

作者生的社

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。

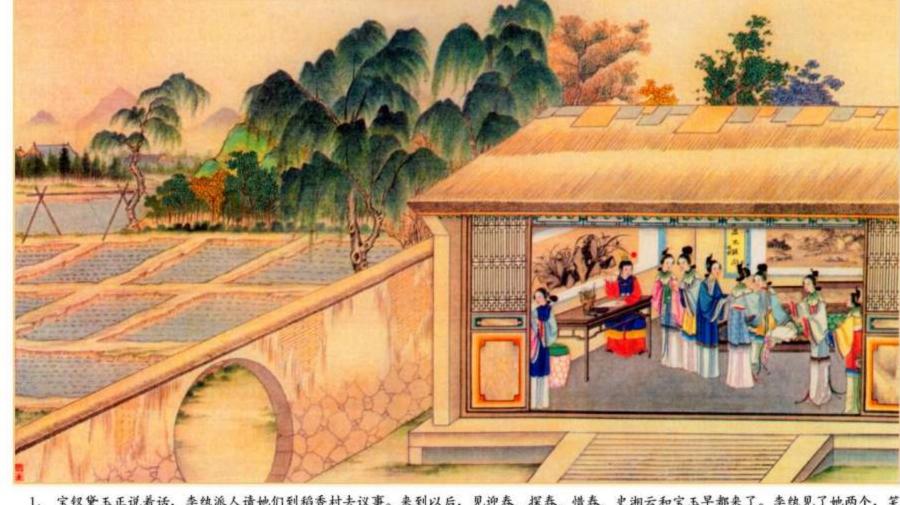
这部产生于清末同治、光绪(1862—1908)年间的《红楼梦》题材绘画作品,不同于以往插图小说采用的绣像画单色勾线画法,而是用了着色工笔彩绘绢本画的形式,因而别开生面,堪称珍品。同时以其卷帙浩繁,场面宏伟,人物众多而在同类题材的绘画作品中独领风骚。该画册以《红楼梦》一百二十回本的内容为依据,从第一回"甄士隐梦幻识通灵"到一百二十回"贾雨村归结红楼梦"结束。在每一回内容画面中,都对作品入画的情节场景和人物,作了一番精心的选择与概括。整部画作没有不分主次地去平均表现,而是根据画中的实际描写取舍,有所侧重。如对某些回目中的情节,往往突出地以两幅或多幅画面去表现,而对另一些回目,或则一回一幅,或则两回一幅不等。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。

册

1. 宝钗黛玉正说着话,李纨派人请她们到稻香村去议事。来到以后,见迎春、探春、惜春、史湘云和宝玉早都来了。李纨见了她两个,笑道:"社还没起,就有脱滑的了,四丫头要告一年的假呢。我请你们大家商议,给她多少日子的假。"此事是因为贾母昨日要惜春画园子所引起。黛玉却借机椰揄打诨,引得大家哄笑。大家同意宝钗的意见,给了半年的假,并由宝钗口述、宝玉笔录,列了一张所需画具颜料等物清单。

鈐 潤齋 二印

2. 这日,由尤氏具体操办,给凤姐过生日,不但有戏,连耍百戏的说书的都有,热闹非凡。偏偏在这喜庆当口宝玉没有到场。袭人道,昨晚就说今儿一早有要紧的事到北静王府里去了,很快就赶回来的。贾母知道后很不高兴,便命人去找。原来宝玉心里有事,今儿一早就带着茗烟骑马一气跑了七八里路,方勒住马,叫茗烟准备檀、芸、绛三种香和炉炭。在荒郊野外,哪里去找?还是茗烟领着他到水仙庵,找了块干净地方,焚了香,含泪施礼之后,才急急忙忙跑回来。其实,宝玉是祭奠金钏去了。

