

作家生版社

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。

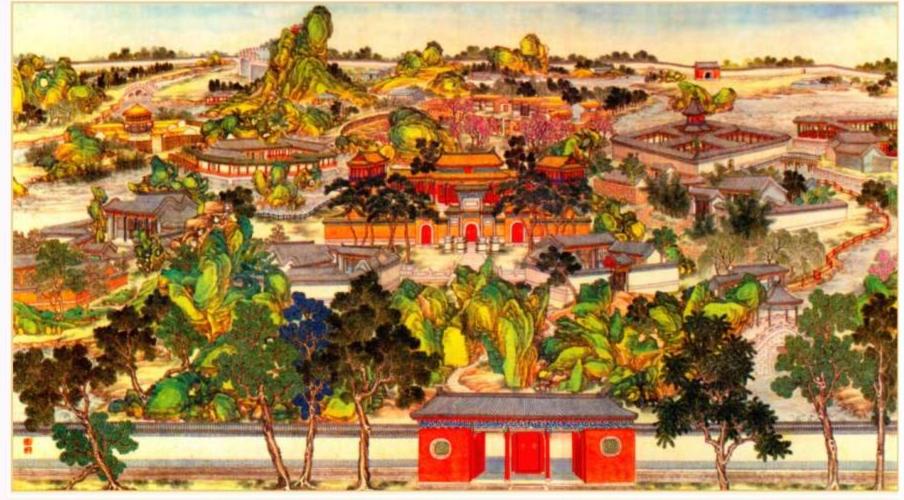
《红楼梦》是我国清代伟大作家曹雪芹"被阅十载,增删五次"精心创作的一部长篇小说经典巨著。小说以封建青年贾宝玉、林黛玉、薛宝钗之间的恋爱和婚姻悲剧为中心,全面深刻地展现了中国封建社会末期的时代风貌,并对腐朽的封建制度作了有力的批判。同时,作者通过对那个时代典型人物的描写和各种矛盾冲突的揭示,使作品具有了强大的艺术感染力。在作品问世二百余年间,一直受到人们的普遍欢迎,不同时代各种艺术形式、各种版本的《红楼梦》书籍数以百计,产生了深刻的影响。而在绘画方面,从民间艺人到宫廷画师都对《红楼梦》题材有所涉猎,有年画、版画、壁画、连环画和人物绣像等。旅顺博物馆所藏清代孙温绘《红楼梦》大型工笔画册正是这类传世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

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。

1. 俯瞰大观园,一派层峦叠翠、葱蔚洇润气象。掩映其间的亭台楼阁,或轩峻,或清雅,或玲珑,或温煦,铺陈之直,错落之美,令人惊叹。此幅全景图为《红楼梦》全本人物故事,营造出钟鸣鼎食、诗礼簪缨、花柳繁华、温柔富贵的生活环境。

