

劉星

聊齋百圖

陸儼少款

了221.8

88-124

劉旦宅
聊齋
百圖

新 蕾 出 版 社

1985 · 天 津

刘旦宅聊斋百图

图 刘旦宅

文字 郑万泽

•

新 华 出 版 社 出 版

天 津 美 术 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 天 津 发 行 所 发 行

开本787×1092毫米 1/20 印张 11 字数70,000

1985年5月第1版

1985年5月第1次印刷

统一书号: R8213·10

定价: 3.20元

写在画册前面

亲爱的读者，放在您面前的画册是《刘旦宅聊斋百图》，可我在介绍这本画册时，却想按书名词儿的次序颠倒一下：先谈“百图”，次说《聊斋》，最后讲一讲画家刘旦宅。因为，您得到这本画册时，首先一定是急于欣赏一幅幅的画；从画结合“文字说明”了解每则故事之后，您也许会想到蒲松龄和《聊斋志异》那部名著；接着，在饱饫艺术之美之余，您当然也渴望知道如此生动地画出了故事精髓的刘旦宅是何许人也？他怎么运用那支神奇的笔以表现这些神奇故事的？

以下，咱们就分三个方面来说说。

谈 画

画评文章，常有许多惯用的褒美之词，什么神工鬼斧、惟妙惟肖、栩栩如生、神形兼备等等。这些词儿，虽然都用得上，咱们可不想用。神鬼的工和斧啥样儿？咱不知道。聊斋人物咱没会过，谁知肖是不肖？还不如老老实实从一个并非行家的角度，实事求是地谈谈咱们对“百图”中一些画的具体观感，或许更能跟您的思想认识交流贯通。

如果您同意我的想法，就请翻到《小谢》这一页。画面上表现的是两个年轻、美丽而又顽皮的女鬼——小谢和秋容，她们正在戏弄、挑逗原先不信鬼神的书生陶望三。您瞧，小谢正悄不声地蹑到陶生身后，伸双手蒙住了陶生的眼睛，而秋容又疾忙把陶生手中的书一把抢过，跃身坐在桌边。请看，那两个姑娘笑得多欢、多甜，充满了调皮和得意；而吃惊的陶生，尽管最能传神的眼睛给蒙住

了，咱们还是可以从他脸上找出那种无可奈何的、恼不起来的气愤。请再看小谢飘动着的长发和好象在窸窣作响的裙裾，不正是刚刚轻捷地奔来的样儿吗！秋容的坐姿，那么摇摇晃晃的，更使咱们感到是亲眼看到她一跃而上似的。还有，请注意陶生那手势、那蓦然一仰身而翘起的脚尖……请问，对那一刹那间的神情状态的捕捉，您还有哪些感到不足呢？

请您再看《封三娘》的画面。左边那一位是狐仙幻化的农家女郎封三娘。她是因为企慕著名美人范十一娘的丰姿而留在人间的。您瞧她那脉脉含情的眼神，正注视着女伴美丽的脸庞，而范十一娘却在惊异地端详手中一支由封三娘赠与的非金非玉的发簪，这支不是人间之物的发簪正暗示了封三娘的特异身份。三娘所持的金钗则是十一娘的，它日后将成为一对生死姻缘的信物——作者抓住了两对眼神和一双饰品，就集中地反映了故事的梗概。

您还可以看看《佟客》：使劲蹬住马镫夸夸其谈的那一位，不用读文字说明，您准能知道他是位虚矫作气、外强中干的“英雄”，而在旁边捋着胡须谦逊地微笑，连他坐骑都迈着沉着谨慎的步子的，却是有真才实学的神通广大的侠士和异人。这些，作者都是用“画的语言”，通过视觉让咱们心领神会的。

上面谈的是人物神态，咱们换一个角度，再从构思布局方面来欣赏欣赏。请找一找《公孙九娘》那幅画。九娘是个在农民起义后被株连的、美丽哀婉的冤魂。她的形象，应该是大有可画的，但作者却偏偏不让她在画面上出现。出现的是曾与九娘做过一个月阴阳夫妻亟盼重逢的王生的背影，他那垂着头的马儿，似乎正和主人同样地懊丧；再有就是残月弯弯、疏星点点，垒垒的荒冢，离离的衰草。好凄凉啊！九娘在哪儿呢？人们不禁会掀过书页去找一找，九娘会不会隐藏在画儿的背面！

构思布局更值得一提的是《绿衣女》。绿衣女原是一只绿翅小蜂，当她被于生从蛛网上救下缓过气来时，曾用身体沾满墨汁在桌上绕行写出一个“谢”字。画面是以一个惊魂未定的姑娘和似乎是随意挥洒的一笔淡墨组成的——其实，并非“随意”，它正是一个狂草的“谢”字。这一设想，巧妙地把故事的前后部分