鈐 孫温

喜出望外平兒理妝

3. 生日宴上,大家轮流给凤姐敬酒,凤姐不胜酒力,中途由平儿扶其回家歇息。才至穿廊下,见一丫鬟神色可疑,遂问原由。来至院门,又见一个丫头门前守候,得知贾琏正与鲍二媳妇在屋里鬼混,遂醋意大发;隔着窗子又听鲍二家的混说,气急败坏,随手打了平儿,一脚踢开门进去,大闹起来。平儿急了跑了出来找刀子要寻死。一时闹得沸反盈天。幸有贾母连哄带骂,方将此事压下。宝玉让平儿来到怡红院,拿出上好胭脂,劝其理妆,温存慰藉。平儿素闻宝玉专爱与女儿交往。经此方知果非虚传。

鈐 孫温

風雨夕悶制風雨詞金蘭契互剖金蘭語

4. 黛玉每到春分、秋分之后,必犯嗽疾。近日劳累,咳嗽比往日更甚。这日,宝钗来看她,彼此互诉心曲。宝钗走后,黛玉喝了几口稀粥,仍歪在床上,不想淅淅沥沥下起雨来。秋霖脉脉,兼着雨滴竹梢,更觉凄凉。遂作《秋窗风雨夕》。吟罢搁笔,方要安寝,宝玉戴着大箬笠穿着蓑衣来了。黛玉不觉笑道:"哪里来的渔翁!"宝玉举起灯,一手遮住灯光,觑眼细瞧黛玉脸色,安慰道:"气色好了些。"说了会儿话,宝玉便挟着执灯丫头的肩,撑伞而回。

鈐 孫温

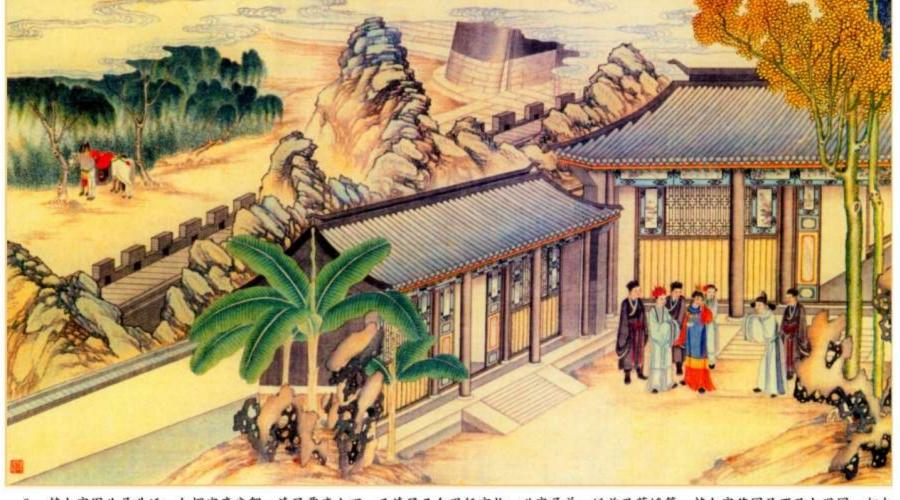
鴛鴦女誓絕鴛鴦偶

5. 贾赦欲纳鸳鸯为妾,让邢夫人出面说亲。鸳鸯不从,正与平儿袭人诉苦,见其嫂前来道喜,怨怒忿起,照她嫂子脸上下死劲啐了一口,指着鼻子痛骂。藏于假山后的宝玉见状,便领其到怡红院吃茶消气。次日,贾赦无奈,威胁鸳鸯兄长,命其再去说服。鸳鸯听了哥哥转达的话后,想了想,假意同意,她嫂子立刻带鸳鸯来见贾母。鸳鸯哭诉原委,誓死不嫁。贾母听了,气得浑身乱战。待邢夫人来贾母处打听消息,贾母数落了邢夫人一顿,道:"我正要打发人和你老爷说去,他要什么人,我这里有钱,只管买去,就这个丫头不能。"

鈐 孫温

冷郎君懼禍走他鄉

6. 赖大家因儿子升迁,大摆宴席庆贺,请了贾府上下,又请了几个现任官长、世家子弟、近族及薛蟠等。赖大家花园虽不及大观园,却也十分气派。酒席上,薛蟠见了柳湘莲误认他是风月子弟,遂借酒调戏。那柳湘莲,原是世家子弟,素性豪爽,酷好耍枪舞剑。碍着赖尚荣与宝玉的情分,意欲走开完事,宝玉偏又拉他叙话,聊了会子,便告辞出来。此时薛蟠追来纠缠,湘莲假意亲近,将其骗到北门外僻静处,痛打了一顿。湘莲知闯了大祸,便远走他乡了事。

