

梦影红楼

旅顺博物馆藏全本红楼梦

〔清〕孙温 孙允谟 绘

旅顺博物馆 编

上海古籍出版社

《梦影红楼——旅顺博物馆藏全本红楼梦》序

上海古籍出版社要出版清代孙温绘全本《红楼梦》图，我认为是一件非常有意义的事情。这套珍贵的画册，现藏旅顺博物馆，但早先却是由上海文物部门收藏的。据说1959年7月为了支持其建设，上海市文物保管委员会将这套画册拨给了旅顺博物馆。至于当年上海方面是如何收藏到这套画册，为什么将其拨给旅顺博物馆，先前的流传经过如何，现在都说不清楚了。上海市文物保管委员会的大方，使得我家乡的旅顺博物馆得到了这套珍贵的画册，这真是幸运。现在上海古籍出版社要出版孙温绘全本《红楼梦》图，并请我这个曾在上海读过书又研究《红楼梦》的大连人作序，的确很有意思。

孙温绘全本《红楼梦》图是值得好好出版的，也值得好好说一说。因为无论是在《红楼梦》题材的绘画史上，还是在《红楼梦》传播史上，孙温绘全本《红楼梦》图，都具有十分重要的价值和地位。

从1959年到2004年，四十多年时间里，很少有人知道旅顺博物馆收藏有这套珍贵的画册，更不知道孙温是何许人，直到2004年旅顺博物馆第一次赴国家博物馆展出这套珍贵的画册，才为世人瞩目。记得我是在2004年的一次《红楼梦》学术研讨会上，从著名红学家胡文彬先生那里

知道旅顺博物馆藏有一套珍贵的《红楼梦》画册。胡先生在大会上向大家披露这个消息时，特别强调孙温这套全本《红楼梦》图非常壮观，而且有二百三十幅之多，是大幅绢本工笔彩绘，当时与会者都十分感兴趣。尽管有了胡先生的“预告”，但当我见到孙温的全本《红楼梦》图的时候，还是震惊了，我没有想到这套画册是那样的壮观、精美，堪称巨制，令人赞叹不已，这在《红楼梦》题材绘画史上是极为罕见的。

为小说配插图，在明代就已经很普遍了，而且在艺术上取得了很高的成就。明代的小小说插图，主要是以简洁的白描形式描绘人物和故事情节，这种艺术风格对清代的小小说“绣像”影响很大。《红楼梦》题材的绘画史是从1791年伴随着程甲本《红楼梦》出版而开始的。程甲本的封面题有“绣像红楼梦”，有绣像人物贾宝玉等二十四页，前图后赞。程甲本的“绣像”承续了明代小说插图的艺术风格，具有较高的艺术水平，以后各种清代刻本大都是这样的风格和形式，只是“绣像”的数量不同。在清代的《红楼梦》人物画中，要数改琦最负盛名。改琦的《红楼梦人物图》，图四十八幅，计五十个人物。他笔下的《红楼梦》人物气韵高雅，线条简洁，特点突出，堪称清代《红楼梦》绣像的代表作。

不同于以往小说插图以白描单色勾线的传统画法，也不同于一般小说的“绣像”，孙温所绘则是重彩工笔绢本画的形式，而且篇幅之大，涵盖故事情节之丰富，人物之众多，场面之宏伟，笔法之精细，都是《红楼梦》题材绘画史上所没有的。读孙温的全本《红楼梦》图，你就仿佛置身于那情景交融的生活画卷之中，栩栩如生的人物和优美动人的故事，乃至音容笑貌、服饰打扮、生活情趣、建筑园林、民俗礼仪，更加直观地展现在你的眼前，帮助你对《红楼梦》有更为深刻的认识。

现在人们经常用一个词“红楼热”，形容人们对《红楼梦》及其研究的广泛关注和热情。其实，在清代的不同时期就已经出现了“红楼热”，“开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然”，清代竹枝词所说的，正是“红楼热”在清代的情景。人们喜欢读《红楼梦》，为之着迷。贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤等等，一个个栩栩如生的人物和那许多优美动人的故事：宝钗扑蝶、晴雯撕扇、黛玉葬花、湘云醉卧……每一个读者的心中、脑海中都有着这些心仪的人物和故事。小说的插图也就应运而生，据说各种《红楼梦》题材的创作，在清代是很多的，它与小说融为一体，成为人们阅读《红楼梦》不可或缺的部分。这种情景不仅影响了众多文人的雅趣，甚至影响到达官贵人和皇宫王府中，故宫长春宫中的《红楼梦》壁画，颐和园长廊上的《红楼梦》彩绘故事，都反映这种情景。由此，我们对产生孙温这样规模的全本《红楼梦》图，就不会感到奇怪了。

美术研究方面的专家把孙温定位为“民间艺术家”，或称之为“民间画家”。目前，我们对这位令美术界震撼的民间画家所知甚少。据有

关学者考证，孙温是河北丰润人，字润斋，号溇阳居士，生于1826年，孙温绘《红楼梦》图，始于清同治丁卯（1867年），至光绪癸卯（1903年），历经三十六载完成创作，这是怎样的坚持和执着，真是令人敬佩。也有研究者认为，这部画册的八十回后是孙小洲画的，他也是丰润人，是孙温的晚辈，名气则要比孙温大得多。这些《红楼梦》图到底是孙温一人所画还是出自两人之笔，需要进一步研究。但人们一般认为全本《红楼梦》图均由孙温构思，大部分都是他画的，孙小洲或许参与了部分创作，但主体还是孙温的创作成果，所以至今人们还是习惯称之为孙温绘全本《红楼梦》图。

现在上海古籍出版社要出版孙温这套精美的全本《红楼梦》，原本属于上海市文物保管委员会的这套画册，在离开上海五十六年之后，又要在上海出版，颇有点“回家”的感觉。有趣的是，当代《红楼梦》题材的创作中，上海是成就最为显赫的地方，最著名的《红楼梦》人物画家几乎都在上海，程十发、刘旦宅、戴敦邦的《红楼梦》人物创作名满天下，上海真是一个钟情于《红楼梦》的地方。

《红楼梦》是令中华民族感到骄傲的不朽之作，孙温的全本《红楼梦》图，则是一位民间艺术家以毕生的精力和精细的画笔对《红楼梦》形象而传神的解读，孙温也因全本《红楼梦》图而不朽。

