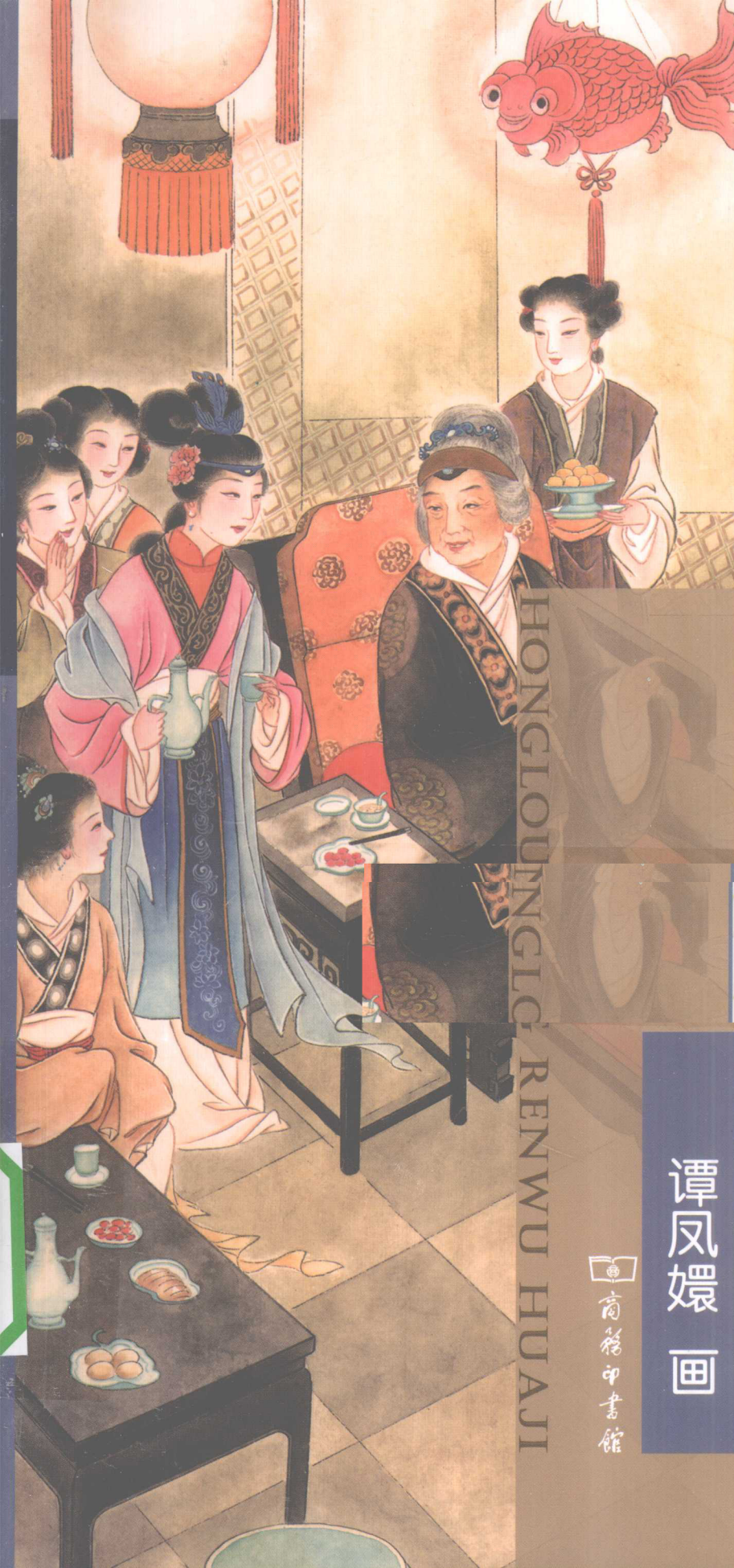

红楼梦人物画集

谭凤嬛画

谭凤嬛画

商务印书馆

HONGLOU MENG RENWU HUAJI

紅樓夢人物畫集

江長青題

商務印書館
2010年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

红楼梦人物画集 / 谭凤嬛绘 .—北京: 商务印书馆, 2010

ISBN 978 - 7 - 100 - 06777 - 5

I. 红… II. 谭… III. 工笔画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第176962号

所有权利保留。
未经许可，不得以任何方式使用。

HÓNG LÓU MÈNG RÉN WÙ HUÀ JÍ

红楼梦人物画集

谭凤嬛 绘

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京中科印刷有限公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 06777 - 5

