

清·孫溫繪

全本紅樓夢 之五

全本紅樓夢之五

劉廣堂
孫溫(清)
旅順博物館
小成兄

繪畫編
編輯
掃描製作

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。

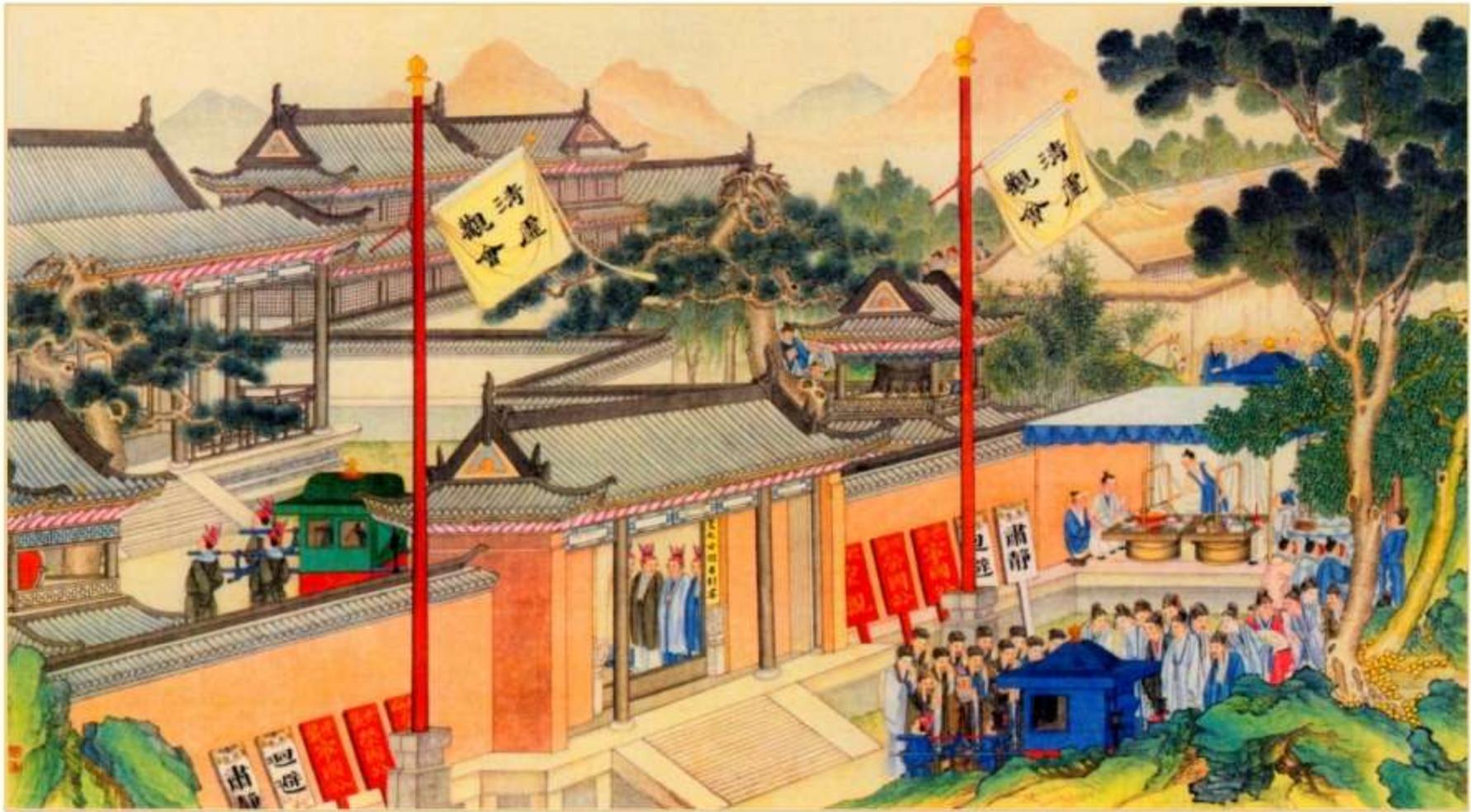
作为一部全面表现小说原著的彩绘本《红楼梦》，必然是对小说的再度创作，只有对小说有着较为深透的理解，才能为小说人物形象做准确的艺术把握。小说《红楼梦》人物众多，据统计这部彩绘本所绘各种人物竟达三千七百多人次，而所有人物又各具形态，生动传神，绝无某些同类作品那种千人一面的重复弊病。

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. 元妃派夏太监送来一百二十两银子，叫在清虚观初一到初三打三天平安醮。初一这一日，荣国府门前车辆纷纷，人马簇簇，府中执事人等，听见是元妃所命，贾母亲去拈香，况是端午佳节，凡动用的物件，一色都是齐全的，不同往日。少时贾母等出来，黑压压站了一街的车。街上的人见是贾府去烧香，都站在两边观看。只见那八人轿领着那些车轿人马，浩浩荡荡，一片锦绣香烟，遮天压地而来。