是为序。

张庆善

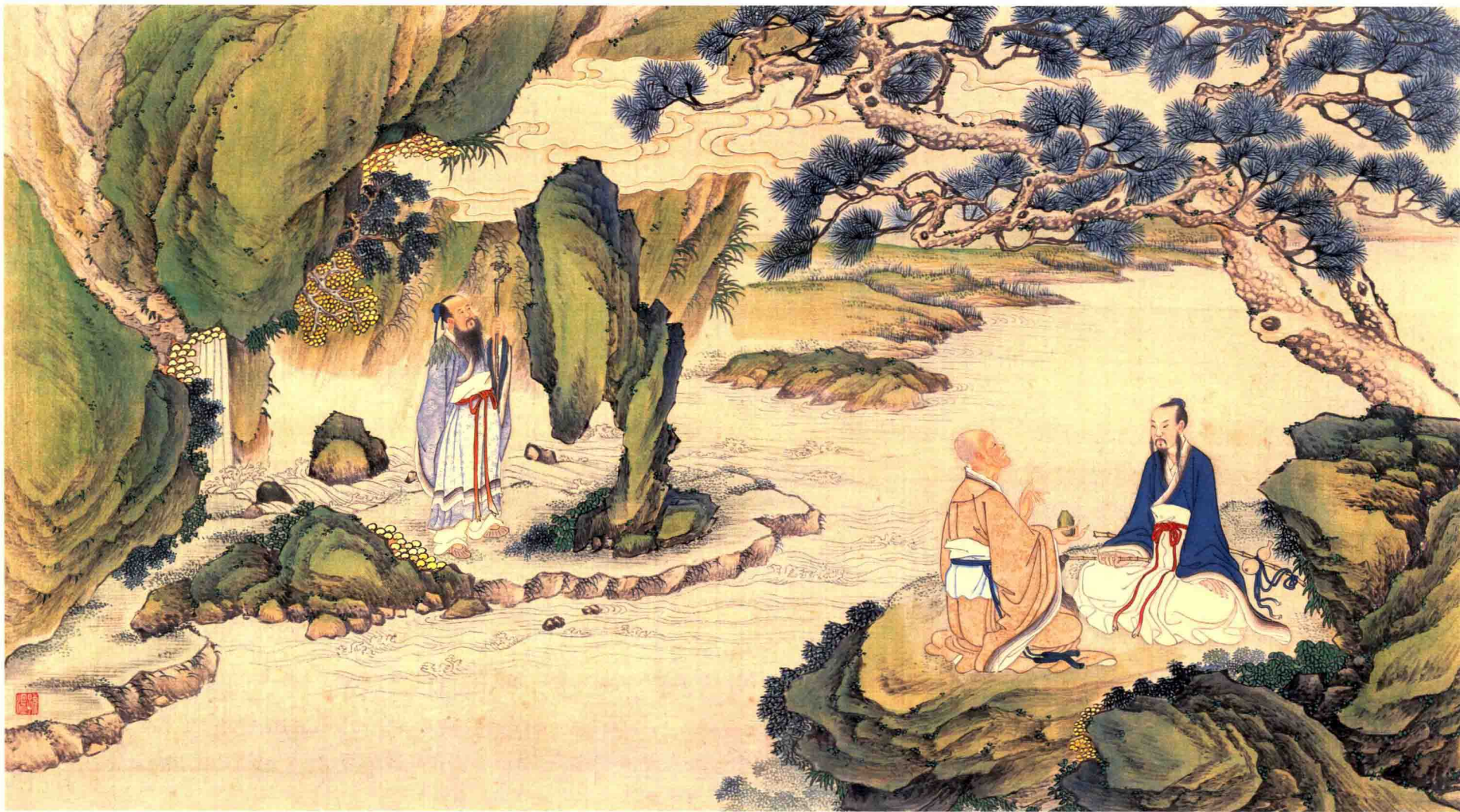
2015年6月30日于北京惠新北里

《石头记》大观园全景

铃印：孙 小州

此幅图为《红楼梦》画册之开篇，描述了大观园全景。层峦叠嶂，郁郁葱葱，亭台楼阁，花柳繁华，温柔富贵的生活环境是整个故事的发生地，正是：衔山抱水建来精，多少工夫筑始成。天上人间诸景备，芳园应锡大观名。

