

清·孫溫繪

全本紅樓夢
之四

作家出版社

全本紅樓夢之四

主編 劉廣堂
繪畫 孫溫（清）
編輯 旅順博物館
掃描製作 小成兄

序

旅顺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。

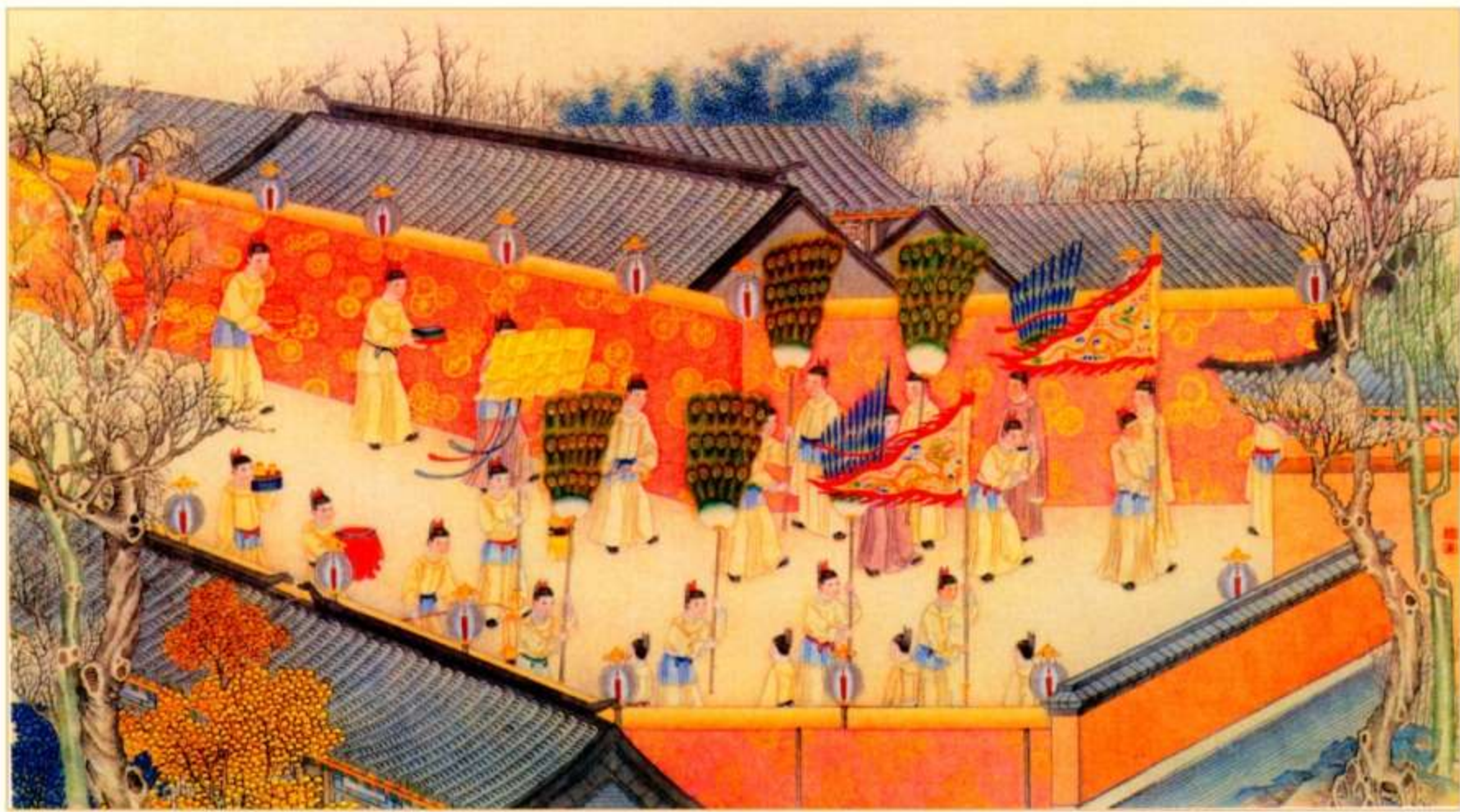
《红楼梦》是我国清代伟大作家曹雪芹“被阅十载，增删五次”精心创作的一部长篇小说经典巨著。小说以封建青年贾宝玉、林黛玉、薛宝钗之间的恋爱和婚姻悲剧为中心，全面深刻地展现了中国封建社会末期的时代风貌，并对腐朽的封建制度作了有力的批判。同时，作者通过对那个时代典型人物的描写和各种矛盾冲突的揭示，使作品具有了强大的艺术感染力。在作品问世二百余年间，一直受到人们的普遍欢迎，不同时代各种艺术形式、各种版本的《红楼梦》书籍数以百计，产生了深刻的影响。而在绘画方面，从民间艺人到宫廷画师都对《红楼梦》题材有所涉猎，有年画、版画、壁画、连环画和人物绣像等。旅顺博物馆所藏清代孙温绘《红楼梦》大型工笔画册正是这类传世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