鈐 孫温

7. 薛蟠无脸见人,借总管张德辉回乡之机,外出务商去了。宝钗让香菱搬来大观园同住。香菱得了空儿,便来潇湘馆求黛玉教她作诗。黛 玉笑道: "既要作诗,就拜我为师。"那香菱当下拜了,遂苦志学诗,痴速成癖。一日,二人正在谈诗,宝玉、探春也来了,探春听香菱已入 了门儿,笑道: "明儿我补一个束来,请你入社。"自此,香菱越发茶饭无心,坐卧不定。宝钗道: "可真是诗魔了,都是颦儿引的她。"

鈐 潤齋二印

誤

游

肆

捌

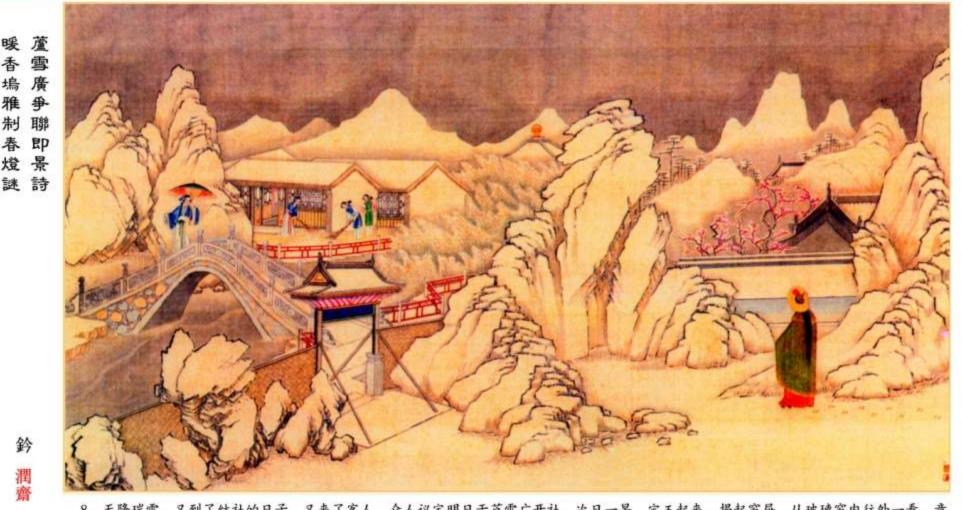
玖

回

第

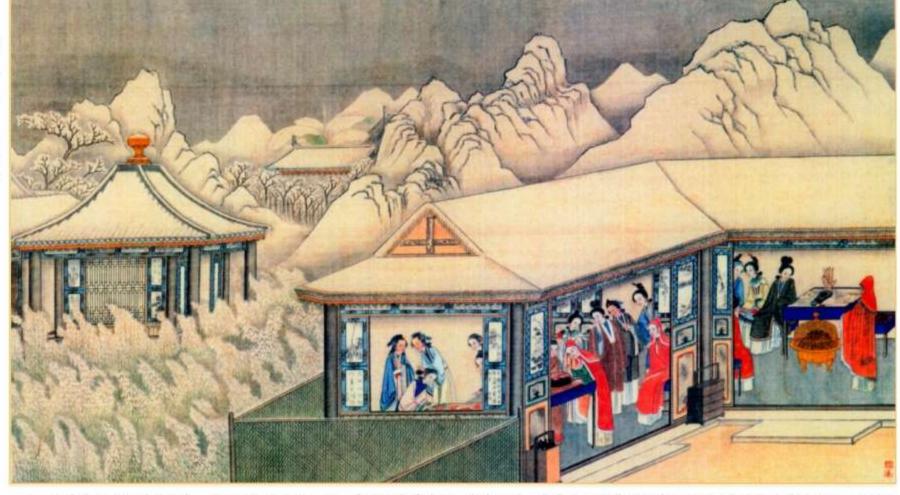
六

鈐 潤齋 二印

8. 天降瑞雪,又到了结社的日子,又来了客人,众人议定明日于芦雪广开社。次日一早,宝玉起来,揭起窗屉,从玻璃窗内往外一看,竟 是一夜大雪,有一尺多厚,欢喜非常。盥漱已毕,披了玉针蓑,戴了金藤笠,忙往芦雪广来。四顾一望,远远是青松翠竹,自己却如装在玻璃 盒内一般, 走至山坡下, 转过山脚, 已闻得一股寒香拂鼻, 回头一看, 却是妙玉门前栊翠庵中十数株红梅, 如胭脂一般, 映着雪色, 分外精神。 只见蜂腰板桥上一个人打着伞走来; 丫鬟、婆子正在那里扫雪开径。