2010年6月第1版

开本 787 × 1092 1/16

2010年6月北京第1次印刷 印张 15 3/4

定价: 55.00 元

十年辛苦画红楼

——谭凤嬛红楼人物画序
冯其庸

我是从20世纪90年代中期开始计划评批《红楼梦》的，我在开始这项工作以前，就先对谭凤嬛女史说，我的评批本《红楼梦》希望由她来画插图。从那时到现在，凤嬛女史从事《红楼梦》的绘画创作，转瞬已十好几年了。

凤嬛女史从我告诉她这个意图起，就开始作认真的准备。但她的准备却不是打草稿画草图之类的事，而是认真地临摹起唐宋的人物画来。这一点也是我早先就嘱咐她的，这时她就认真做起来了。我记得她反复临摹《簪花仕女图》全本计共四次，留下了四个画件。除对全图的临摹外，还单临过其中单个

的人物，也不下三四个人物之多。在临过《簪花仕女图》后，她又下功夫临《虢国夫人游春图》，那件临本颇受当时画界师友的好评，我在《墨缘集》里还印过这幅画的照片。之后，她又临摹了《八十七神仙卷》全卷，也是反复临摹了三遍，后两卷都画得不错，都已装裱成卷了。后来她又画过《五百罗汉图》，也是画了三遍，这是一个特长的卷子。之后此长卷被刻成木雕，由徽派老艺人王金先生和他的徒弟刻了一年才得以完成，全长 50 米，现陈列在无锡祥符寺（灵山大佛）博物馆。所以凤嬛女史的这种别具匠心的准备工作，虽然花去了大约有

三年的时间，却实在是为她后来的绘画道路奠定了一个坚实的基础。所以认真分析谭凤嬛人物画的线条可以看到与现在流行的线条迥然不同，其原因就是因为她直师古人。

谭凤嬛的人物画，尤其是仕女画，我觉得至少有三点是很突出的，是与流行的画法有区别的：

一是她的人物线条的刚劲有力而富于质感。古人说“屈铁盘丝”，是指线条的均匀而富于力感，也就是我说的“刚劲有力”。这种力，是要线条从头到尾的贯彻而不是仅指线条的某一段，这就要求画家的笔力要能贯彻全线。再说，线条不仅要求“刚劲”，而且还要

求能具有质感。古人说“曹衣出水，吴带当风”。这“出水”和“当风”，说明白一点，也就是质感。画衣服能画到像“出水”一样的贴体甚至可见肌肤，画衣带而能飘举当风，岂不是画出了衣带的轻柔，而这“出水”、“当风”两者，实际上都是说的线条的质感。谭凤嬛的人物线条虽不能说已如古人所说，但她却是以此为追摹的目标的，因为她临的古人的画本就是如此。所以仔细分析她的人物线条，确是有别于现今流行的线条。

二是她非常善于构图造型，这一点，我觉得是她的特长。人物画，尤其是带故事性的人物画，一是难

于构图，二是难于造型。构图是指对一桩故事，用一个最恰当的画面，把情节的内容准确而美观地组合起来，这就需要画家具具有构图的能力，这方面，谭凤嬛似乎具有她特殊的天赋。她所画的人物画，包括具有情节性的多人组合的人物画，都是自己独创的，而不是临摹古人的。不仅如此，她还往往对同一情节和人物，能创造出多种不同的画面而又同样合理好看。《红楼梦》里不少著名的情节，她都画过三种以上不同的构图，如“宝黛读西厢”、“贾政打宝玉”、“尤三姐自刎”等等，她都画过多种不同的结构。

人物画最最重要的除构图外，

当然是人物的造型了。画家创造一个形象，并不是容易的，它需要多方面的修养和条件。线条的优美准确是最基本的条件，此外，就是勾脸、撕发和整个人物的体态。现在流行的中国画的人物画，大都受西洋画的影响，具有浓重的油画或水彩画味道，而谭凤嬛的人物画，还是纯正的传统线条的画法，具有古典美的风范。吸收西洋画法，甚至临摹西画的经典作品，创作油画，这都是艺术的一个专门类别，并没有什么不好，也可以说是艺术的一种发展和丰富。但这并不意味着有了外来影响的新画法，传统的画法就应该抛弃。所以谭凤嬛直接继承

唐宋人物画法的取向是很难能可贵的，而她所作的人物的勾脸、撕发和体态，都能和谐一致，显示出具有中国气派的纯真的美。尤其是她所画古代人物的脸型，都明显地具有古典美的特色。而她在撕发上，可以看到画中美女的发髻浓如乌云，而细审则缕缕青丝，历历可数。还有她的人物的各种体态，都能自然妥帖而优美动人。人物的姿态，是人物美的最关键的一点，昔齐白石老人有画背面美人一图，自题说是临王梦白，还说读者如对看王画原作，自能辨其谁是谁非。白石老人这段题记的得意之情，溢于言表。细看白石老人此画也确实美，美

