新华传媒

人物绘图：清·改琦
情景绘图：清·王剑
编　　文：傅明伟

红楼夢寫真

——人物插图 詩文賞鑒

上海锦绣文章出版社

需要全本请访问 www.ertongbo

新华百家
责任编辑：叶平
封面制作：上海汇文工作室

“写情写景笔玲珑，妙手如君夺化工”。清末书画大家改琦天姿英敏，诗词书画并臻绝诣，尤以仕女人物享誉画坛。他所绘的《红楼梦图咏》是《红楼梦》画册中影响最大、流传最广的一种。他以其深厚的文学修养和绘画功力，运用传统单线白描手法，通过人物体态神情和景物衬托，精心描绘性格各异的《红楼梦》人物，笔端线条飘逸简遒、勾画精微，以形写神而深得神韵，体现出很高的艺术水准，成为清代插图版画之上品。

“写得名园在眼前，文章神妙到毫颠，”清末工笔画大家王钊才艺高卓，擅画工笔，他的艺术风格则把《红楼梦》书中描绘的大观园内外景色和楼宇描绘得淋漓尽致，园内佳木葱茏、修竹苍翠、花草繁盛、山石嶙峋、亭台楼阁掩映其间，将人物和景物熔于一炉，莫不胜收。二者合一，是再现《红楼梦》意境上品插图。

本书的一大特色是收入《红楼梦》重要的诗、词、文、曲和《红楼梦图咏》、《红楼梦写真》两书的全部图画。图文并茂，相得益彰，既具有很大的欣赏、珍藏价值，而且对阅读和深入理解《红楼梦》原著有一定的参考作用。

本书是一本高雅艺术品位的书，具有相当保存价值，也是一本理想的礼品书。

ISBN 978-7-80685-736-6/J·721
定　价：68.00元

红楼夢寫真

——人物、插图、诗文赏鉴

人物绘图　清·改琦
情景绘图　清·王钊
编　　文　傅明伟

上海锦绣文章出版社

图书在版编目(CIP)数据

红楼梦写真:人物、插图、诗文赏鉴 /(清)改琦、(清)王钊绘;傅明伟编. —上海:上海锦绣文章出版社. 2007

ISBN 978-7-80685-736-6

Ⅰ.红… Ⅱ.①改… ②王… ③傅… Ⅲ.古典小说—文学鉴赏—中国—清代 Ⅳ.I207.411

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 050475 号

红楼梦写真

——人物、插图、诗文赏鉴

策　　划:新华传媒百家编辑部
作　　者:绘画[清]改琦　[清]王钊
　　编文 傅明伟
责任编辑:叶　导
统　　筹:李斌勇
设计创意:沈奇凤
封面设计:上海汇才工作室

出　　版:上海锦绣文章出版社
　　上海市长乐路 672 弄 33 号
　　(邮政编码 200040)
发　　行:上海新华传媒连锁股份有限公司总发行
经　　销:全国新华书店
印　　刷:华东师范大学印刷厂
版　　次:2007 年 5 月第 1 版
印　　次:2007 年 5 月第 1 次印刷
开　　本:889×1194　1/16
字　　数:295 千
印　　张:10.25
印　　数:1-10000

书号:ISBN 978-7-80685-736-6/J.721
定　　价:68.00 元

谁要是没有被一本好书俘虏过，那将是人生的一大憾事。

编文作者简介

傅明伟，现任职于上海汇才出版服务有限公司

曾求师于现代著名文史学家苏渊雷先生多年，深受其教诲。信奉孔老夫子"学而不厌，诲人不倦。""学而不思则罔，思而不学则殆。"及苏先生的"生命的意义在于创造，而奋斗是它的手段"的格言。

出版主要作品有

《世界妙语精萃大典》河海大学出版社1994年版，该书得到中国《大百科全书》总编辑委员会副主任、辞海主编夏征农"言必有中"，原中国科学院学部委员、复旦大学校长、数学家苏步青"良言好语美化人生"，原中国科学院学部委员、复旦大学校长、物理学家谢希德"弘扬文化"，古建筑、古园林专家陈从周"妙语解颐"，文史学家苏渊雷"含英咀华　知天尽性"及戏剧家杜宣、书画家吴野洲、吴青霞、胡铁生等多位著名文化名人题词。在第八届全国图书"金钥匙"奖评选活动中，获三等奖。

