

馬山娟新
繪
絲
夢

甲申夏
周德珩
署

上

馬小娟 繪圖 吳承基 配文

馬小娟新繪

精畫

上海文藝出版社 出版
上海大可堂文化有限公司 供稿

圖書在版編目(CIP)數據

馬小娟新繪紅樓夢/ (清) 曹雪芹原著; 馬小娟繪圖;
吳承基配文. —上海: 上海文藝出版社, 2005. 1

ISBN 7-5321-2817-2

I. 馬... II. ①曹... ②馬... ③吳... III. 中國畫
—作品集—中國—現代 IV. J222. 7

中國版本圖書館CIP數據核字(2005)第004741號

定價	壹佰玖拾捌圓
書號	ISBN 7-5321-2817-2/J · 199
印數	1—1000
版次	二〇〇五年一月第一版·第一次印刷
印張	十六又二分之一
開本	七〇〇×一三八〇 六開
印製	金壇市古籍印刷廠
(上海市紹興路七十四號)	
出品人	郝宗培
策劃	張奇明 責任編輯 徐如麒
馬小娟 繪圖	吳承基 配文
(清) 曹雪芹原著	
馬小娟新繪紅樓夢	

版權所有 翻印必究

序

丁羲元

紅樓夢是中國古典小說的無上神品。這不僅是一部小說，而且是整個中國文化的重要組成和杰出代表。曹雪芹逝世以來，至今二百六十一年，而紅樓夢真的歷劫不磨，其聲譽已越出國界，影響乃至改變了幾代人的審美和生活情操。曹雪芹同時也是詩人、畫家，是藝術情種，在紅樓夢的不朽篇章中，其史詩性、悲劇性與詩情畫意完美縝密地融而為一。紅樓夢人物非常入畫，在曹雪芹辭世五十年後，就有玉壺山人改琦所繪《紅樓夢圖咏》（一八一六年）行世，後來又有徐潤在上海所印《增評補圖石頭記》，又石印《增評補像全圖金玉緣》，綉像已增至一百二十幅。建國以來，隨着紅樓夢更深的家喻戶曉，也有更多的名家如程十髮、劉旦宅、戴敦邦等為之插圖或作畫。饒有深意的是自改玉壺以來為紅樓夢作畫的都是上海人。紅樓夢的出版和配圖與上海如此深結奇緣，其中定非偶然。可喜的是，現在又有了《馬小娟新繪紅樓夢》的出版，真可謂錦上添花了。

馬小娟是國內著名的女畫家，上海中國畫院一級畫師。而且她情有獨鍾，以人物畫為專工。她畫中署名也常用「小涓」二字，令人聯想及「泉涓涓以始流」那樣深婉含情。她的畫卓著風格，現在「小涓式」的人物與「紅樓」妙相結合，走進大觀園來，萬種風情又多了一番滋味。小涓的造型很獨特，她筆下的仕女，一式淺髮短額，容長的臉，秀倩的鼻，眉畫春山，目如橫波，更加櫻桃小口，粉面生春，加上淡淡的暈染，越發肌膚瑩潤，轉盼有神。在古典繪畫中可以想到陳老

蓮，衣冠古調，變體偉岸。但小涓并不同于『老蓮體』，并不那般高古冷逸，而毋寧是現代的誇飾，是一種放大的美。小涓體的造型用筆着意于柔，她以獨具的女性的手眼來畫『紅樓夢』，確實很能表達那些『水做的骨肉』特有的剛柔和姿媚。