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。

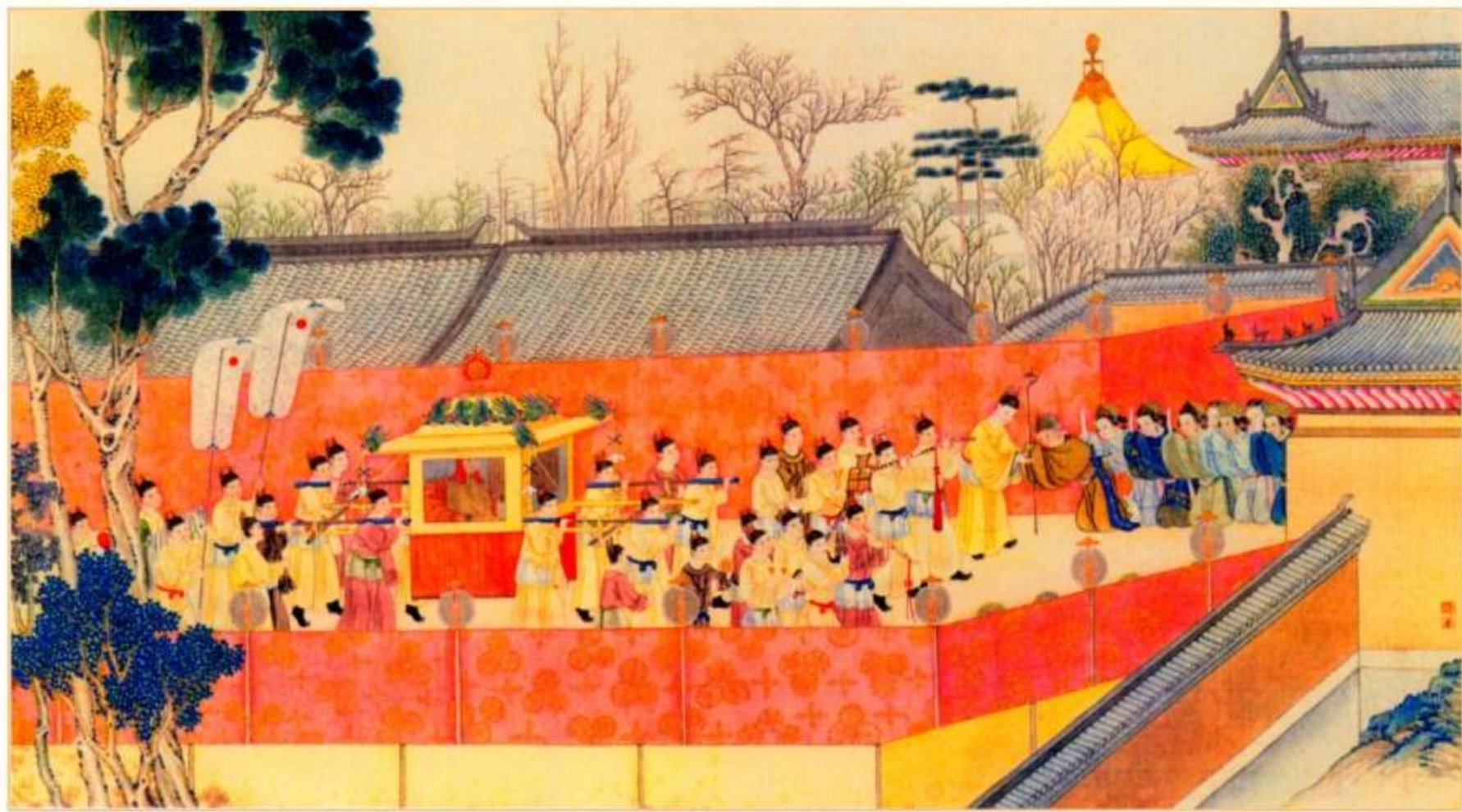
作为一部全面表现小说原著的彩绘本《红楼梦》，必然是对小说的再度创作，只有对小说有着较为深透的理解，才能为小说人物形象做准确的艺术把握。小说《红楼梦》人物众多，据统计这部彩绘本所绘各种人物竟达三千七百多人次，而所有人物又各具形态，生动传神，绝无某些同类作品那种千人一面的重复弊病。

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。二〇〇四年秋，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。