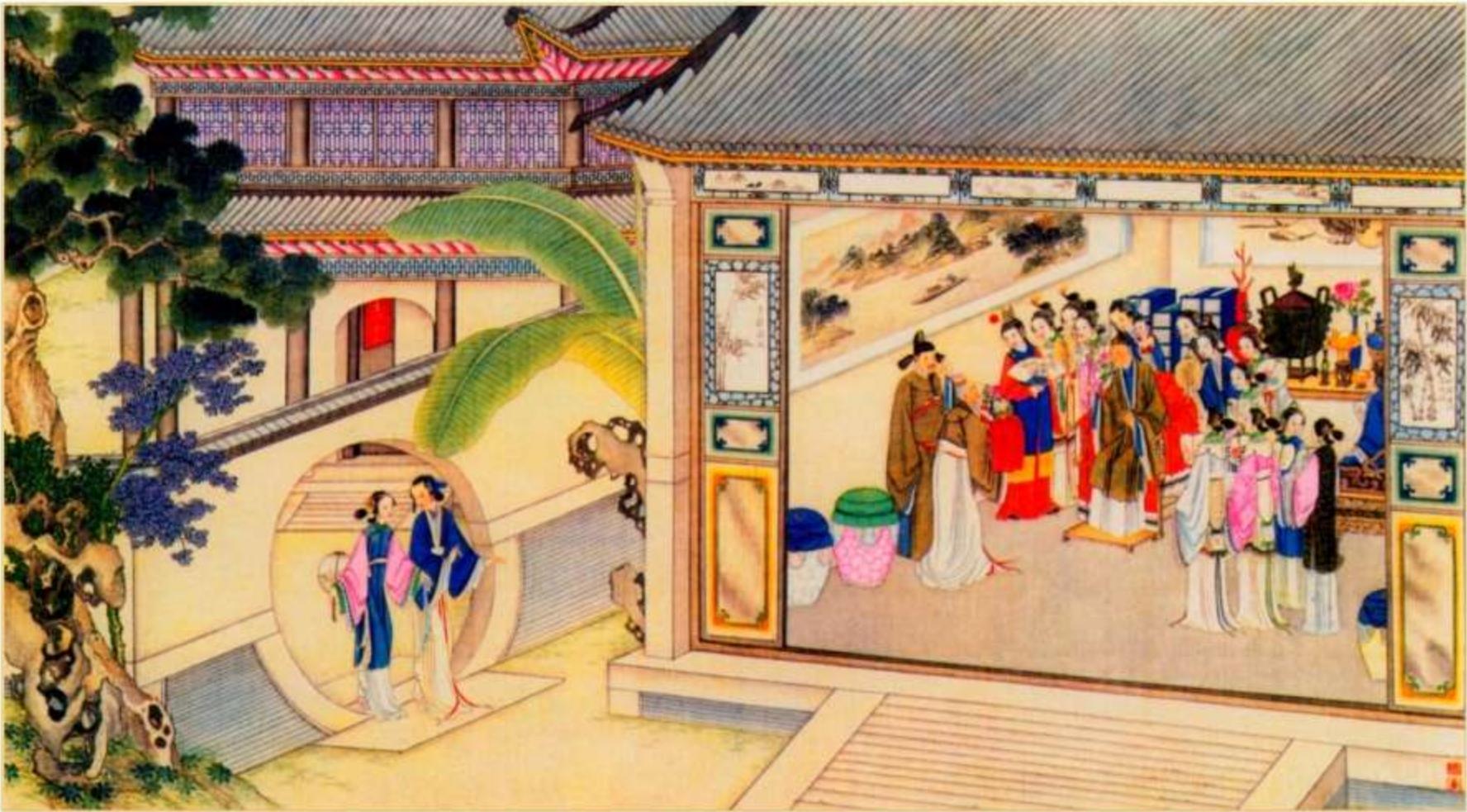
2. 宝玉骑马在贾母轿前，众车轿人马在后，浩浩荡荡，直奔清虚观而来。不多时到了清虚观门口，只听钟鸣鼓响，早有张法官执香披衣，带领众道士在路旁迎候。宝玉下了马，贾母的轿抬进山门以内，见了本境城隍土地各位泥塑圣像，便命住轿。

3. 贾珍带领各弟子上来迎接。凤姐儿的轿子却赶在头里先到了，见贾母下了轿，忙要搀扶。可巧有一个十二三岁的小道士，拿着个剪筒，照管各处剪蜡花儿，正欲得便钻出去，不想一头撞在凤姐儿怀里，凤姐便一扬手，照脸打了个嘴巴，把那小孩子打了一个跟头，骂道：“野牛！胡朝哪里跑？”正值宝钗等下车，众婆娘媳妇围随得风雨不透，但见一个小道士滚了出来，皆喝拿喊打。贾母见小道士可怜，命贾珍拉起来，叫他别怕，又令贾珍赏了几百小钱。

賈母
人福
深還
福
小道

鈐潤齋
二印

4. 待贾母到了观堂坐定，张道士前来给贾母问安，又向贾府奶奶姑娘们道了万福。张道士问起宝玉，宝玉忙上前来。张道士夸奖了宝玉一番。这时，只见凤姐因问张道士要巧姐儿的寄名符，张道士跑到大殿上，拿了个茶盘，搭着大红蟒缎经袱子，托出符来。其后，张道士又讨了宝玉的玉，托出去给他的道友和徒子徒孙欣赏去了，送回来时盘里堆着金璜玉块等珍玩，内中赫然便有与湘云所佩相仿的金麒麟。此时，贾珍之妻尤氏与贾蓉新娶媳妇胡氏也赶到了。

5. 宝玉因张道士提亲，心中不大受用，黛玉偏偏又提起“好姻缘”，越发逆了己意，便赌气从颈上摘下玉来，狠命往地下一摔，道：“什么劳什子！我砸了你完事！”黛玉见他如此，早已哭起来，道：“何苦来！你砸那哑巴物件，有砸他的，不如来砸我！”心里一急，才吃的药，“哇”的一声吐了，一时闹得沸沸扬扬。其实两人原是一心，只因两人都用假情试探，反而枝叶纷生，彼此怄气。次日，因遭宝钗讥讽，宝玉无趣，来到王夫人处，见其睡着，遂与金钏调笑。王夫人醒来大怒，打了金钏，又将其逐出贾府。

6. 宝玉闹了个没趣，回到大观园来。走到蔷薇架下，见一个女孩儿蹲在花下用簪子写字，一面悄悄流泪。仔细看了，那女孩原来写了一个个“蔷”字。正痴想时，飒飒落下一阵雨来。宝玉淋了雨，回到怡红院，叩门许久方开，还只当是那些小丫头，踢了一脚，谁知错踢了袭人。端午节这日，晴雯失手跌断了折扇，宝玉说了她两句，引出一番口角。晚间宝玉吃酒回来，见园内乘凉的枕榻上睡着晴雯，为博得晴雯的欢心，任其撕扇取乐。