馬小娟新繪紅樓夢，在今年四月至七月以兩三個月完成繪稿六十幅，其中有不少創意。一般說，簡直是不可能的奇迹。不要說對曹雪芹的紅樓有所研究，即無一定的熟知，也簡直無從下筆。而且前人和前輩的畫作又琳琅滿目，避開雷同，重覓蹊徑，馬小娟真的才情洋溢，頗見膽識。觀其新繪，六十幅大多為人物綉像式的白描，也有若干具情節性的，但人物綉像本身也是帶有情節的，如『黛玉葬花』、『晴雯撕扇』、『李紈課子』、『鴛鴦斷髮』之類。加上每幅圖前的短文引述，要言不煩，可以說是圖文并茂。選材好，造形好，構圖也甚有新意。如『寶黛共讀西廂』，在玲瓏的大山石之側，蕉蔭之下，寶黛共讀《西廂記》，黛玉那專注的眼神，入神的手姿，寶玉侍立身旁，會心和浮想的神情均刻畫入微。小涓的點睛術，妙在衆兒女目不加點，而是一層又一層以淡淡的水墨精心地輕染上去，近看如橫秋水，遠視之顧盼生動。更妙的是點睛相似，而人物各不相同，試看黛玉、寶釵、史湘雲、寶琴、晴雯、襲人、尤三姐、香菱、黃鶯兒等等，無不個性顯現，筆有餘味。值得一提的，是小涓畫了『賈府上的焦大』（為魯迅所稱道，但畫中似未經見），雖遭五花大綁，却白眼向天，說出滿口奇怪的話，其倔強的性格躍然紙上。她這裏用的『點睛』就不再是兩注秋水，而是有力的焦墨兩點，可見其筆法的變化，錯綜有致了。他如小涓用筆輕盈柔韌的游絲描，賦色用水的淡掃艷抹，等等，與她獨特的造型構想，都在一定程度

上有所創意拓新，在此也祇是略為提及，不備詳述了。

馬小娟新繪紅樓夢，以六十幅綉像新作，整體上顯得單純、空靈，筆墨有情，耐人回味，很好地體現了紅樓夢的精神和風格，是一部成功的佳作。

由此，我們可以更好地認識馬小娟，欣賞她姿靈多彩的畫風；馬小娟也由新繪紅樓夢在藝術上更展手眼，在她華瞻婉麗的人物畫長廊中再添異彩，峰回境幽。

二〇〇四年甲申仲秋吉日，羲元寫于滬城。

目錄

序

丁義元

一

賈寶玉

二

賈政

四

王夫人

六

晴雯

八

花襲人

一〇

賈寶玉神游太虛幻境

一二

二

林黛玉

一四

紫鵲

一六

甄士隱

一八

賈雨村

二〇

金釧兒

二二

葫蘆僧亂判葫蘆案

二四

三

薛寶釵

二六

鶯兒

二八

香菱

三〇

薛蝌

三二

邢岫烟

三四

王熙鳳毒設相思局

三六

四

賈元春

三八

賈迎春

四〇

賈探春

四二

賈惜春

四四

薛寶琴

四六

衆姑娘寄興起詩社

四八

五

王熙鳳

五〇

賈璉

五二

平兒

五四

秋桐

五六

巧姐

五八

寶、黛讀《西廂》

六二

六

秦可卿

六四

李紈

六五

史湘雲

六八

焦大

七〇

旺兒

七二

王熙鳳弄權寧國府

七四

七

賈母

七六

鴛鴦

七八

傻大姐

八〇

蔣玉菡

八二

孫紹祖

八四

黛玉葬花

八六

八

薛姨媽

八八

薛蟠

九〇

夏金桂

九二

寶蟾

九四

興兒

九六

劉姥姥三進大觀園

九八

九

趙姨娘

一〇〇

賈環

一〇二

彩霞

一〇四

尤二姐

一〇六

尤三姐

一〇八

傻丫頭碰見傻小子

一一〇

十

妙玉

一一二

秦鍾

一一四

智能兒

一一六

齡官

一一八

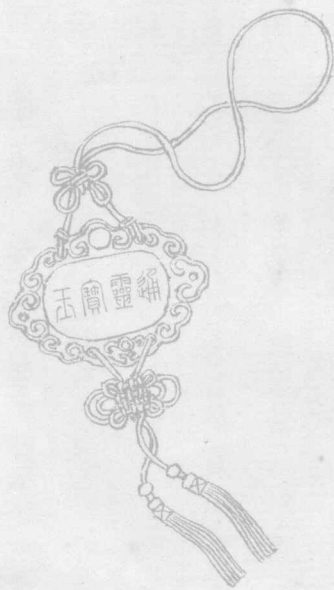
芳官

一二〇

冷郎君飄然入空門

一二二

馬山嶺新繪

【賈寶玉】 榮國府賈政、王夫人的次子，人稱寶二爺。長得面清目秀，稟性聰穎、乖張。他討厭四書、五經，不屑仕途經濟，厭惡世俗男子。他生性多情，喜歡在純真美好的女子間廝混。他雖有貴族公子哥們的習氣，但占主導地位的是對身邊女子的同情、友好和真情。