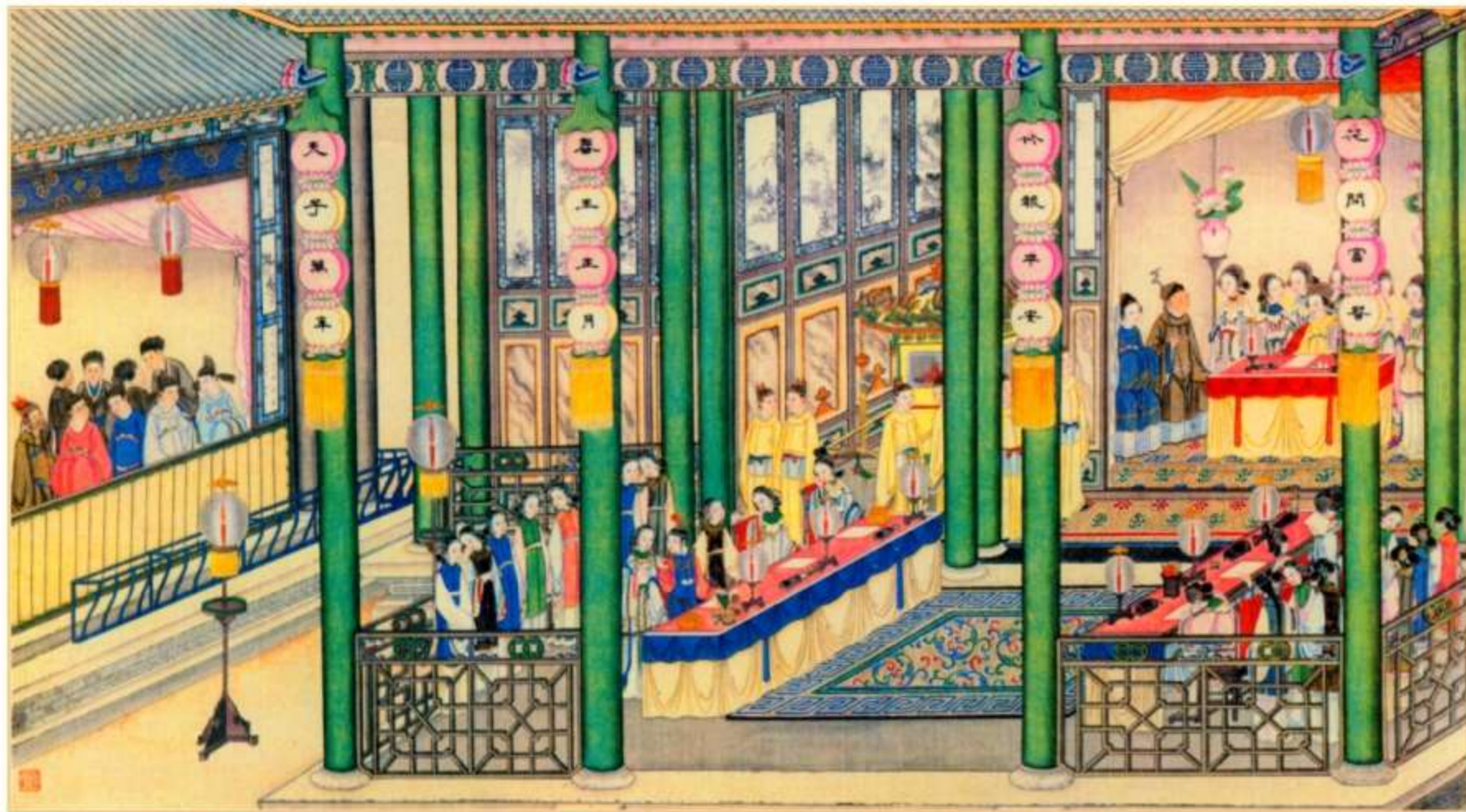
1. 只見一对对凤翼龙旌，雉羽夔头在前缓缓而行，又有销金提炉焚着御香跟进，然后，一把曲柄七凤黄金伞过来，又有冠袍带履的执事太监捧着香珠、绣帕、漱盂、拂尘等物紧跟其后。

2. 一队队过完，后面方是八个太监抬着一顶金顶鹅黄绣凤版舆，缓缓行来。贾母等连忙跪下，早有太监过来扶起贾母等。只见那版舆抬入大门往东一所院落门前，有太监跪请元妃下舆更衣，于是抬舆入门，太监散去，只有昭容、彩嫔等女官引领元春下舆。

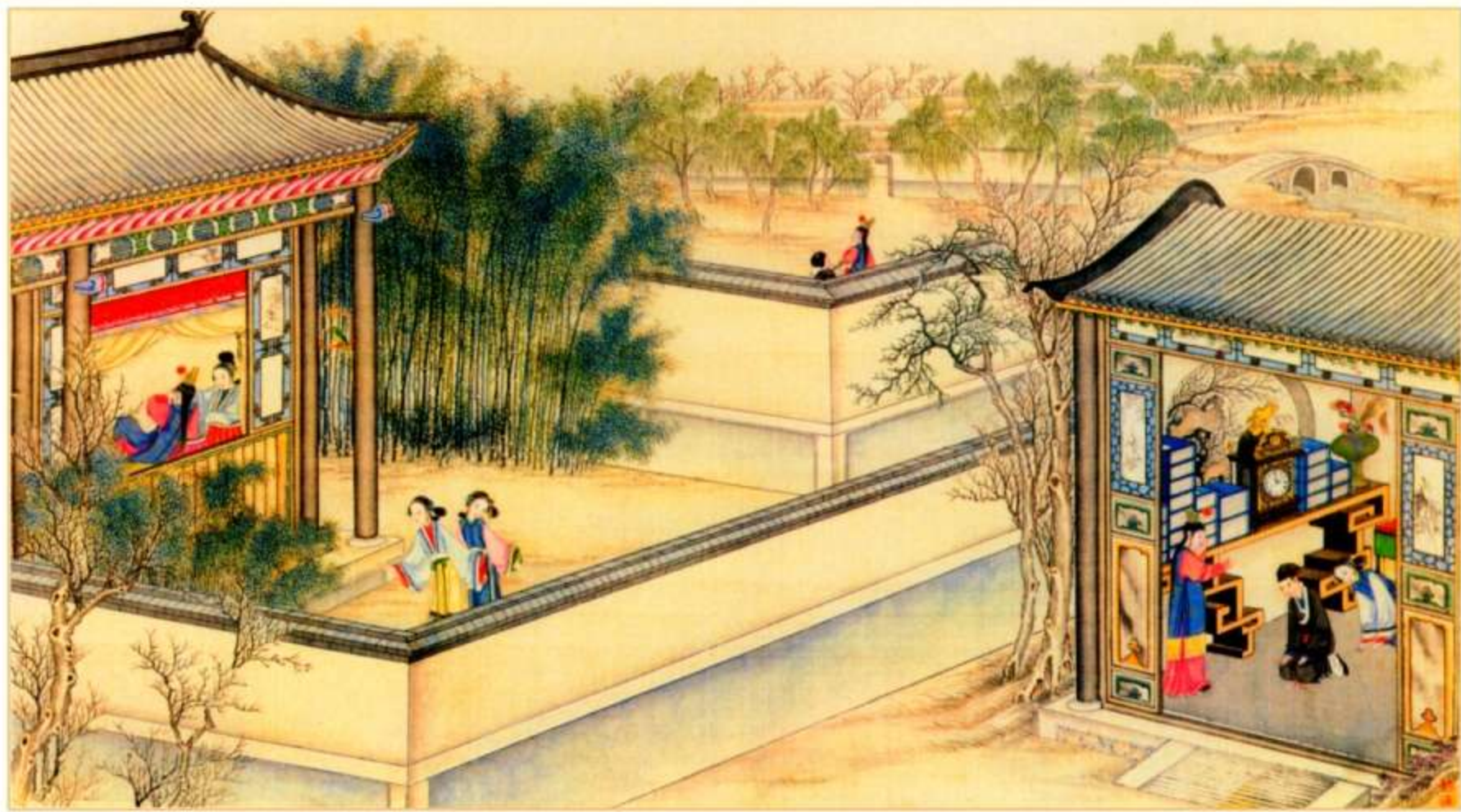
3. 元春入室，更衣复出，上與进园。只見园中香烟缭绕，花彩缤纷，处处灯光相映，时时细乐声喧。元春在轿内看了园内外光景，叹道：“太奢华过费了！”忽又见太监跪请登舟。于是下與登舟，只见清流一带，势若游龙，两边石栏上，皆系水晶玻璃各色风灯，点得如银光雪浪；上面柳杏诸树，虽无花叶，却用各色绸绫纸绢及通草为花。船上又有各种盆景，珠帘绣幕，桂楫兰桡。这时船行入港，匾灯上明现着“夢汀花淑”四字。元春看了，笑道：“‘花淑’二字便好，何必‘夢汀’？”太监听了飞传与贾政，贾政即刻换了。