椿齡畫薔痴及局外
撕扇子作千金一笑

心思踢人錯踢襲人

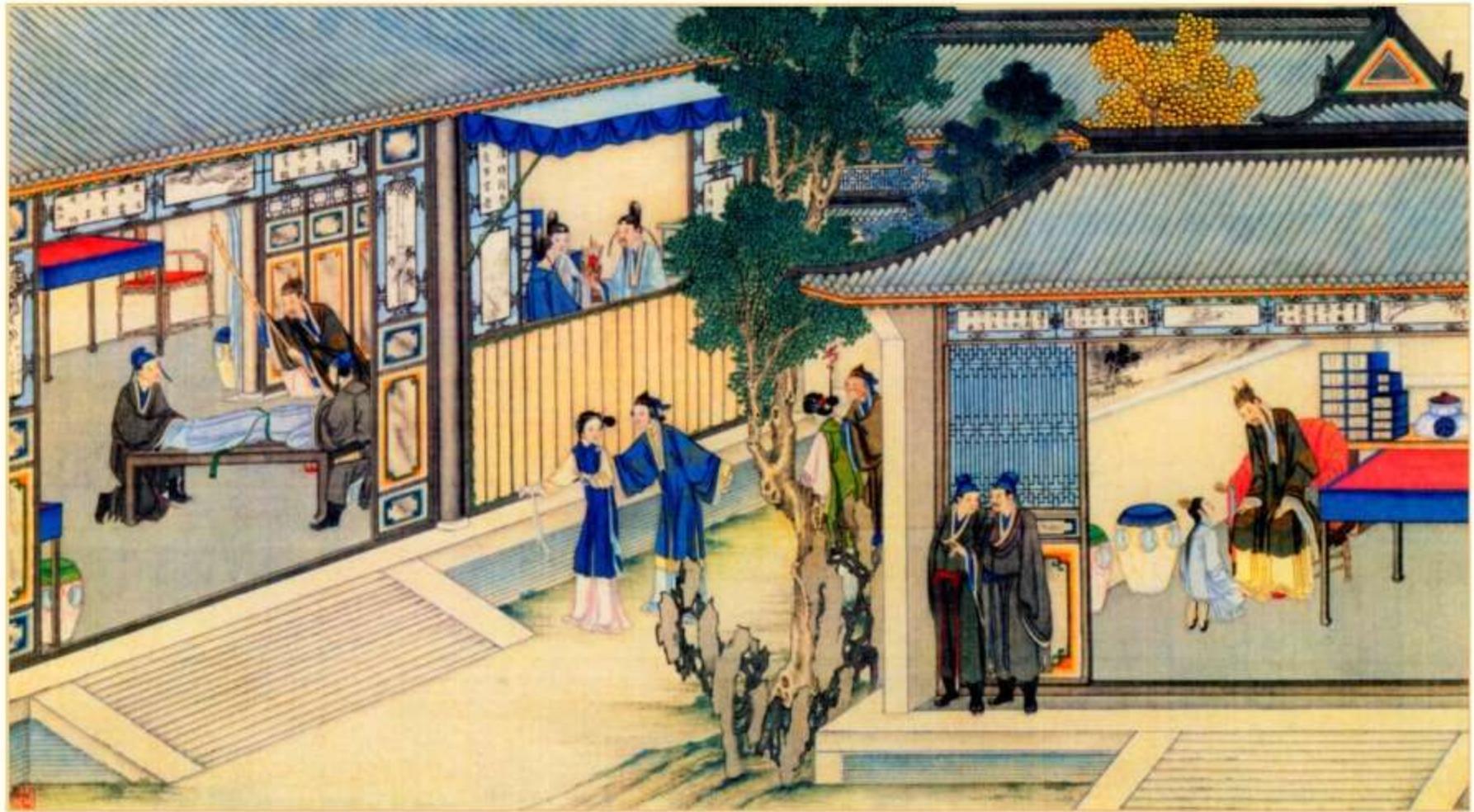
鈴潤齋二印

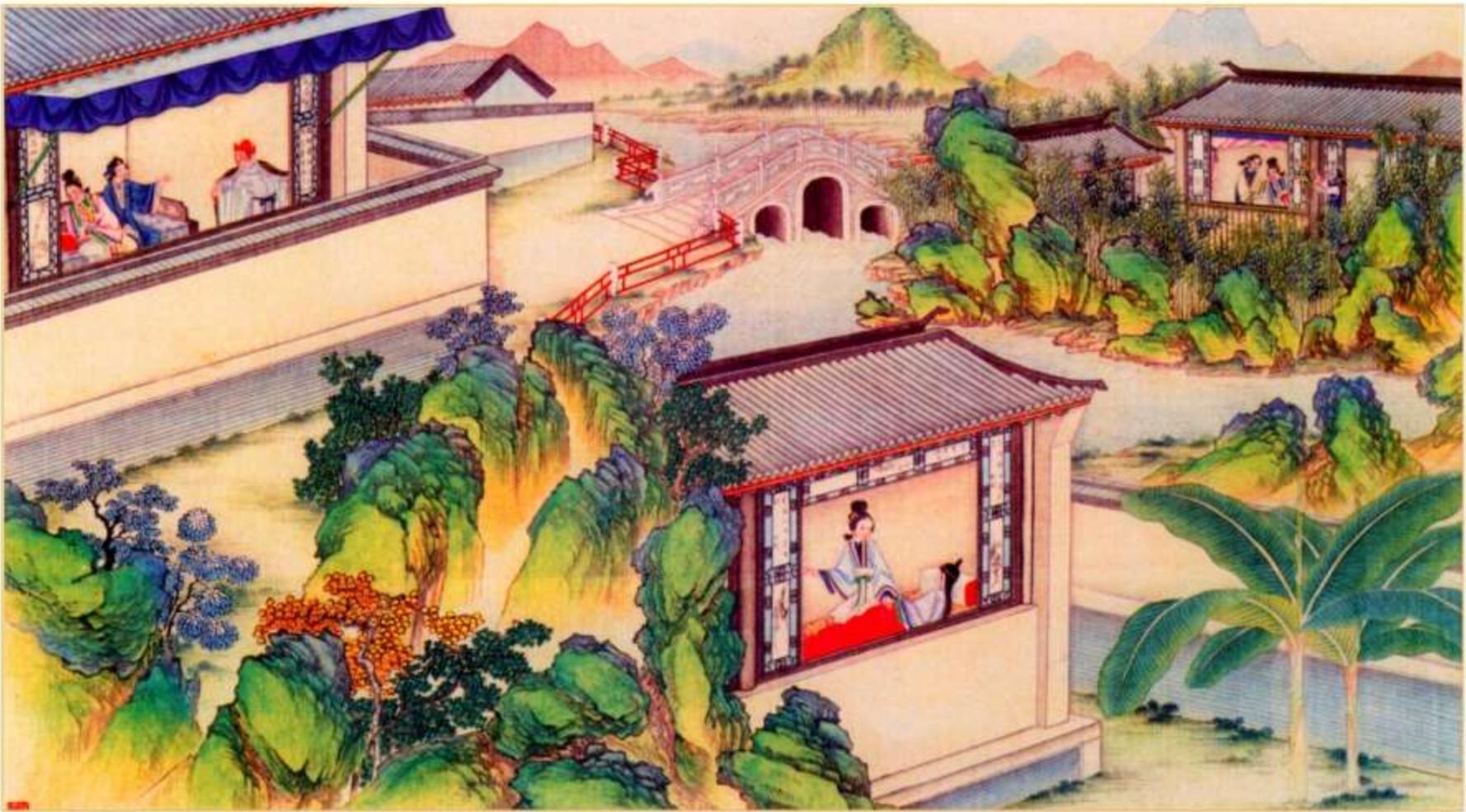
7. 史湘云来到贾府，见过贾母和众人后，便来大观园看袭人。一路上给翠缕解说阴阳。正说着，拾到一个金麒麟。忽见宝玉来了，湘云忙将其藏起。湘云见了袭人，分外亲热。宝玉刚进来，正听见湘云说仕途经济之事，宝玉却说：“林妹妹从不说这些混账话。”宝玉听了又喜又惊又悲又叹，待要进去，又抽身回来，热泪滚滚。宝玉追来，倾诉肺腑，安慰黛玉，不想情热衷肠无从说起的黛玉，反身走了，痴情呆立的宝玉正在说着，竟不知袭人前来送扇，袭人听了个正着，惊疑不止。

