片皆是血渍, 又哭又闹, 声泪俱下。

孫温 印 錯裏措以錯勸哥哥特中情因情感妹妹

9. 宝玉昏昏沉沉中恍惚听得悲切之声,睁眼一看,却是黛玉,只见她两个眼睛肿得桃儿一般,满脸泪光。此时黛玉虽不是嚎啕大哭,气噎喉堵,更觉厉害。半天,方抽抽噎噎地道: "你可都改了罢!"宝钗听袭人说是薛蟠告发的琪官之事,信以为真,便告母亲。从外面喝酒回来的薛蟠,闻得此言,深感冤枉,一时性起,就要大闹,亏得宝钗劝住。次日,黛玉见贾母及众人纷纷来看宝玉,想起有父母的好处,早又泪珠满面。又听廊下鹦哥学舌,便命将鹦哥挂在窗下,聊以释闷。

鈴 孫温 印

第叁拾肆

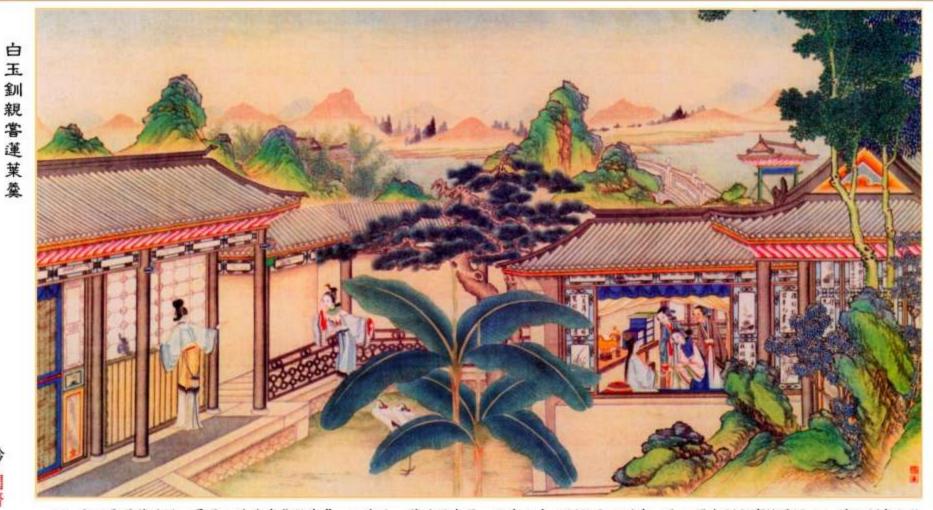
伍回

第五

巧結

梅花

絡

10. 宝玉要喝莲叶汤, 贾母一迭连声"做去"。一会儿, 莲叶汤来了, 王夫人命玉钏给宝玉送去。宝玉因金钏之事愧疚于心, 对玉钏备加体贴。傅家来人请安, 宝玉只顾说话, 不慎将汤碗撞翻, 自己被烫了手, 只管问玉钏烫了哪里。转日, 袭人加了月例, 黛玉约了湘云来给袭人贺喜。时当中午, 怡红院里静悄悄的, 黛玉隔着纱窗见到, 宝玉睡在床上, 宝钗在身旁做针线, 旁边还放着蝇帚子, 便招手叫湘云快看。