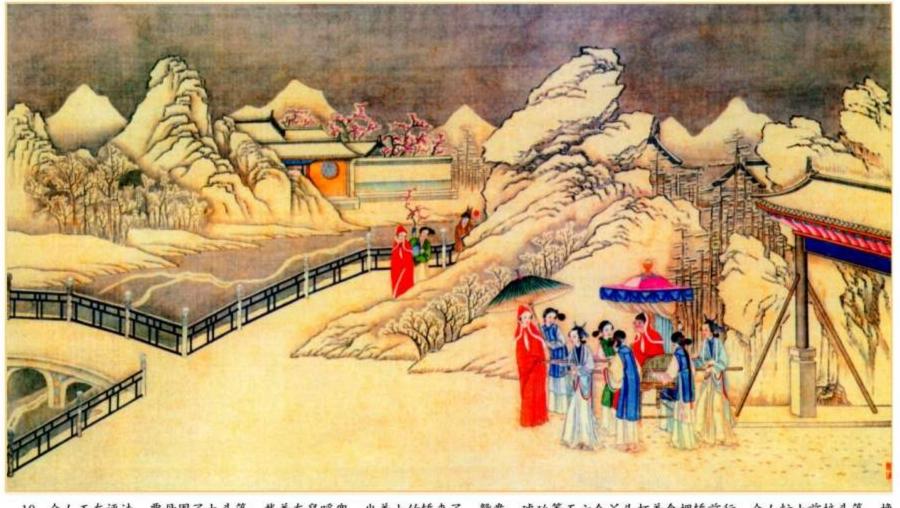
脂粉香娃割腥啖膻珠璃世界白雪紅梅

9. 大家散后齐往芦雪广来,独不见湘云宝玉二人。李婶也来看热闹,问李纨道:"怎么一个带玉的哥儿和那一个挂金麒麟的姐儿,那样干净清秀,又不少吃的,他两个在那里商议着要吃生肉呢。"众人忙出来找着他两个,纷纷说他们的不是。湘云冷笑道:"你知道什么!'是真名士自风流',你们都是假清高,最可厌的。我们这会子腥膻大吃大嚼,回来却锦心绣口。"

鈐 潤齋 二印

潤齋 二印

10. 众人正在评诗, 贾母围了大斗篷, 戴着灰鼠暖兜, 坐着小竹轿来了。鸳鸯、琥珀等五六个丫头打着伞拥轿前行。众人忙上前接斗篷, 搀扶着贾母来到室中。探春斟了暖酒, 奉与贾母, 李纨忙撕了糟鹌鹑送上。玩笑了一会儿, 贾母提议到"暖香坞"看惜春的画儿。说着, 大家围随来到惜春处。不久, 风姐来接贾母吃饭。于是, 贾母又上轿, 带着众人, 说笑出了夹道东门。一看, 四面粉妆银砌, 忽见宝琴披着凫靥裳站在山坡上, 身后一个丫鬟, 抱着一瓶红梅, 只见宝琴背后又转出披大红猩毡的宝玉, 衬着雪景, 美不可言。