第壹回 青埂峰僧道谈顽石 空空道说石头起源

钤印：孙温

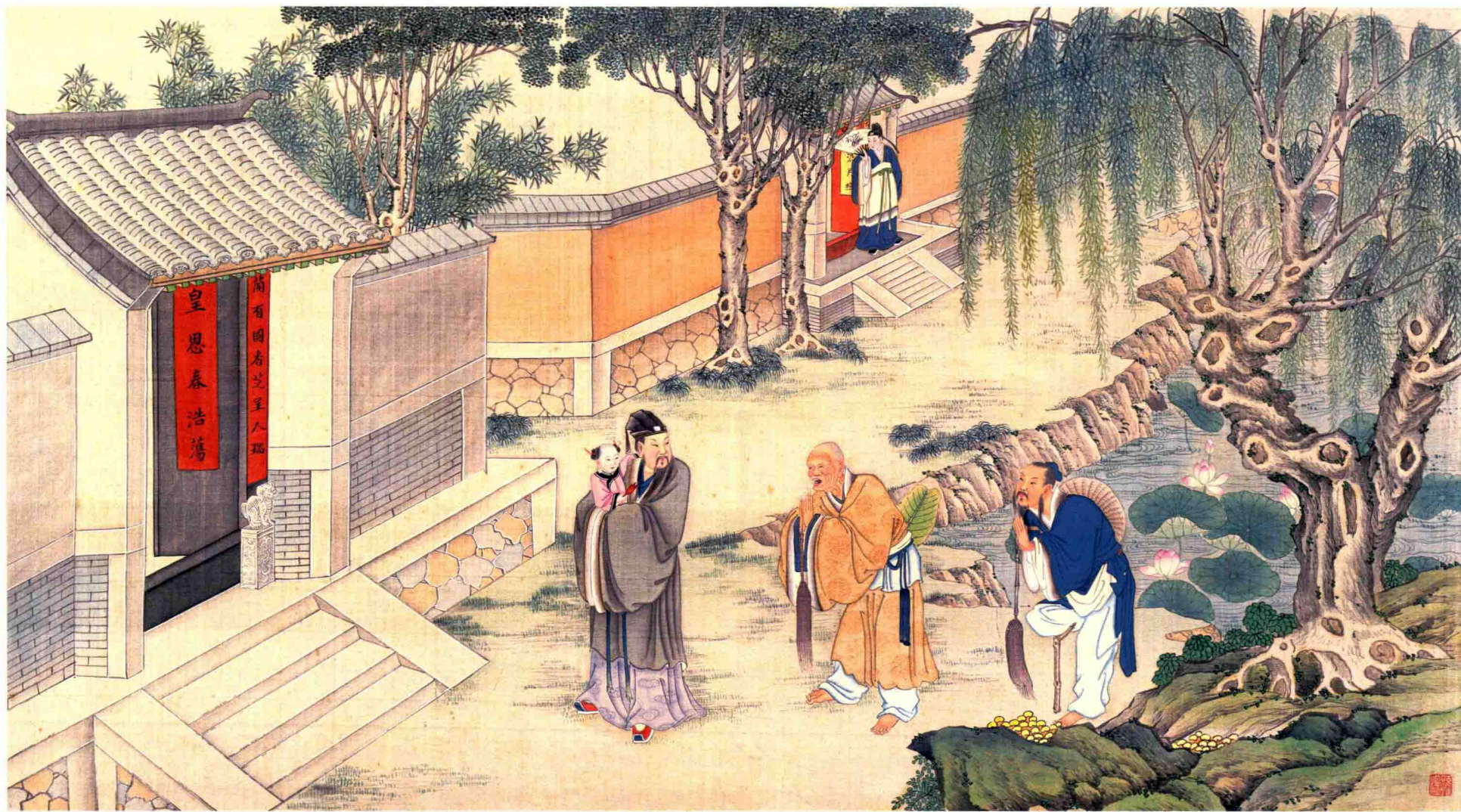
却说女娲氏炼石补天之时，遗弃一石头于青埂峰下。一日，此石缩成扇坠一般，鲜莹明洁，被远远而来的一僧一道发现，那僧将其托于掌上，如此诉说一番，石头听了大喜。不知过了几世几劫，空空道人路过青埂峰下，知晓了石头经历并抄录下来，此便是《石头记》的缘起。

第壹回 甄士隐梦幻识通灵

铃印：孙温

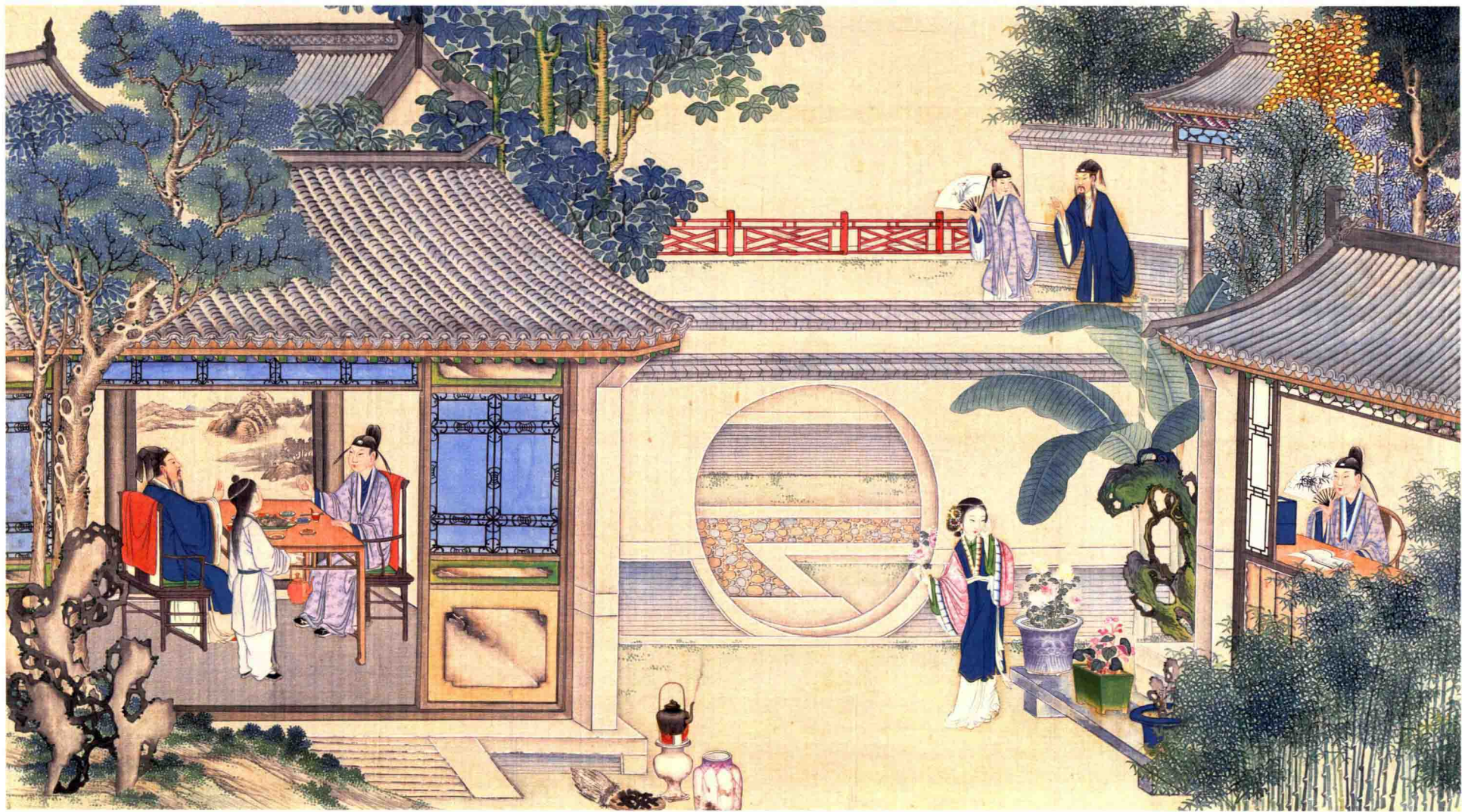
姑苏城内葫芦庙旁住着一家乡宦，名甄士隐。一日中午，士隐于书房伏几少憩，梦至一处，见来了一僧一道，二人言语，欲往警幻仙子宫中交割“蠢物”。士隐讨来“蠢物”看时，见是镌着“通灵宝玉”的鲜明美玉。待细看时，被僧夺去，意欲跟随，忽听一声霹雳，大叫一声醒来。

第壹回 士隱抱孩路遇僧道 葫蘆廟賈雨村出世

鈐印：孫溫

甄士隱懷抱女兒英蓮方欲進來時，只見從那邊來了一僧一道。二人一番瘋話，惹得士隱不耐煩。正欲問二人來歷，二人却一去不見個踪影了。這士隱正在痴想，忽見隔壁葫蘆廟內寄居的一個窮儒——賈雨村走來。

第壹回 贾雨村风尘怀闺秀

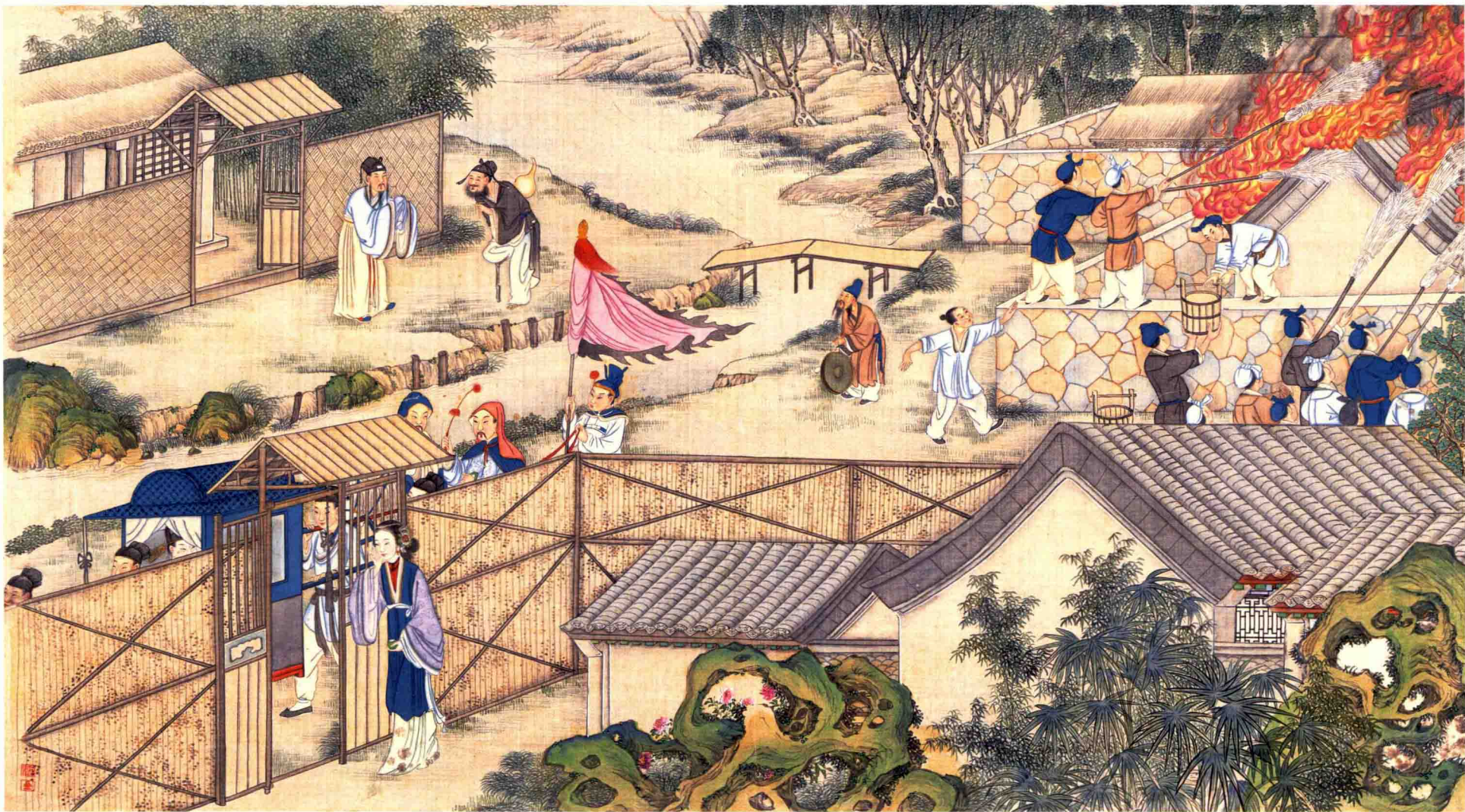
甄士隐邀贾雨村书斋一谈，因前厅来了客人只好留雨村一人闲坐。见窗外一眉目清明的丫鬟，自以为有意于他，狂喜不禁。中秋佳节，士隐再邀雨村小酌，言谈间得知雨村无行囊路费进京赶考，当下即命小童速封五十两白银相送。

第壹回 元宵节家家放花灯 因小解英莲失踪影

铃印：润 斋

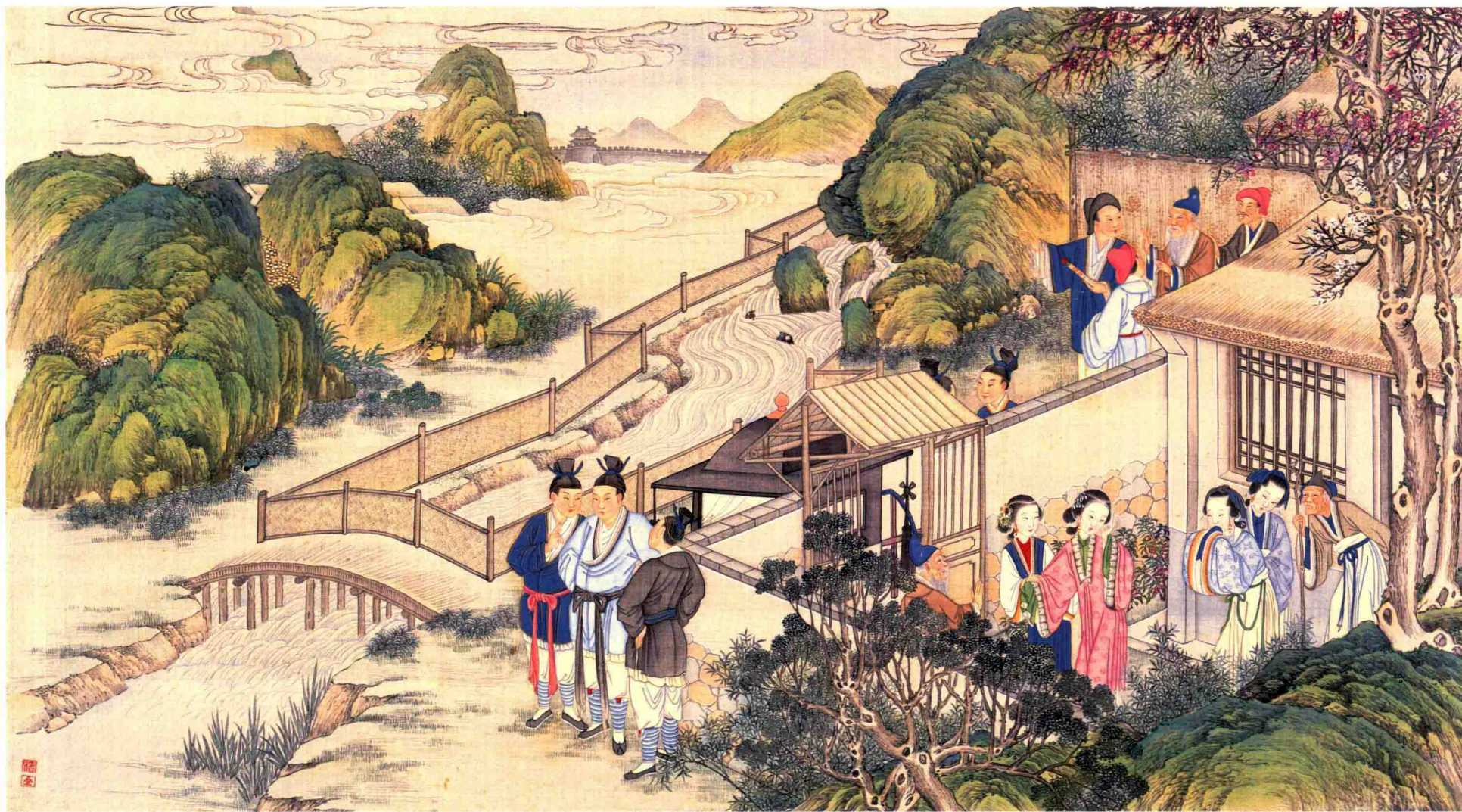
时值元宵佳节，甄士隐令家人霍启抱了英莲，去看社火花灯。半夜中，霍启因要小解，便将英莲放在一家门槛上坐着。待他小解完了来抱时，哪有英莲的踪影？那霍启不敢回来见主人，便逃往他乡去了。

第壹回 葫芦庙失火烧甄家 士隐听歌遇跛足道 大丫鬟买线得奇缘

铃印：润斋

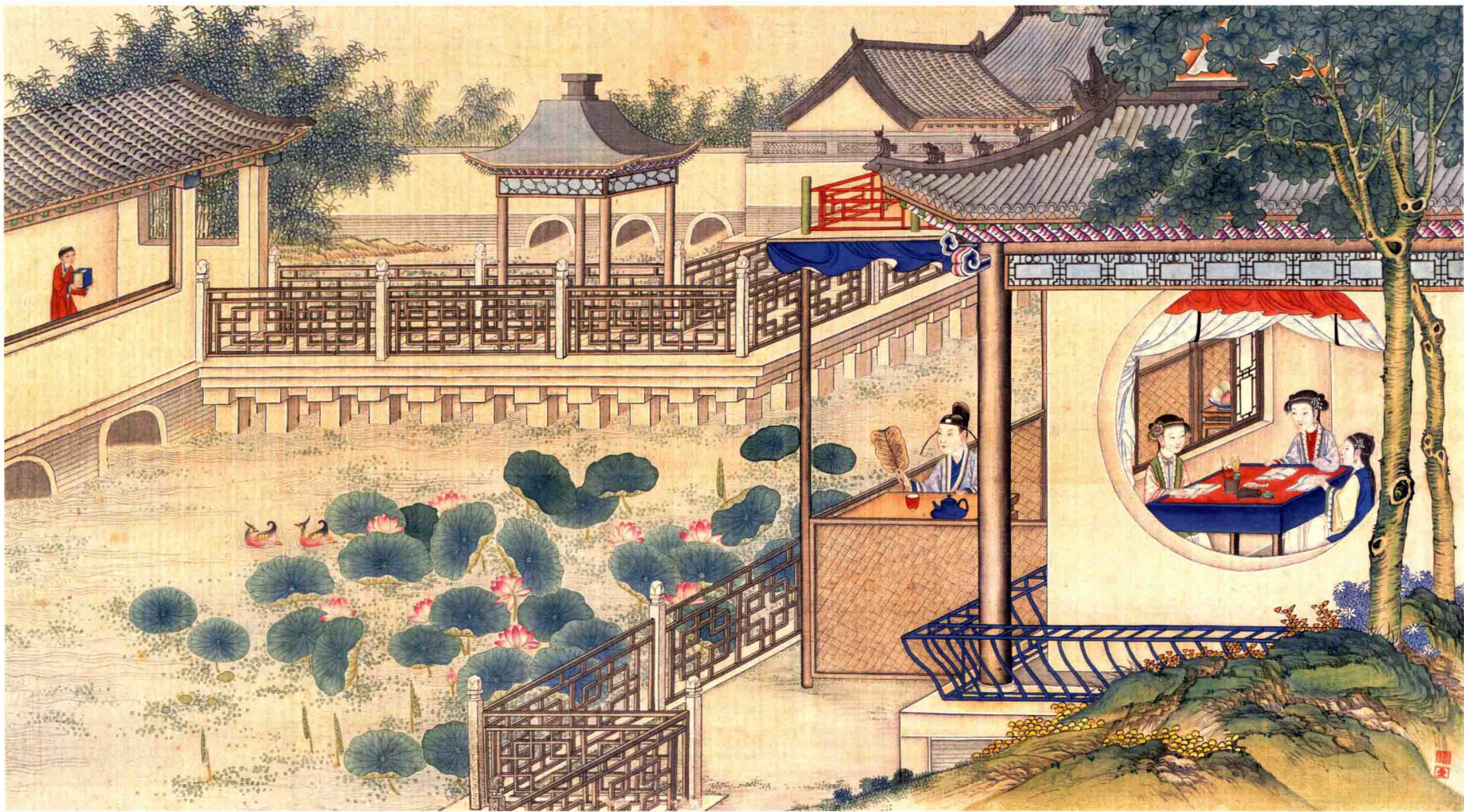
葫芦庙失火殃及隔壁，甄家成一片瓦砾场，甄士隐无奈携妻与丫鬟投奔岳父。一日遇一跛足道人唱《好了歌》，彻悟后同了疯道人飘飘而去。那日，甄家大丫鬟在门内看新到任的太爷，自思这官好面善，不想至晚间，本县太爷竟差人来传人问话。

第貳回 新太爷到任传封肃 贾雨村用轿接娇杏

铃印：润斋

公差奉太爷之命传唤甄士隐，因已出家便带了其岳父封肃亲见太爷面禀。至二更时方回，原来新任太爷便是贾雨村。知甄家败落经过，雨村感伤叹息了一回。次日，遣人送了银两，又寄密书要丫鬟娇杏为二房，封肃当夜用一乘小轿送娇杏进衙内去了。

第貳回 贾雨村教读林黛玉

铃印：润斋

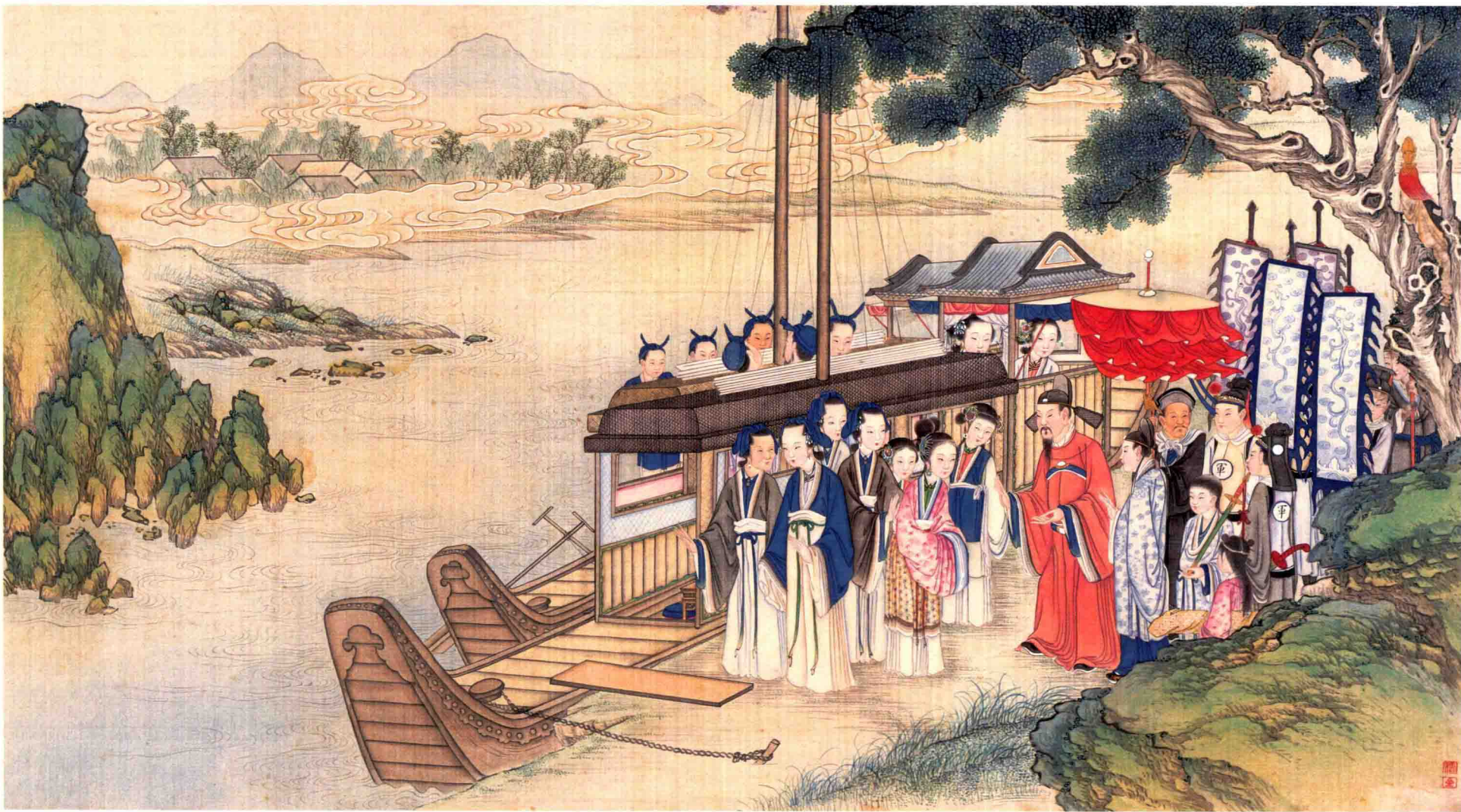
贾雨村偶遇两个旧友认得新盐政林如海，知他要请一西席教训女儿黛玉，旧友遂将雨村荐进衙门去。这女学生年纪幼小，身体又弱，功课不限多寡，其余不过两个伴读丫鬟，故雨村十分省力，正好养病。

第貳回 賈雨村路遇智通寺 冷子興演說榮國府

鈐印：潤齋

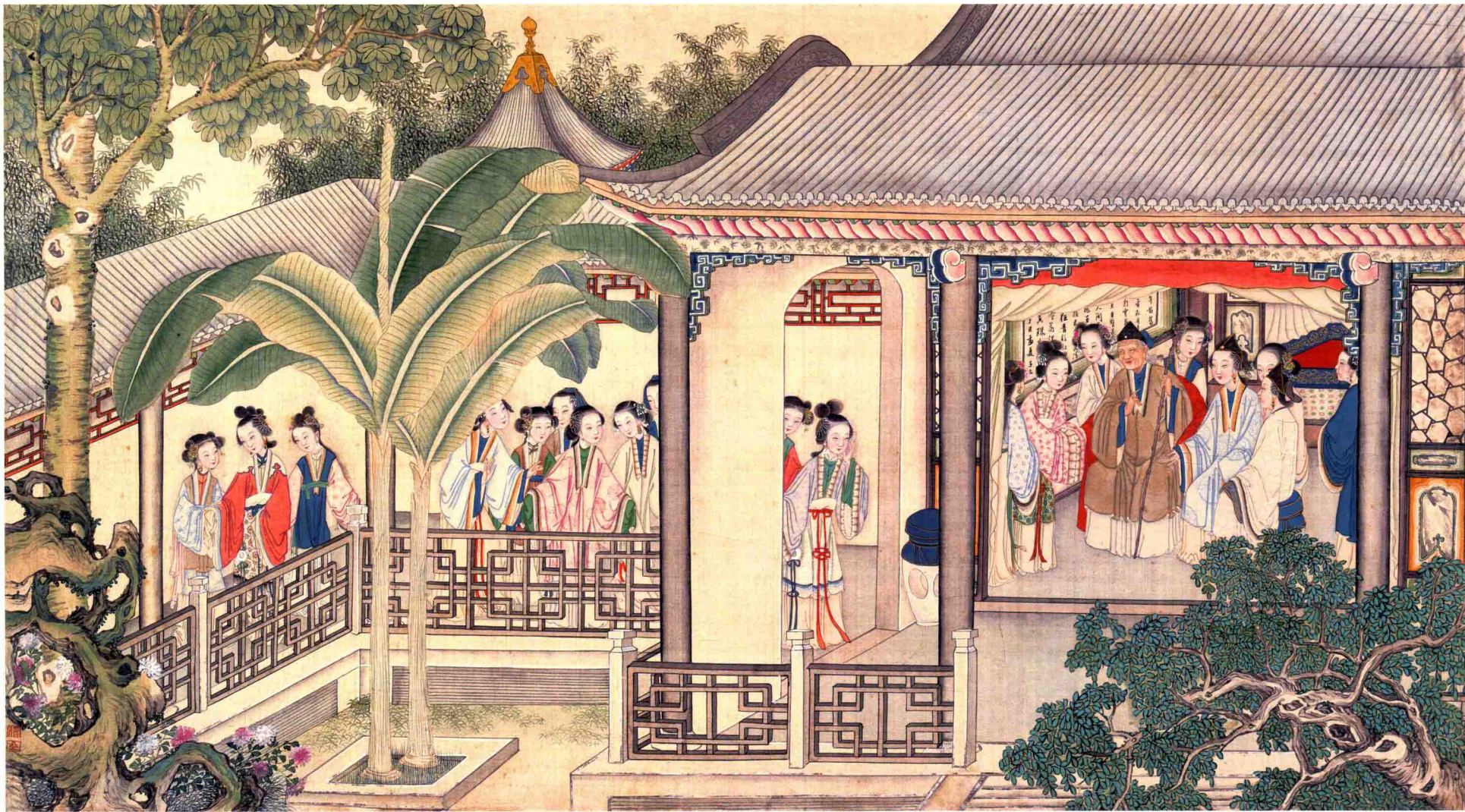
這一日賈雨村偶至郊外，遊覽了智通寺，又信步來到一村肆，巧遇舊相識冷子興。子興演說榮、寧兩府，雨村酒意酣濃。二人方欲走時，回頭看見當日同僚一案參革的張如圭。得知都中奏准起復旧員之信，冷子興連忙獻計，雨村領意而別。

第叁回 雨村依附黛玉进京

鈴印：潤齋

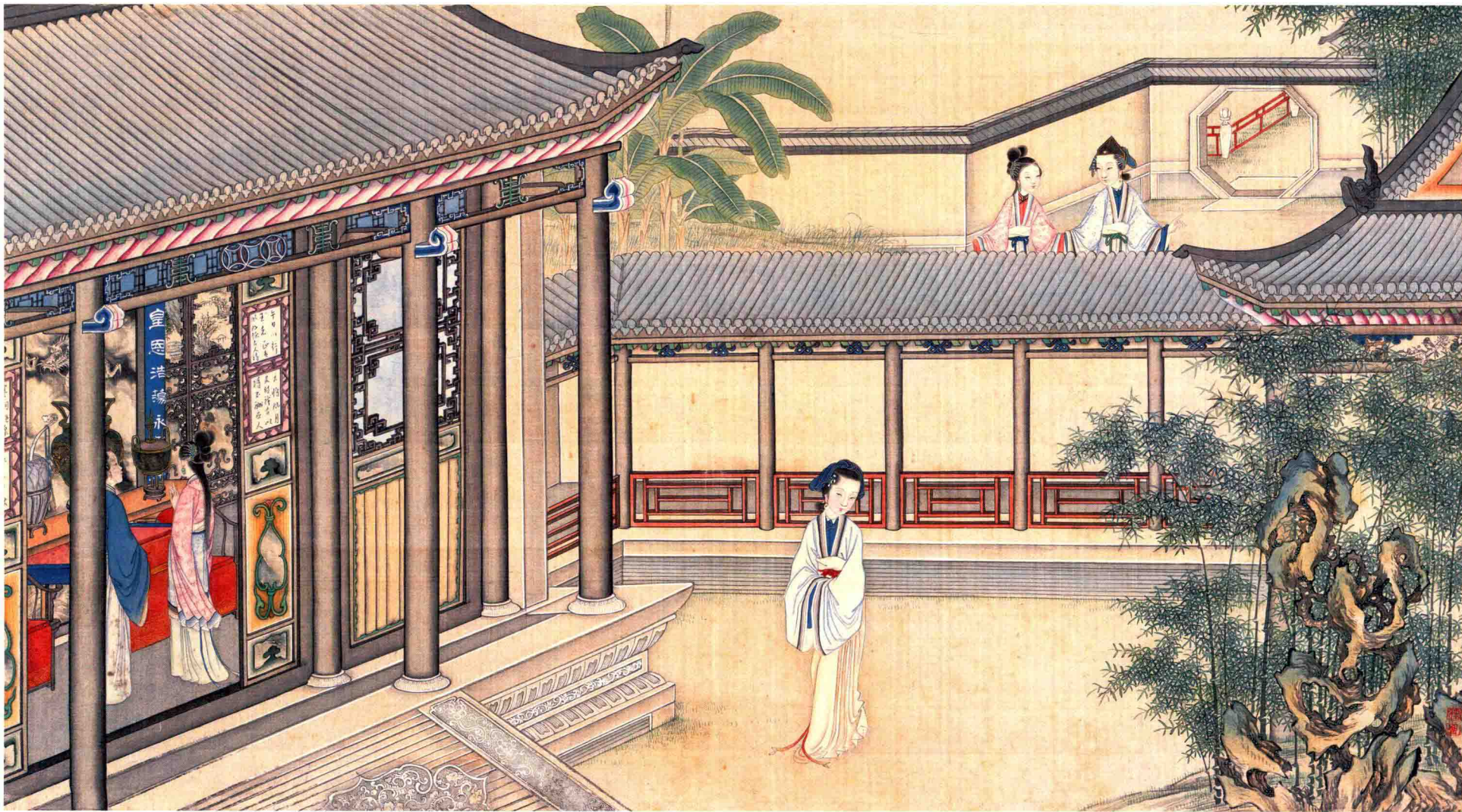
林如海年已半百，再无续室之意。都中家岳母念及小女无人依傍，前已遣了男女船只来接。黛玉洒泪拜别，随了奶娘及荣府中几个老妇登舟而去。雨村另有船只，带了两个小童，依附黛玉而行。

第叁回 接外孙贾母怜孤女

铃印：潤齋

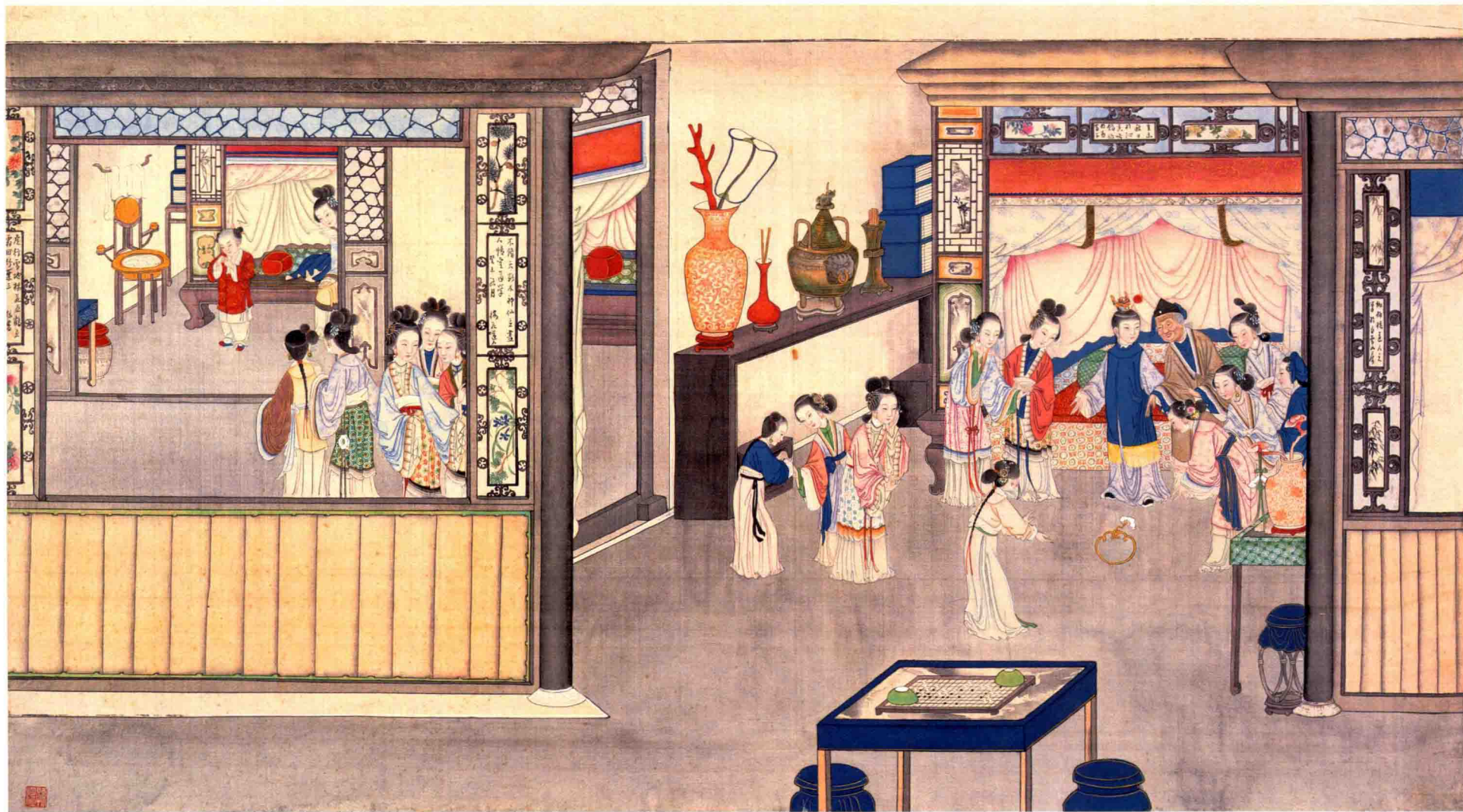
黛玉方进房，只见两个人扶着一位鬓发如银的老母迎上来。黛玉知是外祖母了，正欲下拜，早被外祖母抱住，搂入怀中，“心肝儿肉”叫着大哭起来。当下侍立之人无不下泪，黛玉也哭个不休。众人慢慢解劝，那黛玉方拜见了外祖母及荣府其他各人。

第叁回 林黛玉初至荣国府

钤印：润斋

贾母让黛玉去见两个母舅，贾赦之妻邢氏带路前往宁府，因贾赦怕见了彼此伤心不忍相见。黛玉告辞又往荣府来，因贾政斋戒，只见得贾政之妻王夫人。王夫人嘱咐了黛玉一番，尤是不放心宝玉。

第叁回 贾宝玉初会林黛玉 宝玉痴狂狠摔那玉

铃印：孙温

宝玉初会黛玉，寒暄一番，二人都觉似曾相识。宝玉问黛玉可也有玉，得知黛玉没有，登时发作起狂病来，摘下那玉就狠命摔去，吓得地下众人一拥争去拾玉。