《世界名人格言精选》世界图书出版公司(上海)1997年版

《唐诗精品99首》上海交通大学出版社2002年版

《唐宋词精品99首》上海交通大学出版社2002年版

《高考古诗词曲文学常识综合测试》文汇出版社2005年版

《中华千古名篇选读》中央编译出版社2006年版

《爱我所爱》2006年获《文汇报》"笔会"副刊六十周年"我看'笔会'"征文活动二等奖

需要全本请访问 www.ertongbo

紅樓寫眞

吉門彖

繪聲繪色
劉鎔公題
劉

金釵十二宛杜目肯

蔡晉伯題

序

《红楼梦》是中国历史上的一个奇迹，是中国传统文化孕育出来的一株闻苑仙葩。

《红楼梦》在艺术上取得了巨大的成就，创造了不朽的审美价值。小说具有宏大而精密的网状结构，它通过宝黛爱情悲剧的主线和贾府盛衰变故的背景，将众多人物和事件有机地编织在一起，一层层地扩展开去，又一环环地收拢起来，在细节描写上，又是那样逼真、精致，给人犹在眼前、身临其境之感，形成了一个近乎天衣无缝的艺术整体。这种妙夺天工又不露人巧地反映生活的本领，是《红楼梦》艺术上一大特色，也是世界文学宝库里的罕见贡献。

《红楼梦》在人物塑造手法上实现了空前的突破。全书有名有姓的人物有四百多，而达到典型高度或给人留下深刻印象的就多达数十个。这些形形色色的文化背景大不相同的人物，无不具有鲜明的个性和独特的精神世界，展现了人性的丰富蕴涵及其复杂形态。从封建社会上层的皇亲国戚、王府官衙，到市井商户、小巷寒门、寺庙妓院，一直伸展到村野农家……出现在书中各色人物，栩栩如生，似见其人，揭示出人物灵魂深处细微隐秘的心理和情感，在我国文学人物长廊中曾造了一个颇为罕见的千姿百态的人物群落。作者使我们看到的，乃是一个纵横交错、万象纷呈的生活整体。在那千头万绪、参差错综的生活事件后面，都有它的来龙去脉和连贯的筋络。《红楼梦》正是在令人惊叹的程度上，达到了如上所说的艺术境界。“自从《红楼梦》出来之后，传统的思想和写法都打破了”，鲁迅先生的这句话，确是说出了《红楼梦》的独步千古之处。

本书分三大部分：

诗、词、曲、文，选自《红楼梦》书中原诗、词、曲，其中以选取“金陵十二钗”及重要人物为主。

人物画选自清代书画大家改琦的《红楼梦图咏》。

情景画选自清代工笔画大家王钊的《红楼梦写真》。

《红楼梦》中诗词曲是小说故事情节和人物描写的有机组成部分。这些诗词曲都是经过作者精心构思，揣摩人物的身份、思想性格、文化修养而创作的。有些词、赋，表面看游离于情节之外，但细加寻味，实际上仍与内容有关。这是《红楼梦》中的诗词曲赋不同于一些流俗小说的最显著、最重要的特点之一。

《红楼梦》中诗词曲在艺术表现上另有一种特殊现象，是其他小说中诗词所没有的，那就是作者喜欢预先隐写人物的未来命运，而且这种暗中的预示所采用的方法是各式各样的。在描写大观园时，作者也有意识地利用对联、匾额、诗词来启发和调动读者的想象，以扩大意境，加深印象，从小说的角度看，艺术成就是很高的。

自《红楼梦》问世风靡天下的同时，也出现了表现《红楼梦》题材的美术作品，它最先是作为《红楼梦》原作的插图出现的，后又延伸到戏曲、年画等。但有些《红楼梦》的插图，特别是那些木刻绣像常使读者感到失望，甚至大吃一惊：“难道林黛玉就是这个样子么？”其实谁都没有看到过林黛玉，那些插图所以破坏了读者心目中的人物形象，其原因就在于没有画出人物的性格。还有些《红楼梦》人物图，好像是同一个人穿着不同的服装，分别不出她们所以是某人的特点。应当说这也不是成功之作。