第六

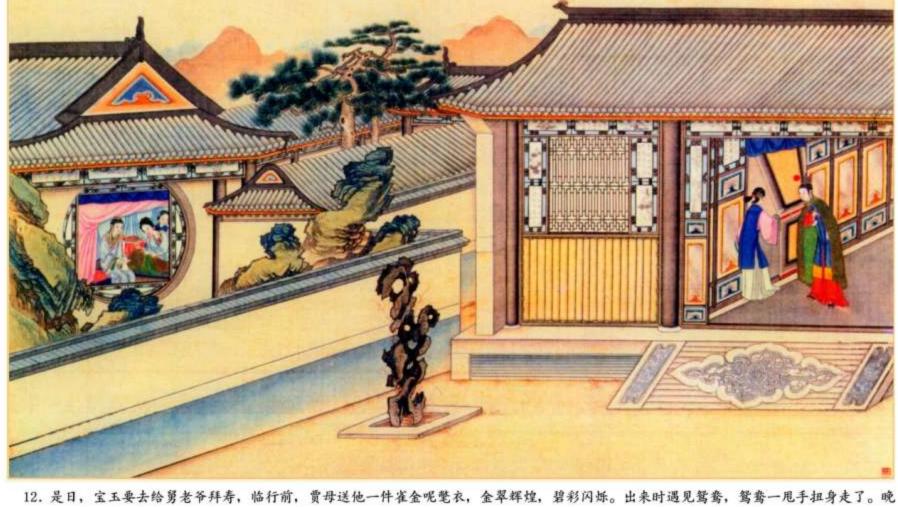
俏平兒情掩暇湏鐲薛小妹新編懷古詩

胡庸醫亂用虎狼藥

鈐 潤齋 二印

11. 袭人母亲病重回家去了。晴雯因夜里耍吓麝月偶感凤寒,次日起来,有些鼻塞声重,懒怠动弹。宝玉忙让她在里间暖阁躺着,悄悄请了大夫进来看病。岂料竟是庸医,只好又请王太医。次日一早,宝玉从外面回来,见晴雯独卧于炕上,满脸烧得绯红,便问麝月、秋纹哪里去了。晴雯说麝月被平儿找出去了,鬼鬼祟祟的,必是说她。宝玉便去窗下偷听,方知说的是坠儿偷镯子一事,平儿不让声张。宝玉听了,又喜又气又叹。又一日晨,宝玉跟了丫鬟小螺到潇湘馆来,见宝钗姊妹、邢岫烟在叙家常,便也来凑趣。

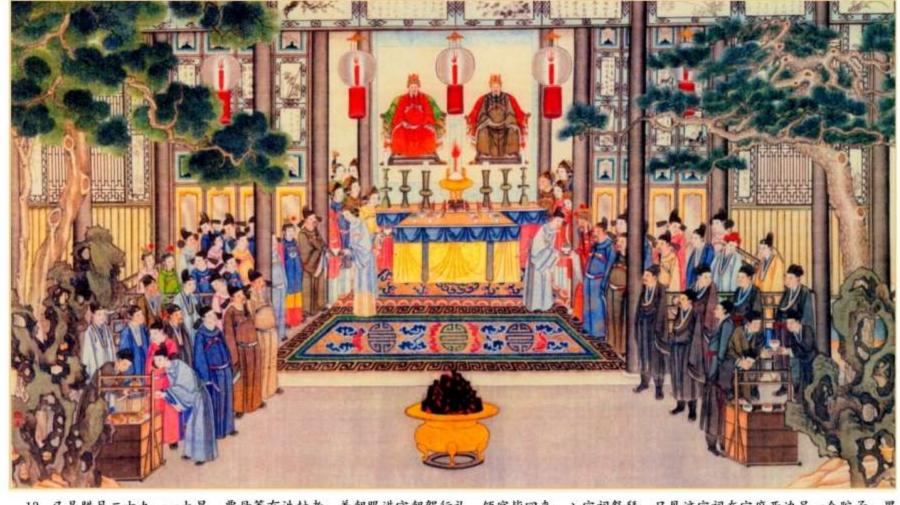

上,宝玉回来,急得咳声跺脚,麝月忙问,原来是不小心将氅衣后襟烧了指顶大一块,怕贾母怪罪,心急如焚。拿出去请匠人织补,匠人又不 知如何织补,晴雯知道了,细看了一会儿道:"这是孔雀金线织的,如今咱们也拿孔雀金线就像界线似的界密了,只怕还可以混得过去。"遂 挣扎着坐起来带病修补。宝玉心疼晴雯,一刻不停地在旁伺候。急得晴雯央求道:"小祖宗,你只管睡罢。"