貴妃筵宴題大觀園
天倫樂寶玉逞才藻

鈐
孫溫
印

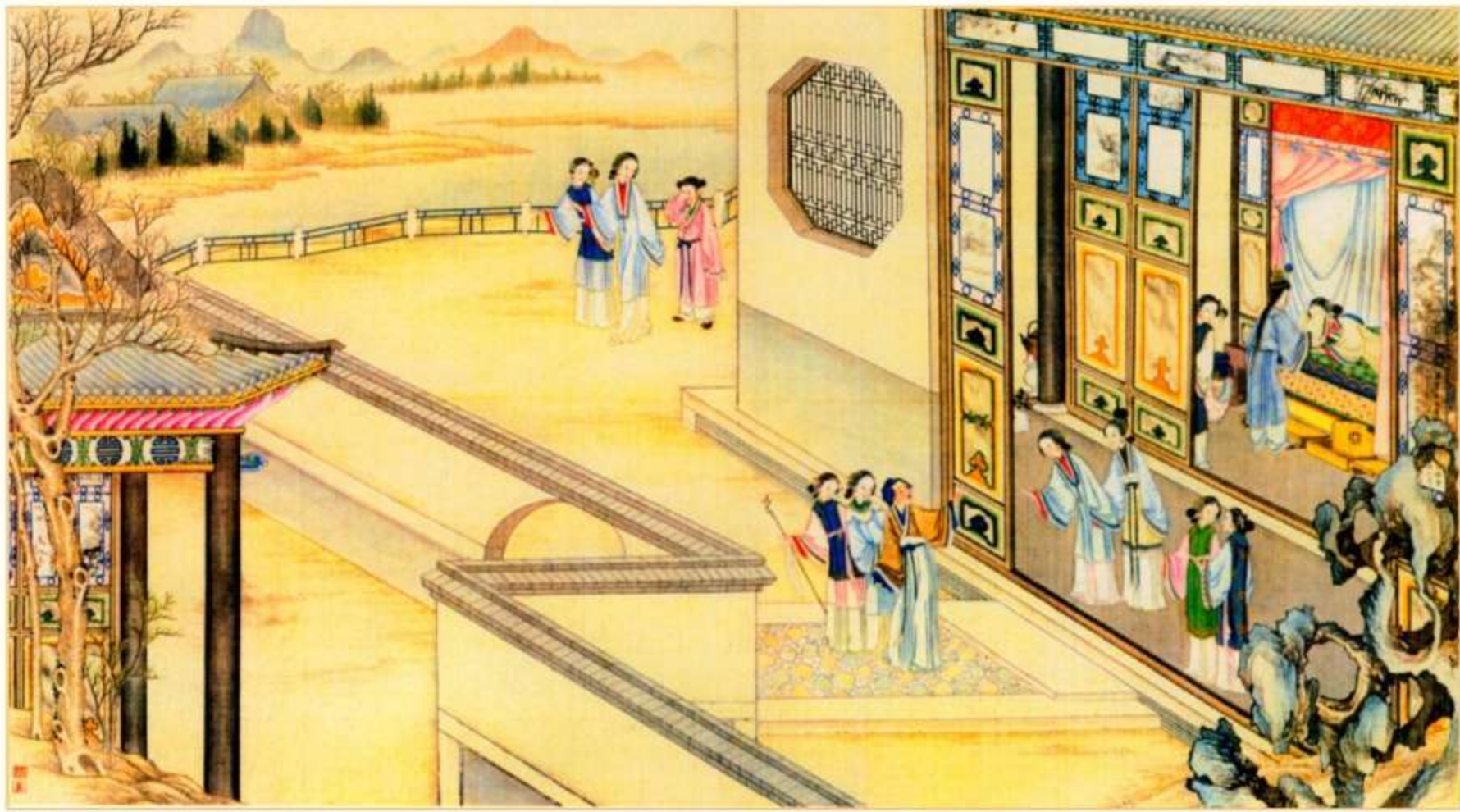
4. 元春进入正殿，升座受礼仪式过后，又至贾母正室亲人相聚。其后尤氏凤姐禀道：“筵宴齐备，请贵妃游幸。”于是元妃命宝玉导引进园，先从“有凤来仪”、“红香绿玉”、“杏帘在望”等处眺览徘徊。继而大开筵宴，贾母等在下相陪，尤氏、李纨、凤姐等捧羹把盏。过后，元妃亲搦湘管，择其喜欢的景处赐名。因题其园之总名“大观园”，其余改题为“潇湘馆”、“怡红院”、“蘅芜苑”、“浣葛山庄”等等。又命众姐妹和宝玉各赋题咏。元妃看完后喜之不尽。撤筵后行赏众人，洒泪惜别。