改琦天姿英敏，诗词书画并臻绝诣，尤以仕女人物享誉画坛。他所绘的《红楼梦图咏》是《红楼梦》画册中影响最大、流传最广的一种。“写情写景笔玲珑，妙手如君夺化工”。他以其深厚的文学修养和绘画功力，运用传统单线白描手法，通过人物体态神情和景物衬托，精心描绘性格各具的《红楼梦》人物，笔端线条飘逸简逸、勾画精微，以形写神而深得神韵，体现出很高的艺术水准，成为清代插图版画之上品。“写得名园在眼前，文章神妙到毫巅。”王钊才艺高卓，擅画工笔，他的艺术风格则把《红楼梦》书中描绘的大观园内外景色和楼宇描绘得淋漓尽致，园内佳木葱茏、修竹苍翠、花草繁盛、山石峻峭，亭台楼阁掩映其间，将人物和景物熔于一炉，美不胜收。二者合一，是再现《红楼梦》意境上品插图。

本书的一大特色是收入《红楼梦图咏》、《红楼梦写真》两书的全部图画，把名作、名画有机地整合起来，加上配有《红楼梦》重要的诗、词、曲、文。图文并茂，相得益彰，既具有很大的欣赏、珍藏价值，而且对阅读和深入理解《红楼梦》原著有一定的参考作用。

本书在编写方式采用注释、妙文指津的编写体例，基本上选收了小说中重要的诗词曲。诗文题目凡属小说中已写明或原文可依据者，都尽量保持原样，由于这些诗词曲在艺术表现上，还有隐喻暗写的特点。故每篇下都有注释和妙文指津。需要说明的是《红楼梦》诗词曲的赏鉴因其言简意丰，有些诗词曲，仁者见仁，智者见智，尚无定论。“妙文指津”只对每篇诗词曲作品提示主要内容，以弄清诗意，剖析艺术手法和风格，对读者起个“引路作用”。

我自青年时代起，就喜欢阅读《红楼梦》，深深地被它“逼真到使人忘记是一部小说”的精彩描述所吸引，现又偶见清末大家所绘的精妙插图，不觉激动不已，突发奇想地想把名著妙文、融合同时代书画大家的人物绘形、情景绘景的名画这二者结合起来，自称是对现今流传的有关《红楼梦》欣赏读本来尝试“无创不特”、“有所创新”，编辑一本图文并茂、赏心悦目的高雅艺术品味的书。我的这一想法，得到了现任新华传媒出版编辑部沈奇凤的热情鼓励。这位与我学生时代毕业即相识、相知，交往近三十五年，同在出版发行系统风雨艳丽中一路走来的知友，深知我性格中“果于自信”的弱点而实与有力的在编写过程中，细心寻找文中的不足，提出“相映成趣”兼而有之的建议。她诚心之论的“金玉良言”言犹在耳，这一切都使我非常难忘这位知友的帮助。

考虑到书中内容是以《红楼梦》人物为主，故仍取《红楼梦写真》为其书名。又限于学识和能力，与读者见面的这本书，离前二月初春始开始编书时，不知天高地厚，心血来潮，执而不化的投入和跃跃欲试的初衷还有相当差距，不尽如意。尽管搜索枯肠，去粗取精，但仍觉书中所涉众多疑团莫释而心余力绌，故书中挂头去尾的摘编，必有纰漏与不妥。

