

金瓶梅人物百图

麒麟山院藏书画作品集(二)

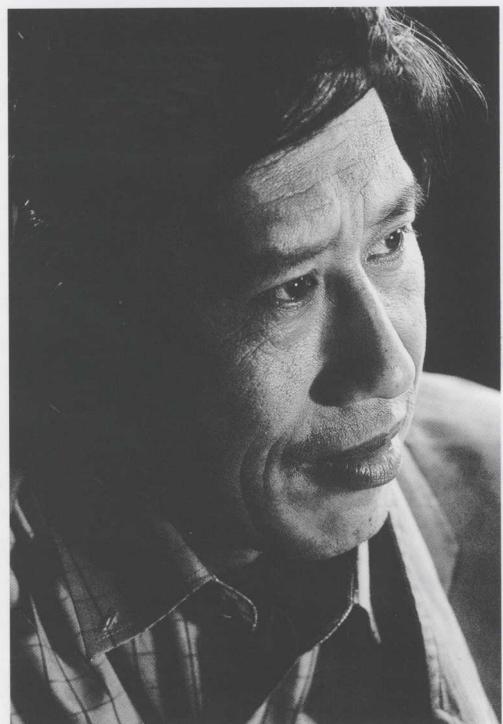
麒麟书院藏书画作品集

(二)

金瓶梅人物百图

王国栋 绘

河北教育出版社

王国栋

汉族，1949年出生于河北河间。擅长中国人物画。中国美术家协会会员，北京麒麟书院院长，研究员，国家一级美术师。多次参加全国美展并获奖。曾在北京、广东等地举办个展，作品被北京、香港、新加坡等地的美术馆及艺术机构收藏。出版有专著三部。

一个物欲时代的脸孔

——序王国栋《金瓶梅人物百图》

《金瓶梅》是出现在十六世纪中叶的中国第一部成熟的生活小说，作为一部世情书，它以独特的艺术风貌，贴近现实生活，场景开阔、布局繁杂，展示出明代社会的横断面和纵剖面。

《金瓶梅》的故事编年，采用的是宋徽宗的纪年，从宋徽宗政和二年壬辰（1112年）写到南宋高宗建炎元年丁未（1127年），一共十六个年头，而事实上，它们反映的却是明代嘉靖、隆庆和万历三个朝代的历史现实，而以万历朝为主，借宋之名写明之实，直斥时事，有意把明中叶以后这个社会大变革时代的政治生活、经济生活、文化生活、宗教生活、家庭生活，经过典型概括，融进了北宋末年到南宋初年的十六个年头之中，真实地暴露了中国封建制度之将死、资本主义因素已萌芽的时代百态，揭露了此一时期中上层社会的黑暗、腐朽和不可救药。

《金瓶梅》一百回，复现了有名有姓的人物共八百余，堪称一部气势恢宏的人物长廊。说到《金瓶梅》对小说美学的贡献，首先是给世界小说史增添了几个不朽的人物，如西门庆、潘金莲、李瓶儿、庞春梅、应伯爵等。这些中国古代小说画廊中的第一流形象，才使这部旷世奇书有了那么丰富的社会生活蕴含。

这八百多个人物，有皇帝、权臣、胥吏、钦差、太监、帝姬、地方文武官吏、状元、举子、秀才、富豪、乡绅、文人、墨客、上流社会的太太、公子，皇亲国戚、衙门里的皂隶、牢头、仵作，也有帮闲、混混、打手、刀客、强盗、骗子、揽头、掮客、奴仆、婢女、奶妈、名妓、暗娼、和尚、尼姑、道士、术士、相士、风水先生，更有船家、轿夫、猎户、樵子、渔翁、布贩、盐商、银匠、画匠、酒保、医生、优伶、乐工、江湖戏子、杂技艺人、教书匠、裁缝、货郎、卖婆、巫婆、媒婆、接生婆、卖炊饼的、卖小吃的、卖豆腐的、卖水果的、卖翠花的、卖棺材的、磨铜镜的、开旅店的、开当铺的、开药铺的、开磨坊的、开纸张铺的、开绸缎铺的、开生药铺的、开妓院的、开银铺的、开印经铺的……几乎囊括了社会上的所有职业。别的不说，仅妓女就写到了六十多位，万花筒般的展现了一个芸芸众生的三千大千世界。

最早读这本书的时候我就想，如果哪一位画家能把《金瓶梅》中的主要人物画出来，那一定是一件很有意义的事情。

当我知道我的朋友、画家王国栋先生画出了《金瓶梅人物百图》，那种兴奋自然难以掩饰。

我与国栋相识三十年，他是一位很勤勉的画家。他早年毕业于美术专科学校，毕业后到河间县文化馆做美工，在基层文化单位一干就是几十年。他耐得住寂寞，远离名利场和滚滚红尘中的角逐，把心沉在丹田，潜心创作。他的作品多次参加全国美展并获奖，成为有影响的人物画家。