第叁拾柒

回

第

五

海

社

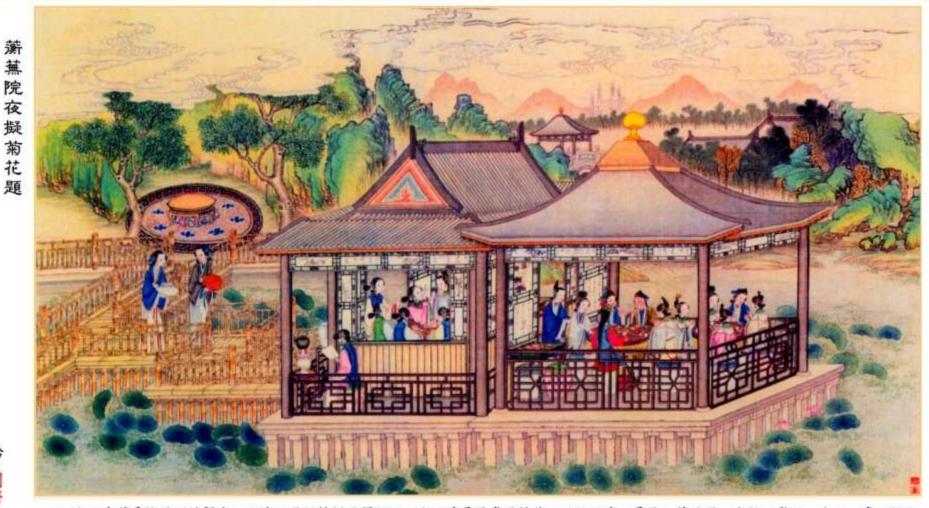

11. 终日游荡的宝玉, 甚感无聊。这日, 翠墨送来探春的花笺, 邀其商议结社之事, 宝玉大善, 跟着翠墨往秋爽斋来, 行至沁芳亭, 贾芸派 人送来两盆白海棠。来到秋爽斋,只见宝钗、黛玉、迎春、惜春等人都到了。正要商议,宝钗说:"忙什么,人还不全呢!"一语未了,李纨 也来了。于是大家商量如何起诗社,又都起了诗人雅号。接着,由李纨出题,迎春限韵,惜春监场,作起诗来。想到湘云也擅作诗,宝玉又去 求贾母派人去接湘云回来入社。

潤齋二印

第

五

12. 湘云在藕香榭设下螃蟹宴。山坡下两棵桂树开得正旺。湘云请贾母赏了桂花,而后入座。贾母、薛姨妈、宝钗、黛玉、宝玉一桌;湘云、 王夫人、迎、探、惜一桌。靠门一小桌, 李纨和凤姐, 虚设座位, 二人不敢坐, 伺候众人。丫头们忙着煮茶烫酒。湘云吃了一个, 便下座让人, 命人盛了两盘子给赵姨娘送去。贾母引着大家说笑, 凤姐与鸳鸯、平儿等闹着笑着好不热闹。黛玉不敢多吃, 贾母一时也不吃了, 便和王夫人 先回去了。其后又另设桌由袭人等吃。

鈐 潤齋二印

捌

玖

回

第

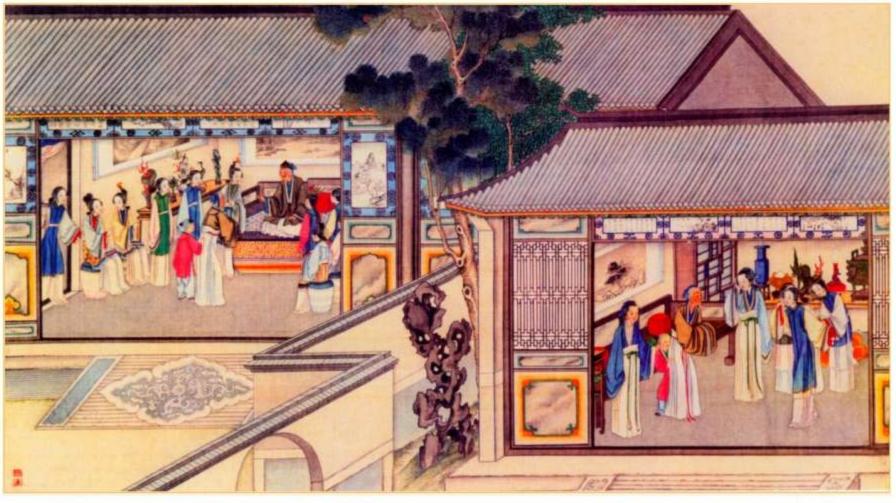
五

林 湘 魁 菊 花 詩

13. 湘云命人在桂树下铺下两条花毯, 令支应的婆子和小丫头们随意吃。便取了诗题, 用针绾在墙上, 众姊妹各自斟酌起来。黛玉倚栏垂钓; 宝钗掐了桂蕊, 扔在水面, 引鱼游来唼喋; 李纨与探春、惜春立于柳阴下看鸥鹭; 迎春独自在花阴下拿着个针儿穿茉莉花; 宝玉东看西串, 忙 个不停。没有顿饭的工夫,大家各自誊写出来,交与迎春,众人看一首,赞一首,彼此称扬不绝。李纨笑道:"今日公评,《咏菊》第一..... 恼不得要推潇湘妃子为魁了。"