现在《红楼梦写真》已出版，其妍媸之处不知是否能得到读者的赏识和谅解，还是一个令人震颤的未知数。每想至此，就令我不禁发汗沾背，惶愧不已。

是为序。

傅明伟

2007 年 4 月 15 日

目　录

序

《红楼梦》诗文

石上偈 …… 4
自题一绝　曹雪芹 …… 6
中秋对月有怀口占一律
　贾雨村 …… 8
好了歌　跛道人 …… 10
好了歌注　甄士隐 …… 12
智通寺对联 …… 14
西江月·嘲宝玉二首 …… 16
赞林黛玉 …… 18
护官符 …… 20
春梦歌　警幻仙姑 …… 22
孽海情天对联　薄命司对联 …… 24
金陵十二钗册判词 …… 26
又副册判词之一 …… 28
又副册判词之二 …… 30
副册判词一首 …… 32
正册判词之一 …… 34
正册判词之二 …… 36
正册判词之三 …… 38
正册判词之四 …… 40
正册判词之五 …… 42
正册判词之六 …… 44
正册判词之七 …… 46
正册判词之八 …… 48
正册判词之九 …… 50
正册判词之十 …… 52
正册判词之十一 …… 54
红楼梦曲 …… 56
终身误 …… 58
枉凝眉 …… 60

《红楼梦》人物图

通灵宝石　绛珠仙草 …… 4
贾　蓉 …… 6
磨　月 …… 8
甄宝玉 …… 10
焙　茗 …… 14
贾宝玉 …… 16
林黛玉 …… 18
薛　蝌 …… 20
警幻仙姑 …… 22
春　燕　五　儿 …… 24
彩　鸾　绣　鸾 …… 26
晴　雯 …… 28
袭　人 …… 30
香　菱 …… 32
薛宝钗 …… 34
贾元春 …… 36
贾探春 …… 38
史湘云 …… 40
妙　玉 …… 42
贾迎春 …… 44
贾惜春 …… 46
王熙凤 …… 48
巧　姐 …… 50
李　纨 …… 52
秦可卿 …… 54
北静王 …… 58

《红楼梦》情景插图

甄士隐梦幻识通灵 …… 5
贾雨村风尘怀闺秀 …… 7
贾夫人仙逝扬州城 …… 9
冷子兴演说荣国府 …… 11
托内兄如海荐西宾 …… 13
接外孙贾母惜孤女 …… 15
薄命女偏逢薄命郎 …… 17
葫芦僧乱判葫芦案 …… 19
贾宝玉神游太虚境 …… 21
警幻仙曲演红楼梦 …… 23
贾宝玉初试云雨情 …… 25
刘姥姥一进荣国府 …… 27
送宫花贾琏戏熙凤 …… 29
宁国府宝玉会秦钟 …… 31
贾宝玉奇缘识金锁 …… 33
薛宝钗巧合认通灵 …… 35
训劣子李贵承申饬 …… 37
嗔顽童茗烟闹书房 …… 39
金寡妇贪利权受辱 …… 41
张太医论病细穷源 …… 43
庆寿辰宁府排家宴 …… 45
见熙凤贾瑞起淫心 …… 47
王熙凤毒设相思局 …… 49
贾天祥正照风月鉴 …… 51
秦可卿死封龙禁尉 …… 53
王熙凤协理宁国府 …… 55
林如海捐馆扬州城 …… 57
贾宝玉路谒北静王 …… 59
王熙凤弄权铁槛寺 …… 61

需要全本请访问 www.ertongbo

《红楼梦》诗文

恨无常 …… 62
分骨肉 …… 64
乐中悲 …… 66
世难容 …… 68
喜冤家 …… 70
虚花悟 …… 72
聪明累 …… 74
留余庆 …… 76
晚韶华 …… 78
好事终 …… 80
收尾·飞鸟各投林 …… 82
嘲顽石幻相 …… 84
赞会芳园 …… 86
大观园题咏　题大观园
贾元春 …… 88
旷性怡情(匾额)　贾迎春 …… 90
万象争辉(匾额)　贾探春 …… 92
文章造化(匾额)　贾惜春 …… 94
文采风流(匾额)　李　纨 …… 96
凝晖钟瑞(匾额)　薛宝钗 …… 98
世外仙源(匾额)　林黛玉 … 100
有风来仪　贾宝玉 …… 102
蘅芷清芬　贾宝玉 …… 104
怡红快绿　贾宝玉 …… 106
杏帘在望　林黛玉 …… 108
叹通灵玉二首　癞和尚 …… 110
葬花吟　林黛玉 …… 112
题帕三绝句　林黛玉 …… 114
咏白海棠
(其一)　贾探春 …… 116
(其二)　薛宝钗 …… 118
(其三)　贾宝玉 …… 120
(其四)　林黛玉 …… 122
白海棠和韵二首
(其一)　史湘云 …… 124
(其二)　史湘云 …… 126
吟月三首　香　菱 …… 128