寶玉進府茗烟求起
情切切夏宵花解語

鈴潤齋二一印

5. 元春省亲过后，宝玉无事闲逛，在小书房内撞见茗烟与丫鬟偷情。宝玉令茗烟带他到袭人家，两人便从后门溜出。袭人回来后告诉宝玉家中要赎她回去，宝玉执意留她，袭人故意借题发挥用骗词以探其情，压其气，然后痛下箴规，劝他好好读书。次日中午宝玉去黛玉房中探视，闻到从黛玉袖中发出一股幽香，一把拉住黛玉的衣袖，要瞧瞧笼着何物。黛玉借机道：“我有奇香，你有‘暖香’没有？”宝玉不知此话从何而来，黛玉又道：“你有玉，人家就有金来配你；人家有‘冷香’，你就没有‘暖香’？”宝玉方听出是在讥讽他，说着伸手要去胳膊她。两人亲热闹了一会儿，宝玉又顺口胡编林子洞耗子精的故事，黛玉听了翻身爬起就要拧宝玉的嘴。正说笑间宝钗走了进来。

6. 袭人病了，才吃了药，蒙着头发汗，宝玉奶妈李嬷嬷进来时没有见到，李嬷嬷挑剔袭人不理她，吵闹起来。宝玉赶过来替袭人分辨了几句，李嬷嬷越发倚老卖老不依不饶。黛玉宝钗也劝不住，凤姐在上房听到了，忙过来连哄带劝将李嬷嬷拉走了。次日清晨，宝玉见袭人病轻了些，便到薛姨妈这边来闲逛。正赶上贾环因掷骰子输了几个钱赖账，被莺儿说了几句便哭了起来。当下，宝钗骂了莺儿，劝了贾环。正说着宝玉走来，宝玉道：“大正月里，哭什么？这里不好，到别处玩去。”

7. 黛玉学湘云咬舌说话，湘云回敬道：“明儿得一个咬舌林姐夫，时刻可听‘爱’呀‘厄’的。”说完返身就跑。黛玉听湘云刺她便追，被宝玉拦在门口。正在闹着，宝钗在湘云身后笑道：“我劝你们两个看宝兄弟面上，都摆开手罢。”袭人见宝玉终日与姐妹们厮混，将她昔日的规劝忘在脑后，故意不理他。宝玉自觉无趣，拿了本书独自解闷，也不使唤众人，只叫四儿答应。那四儿原叫“蕙香”，是袭人取的名字，宝玉为赌气才改叫“四儿”。凤姐之女大姐儿“出痘”，为供奉“痘疹娘娘”，凤姐与贾琏隔房。贾琏离了凤姐，与“多姑娘儿”鬼混。送走痘疹娘娘后，平儿收拾外边拿进来的被褥发现了一绺青丝，待到凤姐查问时却被平儿巧妙瞒过了。

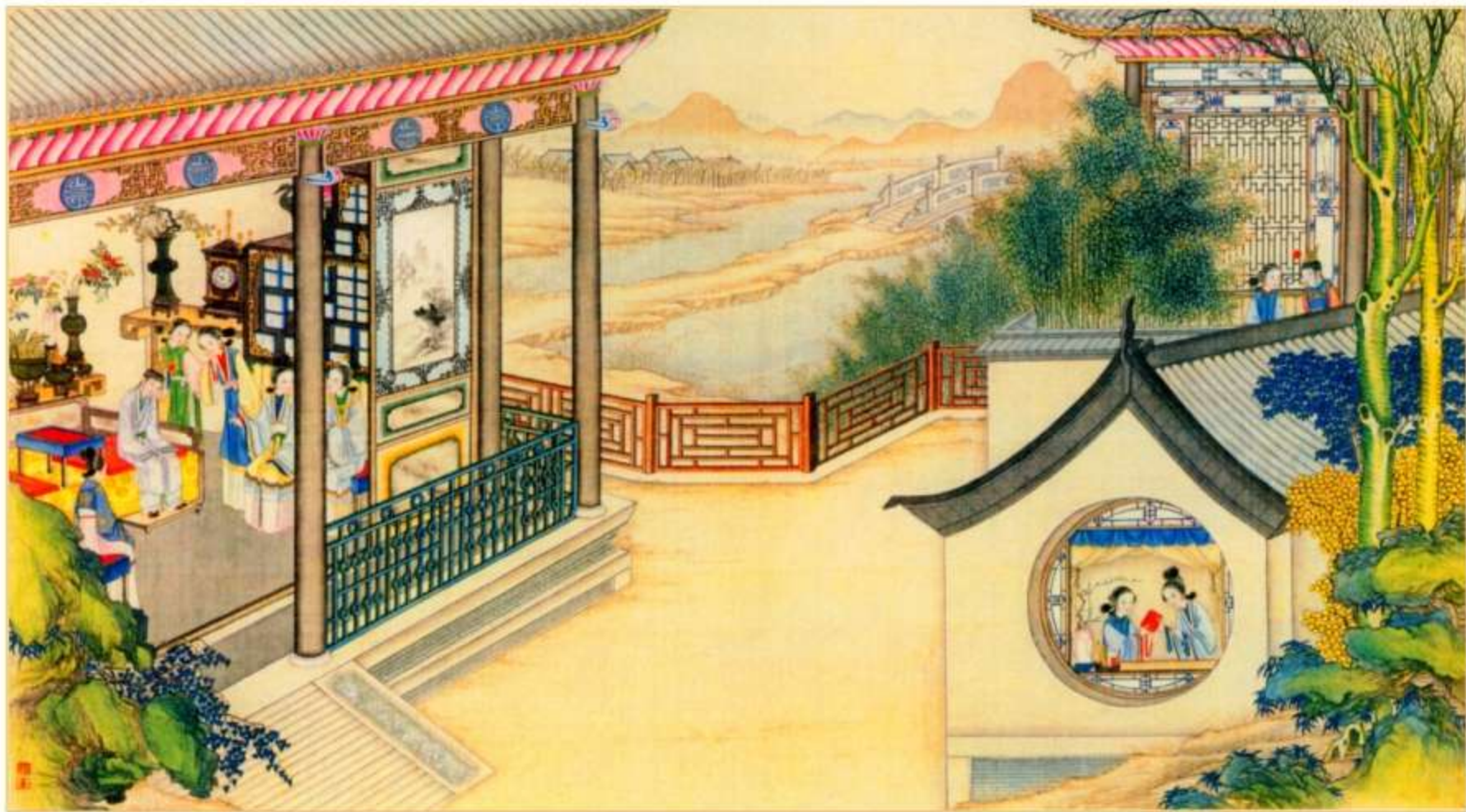
林黛玉俏語謔嬌音
俏平兄軟語庇賈璉

俊襲人嬌羞嘆寶玉

鈴潤齋二印

8. 时值宝钗十五岁生日，贾母喜她稳重和平，特捐资二十两，令凤姐准备酒戏。廿一日这天，贾母内院搭了小巧戏台，就在贾母上房摆了几桌家宴酒席，合家庆贺，并无一个外客。听戏时宝钗点了一出《山门》，宝玉讥她“只好点这些戏”，宝钗笑宝玉“不知戏”，告诉他说这出音律好，词藻更好，又随口念了“寄生草”曲文。宝玉听了，喜得拍膝摇头称妙。黛玉却在一旁撇嘴，道：“安静些看戏罢！还没唱《山门》，你就《妆疯》了。”说得湘云也笑了。

9. 贾母深爱扮小旦和小丑的两个孩子，特意赏了她俩。凤姐指着一个孩子笑道：“这个孩子扮上活像一个人。”惟有湘云嘴快说道：“像林姐姐的模样儿。”宝玉怕黛玉多心忙用眼神制止她，没想到却两头不落好。晚间，湘云闹着明早就走，说：“还在这里做什么？看人家的鼻子眼睛！”宝玉前来解释，受了一顿抢白；又去安慰黛玉，又受了一顿嗔怪。宝玉一肚子委屈，细想起“赤条条来去无牵挂”一句唱词，不禁大哭，捉笔立占一偈。晚间，黛玉来看宝玉动静，袭人将宝玉所写拿给黛玉看。次日，宝钗、湘云、黛玉来看宝玉，奚落了宝玉尚未悟彻还参什么禅。

語言中起笑林黛玉
黛玉批偈語解寶玉

鈴潤齋一印

10. 元妃差人送来一个灯谜，命大家猜。众人暗暗写了，一齐封送进去，候娘娘自验。晚上太监传谕，众人皆有奖赏，贾母愈发来了兴致，命做一架围屏灯，设于堂屋，令姊妹们各自作谜，粘在屏上。又特设茶点及各色玩物，为猜着之贺。贾政也来承欢取乐。不料，他这一来姊妹兄弟们反倒拘束。为了打破沉闷气氛，贾政故意乱猜贾母出的谜语，随后又猜众人所作之谜。待看到众女的所制灯谜，自思“上元佳节，如何皆用此不祥之物为戏”，“小小之人作此诗句，皆非永远福寿之辈”，深感不祥，大有悲戚之状。

11. 元妃在宮中忽然想起賈政必定把園中景致封鎖起來，便傳諭命寶釵、寶玉等去園中居住。一日，正当三月中旬，寶玉携了一套《西廂記》，來到沁芳閣旁桃花底下細看。只見一阵風過，樹上桃花落得滿身滿地皆是，便兜了那些花瓣兒，抖在池內。黛玉來了，肩上担着花鋤，挂着紗囊，拿着花帚，道：“那犄角上我有一個花冢，如今把它掃了，裝在絹袋里埋了，豈不干净。”黛玉拿過《西廂記》閱讀，只覺余香滿口。