在愛情和婚姻上，充分體現了他對個性和自由的追求。他愛冰清玉潔的林黛玉，是因為他們習性相近，志趣相投，追求自由的生活和人間美好的真情。他不滿薛寶釵，是因為她說「混賬話」，迎合世俗，追求功名利祿。他與林黛玉的愛情是不會有結果的，與薛寶釵的結合也祇能以悲劇收場。最後賈寶玉看破塵世，離家出走。

馬山娟新繪紅樓夢

賈寶玉

三

〔賈政〕 榮國府賈代善與史太君（賈母）的次子。對上他忠於朝廷，卑躬屈膝。在家中，孝敬長輩，對子極嚴。他希望寶玉能發奮讀書，走科舉功名之路，以便光宗耀祖。對寶玉不學好，沉迷在『女兒國』中嬉戲，本來就不滿。當忠順親王府長史官前來告狀，說寶玉私藏優伶琪官，再加上賈環的誣陷、挑唆，便暴跳如雷，對寶玉大加鞭笞。這在第三十三回中有着細緻的描寫，從中可以看出賈政性格的多側面：對兒子的殘暴，對妻子的憐愛，對老母的恪守孝道，對親王的惶懼等。在為官方面，表面上看，他是個濟弱扶危的正人君子，實際上他是個假道學、真迂腐而又十分無能的封建衛道士，這在第九十九回『守官箴惡奴同破例，閱邸報老舅自擔驚』中有着生動的表现。

【王夫人】 賈寶玉的母親，林黛玉的舅媽，王熙鳳的姑媽，從這些人物關係中可以看出她在書中的重要性。她在婆婆面前，『是個沒嘴的葫蘆』，恪守孝道，在丈夫面前，亦步亦趨，恪守婦道，對兒子也不像賈政那麼嚴厲，即使對下人，平時也『從來不曾打過丫頭們一下子』。對八竿子打不着邊的窮親戚劉姥姥來了，她也囑咐鳳姐『別簡慢了』。她給人的印象，好像十分寬厚、善良。其實并非如此，作為榮國府的主子，她頗指氣使，打罵金釧兒、收買襲人，趕走晴雯，下令抄檢大觀園，表現了她性格凶狠的另一面。她所做的一切，都是爲了維護寶玉以及她在封建大家庭中的利益和地位。由於她的狠毒，造成了兩個無辜兒的性命：金釧兒投井和晴雯的病故。

馬山娟新繪

王夫人

七

王夫人

小海畫

「晴雯」是大觀園丫環中長得最美麗的一個，作者把她比喻爲「霽月」、「彩雲」。有人說「晴爲黛副」，不僅長相上與黛玉酷似，性格上也與黛玉有很多相似之處：純真、鋒利。她出自下層，帶有未馴的野性，不像黛玉那樣消沉、頹喪，而顯得剛直、潑辣。「病補雀金裘」反映了她對寶玉的真情和心靈手巧。她不甘受辱，敢于反抗的品性在「抄檢怡紅院」中得到了體現，面對王善保家的作威作福，她指着王善保家的臉說道：「你說你是太太打發過來的，我還不是老太太打發過來的呢！太太那邊的人我也見過，就祇沒看見你這麼個有頭有臉大管事的奶奶。」她「心比天高，身爲下賤」，「風流靈巧招人怨」，直到臨死，她也沒鬧明白自己「生得比別人好些」，爲什麼就被別人一口咬定是個「狐狸精」；她更不明白在那個社會裏爲什麼不能生存的原因。儘管她心地純潔，一塵不染，對命運充滿了鬥爭勇氣，但最終也祇能抱屈而死。她的死是對封建道德的有力控訴。