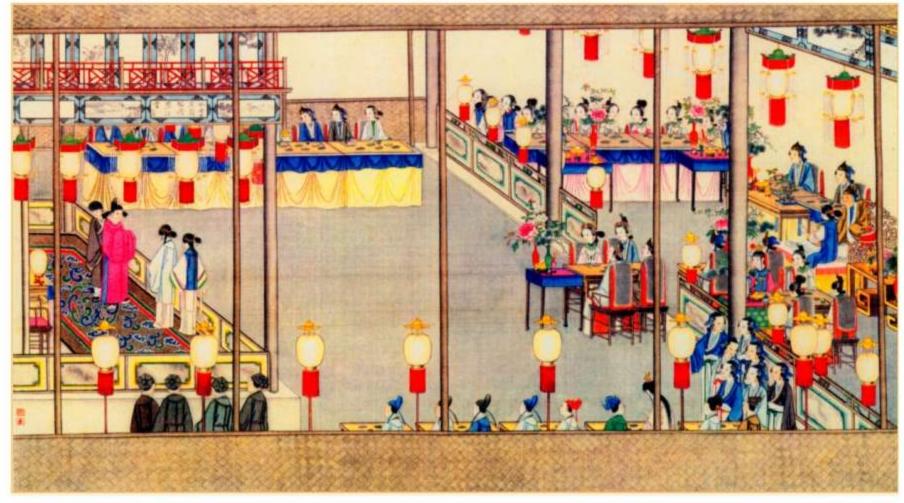
鈐 潤齋二印

鈐

潤齋 二印

13. 已是腊月二十九。一大早,贾母等有诰封者,着朝服进宫朝贺行礼,领宴毕回来,入宗祠祭拜。只见这宗祠在宁府西边另一个院子,黑油栅栏内五间大门,进入院中,白石甬路,两边皆是松柏。拜毕神主,众人又随贾母至正堂上。这里影前锦幔高挂,彩屏张护,香烛辉煌。上面正中悬着宁荣二祖遗像,两边还有几轴列祖遗像。槛外是贾敬、贾赦,槛内是女眷。将菜饭、汤点、酒茶按次传至贾敬手中,又依次由贾敬传至贾母供上。俟贾母拈香下拜,众人一齐跪下,一时礼毕,退出,至荣府专候与贾母行礼。

14. 正月十五之夕,贾母命在大花厅上摆上席酒,定一班小戏,满挂各色佳灯,带领荣宁二府各子侄、孙男、孙媳等家宴。上面两席是李婶、薛姨妈,贾母于东边设一透雕夔龙护屏矮足短榻,自己歪在榻上,与众人说笑,又命琥珀拿着美人拳捶腿。将自己席面设于榻旁,命宝琴、湘云、黛玉、宝玉坐着。下面方是邢、王二夫人,再下是尤氏、李纨、凤姐、贾蓉之妻。西边一路便是宝钗、李纹、李绮、岫烟、迎春姊妹等。廊上几席是贾珍、贾琏、贾环等。两边大梁上挂着玻璃芙蓉彩穗灯。贾琏又备好一大箩筐赏钱,贾母见了大悦。