潤齋二印

潤齋二印

14. 刘姥姥携孙子板儿来到贾府,送来自家野菜瓜枣。贾母听说道:"正想个积古的老人家说话。"遂传见刘姥姥。刘姥姥有些犹豫,平儿 说: "我们老太太最是怜老惜贫的。"刘姥姥来到贾母房中,满屋里珠围翠绕、花枝招展的,不知都是何人。只见一张榻上,独歪着一位老婆 婆,便知是贾母了,忙上来请安。说了些家常话,凤姐命人请刘姥姥去吃晚饭。又令人带了刘姥姥沐浴换装,坐到贾母面前。为讨众人高兴, 刘姥姥编出些村野故事来哄大家高兴。

第肆

拾

回

第

五

15. 次日, 贾母决定在园里给湘云还席。凤姐给刘姥姥横三竖四插了一头菊花, 贾母和众人见了笑得了不得。丫鬟们抱来大锦褥子铺在栏杆 榻板上,贾母倚栏坐下,命刘姥姥也坐在旁边。问刘姥姥这园子好不好,刘姥姥念佛说道:"进这园里一瞧,竟比画儿还强十倍!"贾母指着 惜春笑道:"你瞧我这个小孙女儿,她就会画,等明儿叫她画一张如何?"刘姥姥拉着惜春道:"你这么大年纪,又这么好模样儿,还这么能 干,别是个神仙生的罢?"贾母众人都笑了。

潤齋二印

16. 歇了歇, 又领着刘姥姥到了潇湘馆。一进门, 只见两边翠竹夹路, 土地下苍苔布满, 中间羊肠一条石子漫的甬路。刘姥姥让出来与贾母 众人走,自己却走土地。琥珀拉她道: "姥姥,你上来走,看青苔滑倒了。"刘姥姥道: "不相干,我们走熟了。"她只顾说话,不防脚下果踩 滑了,"咕咚"一跤跌倒,众人都拍手呵呵大笑。贾母笑骂道:"小蹄子们!还不搀起来,只站着笑!"说话时,刘姥姥已爬起来,自己也笑了, 说道:"才说嘴,就打了嘴了。"

潤齋二印

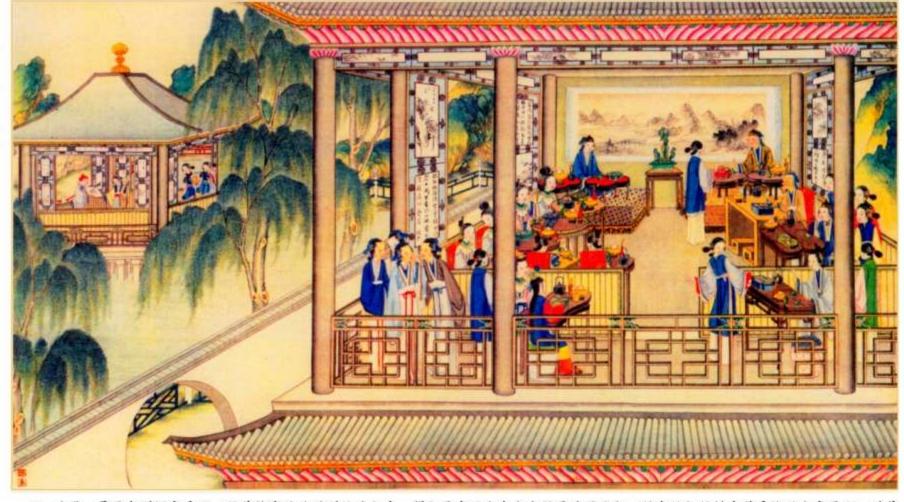

17. 贾母见潇湘馆窗纱色旧,命人找出"软烟罗"来换上。说着,一径离了潇湘馆,远远望见池中一群人在那里撑船。贾母道:"他们既备下船,咱们就坐一回。"说着,向紫菱洲、蓼溆一带走来。凤姐听说贾母要在秋爽斋摆早饭,便和李纨、探春、鸳鸯、琥珀及下人们来到这里。鸳鸯凤姐有意拿刘姥姥取乐,鸳鸯事前与刘姥姥耳语了几句。席间,拿了一双老年四棱象牙镶金筷子,又端来一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。刘姥姥高声道:"老刘,老刘,食量大如牛,吃个老母猪,不抬头!"众人哈哈大笑起来。