《金瓶梅人物百图》是王国栋的大手笔（在此之前他还完成了《水浒人物百图》），洋洋洒洒近百人物，各有面目心性，用墨虽十分简练，却注重传神的功夫与人物个性的刻画。《金瓶梅》中的数百生灵，上自当朝天子，下至庶民百姓，妍媸美丑，贫富穷通，沉浮寿夭，无论其社会地位、文化背景、价值取向、行为意识，均各各相异，然而他们又生活在同一个生存空间里，其命运趋向有着惊人的一致性，如何画出他们真实的“这一个”，画家是要颇费一番心性功夫的。

比如说书中的主角西门庆，《金瓶梅》这部书，实际上是西门大官的兴亡史。这是个前无古人，后无来者的艺术形象，他的性格中有太多的复合因素。从经济属性上看，他是新兴的资产阶级商人，从政治角度上看，他是封建王朝国家机器上的一个重要部件，从道德观念上去界定，他又是一个不折不扣的色中饿鬼。如果从艺术类型上去分析，那么他又是一个典型的“悲剧人物”。可以说，《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生在塑造和刻画这个人物时进行了“革命性”的探索，打破和摆脱了旧小说观念和旧模式的羁绊。在这个人物身上，集中了一个男人所能有的七情六欲，灵魂喷张，血肉丰满，真实可信。小说家已经给西门庆画出一副笔触细腻的脸相，画家在塑造这个人物时自然面临着很大的挑战。正如文龙评《金瓶梅》时所说：“《水浒传》出，西门庆始在人口中，《金瓶梅》作，西门庆乃在人心中。《金瓶梅》盛行时，遂无人不有一西门庆在目中、意中焉。”如果照小说家的描写去图解书中的人物，那么他的表现肯定是脸谱化的。

国栋笔下的西门庆，表现的不是他在官场上赫赫威仪，不是他在商场上纵横捭阖，也不是他在情场上的如鱼得水，而画出的是另一个西门庆，他或者刚刚结束了一场大的生意运作，或者刚刚经历了宦海上的一场大风波，或者刚刚从纸醉金迷的风月场上回到了他的“藏春坞”。他一身常服，披服开头发，眼睛里流露出深思与迷茫。看看他的眼神，那里边有多么复杂的内容，有志得意满又有万念俱灰，有自傲自信又有困惑焦虑，有运筹帷幄又有首鼠两端，有坚定又有恐惧，有满足又有空虚……未展卷之前，我怕他画西门庆只是画出某个特定情景下的主角，任何一个场景中的他都是不完整的，而这幅简单的人物绣像却让我看到了这个画家对人物形象的全新的解读。

对于潘金莲，人们差不多都会异口同声说她是一个天生的淫妇，对《金瓶梅》作评点的清代小说批评家张竹坡就曾说她“俏心毒口，可爱可畏”（见张竹坡评点《第一奇书》）。在《水浒传》中，潘金莲只不过是一个丫头，她最初反抗张大户的逼奸，是值得同情的弱女子，张大户为了施以报复，把她嫁给了“三寸丁谷树皮”武大郎。正是在失落感的支配下，她才与西门庆勾搭成奸，这是她沉沦的开始，后来又与王婆一起，用砒霜毒死武大郎，这时她已经由一个被社会欺凌的弱女子变成了一个杀人犯。而在《金瓶梅》中，潘氏被卖到张大户家时，已经学会了“描眉画眼，傅粉施朱”，她没有拒绝张大户的“收用”，却最终淫死了张大户。及至她毒死武大，嫁

到西门庆家后，更是淫妒交加，坑害至死了李瓶儿母子，她勾引了很多男人，也害死了很多男人。同时，潘金莲又是一个受害者，她的命运中熔铸了下层妇女悲剧的多重性与深邃性，她世世代代被人唾骂，又世世代代让人无法漠视她的存在。作为一个艺术形象，她也是不可重复的“这一个”。