史湘云翠縷論陰陽
因麒麟伏白首雙星

鈐潤齋二印

8. 宝玉听见金钏自尽，五内摧伤。贾政见他垂头丧气、猥琐惶悚，应对不似往日，早已有气。恰在这时，忠顺府遣人来索优伶琪官，接着，又听贾环谗言，说金钏投井实因宝玉强奸未遂又被打了一顿所致。贾政气极，喝命下人：“堵起嘴来，着实打死！”又嫌下人打得轻，自己夺过大板，狠命地打。王夫人及贾母闻讯赶来，只见宝玉面白气弱，下身一片皆是血渍，又哭又闹，声泪俱下。

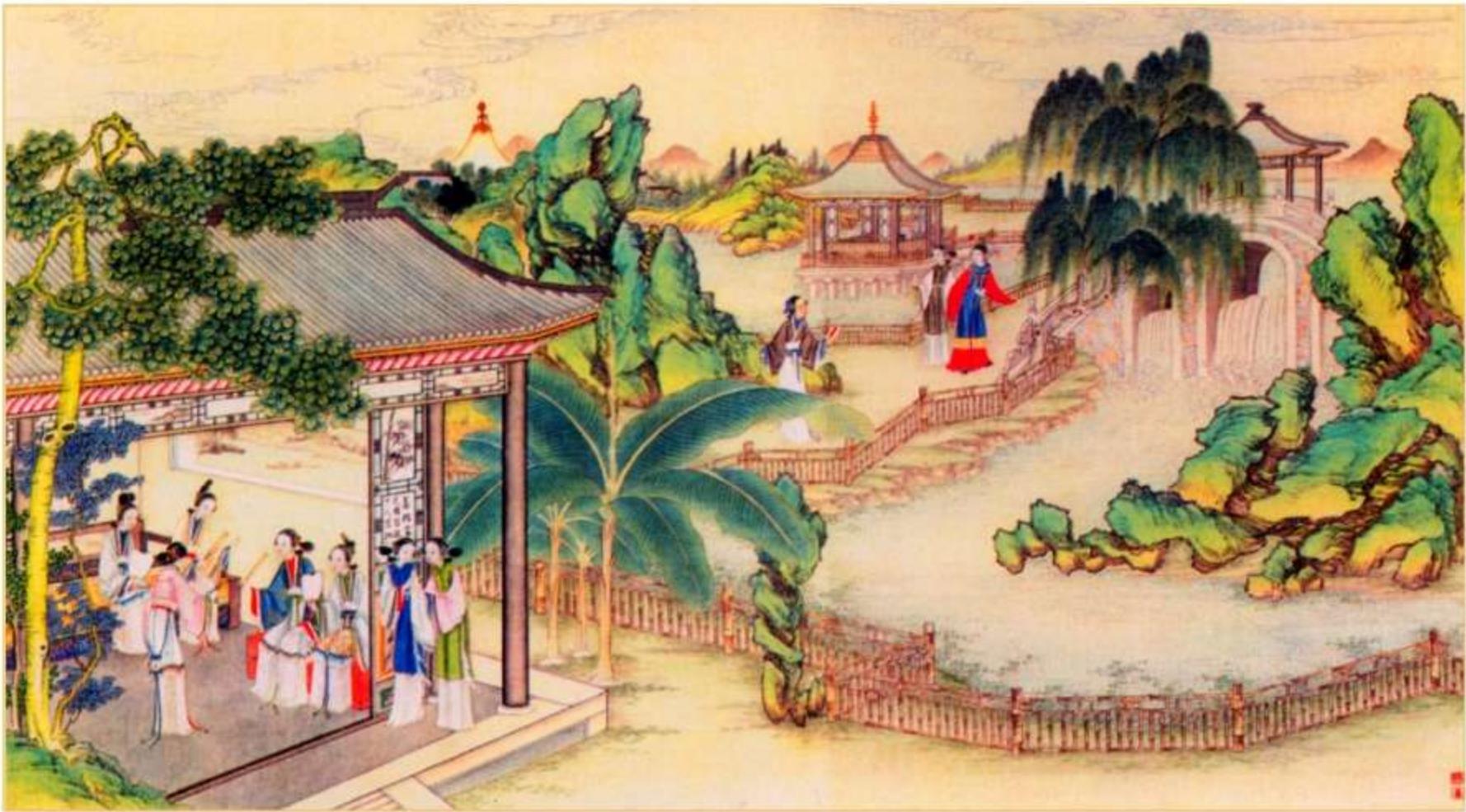
9. 宝玉昏昏沉沉中恍惚听得悲切之声，睁眼一看，却是黛玉，只见她两个眼睛肿得桃儿一般，满脸泪光。此时黛玉虽不是嚎啕大哭，气噎喉堵，更觉厉害。半天，方抽抽噎噎地道：“你可都改了罢！”宝钗听袭人说是薛蟠告发的琪官之事，信以为真，便告母亲。从外面喝酒回来的薛蟠，闻得此言，深感冤枉，一时性起，就要大闹，亏得宝钗劝住。次日，黛玉见贾母及众人纷纷来看宝玉，想起有父母的好处，早又泪珠满面。又听廊下鹦哥学舌，便命将鹦哥挂在窗下，聊以释闷。

