

作者生极权

編繪主 描 製作 緝畫編

兄博温堂 物 館 (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。

鈐 孫小州二印

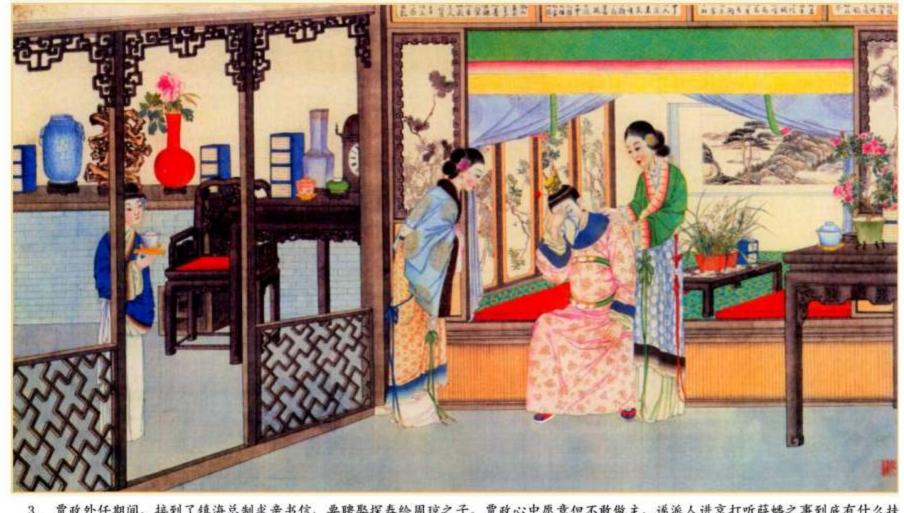

1. 一日,贾政在公馆闲坐,见桌上堆着许多邸报,其中刑部一本:"为报明事,会看得金陵籍行商薛蟠....."贾政吃惊道:"了不得,已经提本了!"随用心看下去,只见:"薛蟠殴伤张三身死,串嘱尸证,捏供误杀"云云。贾政因薛姨妈之托,好不担心。正在此时,见李十儿进来,贾政将此事说与他听,李十儿听后劝道:"老爷放心。如今就是闹破了,也是官官相护的,不过认个承审不实,革职处分罢了。"遂解了贾政心头之忧。

鈐 孫小州二印

2. 薛姨妈听了刑部驳审,定了个薛蟠死罪,日夜啼哭。金桂却整日里描眉施粉,妖妖冶治地勾引挑逗薛蝌,不时从薛蝌房前过,或故意咳嗽一声,或明知薛蝌在屋,特问房里何人,或遇见薛蝌问寒问暖,忽嗔忽喜,总之千百不一,必要将其弄到手。那薛蝌却只躲着,只怕她撒泼放刁。她见薛蝌有什么东西都是托香菱收着,衣服缝洗也是香菱,醋意大发,一腔隐恨都洒向香菱。这日见了薛蝌,金桂拖着薛蝌便往屋里拽,恰好被路过的香菱撞见,宝蟾掀帘见了,赶忙知会金桂,金桂一惊松了手。

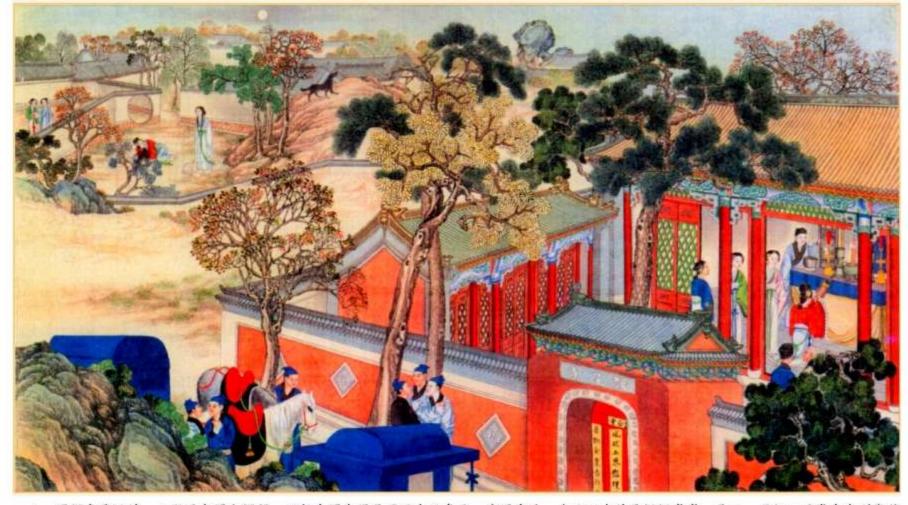

3. 贾政外任期间,接到了镇海总制求亲书信,要聘娶探春给周琼之子。贾政心中愿意但不敢做主,遂派人进京打听薛蟠之事到底有什么挂碍,顺便将总制求亲之事回明贾母,如若愿意,即将探春接到任所。贾母和王夫人商量后决定应聘。宝玉得知此事,悲痛欲绝,说道:"这日子过不得了!我姊妹们都一个一个的散了,单留我做什么?"裴人忙拿话劝解,宝钗又用天下至理开导,宝玉拉着宝钗、裴人的手说:"我也知道。为什么散得这么早呢?等我化了灰的时候再散,也不迟。"