《红楼梦》人物图

智　能 …… 62
秦　钟 …… 64
柳湘莲 …… 82
贾　蔷 …… 84
紫　鹃 …… 88
碧　痕 …… 90
司　棋 …… 92
芳　官 …… 94
贾　芸 …… 98
小　红 …… 100
鸳　鸯 …… 108
莺　儿 …… 113
翠　缕 …… 114
尤三姐 …… 116
蒋玉菡 …… 118
贾　兰 …… 120
平　儿 …… 122
翠墨小螺入画
…… 124
龄　官 …… 126

《红楼梦》情景插图

秦鲸卿得趣馒头庵 …… 63
贾元春才选凤藻宫 …… 65
秦鲸卿夭逝黄泉路 …… 67
大观园试才题对额 …… 69
荣国府归省庆元宵 …… 71
皇恩重元妃省父母 …… 73
天伦乐宝玉呈才藻 …… 75
情切切良宵花解语 …… 77
意绵绵静日玉生香 …… 79
王熙凤正言弹妒意 …… 81
林黛玉俏语谑娇音 …… 83
贤袭人娇嗔箴宝玉 …… 85
俏平儿软语救贾琏 …… 87
大观园全景图 …… 89
听曲文宝玉悟禅机 …… 91
制灯谜贾政悲谶语 …… 93
西厢记妙词通戏语 …… 95
牡丹亭艳曲警芳心 …… 97
醉金刚轻财尚义侠 …… 99
痴女儿遗帕惹相思 …… 101
魔魔法叔嫂逢五鬼 …… 103
通灵玉蒙蔽遇双真 …… 105
蜂腰桥设言传心事 …… 107
潇湘馆春困发幽情 …… 109
滴翠亭宝钗戏彩蝶 …… 111
埋香冢黛玉泣残红 …… 115
蒋玉菡情赠茜香罗 …… 119
薛宝钗羞笼红麝串 …… 121
享福人福深还祷福 …… 123
多情女情重愈斟情 …… 125
宝钗借扇机带双敲 …… 127

《红楼梦》诗文
咏红梅花(得红字)
邢岫烟 …… 130
咏红梅花(得梅字)
李 纨 …… 132
咏红梅花(得花字)
薛宝琴 …… 134
访妙玉乞红梅 贾宝玉 …… 136
桃花行 林黛玉 …… 138

《红楼梦》人物图
佩 凤 …… 129
邢岫烟 …… 130
李 绮 李 纨 …… 132
薛宝琴 …… 134
秋 纹 蕙 香 …… 136

《红楼梦》情景插图
椿龄划蔷痴及局外 …… 131
撕扇子作千金一笑 …… 133
因麒麟伏白首双星 …… 135
诉肺腑心迷活宝玉 …… 137
含耻辱情烈死金钏 …… 139

《红楼梦》人物描写精彩片段
王熙凤 …… 140
王熙凤 …… 141
黛玉和湘云联诗 …… 142
黛玉和宝玉 …… 143
尤三姐 …… 144
晴 雯 …… 145
刘姥姥和贾母对话 …… 147
刘姥姥进大观园 …… 148
藕香榭吃螃蟹 …… 149

序

《红楼梦》是中国和世界文学史、文化史上的划时代的巨著。国学大师王国维先生对《红楼梦》的评价是:优美与壮美相结合、以壮美为主的天才之作,是悲剧中之悲剧,是宇宙之大著述。(见周锡山编校《王国维文学美学论著集》,北岳文艺出版社 1987 年版)

《红楼梦》问世伊始即极得知识阶层的喜爱,在小说原作风靡天下的同时,先后出现了表现《红楼梦》题材的美术、戏曲(主要是昆曲,后又有京剧)作品。《红楼梦》美术作品出现最早,终清一代有多种插图、绣像、画册和画页,取得了颇高的成就。