潤齋

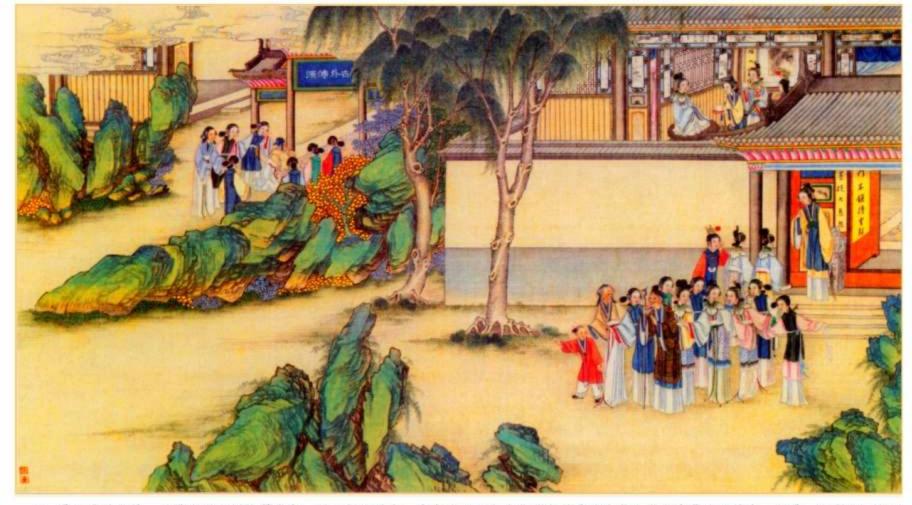
二印

王

18. 吃罢, 贾母来到探春房里, 隔着纱窗隐隐听到鼓乐之声, 得知是家里十来个女孩子演习吹打, 便命她们铺排在藕香榭的水亭子上, 借着 水音更好听,大家就在缀锦阁底下吃酒。于是,众人一径来到这里。凤姐早已带着人摆设整齐。上面是贾母和薛姨妈,东边是刘姥姥、王夫人, 西边依次是湘云、宝钗、黛玉、迎春、探春、惜春,宝玉在末。贾母提议行令助兴,便由鸳鸯执令,欢笑中众人依次行令畅饮。

潤齋二印

19. 贾母吃过了茶,又带刘姥姥到栊翠庵来。妙玉相迎进去,亲自捧了一个海棠花式雕漆填金"云龙献寿"的小茶盘,托着一个成窑五彩小盖盅,呈与贾母。贾母吃了半盏,递与刘姥姥,刘姥姥一口吃进,笑道:"好是好,就是淡些。"贾母众人都笑起来。妙玉又单独领宝钗、黛玉去耳房,宝玉悄悄跟进。妙玉自向风炉上扇滚了水,另泡了一壶茶。吃了茶,贾母要回去,妙玉亦不甚留,送出山门。鸳鸯等人继续带刘姥姥闲逛,来到"省亲别墅"的牌坊下,刘姥姥以为是庙,便跪地磕头,众人皆笑。

肆

查成

回

第

£

疑

癖

20. 刘姥姥因喝了酒,且吃了许多油腻,不免通泻。入厕出来,便觉头昏眼花,迷了来路,只得顺着一条石子路前行。恍惚中来到一间富丽 房舍,只见一个老婆子迎着进来,刘姥姥问道:"你也来了?"伸手去羞她的脸,她也拿手来挡,猛想起富贵人家有种穿衣镜,再一细看,果 然是穿衣镜,不觉也笑了。忽见一副最精致的床帐,一歪身,就睡倒在床上。袭人来找,见状忙让其喝茶醒酒。次日,刘姥姥带着厚礼回乡去 了。宝钗将黛玉招至舍下,让她如实说来,昨日行酒令之词是从哪里来的?黛玉自知理亏,不觉红了脸。

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。

至本红楼梦之五

旅順博物館 温(清)

作家出版社出版

初版