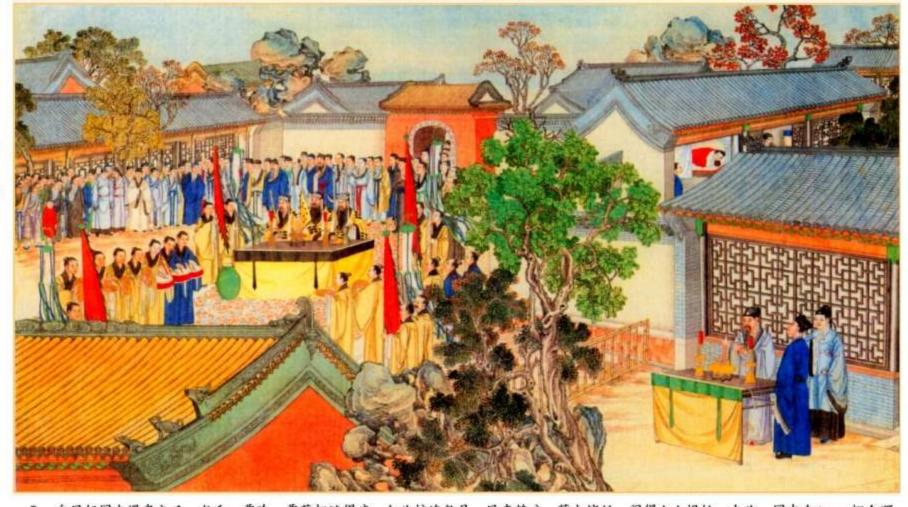
鈴允謨 印

散花寺神讖占异非

4. 因探春要远嫁,王熙风来园内探望,不想在园中遇见了死去的秦氏。夜遇鬼魂,自此心中总是疑疑慈惑。是日,凤姐一反常态来到散花寺求签问卜。磕了头,举起签简,默默将那见鬼之事并身体不安等祝告了一回,求出签,只见写着:"第三十三签,上上大吉。"又见签上还写:"去国离乡二十年,于今衣锦返家园。蜂采百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜?行人至,音信迟。讼宜和,婚再议。"回至家中,见了贾母、王夫人等,问起签来,众人皆欢喜非常,凤姐也就信了。

鈴允謨 印

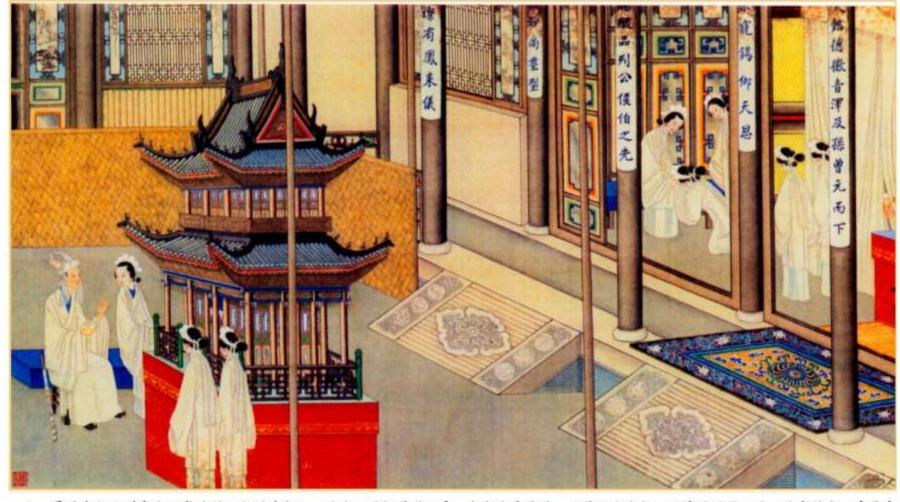
5. 自凤姐园内遇鬼之后,尤氏、贾珍、贾蓉相继得病。如此接连数月,风声鹤唳,草木皆妖,闹得人人惧怕。由此,园中出入,一概全蠲。那些看园的没有了想头,每每造谣,花妖树怪,越传越离奇,再无人敢到园中。贾赦起初不信,后来在众人的蛊惑下,只得请道士到园中作法事,驱邪逐妖。是日,在省亲正殿前设立坛场,上供三清圣像,旁设二十八宿并马、赵、温、周四大将,下排三十六天将图像,香花灯烛列满一堂,钟鼓法器排列两边,插五方旗号,闹得煞是排场。道士们拜表请圣,念经毕,算是将妖收下。众人见了听了,哪里肯信。