在哪里？美在体态的优美，用笔的舒展流畅。画美人而不画脸，已是很难了。光看背面而要让读者看出她的美来，那就只有靠体态的魅力，线条的魅力。古人曾有形容这种背面美人体态之美的诗句，说“痴心欲掉画图看”，这也是绝妙的题句。由此可见体态之造型，体态之自然优美，也是人物画的重要因素，而谭凤嬛的红楼人物画，在体态的构造上，往往匠心独运而得其自然，因而能生动传神。

三是谭凤嬛作红楼人物画，她不仅仅是在“画”上用功夫，而且是在“书”上用功夫。她在创作之前，首先是认真读《红楼梦》原书，

而且是一句句地认真地读，认真体会书中的意思，认真体会人物的心理状态，这样，她首先从《红楼梦》里得到了感悟，得到了灵感，才能产生构图和人物的形象。因此她的构图和人物，不仅贴切于《红楼梦》的原文和故事情节，还富于内涵，令人屡看不厌。

我的《瓜饭楼重校评批红楼梦》于2004年底出版，出版后红学界和画界对这套插图都非常感兴趣，香港和深圳有两位朋友还多次来电话想收藏这套插图的原作。另一个反映是说，这是与原先流行的刘旦宅、戴敦邦两位画家截然不同的画法，是完全崭新的面貌，因此形成

了三种各具风格特色的红楼画风。当然艺术愈丰富多彩愈好，能在《红楼梦》画的领域里增添一种崭新面目而又能卓然自立的画风，这当然是红楼佳话也是艺术繁荣的反映。

谭凤嬛是在 2003 年就画完这套插图的，至今又已六个年头过去了。最近我看到她新创作的一大卷纯用墨线画的人物画，其中有不少是红楼人物，也有不少是历史人物。我看这批画（共有六十多幅），使我眼目一新，我觉得她的画又经历了一个历程，又向前大大地迈进了一大步了。这一大步，既是向古人的靠拢，更是与现实的贴紧。向古人靠拢，是指她的线条和墨法，让

人感到轻灵飘逸而又刚劲有力，柔和自然，是继承古人的传统；与现实贴紧，是指她的画有新意，是她读古会心之所得，不是单纯的拟古。

我一直认为中国传统绘画的生命力是旺盛的、强大的，它能适应各个不同的时代而产生新变，我们的绘画史所以能截然分出各个时代的界限来，就是中国绘画一直在跟着时代前进，跟着时代变化，而最根本的一点，是它始终是在中国绘画传统的基础上的变化，而不是抛弃传统完全毫无根据地任意乱来。

艺术是不可以速成的，它需要画家必须下苦功，认真地学习文化，学习前人成果，学习传统。

我们应该认识到，无论是文化艺术，也无论是科学技术，都是需要积累的，不重视传统，不重视积累，完全想白手创新，那是无知，是倒退。倒退不是前进，这一点一定要认识清楚。但此风还未涤尽，至今还有一些人在把倒退当作前进，原因是想标新立异，一鸣惊人，想一蹴而就，不想下苦功夫。但这是行不通的，实际上这是艺术的大忌，也是学问之大忌。无论是艺术还是学问，都不是可以速成的，恰恰相反，它需要下极大的苦功，需要超出名利之外的全身心的追求，除此之外，没有捷径可走。

所以，谭凤嬛画家的这部红楼

梦人物画册的出版，至少它可以告诉世人，中国传统艺术的生命力是茁壮强盛的，传统艺术不是僵化的而是活生生的，只要你肯下苦功，你就能得到你应有的成绩。

应该坚信，在我们面前，艺术的道路是宽广的，我们国家的历史悠久，山河壮丽而广阔，有着取之不尽的题材，有着丰富多彩、气壮山河的历史生活，有着十三亿人民众志成城建设有中国特色的社会主义的伟大壮丽的史诗般的现实生活，使我们可以描画不尽。

对于外来文化，我们古人早就说过“有容乃大”。我们有“容量”可以吸收并消化外来的一切。我们

并不褊狭和闭塞，更不会排外，凡一切先进的健康而有益的东西，我们当然应该吸收。但这并不意味着要抛弃自己的传统完全跟着别人走。我们应该看到，伟大的中华民族，伟大的中华传统文化和传统艺术，自有它的广阔的前景和崭新的未来。

我们一定要走自己的路！

2009年9月11日于瓜饭楼