鈐 潤齋 二印

王熙

彩

鈐

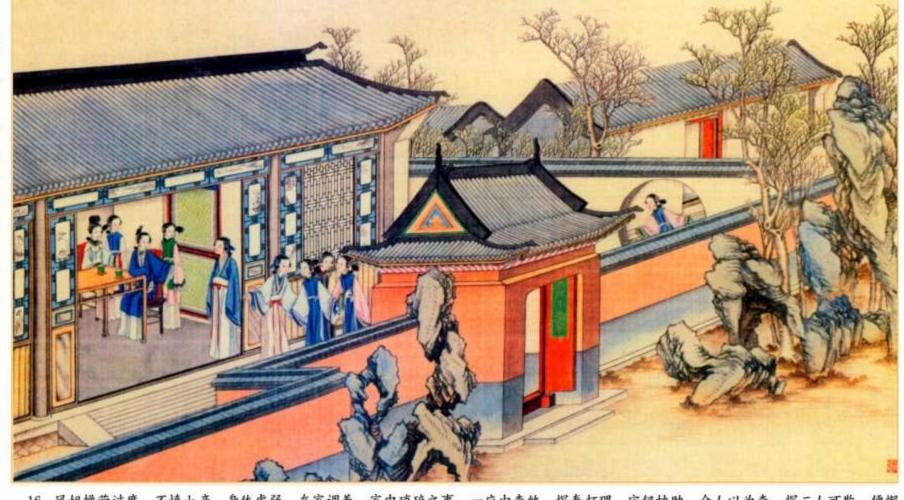
潤齋 二印

鳳 君 效 破

腐

15. 众人娱乐直至三更时分, 贾母提议在里间暖阁地坑上摆一行桌子, 留下女眷和小辈, 挤着坐在一起。遗人将梨香院的戏班找来唱戏。凤姐又提议击鼓行令罚酒讲笑话, 众人欣允。贾母先讲了一个笑话, 轮到凤姐, 便借景讲事说笑。夜静更深了, 贾蓉又带着小厮燃起烟火爆竹, 众人又随意吃了小吃, 方散。

敏探春興利除宿弊欺幼主刁奴蓄險心

16. 凤姐操劳过度,不慎小产,身体虚弱,在家调养。家中琐碎之事,一应由李纨、探春打理,宝钗协助。众人以为李、探二人可欺,便懈怠了许多,蓄意刁难。赵姨娘的兄弟死了,探春按旧例赏银二十两。赵姨娘认为既然是自己的女儿主事,便找来又哭又闹。 探春乘公立断:"这是祖宗手中的旧规矩,人人都依着,偏我改了不成?"凤姐听说后,笑道:"好,好,好,好,好个三姑娘!"探春见赖大家的园子一年足有二百两银子收入,便大胆兴利除弊,将园林花草分包与下人。宝钗又从中对众人晓之以理,动之以利,大家无不心服感戴。