王国栋笔下的潘氏，柔媚中透着几分冷；那冷是在眼波中深藏着的，在那冷冷的眼神中，似可看的出她心灵深处的抗争与挣扎。李瓶儿则从另一个方面体现了一个女人对欲望的渴求。这种欲望，首先是女性的欲望。她原本是大名府中梁中书的小妾，因李逵在政和二年上元之夜，率众杀了梁中书全家，家人各自逃命，瓶儿带了一百颗西洋大珠和许多细软，与养娘上东京投亲，嫁给了花太监的侄子花子虚。花子虚是个宿花眠柳，不务生计的花花公子，李瓶儿对花子虚的寡情，是对没有性爱的婚姻的反抗。她嫁给蒋竹山后，对这个“银样镴枪头”自然也是不满意的，所以她才对西门庆说出“你就是医奴的药一般”的话。其次是母性的欲望。生了官哥，使李瓶儿心灵深处的慈爱意识复苏，她一天天变的谦恭和善，温柔贤淑，与西门庆家上上下下和谐相处，处处体现了她的宽厚大方。然而，她的种种忍让，却酿成了自己的悲剧，潘金莲并未因害死官哥而放过她，她最终成为西门庆家妻妾倾轧的牺牲品，被害死的那年，才二十七岁。王国栋把握住了人物命运的深邃内涵，画卷上展现的不是李瓶儿的美丽、放荡，而是一个充满了对亲子的怜爱又带着畸形的家庭强加给她的屈辱的女性形象。

春梅，在书中也是个举足轻重的人物，《金瓶梅》这个书名，三分春色她占了其一。虽然她只是一个花十六两银子买来的婢女。这丫头虽然出身微贱，却气质不凡，在西门庆家一大群丫头仆妇中，可谓鹤立鸡群，吴神仙给西门庆的女眷们相面时，就一口断定这个丫头将来必有出头之日。被西门庆“收用”之后的春梅，并没有像其他被奸占的仆妇丫头一样趾高气昂，她的孤傲是在骨子里的，这种身价感和优越感仿佛是与生俱来。同时，她又是一个性格复杂的人物，虽然是个女子，却十分重义，爱憎分明，又重权谋，腕底春秋，十分了得。当丫环时，她对自己的奴才地位感到屈辱，所以才用自尊自傲来对抗，到日后婢做夫人，“尊”“贵”已唾手而得，却因在性上得不到满足主动与陈经济恢复旧情，又置丈夫的名誉、夫人的封诰于不顾，不惜与下人勾搭，这种性格的反差，皆因为满足自己的精神和肉体的需求。这种骇人的私欲改变了她，也塑造了她，使她成为中国文学史上前所未有的一个女性形象。王国栋画春梅，很注重对这个人物心理定势的把握，虽然笔墨简练，但一个冷艳孤傲又有几分天真烂漫的少女形象，却呼之欲出。

王国栋的人物画，以表现青年女性的青春纯情见称，这一特色在他的《金瓶梅》女性形象中反映的尤为充分。这一集中他画了一群命运悲苦的小妓女，如郑爱月、郑爱香、韩玉钏、韩金钏、罗存儿、董娇儿、金儿、董薇仙（董猫儿）、齐香儿、韩消愁、李桂卿等，为观者展现了一个别样的世界。妓女的命运是悲苦的，她们是被污辱与被损害者，同时又是社会的疮疽，《金瓶梅》的作者对这一群小妓女，是有着很深的偏见的，他写道：“院中唱的，以卖俏为活计，将脂粉作生涯，早晨张风流，晚些李浪子。前门进老子，后门接儿子，弃旧迎新，见钱眼开，自然之理。”而这些青年女性是压在社会最底层的人，书中蝴蝶巷的妓女金儿唱的一曲《山坡羊》道出了她们的辛酸：“烟花寨，委实的难过，白不得清凉倒坐。逐日家迎宾待客，一家吃穿全靠奴一个……烟花寨再住上三年五载来，奴活命的少来死命的多。”在画家的笔下，这群被侮辱与被损害的青年女性，却一样有着千呼万唤出来的孤傲冷艳，她们才艺双绝，是那么飘渺，那么华美，那么圣洁，又那么神秘。她们彻底地被还原为一个个充满活力的天真烂漫的女孩子，这不是画家对人物的偏爱，而是来自对文本的深刻的解读。画家彻底把“丑”解构了。

对书中的另一群女孩子——西门府里的那班丫环、使女，如迎春、玉箫、夏花儿、绣春、兰香、小玉、小鸾、秋菊等等，画家也用情感的笔墨描绘出了她们的聪慧与美丽，悲苦与抗争。