10. 宝玉要喝莲叶汤，贾母一连声“做去”。一会儿，莲叶汤来了，王夫人命玉钏给宝玉送去。宝玉因金钏之事愧疚于心，对玉钏备加体贴。傅家来人请安，宝玉只顾说话，不慎将汤碗撞翻，自己被烫了手，只管问玉钏烫了哪里。转日，袭人加了月例，黛玉约了湘云来给袭人贺喜。时当中午，怡红院里静悄悄的，黛玉隔着纱窗见到，宝玉睡在床上，宝钗在身旁做针线，旁边还放着蝇帚子，便招手叫湘云快看。

黃金鈞巧結梅花絡
白玉釧親嘗蓮葉羹

鈴潤齋二印

11. 终日游荡的宝玉，甚感无聊。这日，翠墨送来探春的花笺，邀其商议结社之事，宝玉大喜，跟着翠墨往秋爽斋来，行至沁芳亭，贾芸派人送来两盆白海棠。来到秋爽斋，只见宝钗、黛玉、迎春、惜春等人都到了。正要商议，宝钗说：“忙什么，人还不全呢！”一语未了，李纨也来了。于是大家商量如何起诗社，又都起了诗人雅号。接着，由李纨出题，迎春限韵，惜春监场，作起诗来。想到湘云也擅作诗，宝玉又去求贾母派人去接湘云回来入社。

賈
賛
寄
畫
送
花
寶
玉
秋
爽
齊
偶
結
海
棠
社

鈴
潤
齋
二
印

12. 湘云在藕香榭设下螃蟹宴。山坡下两棵桂树开得正旺。湘云请贾母赏了桂花，而后入座。贾母、薛姨妈、宝钗、黛玉、宝玉一桌；湘云、王夫人、迎、探、惜一桌。靠门一小桌，李纨和凤姐，虚设座位，二人不敢坐，伺候众人。丫头们忙着煮茶烫酒。湘云吃了一个，便下座让人，命人盛了两盘子给赵姨娘送去。贾母引着大家说笑，凤姐与鸳鸯、平儿等闹着笑着好不热闹。黛玉不敢多吃，贾母一时也不吃了，便和王夫人先回去了。其后又另设桌由袭人等吃。

13. 湘云命人在桂树下铺下两条花毡，令支应的婆子和小丫头们随意吃。便取了诗题，用针綃在墙上，众姊妹各自斟酌起来。黛玉倚栏垂钓；宝钗掐了桂蕊，仍在水面，引鱼游来唼喋；李纨与探春、惜春立于柳阴下看鸥鹭；迎春独自在花阴下拿着个针儿穿茉莉花；宝玉东看西串，忙个不停。没有顿饭的工夫，大家各自誊写出来，交与迎春，众人看一首，赞一首，彼此称扬不绝。李纨笑道：“今日公评，《咏菊》第一……恼不得要推潇湘妃子为魁了。”