壹

回

第

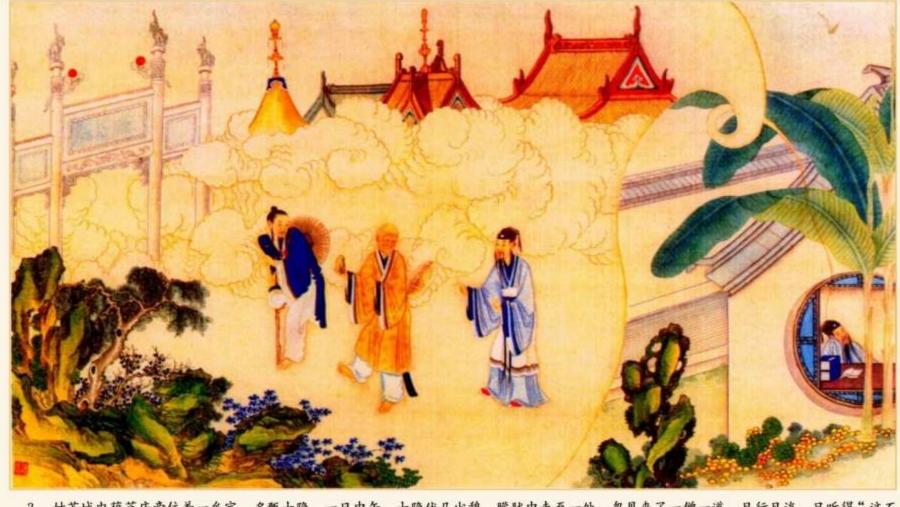
册

空空道說石頭起源

2. 当初女娲炼石补天, 遗弃一顽石于青埂峰下。此石自经锻炼, 灵性已通。松下, 一僧一道席地而谈。只见那僧手托一块鲜明莹洁的石头, 述说那顽石"无才补天"的怨愧。左侧是, 不知又过了几世几劫, 空空道人从青埂峰下经过, 读了顽石上所述, 其间事迹原委, 倒也可以警世, 遂将顽石所述抄写回来。这便是《红楼梦》又名《石头记》故事的缘起。

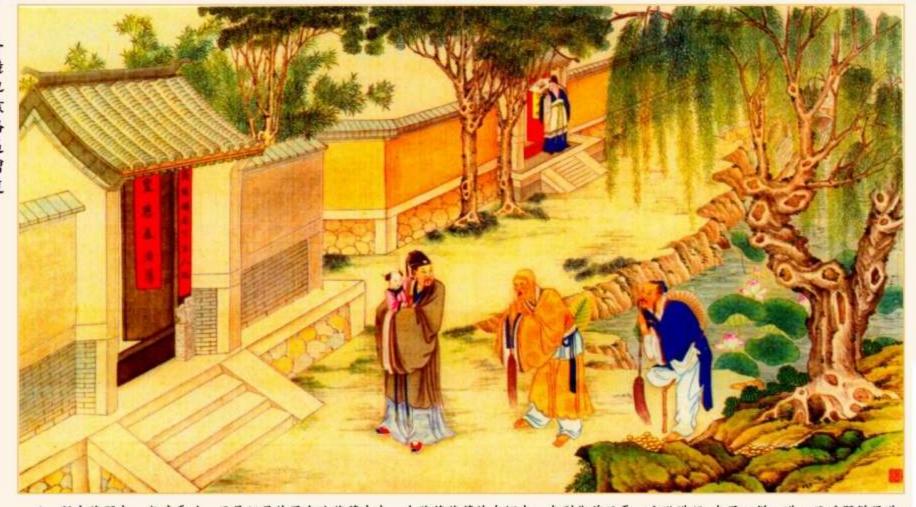
鈴孫温印

3. 姑苏城内葫芦庙旁住着一乡宦,名甄士隐。一日中午,士隐伏几少憩,朦胧中走至一处,忽见来了一僧一道,且行且谈,只听得"这石正该下世"云云,士隐上前笑问:"适闻仙师所谈因果......若蒙大开痴顽,能否备细一闻?"那二仙笑道:"此乃玄机,不可预泄。"说着取出一块鲜明美玉,镌着"通灵宝玉"四字,士隐正欲细看时,那僧便说"已到幻境",强从手中夺了去。士隐方举步时,忽听一声霹雳,大叫一声醒来。

鈴孫温印

葫蘆廟賈雨村出世士隱抱孩路遇僧道

4. 甄士隐醒来,定晴看时,只见奶母抱了女儿英莲走来。士隐将英莲抱在怀中,来到街前玩耍。方欲进门,来了一僧一道。只听那僧哭道: "施主,你把这有命无运、累及爹娘之物抱在怀里做甚!"士隐知是疯话,有些不耐烦,欲抱女儿回去,又听那道人说:"三劫后,同往太虚 幻境销号",才要上前问时,那一僧一道忽地不见了。远处,寄居葫芦庙中的穷儒贾雨村,正要前来搭讪。