《红楼梦》的美术作品起先是作为《红楼梦》原作的插图出现的。《红楼梦》问世后,经过三十余年的抄本流行阶段,于乾隆五十六年辛亥(1791 年)首次以木版活字刊刻而正式出版程伟元刊本(程甲本),这个首刊版本即配图 24 幅;此后著名的有道光十一年(1831)凝翠草堂《绣像红楼梦》刊本、道光十二年(1832)《新镌全部绣像红楼梦》刊本等,都以精刻版画名作为世所珍。另如王希廉本《红楼梦》、姚梅伯评本《石头记》,也都有插图。可以说,清代《红楼梦》的各种版本都配有版画或插图,可见读者对版画和插图欢迎的程度。《红楼梦》的戏曲、散曲作品也有插图相配,如荆石山民《红楼梦散套》插图、仲云涧《红楼梦传奇》插图。此外,还有数种单独的《红楼梦》画册和李鞠侪《金玉缘》石版画,以及《红楼梦》西湖景、《红楼梦》年画和《红楼梦》压花笺,等等。

《红楼梦》的画册,以清改琦的《红楼梦图》、《红楼梦临本》和《红楼梦人物图》(即《红楼梦图咏》,《红楼梦人物图咏》)三种,为最早最好。此后王墀继承改琦《红楼梦图咏》而作《增刻红楼梦图咏》,于光绪八年壬戌(1882)十一月由上海点石斋石印。接着有蒋霞倩《石华馆红楼花影印谱》四卷,共图、印 120 幅,每篇取《红楼梦》人名与《西厢记》词句并图、印相配,光绪二十四年(1898)蒋维城序。吴友如绘《红楼梦人物图》,共绘元春、探春、惜春、迎春、黛玉、宝钗、湘云、可卿、王熙凤、巧姐、李纨、妙玉等"金陵十二钗"图 12 幅,后编入《近代名人画谱》第一集,上海世界书局 1926 年 1 月出版。民国时期,有吴岳《红楼梦七十二钗画笺》,此笺共警幻仙姑至善姐 72 人,封面另绘宝玉。民国三年(1914)至民国五年(1916)石印。

清王钊《红楼梦写真》,是专门描绘大观园美景中的人物的图册。

以上诸书中艺术成就最高的是本书所编入的改琦《红楼梦图咏》和王钊《红楼梦写真》两种。

改琦的《红楼梦图咏》是《红楼梦》画册中影响最大、流传最广的一种。此书共 50 幅,清光绪五年(1879)由淮海居士将其与图咏诗词木刻行世,刻工细腻,刀法纯熟,保持了原作的笔意,代表了清末插图版画的技艺水平,此书于光绪六年(1880)浙江杨氏文元堂刊行。

改琦(1773—1828),字伯韫,又作伯蕴,号香白、七芗,一作七香,别号玉壶外史、横溆渔父、听雨词人等,是清代中期成就最高的上海画家。他的祖先本是西域(今新疆)人,回族,元朝时入居内地,入清后世居北京宛平县(今北京丰台区)。改琦的祖先自明初至清初,历代为武官。他的祖父改光宗于雍正庚戌(1730 年)举武进士,历任军职,曾为松江提标参将,升襄阳总兵,死于战事。临终遗书请求:"无力北归,以母葬松江,愿人松江籍。"得乾隆批准,于是改氏子孙家居松江(今上海市松江区)。改琦貌清且癯,柔弱善病,未能继承祖上的武学,也无意仕进,自幼聪敏,喜爱诗文绘画。二十岁以

后，得到在上海任苏松太兵备道的李廷敬的赏识。李廷敬工诗文、擅书法、精鉴赏，在他的提携奖掖下，改琦画学精进，声誉日起。他遍游江浙的吴越各地，尤心醉于常熟虞山风光。因而他交游广阔，蒋宝龄作《墨林今话》，记述当时画家近千人，他竟称“卷中诸君，大半旧识。”