衆姊妹進住大觀園
西廂記妙詞通戲語

鈴潤齋二印

12. 黛玉听到梨香院传来的《牡丹亭》戏词，情思萦逗，缠绵不已，忽有人从背后拍了一下，回头看时，却是香菱。宝玉听贾母说贾赦病了，正备马前去探望，在门前遇到了贾璉和找贾璉谋差使的贾芸。宝玉见贾芸斯文清秀，心里喜欢，笑道：“明儿你闲了，只管来找我。”待贾芸借了钱买了香料谋到了差使，转身来看宝玉时，虽没有见到宝玉，却意外遇到了小红。那小红长得细挑身材，俏丽甜净，自见了贾芸后，不觉心中一动。

林黛玉暇游聽悲曲
醉金剛輕財尚義俠

寶玉問病至寧國府
痴女兒遺帕惹相思

鈐潤齋二印

13. 一日，王夫人命贾环抄写《金刚咒》。不多时，宝玉回来了，滚在王夫人怀里撒娇，躺下后又拉着贾环喜欢的丫鬟彩霞的手亲热。素日原恨宝玉的贾环，心上越发按不下这口气，故作失手，将一盞油汪汪的蜡灯油，向宝玉脸上一推；只听宝玉“哎哟”一声，但见满脸是油，起了一溜燎泡。王夫人遂将赵姨娘叫过来，骂了一顿。过了一日，马道婆到府里来，见了宝玉，问其缘由，一面向宝玉脸上指画了指画，口内嘟嘟囔囔一番，说道：“包管好了。这不过是一时飞灾。”

趙姨娘問計馬道婆
戲彩霞賈環燙寶玉

14. 馬道婆受了趙姨娘的銀子，暗地里作起法來。忽一日，寶玉大叫一聲，一跳三四尺高，口內亂嚷：又見凤姐手持刀砍進園來，眾人慌了。次日，叔嫂二人不醒人事，身熱如火，在床上亂說，到夜里更甚。一家人只圍着哭。到了第四天，眼看二人氣息漸无，忽听空中隱隱有木魚聲，原来是一个癩和尚同一个跛道士。請進后，那道人笑道：“你家現有稀世之寶，待我拿來持誦持誦，就好了。”便从賈政手中接過寶玉項上那块玉，摩弄了一回，說了些瘋話，遂与賈政道：“此物已灵，三十三日之后，包管好了。”凤姐宝玉果然渐渐好起来。

釵
通靈玉蒙蔽遇雙真

釵
潤齋二印

15. 宝玉得病时，贾芸坐更看守，小红也同众丫鬟守在这里，彼此相见日多。小红知道贾芸捡到她的手绢，又不敢问。一日，小红在去蘅芜院路过蜂腰桥门前时遇见坠儿引着贾芸走过来。贾芸一面走，一面拿眼把小红一溜，小红只装着和坠儿说话，也把眼去一溜贾芸，四目恰好相对。小红不觉把脸一红，一扭身往蘅芜院去了。贾芸来到怡红院，只见院内几点山石，几株芭蕉，两只仙鹤在树下剔翎。贾芸在屋里与宝玉说了一会儿话，出门时将小红的手绢托坠儿带去。

瀟湘館春暝發幽情
哄寶玉薛蟠做生辰

鈐潤齋二印

16. 宝玉打发贾芸去后，无精打采，出至院外，顺着沁芳溪漫步，见贾兰持弓追逐两头小鹿，上前喝住。来到潇湘馆，只听黛玉在房里长叹，便在窗外笑道：“为什么‘每日家情思睡昏昏’的？”于是，进屋和黛玉调笑了一阵子。正说着，忽听老爷叫他，宝玉急忙换了衣服，出国来只见焙茗正在二门等他。待转过大厅，只听墙角边一阵呵呵大笑，回头见薛蟠跳出来。原来是薛蟠哄他出来喝酒行乐。吃喝间，小厮来报，冯紫英来了，众人忙起身让座。

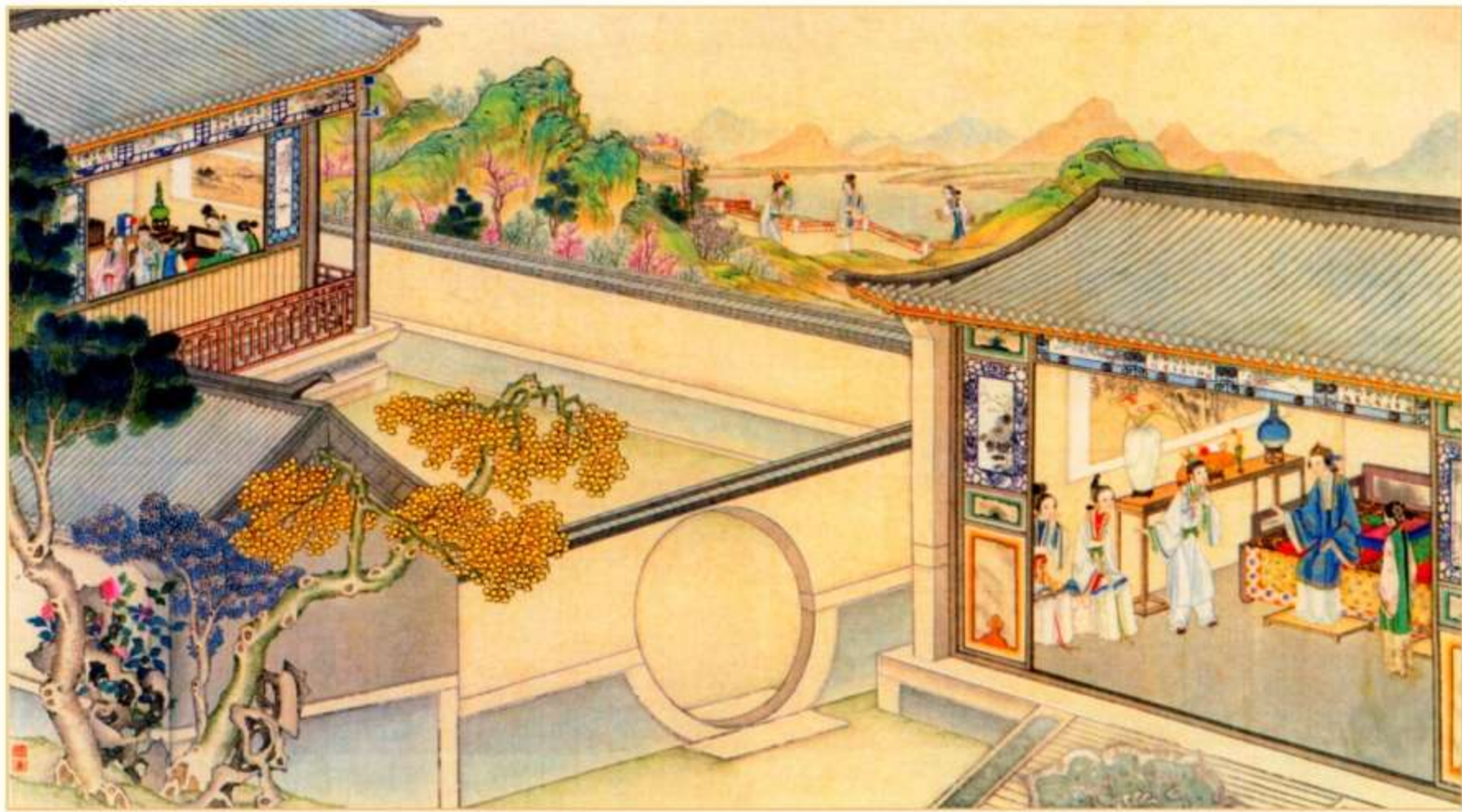
17. 四月二十六日芒种节这一天，民俗要祭饯花神，大观园里更是绣带飘摇，花枝招展。宝钗来寻黛玉，见宝玉进去，便抽身回来。忽见了一对玉色蝴蝶，遂取出扇子来扑，追到滴翠亭边，忽听亭里有人嘁嘁喳喳说话，细听原来是两个女孩在说男女情事。“咱们只顾说，要有人悄悄在外头听呢，不如把这窗子推开吧。”宝钗怕惹出是非，故意放重脚步，笑着叫道：“颦儿，看你往哪里藏！”小红、坠儿刚推开窗，只听宝钗说着往前赶，两人都吓怔了。

埋香塚黛玉泣殘紅
花園中暇游觀鶴舞

鈐潤齋二印

18. 见凤姐招手，小红赶过去问，凤姐要找人传话，小红笑道：“奶奶只管吩咐，误了奶奶的事责罚就是了。”凤姐见她干净俏丽，说话利落，很是喜欢，要到她屋里做丫头。宝玉来找黛玉，黛玉正眼也不看他，出门走了。宝钗探春正在看鹤舞，见黛玉来了，三人便一同说话。又见宝玉也来了，探春缠着要宝玉给她买轻巧雅致的玩意。待说完话不见了黛玉，犹未转过山坡，只听那边有呜咽之声。细细听来，原来是黛玉在亦吟亦哭道：“花谢花飞飞满天，红消香断有谁怜……”宝玉听了，不觉痴倒。

19. 宝玉黛玉终又和好，一起来到王夫人处。说起黛玉吃药的事，宝玉胡说起来，还说：“太太不信，只问宝姐姐。”宝钗笑着摇手儿道：“我不知道，也没听见。你别叫姨娘问我。”黛玉在宝钗身后抿嘴笑，用手指在脸上羞他。正说笑着，贾母传话叫过去吃饭，黛玉转身就走，宝玉赖着要跟王夫人吃斋。胡乱吃过饭，宝玉便出来，直往西院走，凤姐见了笑道：“你来得正好，进来进来，替我写几个字。”待写完字见了贾母，来到里屋，只见黛玉正在裁剪衣料。一会儿宝钗探春也来了，黛玉就着先前宝玉说的话，故意气他。

寶玉說奇方配藥丸
林黛玉裁衣談笑語

20. 宝玉被焙茗传话叫到冯紫英家里，薛蟠和唱小旦的蒋玉蕙、锦香院的妓女云儿也在。大家开怀滥饮行酒令。宝玉出席解手，蒋玉蕙跟出来。宝玉见他妩媚温柔，并得知他原来就是无缘相见的琪官儿，于是摘下玉块扇坠送给他。蒋玉蕙也将北静王送他的茜香国女国王的贡物大红汗巾回赠宝玉。

出版说明

《红楼梦》作为中国古典文学名著，自十八世纪中期间世后，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。

全本红楼梦之四

主編 劉廣堂

繪畫 孫溫(清)

編輯 旅順博物館

作家出版社出版

2004年9月初版

繪圖製作 小成兄

此电子书仅供个人学习、研究、欣赏之用，切勿用于商业用途，并请支持正版图书！