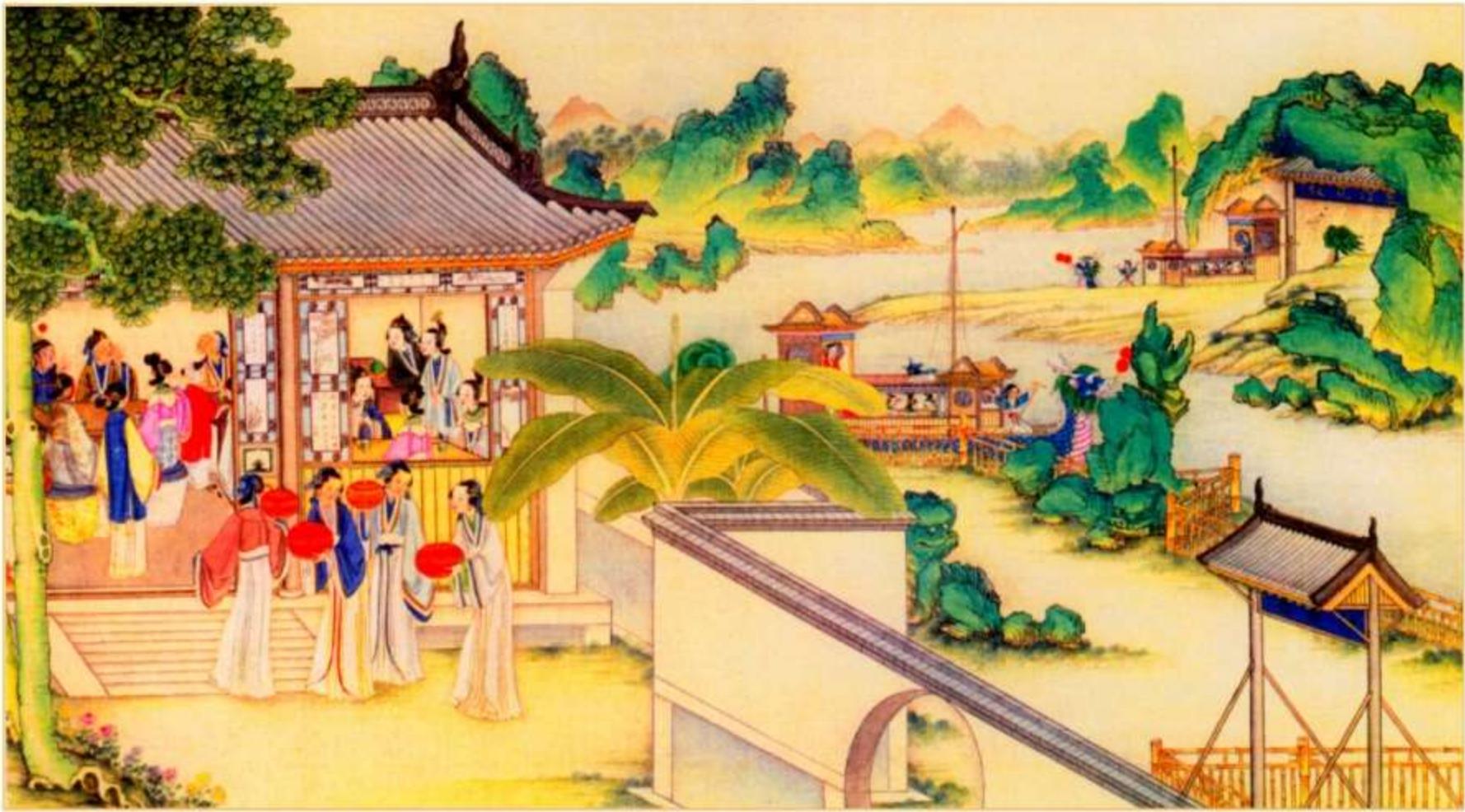
14. 刘姥姥携孙子板儿来到贾府，送来自家野菜瓜枣。贾母听说道：“正想个积古的老人家说话。”遂传见刘姥姥。刘姥姥有些犹豫，平儿说：“我们老太太最是怜老惜贫的。”刘姥姥来到贾母房中，满屋里珠围翠绕、花枝招展的，不知都是何人。只见一张榻上，独歪着一位老婆婆，便知是贾母了，忙上来请安。说了些家常话，凤姐命人请刘姥姥去吃晚饭。又令人带了刘姥姥沐浴换装，坐到贾母面前。为讨众人高兴，刘姥姥编出些村野故事来哄大家高兴。

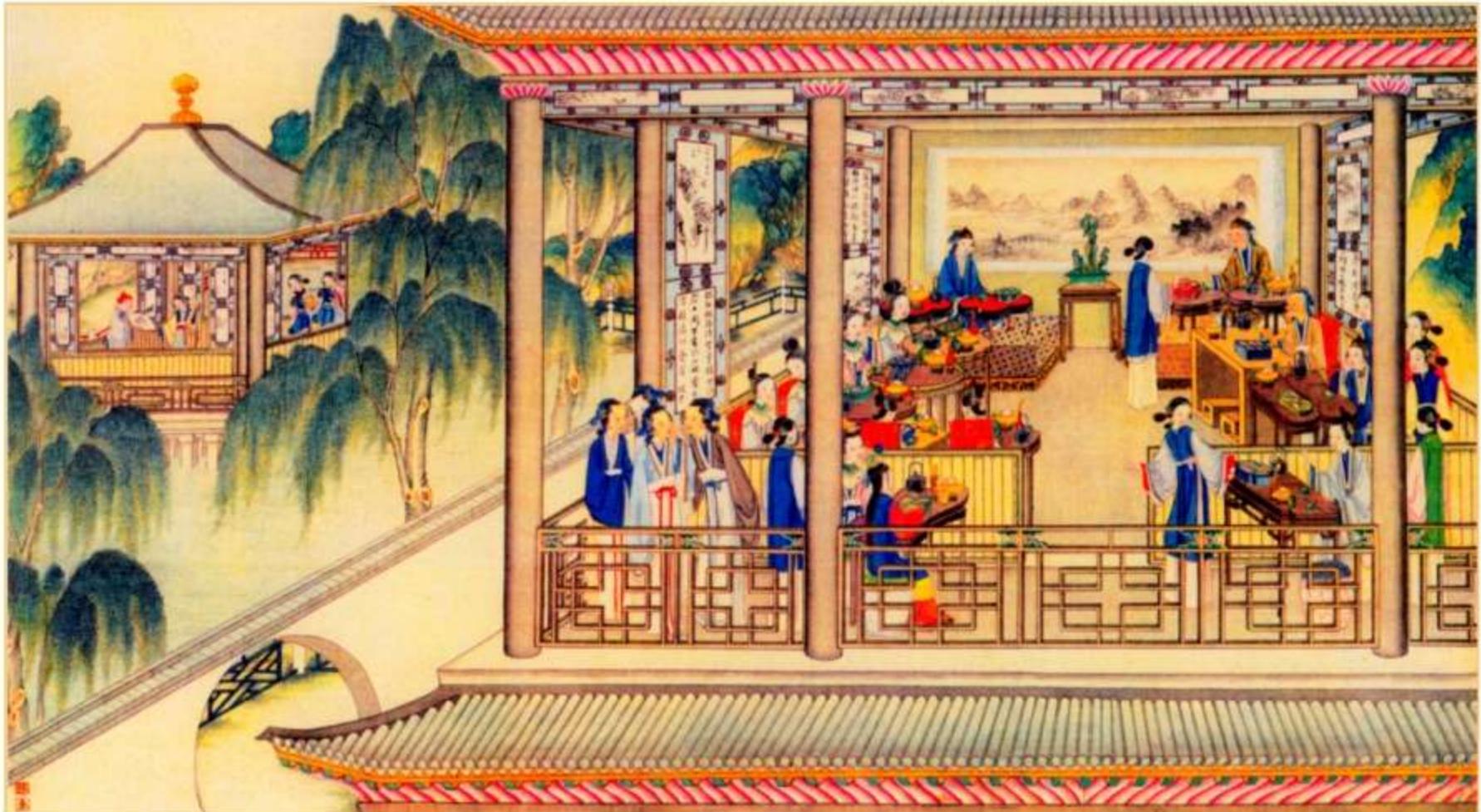
15. 次日，賈母決定在園里給湘雲還席。鳳姐給劉姥姥橫三豎四插了一頭菊花，賈母和眾人見了笑得不得了。丫鬟們抱來大錦褥子鋪在欄杆榻板上，賈母倚欄坐下，命劉姥姥也坐在旁邊。問劉姥姥這園子好不好，劉姥姥念佛說道：“進這園里一瞧，竟比畫兒還強十倍！”賈母指着惜春笑道：“你瞧我這個小孫女兒，她就會畫，等明兒叫她畫一張如何？”劉姥姥拉着惜春道：“你这么大年紀，又这么好模樣兒，還这么能干，別是个神仙生的罷？”賈母眾人都笑了。