改琦的绘画无师自学，人物、佛像、仕女学习李公麟、赵孟頫和唐寅、陈洪绶诸家，线描畅劲明洁。尤精仕女，形象娟秀妩媚，开清末仕女画新格。孙原湘（1760—1829）论当时海内画家，首推改琦。

改琦以仕女画著名，优秀的作品很多，如《木兰从军图》、《渔元机诗意图》、《卞玉京小影》、《临仇十洲百美嬉春图》和《美人惜花图》等，皆能传神画出女性形象的美和人生的独特感受。

《红楼梦》程高本初版时，改琦十九岁。《红楼梦》程高本行世不久，改琦即投入此书人物图的创作，先后完成《红楼梦图》、《红楼梦临本》和《红楼梦人物图》三种。其中《红楼梦临本》共12页，为绢本设色工笔画，后有民国四年（1915）上海神州国光社珂罗版印本和民国十二年（1923）上海有正书局珂罗版印本；日本兴文社版《南画大成》第七卷也选印8页。《红楼梦人物图》虽负盛名，却在改琦去世多年之后在光绪年间才付梓刻版，原书附当时名家题咏多篇，故刻本称《红楼梦人物图咏》或《红楼梦图咏》。改琦以其深厚的文学修养和绘画功力，熟参《红楼梦》全书，选择其中五十多个主要和重要人物，运用传统单线白描手法，通过人物的体态神情和景物的衬托，精心描绘性格各具的诸多人物，线条精细流畅，造型婉丽清俊，尽态绝妍，布景精雅脱俗，意境尤妙，体现很高的艺术水准，成为清代插图版画之上品，中国美术史上的名作。

王钊，字毅卿，吴县（今江苏苏州吴县市）人。清代画家，生卒年代和生平事迹都不详，《吴门画史》、《卓观斋笔记》仅有简略记载。王钊擅画工笔，人物、仕女、山水、翎毛、走兽、并臻妙境。光绪十年（1884），与吴嘉猷（友如）同绘《点石斋画报》。《点石斋画报》为中国最早的旬刊画报，由上海《申报》附送，每期画页八幅。光绪十年（1884）创刊，光绪二十四年（1898）停刊，总共发表了四千余幅作品，反映了19世纪末帝国主义列强的侵略行径和中国人民抵抗外侮的英勇斗争，揭露了清廷的腐败丑恶现象，也有大量时事和社会新闻等内容。当时参与创作的画家除吴友如和王钊外，还有金蟾香、张志瀛、周慕桥等17人。这些画家多参用西方透视画法、构图严谨，线条流畅简洁优美。

王钊的《红楼梦写真》，按《红楼梦》回目，每回画图2幅。第八回第二幅下题“光绪戊子长夏吴中毅卿刨挥汗写”，由此可知绘于晚清光绪十四年（1888）。由云声雨梦楼出版石印本，有汪厚卿、蔡晋伯、刘豁公题词，由国学大师、章太炎之师、红学家俞平伯的曾祖父俞樾题署。

《红楼梦写真》工笔精绘，构图细腻，笔墨生动。可惜流传不广，所以今已散佚，仅存第一至第三十二回共64幅。

本书编入《红楼梦图咏》和《红楼梦写真》两书的全部图画，并配有诗歌欣赏、原文欣赏和评论，想必会受到读者的热烈欢迎。上面简单介绍《红楼梦》美术作品的总况和两书及其作者的基本情况。以下我们具体举例，分析《红楼梦图咏》和《红楼梦写真》的艺术成就。

以林黛玉为例，乾隆年间的程甲本插图，写出她的清秀，但不够细腻；同治年间仲云洞刻本《红楼梦传奇》插图则过于茁壮粗旷，如果作为《打渔杀家》中协助父亲在风雨中划船捕渔的萧桂英的形象倒颇适合，却不似弱不禁风的娇媚小姐林黛玉；嘉庆年间荆石山民《红楼梦散套》插图则将人物画在远处，面目不清，且远不够秀美；另两种晚清《红楼梦》的插图，像所改的书名《金玉缘》一样，显得俗气和呆板，绝非人们心目中衷爱的林黛玉。而改琦的林黛玉图（本书第18页），背影是潇湘馆，她虽然表情悲凄，但体态袅娜，忧郁的神情中间透出一股清灵之气。明清人欣赏的美人，略为丰盈者是鹅蛋脸，略微清秀者是瓜子脸。改琦笔下林黛玉的脸庞即介于鹅蛋型和瓜子型之间，线条圆润饱满，五官秀挺，清美甜润。