鈴孫温印

5. 士稳遂邀雨村至书房叙谈,适逢家里来了客人,只好留雨村一人闲坐。无聊中,雨村忽听窗外有女子嗽声,抬头一看,原是一个仪容不俗,眉目清秀的丫鬟,顿生爱慕之心。中秋佳节,士稳来邀雨村小酌,觥筹交错间,士隐得知雨村才情虽好,无奈盘缠无措,正愁进京路远,当即命小童速封五十两白银奉上,资助他进京赶考。

鈴孫温 印

因小解英蓮失踪影元宵節家家放花燈

6. 又逢元宵佳节,士隐令家人霍启抱女儿英莲去看社火花灯。半夜时,霍启因要小解,便将英莲放在一家门槛上坐着,待小解完了来抱时,哪有英莲踪影。急得霍启寻了半夜,到天明也未寻见,自忖无颜回见主人,便只身逃往他乡去了。

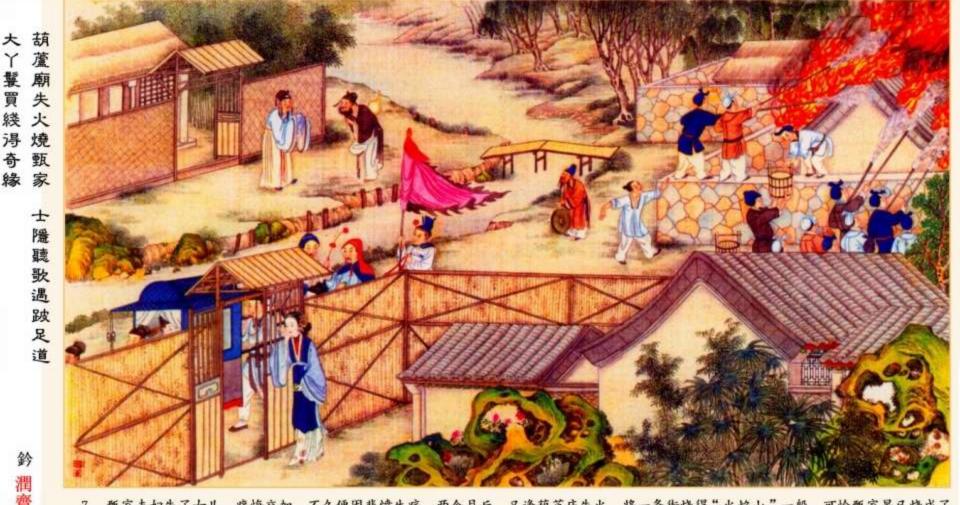
鈴潤齋二印

第 煮 回

第

册

買

7. 甄家夫妇失了女儿,痛悔交加,不久便因悲愤生病。两个月后,又逢葫芦庙失火,将一条街烧得"火焰山"一般,可怜甄家早已烧成了 一片瓦砾场。士隐走投无路、只好携了妻子与两个丫鬟投奔岳丈。不想岳丈封肃见士隐穷了、人前人后说出许多难听怨言、传到士隐耳中、不 免急忿怨痛。一日,街前来了一个跛足道人,士隐只听他口中唱道"好了""好了",一闻此言,士隐早已彻悟,便随着疯道人飘然而去。一 日, 甄家的大丫鬟在门前买线, 俄见大轿内抬着一个乌帽猩袍的官员过来。那丫鬟自思道: 这官儿好面善, 倒像在哪里见过。

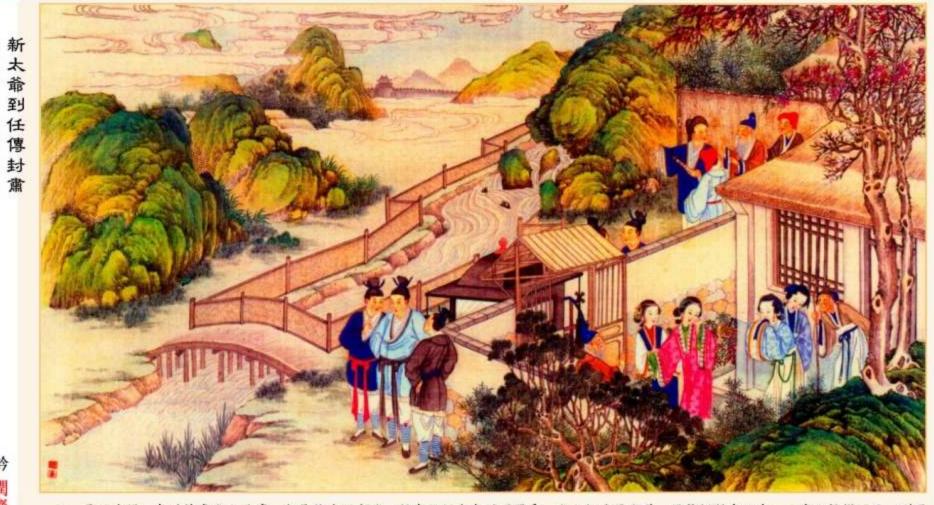
回

第

册

村

至引

8. 是日晚间,忽听许多公人乱嚷,却是传唤甄士隐。封肃只好出来说明原委。公人们为了交差,便推拥封肃而去。一家人惊慌不已。到了 二更时分、封肃方回来。原来这新任太爷便是贾雨村。他在街上看到当年心仪的甄家丫鬟,便来寻访恩人。得知他走后甄家败落经过,甄士隐 已无奈出家, 备感伤心, 说了许多安慰话。次日一早雨村派人送了银两, 又修密书向甄家娘子要那娇杏做二房。喜得封肃眉开眼笑, 当夜用一 乘小轿便将娇杏送进衙门里去了。

册

9. 雨村当年进京赴考,中了进士,点本县太爷。后因恃才贪酷被参革,自此担风袖月游览天下胜迹。一日游至维扬卧病,又因盘费不继,于是在旧友引荐下来到巡盐御史林如海家做了西宾,教授年方五岁的黛玉。林如海出身世宦之家、书香之族,妻贾氏所生之女黛玉,聪明俊秀,夫妇视如掌上明珠。不料贾氏一病亡故,黛玉幼年失母,守丧尽礼,过于哀痛,素本怯弱,因此旧病复发,功课上也就松懈下来。雨村倒也落得十分省力。

10.一日,雨村闲居无聊,饭后信步郊外,游了"智通寺"后欲入村肆饮酒,不意遇到京都老友冷子兴。二人闲谈慢饮。冷子兴借酒兴谈起京都宁荣二府:虽已没落,但百足之虫,死而不僵,"谁知这样钟鸣鼎食之家,翰墨诗书之族,如今的儿孙竟一代不如一代了。"二人方欲走时,当日与雨村一并参革的张如圭也来到酒肆。张如圭便将都中奏准起复旧员的好消息,告诉了雨村。冷子兴连忙献计,令雨村央求林如海,转向都中去央烦贾政,以求东山再起。

鈴潤齋二印

11. 林如海无心续室,念黛玉年幼多病无所依傍,而岳母已遣了男女船只来接,遂决意送她去京都。恰在此时雨村欲请林如海帮助推荐复职。于是林如海修荐书一封,烦托内兄关照,便请雨村随船入京。是日,黛玉洒泪拜别父亲,随了奶娘及荣府中几个老妇登舟而去。雨村另有船只,带了两个小童,依附黛玉而行。

鈴潤齋二印

册

12. 黛玉弃舟登岸,从轿中见到京都一派繁华。进入荣国府后,周折宛转方来到正房大院。黛玉方进门,只见两个人扶着一位鬓发如银的老母近上前来,黛玉知是外祖母了,正欲下拜,早被外祖母抱住,搂入怀中,"心肝儿肉"叫着大哭起来。当下侍立之人,无不下泪,黛玉也哭个不住。其后,黛玉又一一拜见了大舅母、二舅母和众姊妹。言谈间只听后院有笑语声,说"我来迟了!"黛玉抬眼,见一群媳妇丫鬟拥着一个丽人进来。贾母笑道:"你不认得她,她是我们这里有名的一个泼辣货,你只叫她'凤辣子'就是了。"

册

13. 吃罢茶果, 贾母让黛玉去见两个舅舅, 贾赦之妻邢氏忙起身笑道: "我带外甥女儿过去, 到底方便些。"说着拉了黛玉坐上翠幄青绸车到贾赦这边来。贾赦令人传话说, 连日身上不好, 见了彼此伤心, 暂且不忍相见。黛玉又往二舅这边来。进入堂屋, 抬头见到一个赤金九龙青地大匾, 上书"荣禧堂"三个大字, 又见大紫檀雕螭案上摆着三尺多高青绿古铜鼎。原来王夫人日常居坐宴息并不在这正室, 于是又由老嬷嬷引领来到东廊三间小正房内。王夫人说: "你舅舅今日斋戒去了, 再见罢。"又嘱咐黛玉一番。

痴 玉 狂 王王

14. 陪着贾母吃过饭,正闲谈时,只听外面一阵脚步响,丫鬟报"宝玉来了"。及至进来一看,却是位青年公子。只见他面若中秋之月,色 如春晓之花,睛若秋波,虽怒时而若笑,即嗔视而有情;项上金螭缨络,又有一根五色丝绦,系着一块美玉。两人相见似曾相识。宝玉走向黛 玉身边坐下,彼此问候一番。宝玉问道:"可有玉没有?"黛玉答道:"我没有玉。你那玉也是件稀罕物儿,岂能人人皆有?"宝玉听了,登 时发作起狂病来,摘下那玉,就狠狠摔去,骂道:"什么罕物,我不要这劳什子。"吓得众人一拥去拾玉。

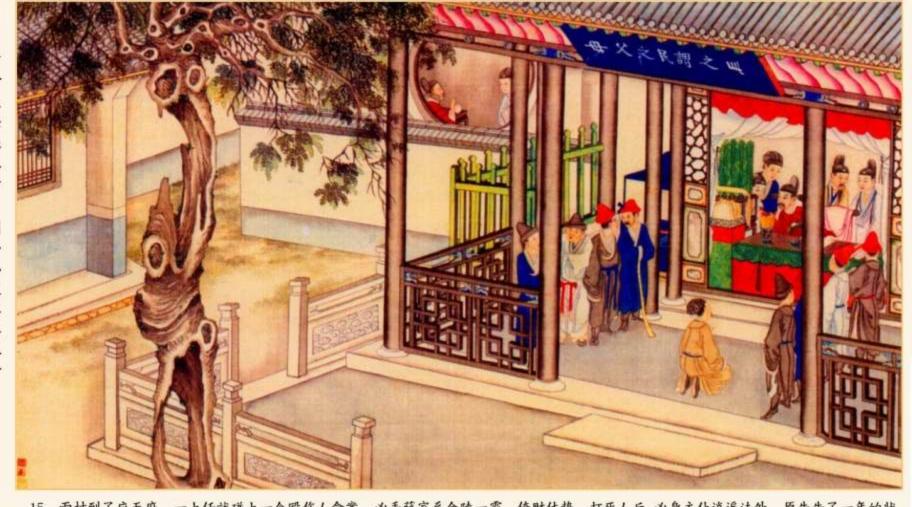
鈐 孫温

印

葫蘆僧判斷葫蘆案賈爾村榮任應天府

門子私室密稟權勢

15. 雨村到了应天府,一上任就碰上一个殴伤人命案。凶手薛家系金陵一霸,倚财仗势,打死人后,凶身主仆逍遥法外。原告告了一年的状,竟无人做主。雨村听罢大怒,正要发签缉拿凶犯,被一旁的门子急使眼色制止了。雨村心下狐疑,退堂至密室。那门子本是葫芦庙里一个小沙弥。叙旧后从顺袋中取出一张抄好的"护官符"。门子道:"上面这贾、王、史、薛四家皆连络有亲,一损俱损,一荣俱荣。那凶手薛蟠,即是'丰年大雪'之'薛'。老爷如今拿谁去?"雨村听了便徇情枉法,胡乱判了此案。又急忙修书与贾政并京营节度使王子腾,以告平安。

16. 薛蟠撇下人命官司,随母亲及妹妹薛宝钗一路奔京中荣府而来。荣府王夫人与薛姨妈是亲姊妹,见亲人远道而至甚是欢喜。加之贾母执意挽留,薛家母子就在梨香院住下。宝钗容貌美丽,且随分从时,行为豁达,不比黛玉孤高自许,目无下尘,故深得贾府上下人心,黛玉见了便有些不忿,而宝钗却浑然不觉。那薛蟠与贾府中的子侄们,原本都有纨绔气习,很快厮混在一起,今日会酒,明日观花,甚至聚赌嫖娼,无所不为,比当日更坏了十倍。

對 潤齋 二印

17. 宝玉随贯母等人到宁府会芳园赏梅。一时宝玉欲睡中觉,在贾蓉媳妇秦氏房中歇息,睡梦中恍惚跟着秦氏来到朱栏玉砌、绿树清溪的一处。一美人自称警幻仙姑,邀宝玉随她一游。于是转过"太虚幻境"牌坊,进入"孽海情天"宫,在"薄命司",见有十数个大橱,一橱上封条大书"金陵十二钗正册",一橱上写着"金陵十二钗副册",一橱上写着"金陵十二钗又副册"。宝玉随手拿出一册,揭开看时,只见有诗有画,却不解其意。原来警幻仙姑是受了宁荣二公之嘱,将宝玉引至此,展示他家上中下三等女子的终身册籍,警其痴顽,以冀将来一悟。

鈐 潤齋 二印

18. 迷离惝恍中,警幻仙姑请宝玉品茗饮酒。这时又有十二个歌姬上来,为其演奏新制的《红楼梦》十二支曲子。宝玉一边翻阅歌词,一边聆听其曲。只听得最后一支唱道: "为官的,家业凋零;富贵的,金银散尽;有恩的,死里逃生;无情的,分明报应;欠命的,命已还;欠泪的,泪已尽......"警幻仙姑见宝玉甚无趣味,知其"尚未悟",即命歌姬不再唱。随后,仙姑又将其妹表字可卿者,许配给宝玉。次日,宝玉与可卿携手游玩之时,忽至一处,但见荆榛遍地,狼虎同行,迎面一道黑溪阻路,正犹豫间,警幻从后追来,喝道: "快休前进,作速回头要紧!"话犹未了,只听迷津内如雷声滚滚,有许多夜叉海鬼,将宝玉拖将下去。

第 陆 回

第

册

姥

投

19. 只听宝玉在梦中大叫"可卿敕我!"醒来已浑身汗如雨下。秦氏在外间听宝玉梦中唤她乳名,心中纳闷。彼时宝玉解怀整衣,袭人过来 给他系裤带时,伸手至大腿处,只觉冰冷精湿一片,不觉把个粉脸羞得通红。一日,王夫人一个几十年前连过宗的远亲,如今家道败落,其岳 母刘姥姥在女婿的怂恿下,带着外孙板儿来到荣府,托王夫人的陪房周瑞家的引见。

賈蓉借物言談隱情

20. 周瑞家的带刘姥姥来到凤姐房中,只见一位丽人端端正正坐在那里,手拿着小铜火筋儿拨手炉内的灰。刘姥姥已在地下拜了几拜,问姑奶奶安。周瑞家的说: "有什么话,只管回二奶奶。"刘姥姥会意,才要说话,进来一个面目清秀,美服华冠的少年。原来是贾蓉前来索借炕屏。待贾蓉走了,刘姥姥说道: "我今日带了你侄儿,不为别的……"凤姐早已明白,说道: "论起亲戚来,原该照应才是。但外人不知,大有大的难处。你既大远的投奔我来了,怎么叫你空手回去呢。这是二十两银子,暂且给这孩子做件冬衣罢。"

到潤齋 二印

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

```
旅順博物館
滥 (济)
         作家出版社出版
 初版
```


新4年發為 孫賈之用。初数用于 養果養康、美國支持斯林原士!