16. 歇了歇，又領着劉姥姥到了瀟湘館。一进门，只见两边翠竹夹路，土地下苔蘚布滿，中间羊腸一条石子漫的甬路。劉姥姥让出来与賈母众人走，自己却走土地。琥珀拉她道：“姥姥，你上来走，看青苔滑倒了。”劉姥姥道：“不相干，我们走熟了。”她只顾说话，不防脚下果踩滑了，“咕咚”一跤跌倒，众人都拍手呵呵大笑。賈母笑骂道：“小蹄子们！还不搀起来，只站着笑！”说话时，劉姥姥已爬起来，自己也笑了，说道：“才说嘴，就打了嘴了。”

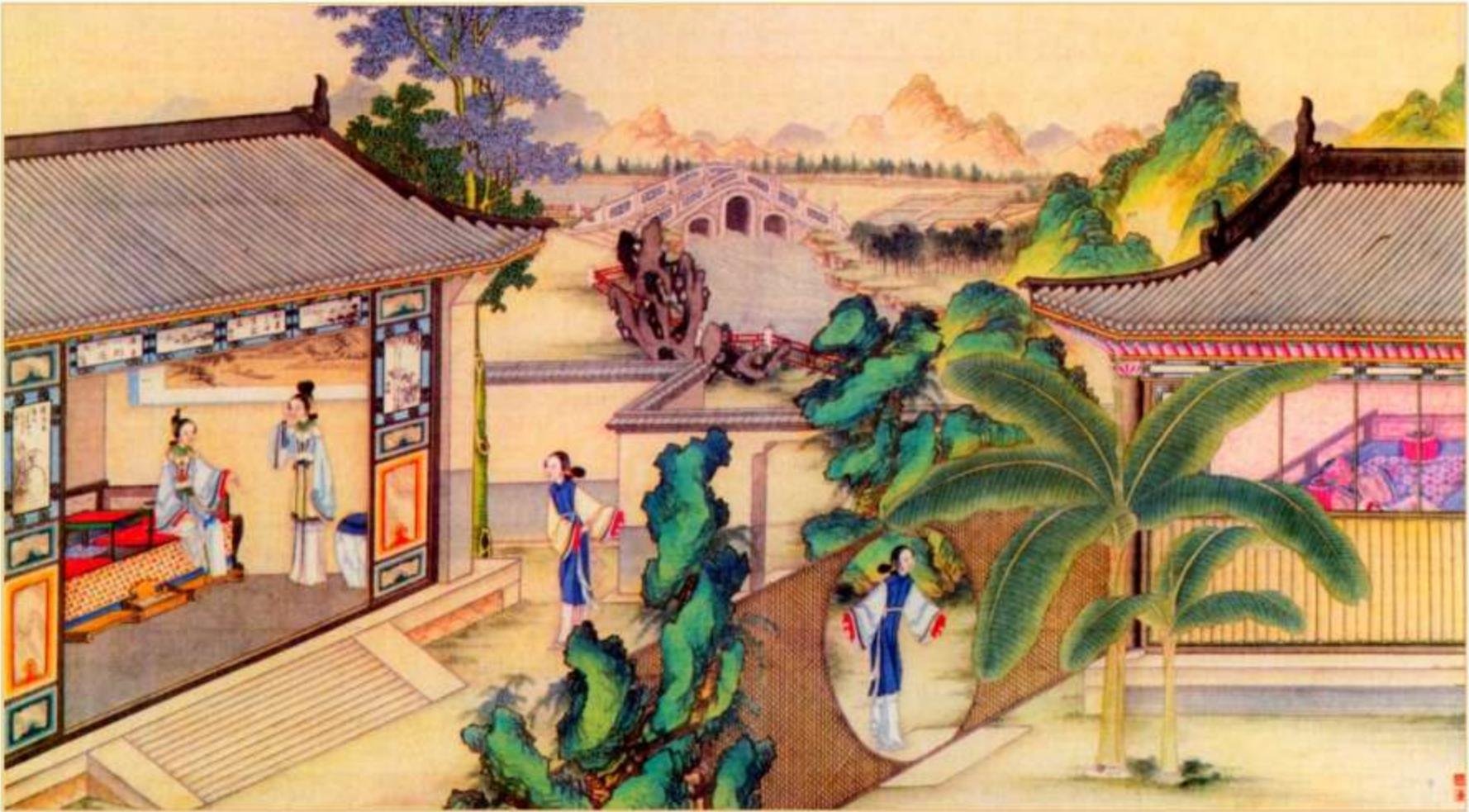
17. 贾母见潇湘馆窗纱色旧，命人找出“软烟罗”来换上。说着，一径离了潇湘馆，远远望见池中一群人在那里掉船。贾母道：“他们既备下船，咱们就坐一回。”说着，向紫菱洲、蓼溆一带走来。凤姐听说贾母要在秋爽斋摆早饭，便和李纨、探春、鸳鸯、琥珀及下人们来到这里。鸳鸯凤姐有意拿刘姥姥取乐，鸳鸯事前与刘姥姥耳语了几句。席间，拿了一双老年四棱象牙镶金筷子，又端来一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。刘姥姥高声道：“老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪，不抬头！”众人哈哈大笑起来。

18. 吃罢，贾母来到探春房里，隔着纱窗隐隐听到鼓乐之声，得知是家里十来个女孩子演习吹打，便命她们铺排在藕香榭的水亭子上，借着水音更好听，大家就在缀锦阁底下吃酒。于是，众人一径来到这里。凤姐早已带着人摆设整齐。上面是贾母和薛姨妈，东边是刘姥姥、王夫人，西边依次是湘云、宝钗、黛玉、迎春、探春、惜春，宝玉在末。贾母提议行令助兴，便由鸳鸯执令，欢笑中众人依次行令畅饮。

19. 贾母吃过了茶，又带刘姥姥到栊翠庵来。妙玉相迎进去，亲自捧了一个海棠花式雕漆填金“云龙献寿”的小茶盘，托着一个成窑五彩小盖盅，呈与贾母。贾母吃了半盏，递与刘姥姥，刘姥姥一口吃进，笑道：“好是好，就是淡些。”贾母众人都笑起来。妙玉又单独领宝钗、黛玉去耳房，宝玉悄悄跟进。妙玉自向风炉上扇滚了水，另泡了一壶茶。吃了茶，贾母要回去，妙玉亦不甚留，送出山门。鸳鸯等人继续带刘姥姥闲逛，来到“省亲别墅”的牌坊下，刘姥姥以为是庙，便跪地磕头，众人皆笑。

20. 刘姥姥因喝了酒，且吃了许多油腻，不免通泻。入厕出来，便觉头昏眼花，迷了来路，只得顺着一条石子路前行。恍惚中来到一间富丽房舍，只见一个老婆子迎着进来，刘姥姥问道：“你也来了？”伸手去羞她的脸，她也拿手来挡，猛想起富贵人家有种穿衣镜，再一细看，果然是穿衣镜，不觉也笑了。忽见一副最精致的床帐，一歪身，就睡倒在床上。袭人来找，见状忙让其喝茶醒酒。次日，刘姥姥带着厚礼回乡去了。宝钗将黛玉招至舍下，让她如实说来，昨日行酒令之词是从哪里来的？黛玉自知理亏，不觉红了脸。

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，并由孙允謨参与完成，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。

全本红楼梦之五

主編 劉廣堂

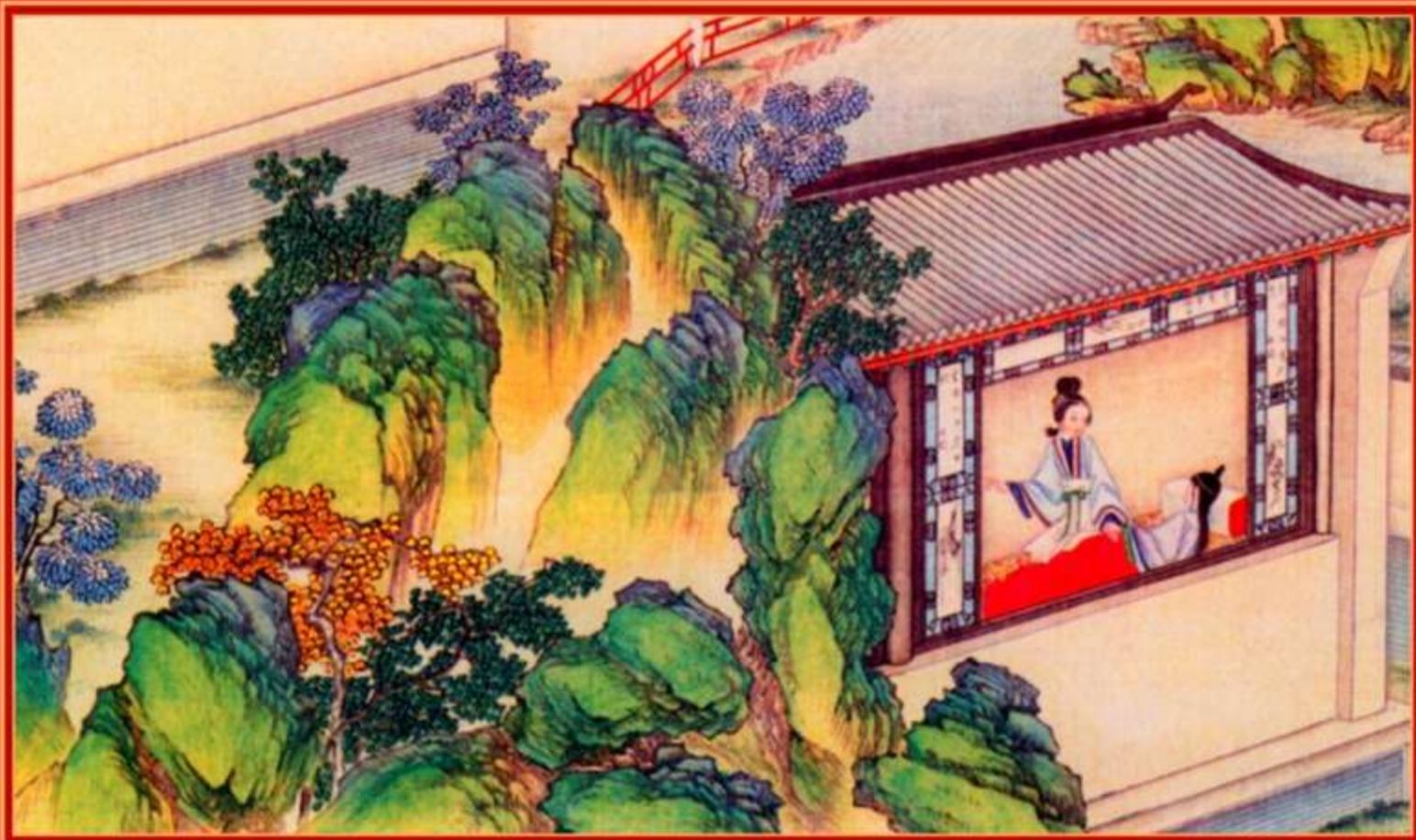
繪畫 孫溫(清)

作家出版社出版

2004年9月初版

編輯 旅順博物館

插圖製作 小成兄

此书仅作观赏之用,切勿用于
商业用途,并请支持原版图书。