王钊的艺术风格则迥异于诸多《红楼梦》插图和版画，此书描绘《红楼梦》的重要场景，将人物和景物熔于一炉，精细写出大观园内外的景色和楼宇，美不胜收。他出身苏州，苏州因小桥流水和众多园林的荟萃，与拥有湖光山色的杭州并称“上有天堂，下有苏杭”，为江南佳胜之地。王钊熟黯苏州园林，来沪后，江南名园豫园又为沪上画家相聚之处。他将自己对江南园林的清幽华美、千姿百态的心领神会，流荡于自己的画笔之下，将《红楼梦》中的大观园，描绘得淋漓尽致。曹雪芹生长于景色秀美的江南，生活于山木风华的京西，他笔下的大观园，极人间之仙境，集园林之美景，本是艺术中的理想境界。王钊的《红楼梦写真》诸图描写大观园内佳木葱茏，修竹苍翠，花草繁茂，山石峻峭，曲径通幽，长廊逶迤，亭台楼阁掩映期间，令人心旷神怡，神清气爽。众多佳丽生活、活动的房宇，则高大宽阔凝重，粉墙青瓦，九净窗明。细微处，如长窗细格，栏杆雕饰，无不历历分明。表现出中国建筑园林的神采意境和无限风韵，充分传达了《红楼梦》作者追求的理想美景。

王钊参与创作的《点石斋画报》多有场面宏大的画面，故而此书中多幅宏大的场面都画得栩栩如生，引人入胜。如《庆寿辰宁府排家宴》（本书第 45 页）的欢宴场景、《贾宝玉路谒北静王》（第 59 页）中所描绘的大出殡场面，人物众多，中心突出，取景恢宏，构图完美。这些画面在神完气足的同时还显得游刃有余，非常不易。

所以本书所编集的《红楼梦图咏》和《红楼梦写真》既具很大的欣赏价值；而且对阅读和深入理解《红楼梦》原著和明清小说、剧本（尤其是昆剧）有很大的参考作用；对于学习绘画的读者来说，也是一部很有参考价值的教材；对于学习园林设计、服装设计的年轻学子，也有参考价值；更是广大读者提高文化、艺术修养的优秀素质教材。

周锡山

2007 年 4 月 12 日于沪西长宁九学斋

石上偈

无才可去补苍天，
枉入红尘若许年。
此系身前身后事，
倩谁记去作奇传？

注释

补苍天：用古代神话传说中女娲炼石补天的故事。女娲：传说中的上古“三皇”之一，又称娲皇。《淮南子·览冥训》：“往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，……于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极。”后遂用“女娲补天”形容能对社会有所匡补。

红尘：原指飞扬的尘土，形容繁华热闹之地。汉·班固《西都赋》：“闉城溢郭，旁流百廛，红尘四合，烟云相连。”佛家、道家等则称人世间为红尘。这里用后意。

倩(qiàn)：央求，请人替自己做事。

妙文指津

作者借女娲补天的神话，虚构出女娲曾弃一顽石于大荒山青埂峰下，顽石上记述“无才补天，幻形入世”，“历尽离合悲欢炎凉世态的一段故事”。后面又有一偈，即这首七言绝句。它以顽石的自怨自叹，表明小说创作缘起和用意。借顽石之口，说自己没有匡世济时之才，枉自来到人世，半生潦倒，一事无成，只好将自己对“身前身后”社会历史以及对现实的观察和感受写成小说《红楼梦》。所谓“无才”，貌似自惭诟，实则自负，是作者的愤激之言。

作者借“顽石”这一神话形象，以金针暗度之笔、移花接木之文，将神话世界和现实世界巧妙地交织在一起，拓展了叙事空间，增强了这部小说的艺术感染力。

需要全本请访问 www.ertongbo