6. 宝玉日夜思念黛玉,渴望在梦中与黛玉相会。晚间归来,还闹着要在外间睡两夜。宝钗明知他那呆性是不能劝的,便命麝月、五儿在外间侍候。宝玉要睡越睡不着,胡思乱想到晴雯,忽又想起凤姐说五儿给晴雯脱了个影儿,遂又将想晴雯的心肠移到五儿身上。见麝月睡着了,故意唤人漱口,五儿只得起来服侍。宝玉见五儿居然晴雯复生一般,想起晴雯说的"早知担了个虚名,也就打个正经主意了",遂拉着五儿的手欲行亲热,急得五儿脸红心跳,不知所措。

7. 因宝玉失玉、贾政被革职、宁荣二府被抄家等事,贾母忧郁成疾,连着两日不进饮食,胸口结闷,头晕目眩,咳嗽不已。请了大夫,服 药无效,且日重一日,合宅不安,就连栊翠庵的妙玉也上门问候。贾政知道母亲年高病重,恐怕难以医治,暗中着急,即命人到衙门告假,日 夜同王夫人亲侍汤药, 寸步不离。是日, 见贾母略进些饮食, 心里稍宽。只见一个老婆子在门外探头, 王夫人叫彩云看去。彩云看了, 是陪迎 春到孙家去的人。那婆子道:"迎姑娘不好了。昨日痰堵住了,他们又不请大夫,今日更厉害了。"彩云忙带她外头去说,哪知贾母偏听见了, 便悲伤起来, 病又加重了一层。

8. 贾母自知已到寿终正寝时刻,分别对宝玉、兰儿、凤姐嘱咐一番,渐渐体力尽了,只见脸上发红,又睁眼瞧了一瞧,脸变笑容,竟是去 了。享年八十三岁。里头信儿一传出来,从荣府大门起,至内宅门,扇扇大开,一色净白纸糊了,孝棚高起,大门前的牌楼立时竖起,上下人 等登时成服。凤姐有心将丧事办得风光些, 但贾政只知恪守节俭古训, 那邢夫人死拿住钱不放松, 凤姐与贾琏内外应酬, 虽用尽心力, 却处处 掣肘,众人也就空口应着,诸事皆不成样子。鸳鸯见状,跪求凤姐将贾母的丧事办得风光体面些,凤姐只有含悲忍泣。

鈐 孫温 印 姐

詘

殉

9. 贾母过世, 贾政报了丁忧, 礼部奏闻圣上, 圣主念世代功勋, 赏银千两, 谕礼部主祭。众亲友见圣恩隆重, 都来探丧。因而客多事繁。 凤姐瞻前不能顾后, 正在着急, 又听下人抱怨, 一口气撞上来, 便喷出鲜红的血来, 体力不支, 蹲倒在地, 昏晕过去。 家下人等见凤姐如此, 越发偷闲乱吵, 贾府丧事闹得七颠八倒更不成事体了。鸳鸯见老太太已去, 自己亦无出路, 顿生殉主之情, 取出一条汗巾上吊自尽。可怜香魂 出窍, 缥缥缈缈, 在秦氏的引领下直奔太虚幻境去了。

孫温 印

10. 是日贾府出殡,家中孝男俱留铁槛寺伴宿。偌大府第仅有凤姐、惜春等女眷看守。谁料市井上一伙歹徒正伺机趁乱偷盗。周瑞的干儿子 何三因与鲍二打架被贾珍撵出,终日泡在赌场,正为赌资犯愁,经歹徒蛊惑遂起贼心。一时内外串通一气,夜闯荣府盗窃老太太的东西。时值 包勇看园,发现后挥起大棒,纵身上房与歹徒拼打起来。只见包勇用力一棍打去,将何三打下房来顿时身亡。其余贼众见势不妙,携了盗出的 钱财珍宝飞奔而逃。经此一劫, 贾府又亏了一笔"举丧"款项。

鈐 孫温 印

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。

全本红楼梦之十

· 五 孫 温(清)

400年年早月初版

圖製作 小成

旅順博物館

前2年發作展集之用, 研製用于: 簡単用此, 并被支持原展原理: