

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。

鈐

小洲

印

+

温繪全

1. 一日,凤姐刚走进大观园,在紫菱洲畔,听见一个老婆子在嚷。询问原因,是昨晚那婆子的儿子到园子里玩了会儿,今儿早起岫烟的一件红小袄丢了,丫鬟问了一声,就生气嚷了起来。凤姐听了赶忙命人把林之孝找来,撵她出去。岫烟听见赶忙出来为那婆子求情。凤姐方饶恕了那婆子。凤姐历来怜岫烟老实清贫,又见她衣服单薄,便派丰儿送来一包衣服,岫烟经平儿相劝方才收下,又回送给丰儿一个荷包。

2. 薛姨妈母女听说岫烟丢了衣服之事,不免心酸落泪,商议着早些把薛蝌和岫烟的婚事办了。薛蝌得知,念岫烟寄人篱下的日子难过,心中感叹万千,遂赋诗一首抒胸中块垒。这时,只见宝蟾手捧果品、酒壶推门进来,说是大奶奶让送来的,并神秘地说大奶奶只怕晚上还要亲自过来道乏呢!薛蝌见宝蟾这种鬼鬼祟祟、不尴不尬的情景,也觉了几分。正狐疑着,忽听窗外"扑哧"笑,薛蝌只是不理,掩了怀,呆坐灯前。又听外面似有恨声道: "天下哪有这样没造化的人。"更明白了来意不善。

玖拾回

第

+

3. 原来金桂和宝蟾是轻浮淫荡之人,耐不住寂寞,合谋设计上门挑逗纠缠。晚上投饵不果,次日一大早,宝蟾借取物之名又来敲薛蝌的房门,只见宝蟾散着发髻,敞着怀,下身无裙,露出石榴红洒花夹裤,一双新鞋,越显出一番娇媚风流。无奈薛蝌正襟危坐,一脸正气。自此,金桂、宝蟾二人倒不敢混闹了。

玖拾壹

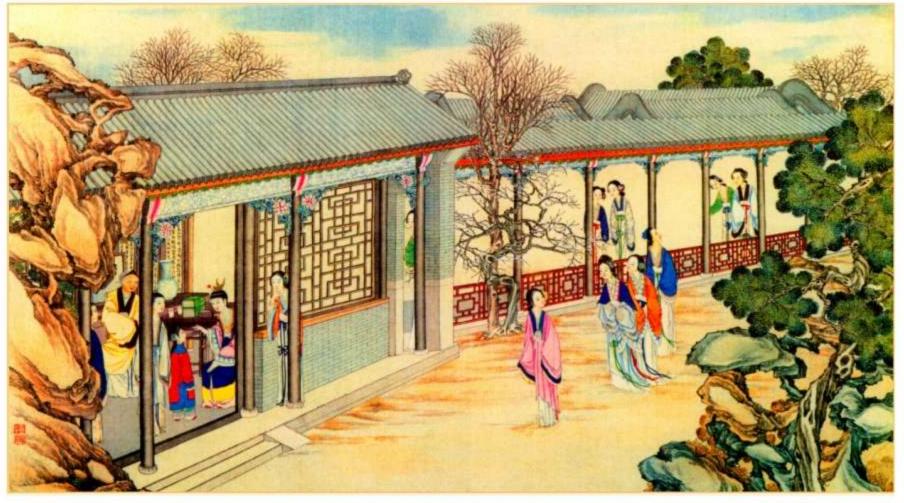
回

+

4. 贾政与王夫人商定,薛蟠之事尚无结果,且又到了年底,各自都要料理家务,待明春过了老太太的生日,就择日给宝玉、宝钗办婚事。 次日,王夫人将这一番意思讲给薛姨妈,二人遂来到贾母房中,述说一遍,贾母甚喜。正说着,宝玉进来,大家连忙煞住了。宝玉见了薛姨妈, 问了安,又问起宝钗可好了,薛姨妈笑道,"好了",并无多言,令宝玉满腹猜疑。晚上来到潇湘馆、宝玉向黛玉道出自己的狐疑,黛玉说: "姨妈过来,原为她的官司事情,心绪不宁,哪里还来应酬你?"随后二人大谈起禅机。

鈴 孫小州二印

5. 十一月初一, 贾母的老规矩要办消寒会。是日一大早, 宝玉便来到贾母房中请安。众人还没到, 只有凤姐那边的奶妈带着巧姐儿过来请安。闲谈中说起巧姐儿念书识字之事。贾母道: "做叔叔的也该讲一讲《女孝经》给侄女听听。"宝玉便道: "那文王后妃是不必说了, 想来是知道的。那姜后脱簪待罪, 齐国的无盐虽丑, 能安邦定国......"贾母听到这里, 说: "够了。你讲得太多, 她哪里还记得住呢。"过了一会儿, 李纨便同着她妹子、探春、惜春、史湘云、黛玉等人都来了。

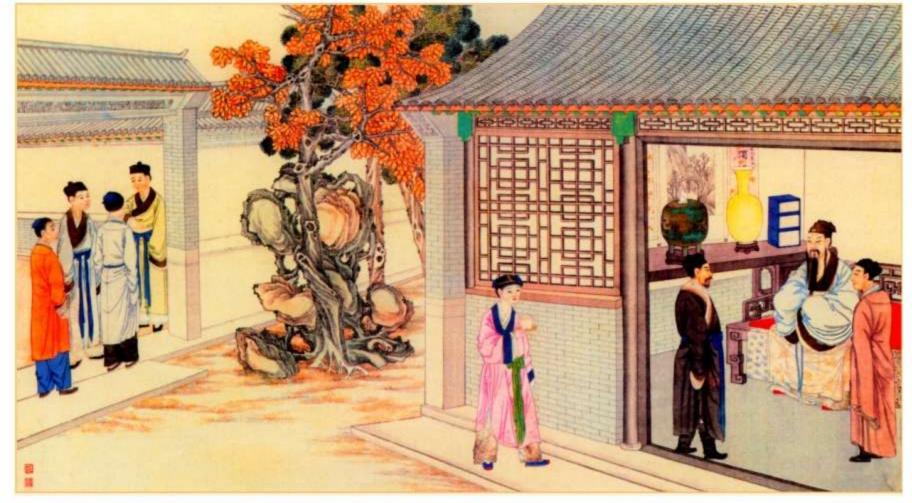
回

第 +

6. 贾政与詹光下围棋,冯紫英来了。观了会子下棋,冯紫英便道来意。原来他是来兜售古董文玩珠宝。一件是围屏,一件是钟表,一件是 母珠,一件是鲛绡帐。只见他将白绢包里的珠子都倒在盘里散着,把那颗母珠搁在中间,将盘置于桌上。那些小珠便滴溜溜都滚到大珠身边来, 一会儿把这颗大珠子抬高了,别处的小珠子一颗也不剩,都粘到大珠上。又仔细一层层打开鲛绡帐,原来是暑热天气张在堂屋里的罗绡帐。贾 政说: "东西是好,但哪里买得起。"又叫人拿给贾母看,回道: "老太太不要。"贾政好言好语送走了冯紫英。

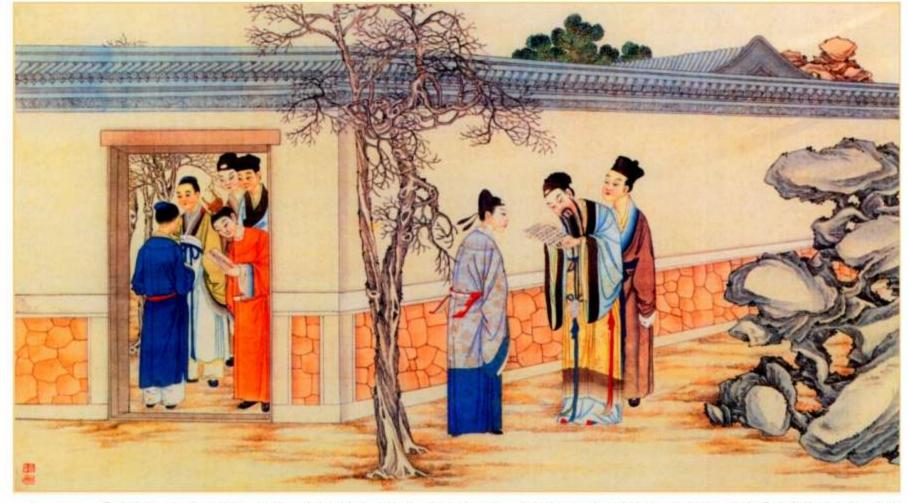
第

+

7. 一日,忽见有一人,头戴毡帽,身着青布衣裳,脚穿一双撒鞋,来到贾府门上。自道是从南边甄府来的,并有甄家老爷手书一封呈上。 门人回明贾政,贾政拆书看了知是甄家推荐家奴包勇来府上求职。贾政正因家奴人多为患烦心,但碍于世交情面不便推却,便令带人进来。贾 政问了甄老爷好后,抬眼一瞧,但见包勇身长五尺有零,肩背宽肥,浓眉爆眼,磕额长髯,气色粗黑。说了些闲话,道:"你去歇歇去吧。等 这里用着你时,自然派你一个行次儿。"那包勇答应着退下。

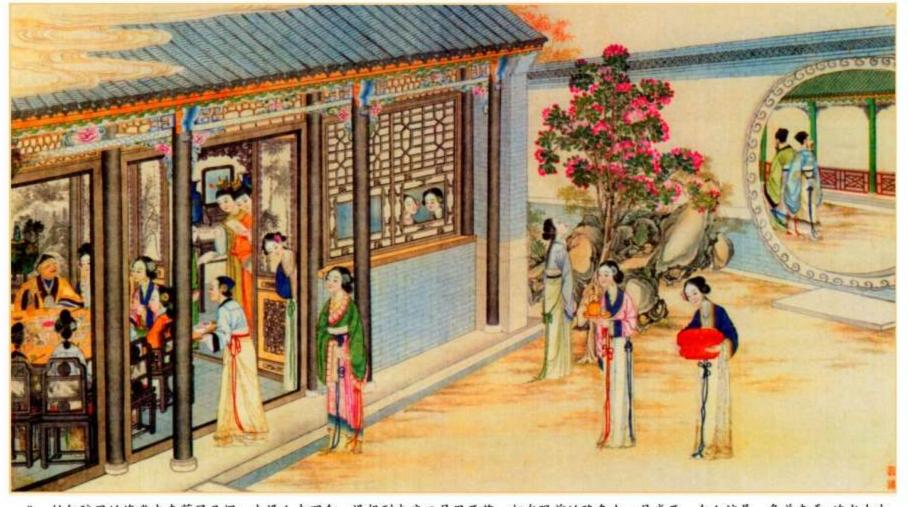
鈐 孫小州二印

8. 一日, 贾政早起, 刚要上衙门, 只见门前家丁在交头接耳, 便上前问明。原来是门上被人悄悄贴了张帖子, 影射贾芹掌管水月庵, 与庵中女尼女道士鬼混之事。贾政看后气得头晕目眩, 赶忙叫门上的人不许声张, 悄悄命人到宁、荣两府靠近的夹道上再去找寻。随即叫人去唤贾琏, 令他"快叫赖大带三四辆车子到水月庵去, 把那些女尼、女道一齐拉回来。不许泄漏, 只说里头传唤。"为了保住贾府的名声, 贾琏与王夫人商定, 只说是恶人中伤, 且秘密打发了庵中那些女孩子。贾政本来是省事的人, 也就罢了。

鈐

允謨二印

9. 怡红院里的海棠本来萎了几棵,也没人去理会,没想到本应三月里开花,却在眼前的隆冬十一月盛开。众人诧异,争着来看,连老太太、太太都赶着来瞧花儿。众人议论这花开得奇怪,贯母却道:"如今虽是十一月,因节气迟,应着小阳春的天气,因为和暖,开花也是有的。" 贾赦、贾政认为必是花妖作怪,遭到贾母责骂,讪讪而去。贾母认定这是喜兆,便命人传话到厨房里,快快预备酒席,大家赏花。但另有所想而不敢言者,多有人在。探春就以为"草木知运,不时而发,必是妖孽"。

10. 宝玉见海棠花开,心中无数悲喜离合,都在这株花上去了。听说贾母要来,匆匆穿换,未将通灵宝玉挂上,待赏花过后,却发觉那块玉丢了。袭人、麝月、秋纹等人面面相觑,又急又怕。有人怀疑是贾环所为,平儿笑着问贾环,贾环当即瞪着眼说道: " 疑我? 我是犯过案的贼么!"赵姨娘也赶过来哭天喊地。众人商议如何掩饰,宝玉却不以为然,包揽说"我丢了""我砸了"。此时,王夫人过来,见众人惊惶失色,方信那玉真的丢了。袭人连忙跪下,含泪欲要回禀经过。王夫人拦了,命众人细细去找,太忙乱倒不好了。又嘱咐说: "不许声张,限期三日定要找到。"

第

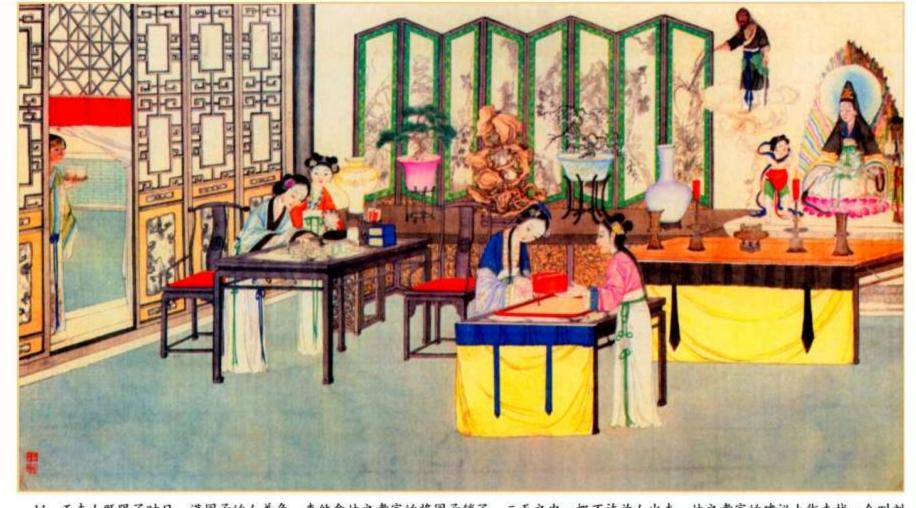
玖

肆

第

+

第十

11. 王夫人既限了时日,满园子的人着急。李纨命林之孝家的将园子领了,三天之内一概不许放人出去。林之孝家的建议上街去找一个叫刘铁嘴的,请他测字。袭人便叫她求林大爷去问问。那岫烟猛然想起妙玉能扶乩,于是大家怂恿岫烟到栊翠庵求妙玉扶乩。妙玉无奈,让道婆焚香,找出沙盘、乩架,不久只见仙乩疾书"来无迹,去无踪,青埂峰下倚古松。欲追寻,山万重,入我门来一笑逢。"待岫烟录出乩语,大家纷纷破解,但谁也解不出。探春道: "若是仙家的门,便难入了。"

鈐 孫小州二印

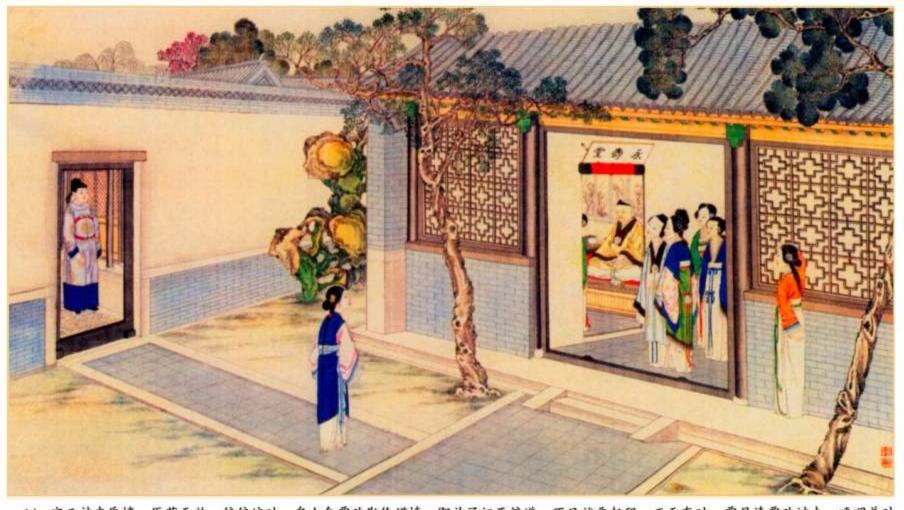

12. 忽一天, 贾政进来, 满脸泪痕, 喘吁吁道: "快去禀知老太太, 即刻进宫。娘娘得了痰厥, 不能医治。"王夫人听罢, 大哭起来。贾政说, 这不是哭的时候, 快去吧! 原来元春自入风藻宫后, 起居劳乏, 时发痰疾。因偶感风寒, 勾起旧病, 竟至痰气壅塞, 汤药不进, 命在顷刻。 贾母、王夫人等遵旨进宫, 只见元妃痰塞口涎, 不能言语, 见了亲人, 只有悲泣之状。少时贾政等职名递进, 宫嫔传奏, 元妃目不能顾, 渐渐脸色改变。不多时, 小太监传谕: "贾娘娘薨逝。"是年甲寅十二月十九日。

鈐 孫小州二印

13. 自失了玉后,宝玉终日懒怠走动,说话也糊涂了。让吃便吃,不让吃不吃,只是一日呆似一日。袭人求众人开导,黛玉想着亲事一定是自己,断不肯来;探春明知海棠开得怪异,况兄妹有别,只来了一二次;宝钗知婚事已允,只待下定,也不好上前;贾母得知万分着急,着令悬赏。是日,果然有人送玉上门,经过一番辨认,竟是以伪混真的假玉。贾琏气急之下,欲严惩来者,贾母劝道:"琏儿,叫他去吧。不要难为他,再赏他几两银子。外头的人知道了,才肯有信儿就送来呢。若是难为了这一个人,就有真的,人家也不敢拿来了。"贾琏答应着出去了。

14. 宝玉神志昏愦, 医药无效。偏偏这时, 皇上念贾政勤俭谨慎, 即被了江西粮道, 不日就要起程。正无奈时, 贾母请贾政过去, 哽咽着对他说: 算命先生讲, 要娶金命之人为宝玉冲喜。不然只怕保不住。贾政不敢违命, 回禀道: 由老太太做主。只是姨太太那边不知说明了没有?再者贵妃新丧, 按理数宝玉应有九个月的功服, 又当何办理? 贾母听了, 说她自然有道理, 包管都碍不着。于是婚娶之事, 皆按贾母的主意定了下来。紧急时刻, 袭人将宝黛之间一事向王夫人挑明, 众人顿时被难住, 都担心弄得不好, 反倒加重宝玉病情。恰在此时, 凤姐献上"调包计"。贾母听了点头赞许, 道: "这么着也好, 只是委屈了宝丫头了。"

鈐 孫小州二印

鈐

小州二印

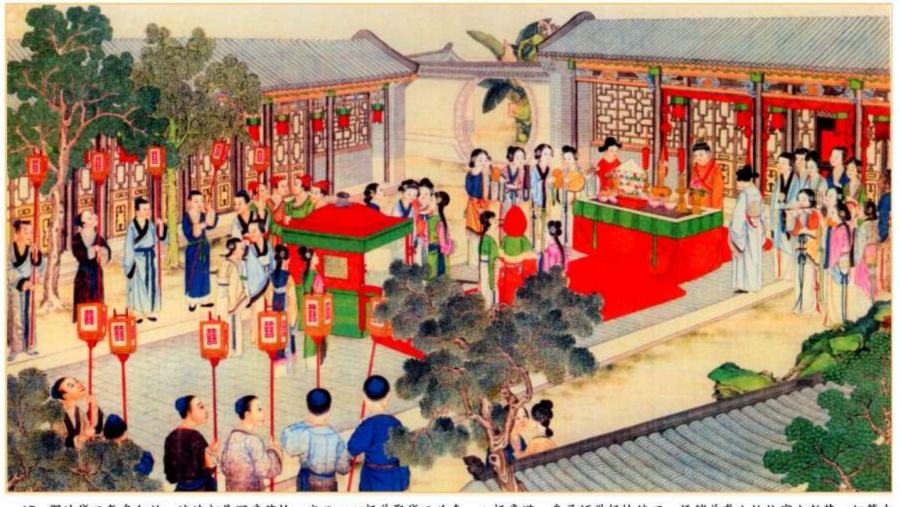

15. 一日早饭后,黛玉带着紫鹃欲到贾母处请安, 忘了拿手绢, 令紫鹃去取, 自己慢慢来到沁芳桥山石背后, 忽听有哭声, 便上前询问。原来是贾母屋里的傻大姐儿因乱说宝玉要娶宝钗一事挨了珍珠打。架不住黛玉诱导, 傻大姐儿便将她知道的秘密全都泄露了。此时, 黛玉心里甜苦酸成, 百感交集, 那身子竟有千百斤重, 两只脚却像踩着棉花一般, 早已软了。紫鹃取了绢子回来, 只见黛玉颜色雪白, 身子晃晃荡荡, 两眼发直, 在那里东转西转, 不知如何是好。

鈐 孫小州二印

16. 黛玉听得宝玉、宝钗的事情,一时急怒,"哇"的一声,一口血直吐出来。吐后,细细思量,反不伤心,惟求速死,以完情债。贾母得知,忙叫了王夫人、凤姐一齐过来看她。黛玉之病日重一日,紫鹃知道姑娘心事,在旁苦劝,黛玉闭口不言。府里的人多忙着宝玉婚事,无人顾及她,黛玉越发感到孤寂悲凉,于是,万缕情思化成一个"恨"字,遂令紫鹃笼上火盆端到炕上,将昔日题了诗的绢子、诗稿投入盆中化为灰烬。

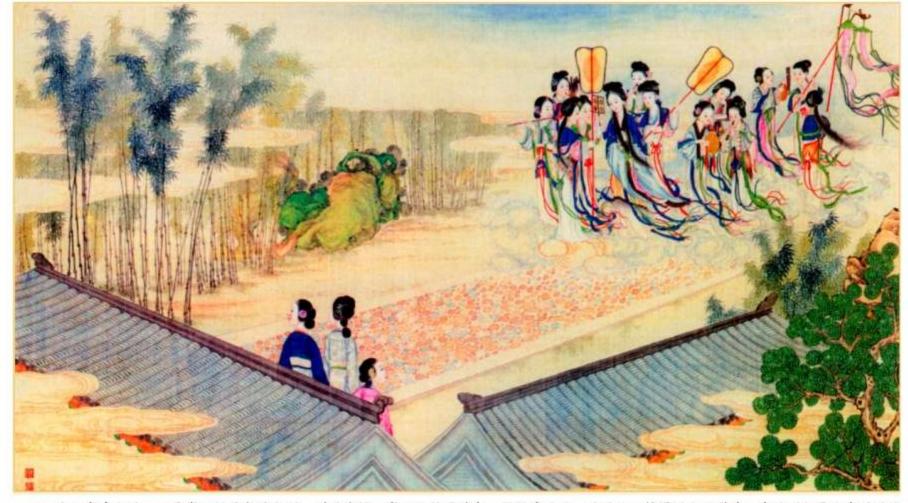
17. 那边黛玉气息如丝,这边却是洞房花烛。宝玉一心想着娶黛玉为妻,心畅意满,身子顿觉畅快健旺,便催着袭人给他穿上新装,但等吉时到来。一时间只见大轿从大门进来,家中细乐迎出,十二对宫灯排着进来。傧相请了新人出轿,新人蒙着盖头由雪雁扶着,宝玉认定是黛玉无疑,便拜了天地,入了洞房。待揭了盖头,竟是宝钗,心中不信,持灯擦眼一看,可不是宝钗么!可怜那宝玉,两眼直视,半语全无,只管呆呆站着。

鈐 小州 二印

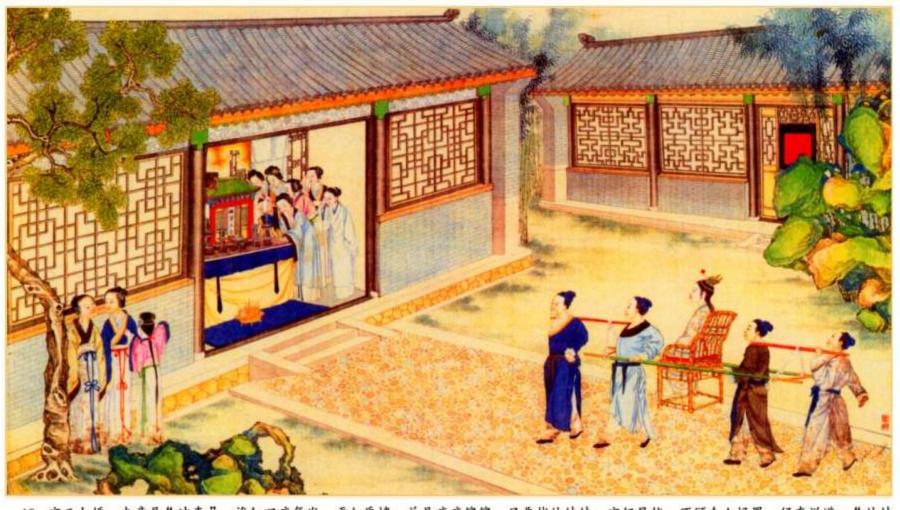
鈐

允謨

二印

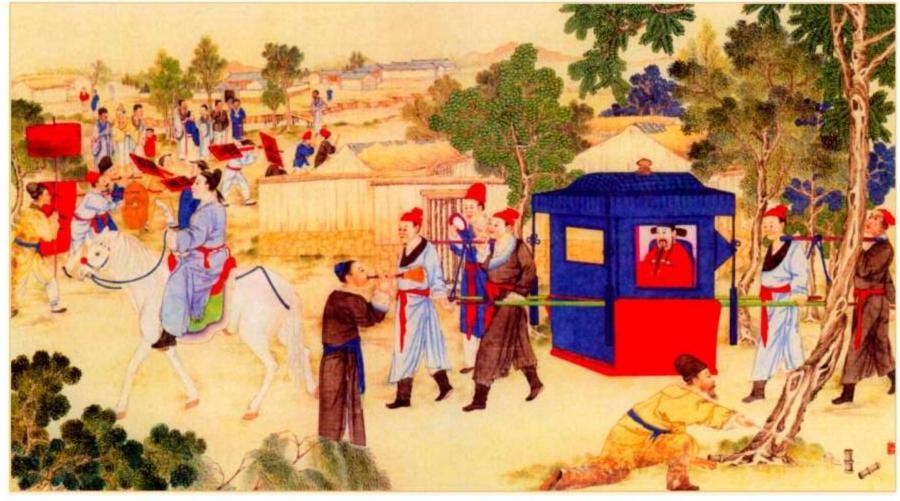
18. 宝玉成亲之时,正是黛玉泪尽气绝之刻。到了晚间,黛玉又缓了过来,微微睁开眼,吃了几口桂圆汤和的梨汁。李纨明知是回光返照的光景。过了片刻,只见黛玉攥了紫鹃的手,使着劲说道:"我是不中用的人了。我这里并没有亲人。我的身子是干净的,你好歹叫他们送我回去。"说罢,喘成一处,只是出气大、入气小,手脚渐渐紧了。待探春来看她时,手已凉了,目光也散了。探春、紫鹃哭着叫人给黛玉擦洗。正擦着黛玉直声叫道:"宝玉,宝玉!你好!""好"字未说完,便浑身冷汗,两眼一翻,追着太虚幻境中那些仙女去了。此时,细乐缥缈传来,惟有竹梢风动,月影移墙,好不凄凉惨淡。

19. 宝玉大婚,本意是"冲喜",谁知旧病复发,更加昏愦,总是疯疯傻傻,只要找林妹妹。宝钗见状,不顾众人怪罪,径直说道:"林妹妹已经亡故了。"宝玉听了,不禁放声大哭,倒在床上。过后,却是脉气沉静、神志安定了些。惟有宝钗心里明白这是"一痛决绝,神魂归一"之象。再后几天,宝玉虽病见轻,痴心总不能解,必要亲去哭黛玉一场。贾母等只得叫人抬了竹椅过来,扶着坐上,到了潇湘馆内。宝玉见屋在人亡不禁嚎啕大哭。众人都来劝解。

鈴孫小州二印

鈴小州 二印

20. 贾政外放江西粮道,由于不谙为官之道,只知一味恪守官箴,上下不满,多有怨言。这日拜客,里头吩咐侍候,外头虽应了却不见人影儿。贾政踱出暖阁等轿夫又等了好一会儿。起行时,被她的只放一响,吹鼓亭的只有一人打鼓一人吹号。贾政见了这般情景亦无可奈何。李十儿等恶奴串通内外一气,贾政反觉事事周到、件件随心。上司见贾政古朴忠厚,也不责察。惟有幕友们耳目最长,多有规谏,贾政独不相信。

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-

劉廣堂

温(清)

旅順博物館

作家出版社出版

择關制作 月初版 小城兒