集子中的男性人物形象也各见面目心性，如武大郎这个人物，本来是妇孺皆知的，《金瓶梅》从《水浒传》中迁来了许多“移民”，都多多少少地改变了他们的形象，没改变的惟独这个武大。武大郎已成了猥琐和软弱无用的代名词，换句话说，已成了一种“文化符号”。他的悲剧性格决定了他的悲剧命运，即使他不娶潘金莲，他仍旧会是一个悲剧人物，潘金莲的出现，只不过加速了他的悲剧结局的完成而已。武大郎的悲剧，一是因为他善良，二是因为他的懦弱，三是因为他的自暴自弃，缺少抗争的勇气，四是受夫权思想的影响太深。画家笔下的武大郎，并没有刻意表现他的猥琐，而着力表现了他的倔强、善良的一面。要知道武大也是堂堂正正做了一回男子汉的，豪恶西门庆霸占了他老婆，他也敢于气冲冲裸起衣裳去王婆室里捉奸，那时的他可真的没有“三寸丁谷树皮”的窝囊，而西门庆却被吓得屁滚尿流，扑入床下去躲避。

对武松这个人物，画家则不仅画出了他的英武刚烈，更着重刻画了他的质朴、善良，显得更加真实可信。

画家给他笔下的每一个人物都赋予了血肉与灵魂，来旺的愚钝与刚烈，吴典恩的狡诈与卑琐，韩道国的招摇，花子虚的博浪，贲地传的心计，苗青的刁狠，应伯爵的油滑，谢希大的混沌，常时节的猥琐……无不形神毕肖，直从纸上跳了出来。

画家是真正读懂了这部旷世奇书的，他用这近百个传神的人物形象，从批判与理解两个尺度上揭示了《金瓶梅》的深邃的社会内涵。正是这一张张物欲时代的脸孔，让读者走近了这一部饱含血泪的世情大书。

何香久

2005年9月15日凌晨2时
于沧州“渔书楼”

目 录

1/ 西门庆	24/ 贲四嫂
2/ 潘金莲	25/ 蒋竹山
3/ 李瓶儿	26/ 惠 元
4/ 春 梅	27/ 惠 祥
5/ 吴月娘	28/ 郑爱月
6/ 孙雪娥	29/ 郑爱香
7/ 李娇儿	30/ 韩金钏
8/ 孟玉楼	31/ 韩玉钏
9/ 武大郎	32/ 来 旺
10/ 武 松	33/ 王六儿
11/ 西门大姐	34/ 韩道国
12/ 陈经济	35/ 吴典恩
13/ 宋惠莲	36/ 来 保
14/ 潘妈妈	37/ 吴银儿
15/ 王 婆	38/ 李桂姐
16/ 郭哥儿	39/ 董娇儿
17/ 花子虚	40/ 李桂卿
18/ 花子由	41/ 韩消愁
19/ 应伯爵	42/ 齐香儿
20/ 祝日念	43/ 董猫儿
21/ 谢 大	44/ 韩爱姐
22/ 常时节	45/ 金 儿
23/ 贲地传	46/ 罗存儿

47/ 锦 儿	70/ 妙凤 妙趣
48/ 珍 安	71/ 吴大舅
49/ 平 安	72/ 吴大妗子
50/ 书 童	73/ 宋徽宗
51/ 画 童	74/ 蔡 京
52/ 琴 童	75/ 瞿 谦
53/ 林太太	76/ 宋乔年
54/ 葛翠屏	77/ 周守备
55/ 如意儿	78/ 夏提刑
56/ 小 玉	79/ 温必古
57/ 兰 香	80/ 张 胜
58/ 玉 萧	81/ 鲁 华
59/ 春 月	82/ 王三官
60/ 绣 春	83/ 一丈青
61/ 迎 春	84/ 文 嫂
62/ 秋 菊	85/ 薛嫂子
63/ 夏花儿	86/ 刘太监
64/ 吴道官	87/ 薛太监
65/ 吴神仙	88/ 苗 青
66/ 普静和尚	89/ 郁大姐
67/ 胡 僧	90/ 李 铭
68/ 王姑子	91/ 小铁棍
69/ 薛姑子	92/ 孝 哥

金瓶梅人物
西门庆

二

金瓶梅人物
潘金蓮
潘金蓮
潘金蓮
潘金蓮

潘金蓮
潘金蓮
潘金蓮
潘金蓮

金瓶梅人物
潘金蓮

金瓶梅

金瓶梅
柳家瓶兒
脂道人題
國朝
陳洪綬畫

金瓶梅人物
李瓶儿

金瓶梅人物
春梅

金瓶梅

金瓶梅、孙玉娘圖
時在北常廟
庚寅年
王清

王清

王清

金瓶梅人物
吳月娘

金瓶梅

金瓶梅人物
孙雪娥
丁巳年夏月
画于北京

金瓶梅人物
孙雪娥

金瓶梅人物
李娇儿

金瓶梅

金瓶梅人物
孟玉樓

金瓶梅人物
武大郎

金瓶梅

金瓶梅人物
武松
武松
武松

金瓶梅人物
武松