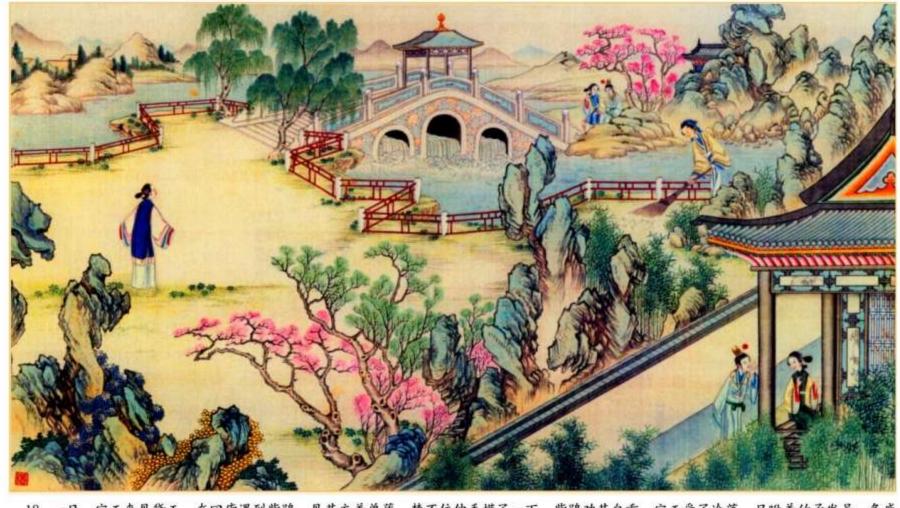
鈐 孫温

鏡中現影夢會寶玉甄府進京探親請安

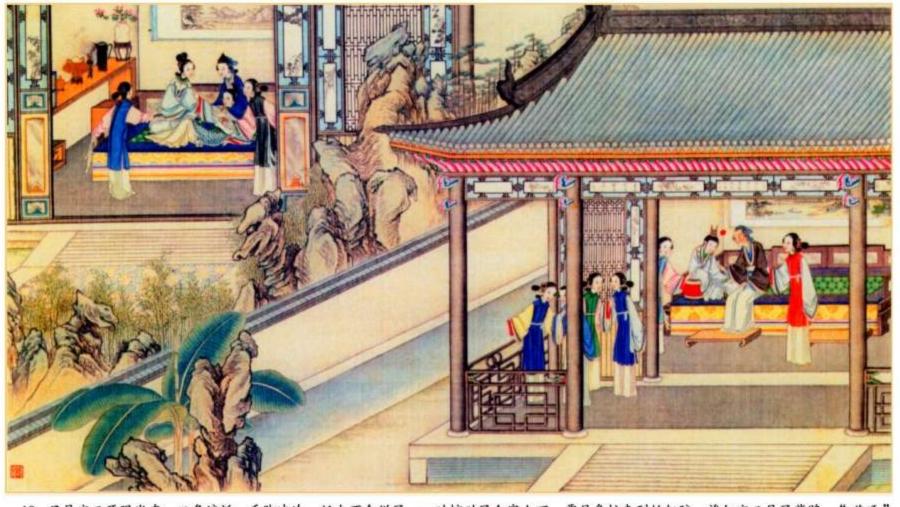
17. 江南甄家进京朝贺,派了四个女人来请安。贾母忙令人请进来相见。闲谈之间得知其府上也有一个公子叫宝玉,且怪癖行为与自己的孙儿宝玉一样,感叹惊奇,忙唤宝玉来见。四人一见,笑了:"若是我们不进府来,倘若别处相见,还只当我们的宝玉赶着也进京了呢!"宝玉对此将信将疑。昏睡中恍惚置身一陌生宅院,园内丫鬟皆不相识,并不理他,又见园内人物情景与怡红院相似,榻上一叫宝玉的声称梦见自己。两人相见正兴奋之时,忽听老爷叫,心里一急,醒来方知是梦。

鈐 孫温

18. 一日,宝玉来见黛玉,在回廊遇到紫鹃,见其衣着单薄,禁不住伸手摸了一下,紫鹃劝其自重。宝玉受了冷落,只瞅着竹子发呆,备感失落,不觉呆坐石上滴泪。雪雁见了,回至房中,问紫鹃道:"是谁给了宝玉气受?坐在那里哭呢!"紫鹃听了,忙放下针线,一径来寻宝玉。找到沁芳亭后头梳花底下,含笑道:"我不过说了两句,是为了大家好,你怎么跑到这风地里来哭?"便挨他坐下,促膝相谈。谎称黛玉要回苏州家去,以试其情。岂料弄巧成拙,宝玉当真,情急之下,又犯痴症。

鈐 孫温

19. 只见宝玉两眼发直,口角流涎,手脚冰冷,话也不会说了,一时惊动了全家上下。贾母急忙来到怡红院。谁知宝玉见了紫鹃,"哎呀" 一声,哭了出来,拉住紫鹃不放。众人细问了原委,方才放下心来。黛玉闻得宝玉如此情景,未免又添了些病症。宝钗来见黛玉,正值母亲也 在。黛玉见宝钗躺在她母亲怀里撒娇,又落下泪来。薛姨妈忙也把黛玉搂在怀里安慰。说起婚姻大事,薛姨妈道: " 不如竟把黛玉定给宝玉, 四角俱全。"紫鹃听了忙道:"姨太太为什么不和老太太去说?"薛姨妈哈哈大笑,说:"你这孩子,急什么?"

鈐 孫温

假 撥 泣 痴 理風

20. 贾母、王夫人每日入朝祭奠太妃,尤氏协理宁荣两府事务。因朝中大祭,只好遣散戏班,分于各房名下。天气甚好,宝玉拄杖散步,只 见园中众人各司其业,有修竹的、栽花的、种藕的,慢慢行来。柳垂金线,桃吐丹霞,山石之后,一株大杏树花已全落,叶稠阴翠,上面已结 了许多小杏。宝玉想起"绿叶成阴子满枝"之句,又联想起众女儿终有鸟发如银之时,不免伤心落泪,感慨不已。忽见一股火光,原是藕官在 烧纸祭奠, 一婆子欲拿其问罪, 宝玉急忙编排理由遮掩庇护。

鈐 孫温

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。

至本红楼梦之六

温(赤)