凝聚在一起。此外，您或许已经注意到姑娘头上的双髻，它难道不是蜂儿触须的相当自然的人化吗！

咱们再来看看“百图”的背景烘托。叫做“烘”和“托”，说明背景的繁简得为主题服务。该简处，作者吝啬得很，简到不着一点墨，象《红玉》，画的是故事结局的团聚。在那历经艰辛、亲人相会，痛定思痛、悲喜交集的时刻，谁还顾得上什么景物？有什么景物烘托得起？让读者的注意力全部集中到人物身上，显然是最明智的。可是，在《青娥》中，画的是天真无邪的十一岁少年霍生，仅仅为了要看一看他私衷爱慕的青娥，夤夜掏墙洞到青娥闺房，在她床边打了一宿盹儿。这个喜剧性场面是值得渲染的，作者细细地画了个满幅——咱们说的“细细地”，可不是揣测之词，请您也“细细地”辨析一下，将能分清画面那明晰而复杂的层次：最外面的桌子和圆机是第一层，地毯和靠椅是第二层，高脚架上的花盆是第三层，再往里是床前踏脚、雕花大床。床上，也是层次分明的，床障里面是蚊帐，蚊帐下有床围，床围内是还没有迭好的花被。再往里看，床的左后方有盥洗架，盥洗架之后，一道花布帘儿挡着，帘儿后面的橱柜箱笼隐约可见……好家伙！那么复杂的背景，却有条不紊，向着纵深发展，几乎成了一间咱们可以进去逛逛的立体的屋子。

故事情节有动有静，人物性格有刚有柔。这些，能不能表现在咫尺画面之上呢？请看《申氏》这幅画，为了不让申某打在龟精腿上那一棍子成为电影术语中的所谓“呆照”，作者添上了几棵枝叶零乱飒飒摇晃的高粱杆，顿时给人以一种动的、活的感觉。再看《黄英》的画面，黄英举杯给“醉菊”浇过酒浆，左手托腮，右手擎杯停在空中。这一刹那，黄英思念爱弟的悲怆心情凝结了，空气似乎也凝结了，静的气氛笼罩了画面。

从另两幅画儿上，咱们可以看到又一种对比——刚和柔。《桓侯》上那匹奔嘶腾蹕的骏马给桓侯张飞平添了不少刚劲之概，而《梅女》中的一只乖乖儿地蹲着的小猫，也使画面显得十分柔和、安谧。

……“如此这般”地举例谈谈对一些画的感受，尽管说的是外行话，您认

为，是不是较之高深而空泛的赞辞有意思一点儿呢？如果是的，咱们建议您也来“如此这般”地分析辨味“百图”中的另外许多画儿。

“那么”，您兴许会问：“在‘百图’中，难道都是优点，没有什么缺陷么？”那不一定。“百图”的作者是欢迎咱们提出画儿的缺点的。比如，要叫我看，《丑狐》里的狐女，较之床底下的穆某，画得是不是太丑了？因为，事实上，床下那个贪财负义、心狠手辣的家伙，应该比丑狐更丑。

以上，都属于“谈画”的范围。

谈 书

正象《丑狐》中的人物一样，妖魔鬼狐，不一定比人坏；有些衣冠齐整的人比妖魔还要妖魔。这，正是《聊斋》故事的特点之一。《聊斋》作者蒲松龄，是把妖魔鬼狐作为社会上存在的一类兼具平易和诡异的成员来描写的。他笔下的异物，常赋以人性；他所叙述的故事，也往往是在写普通人的喜怒哀乐的生活时给点缀上某些神奇而合理的色彩。他写妖魔鬼狐，是要借重它们来映照人的社会，人的生活，人的善与恶、美与丑的。

蒲松龄为什么要采取这样的写作方法呢？那要从他所处的时代和他的经历说起。

蒲松龄，山东淄川人，生于明崇祯十三年（公元一六四〇），死于清康熙五十四年（一七一五）。“聊斋”，是他的书斋名，因命名他所著的共五百多则的短篇小说集为《聊斋志异》。

蒲松龄出身在地主家庭、耕读门第，自幼聪明好学，立志要通过科举考试飞黄腾达。果然，十九岁时，他以县、府、道试第一名的成绩进了学。少年得意，文名大噪。满希望从此黄甲连捷，青云直上，想不到，三年一次提着个考篮进考场，一直考到六十几岁，头童齿豁还是个秀才。到七十二岁那年，才按例补上个贡生。为官作宦的抱负，始终只是不能实现的幻梦。蒲松龄在追求功名利禄的道路上的蹭蹬，以及他长时期在乡村从事教读的生涯，使他对当时的官场、科举和

社会上的种种不合理有了比较清晰的认识。但是，封建王朝对文字钳制很严，清初曾屡次兴构“文字狱”。蒲松龄要揭露人间的不平，就不能不用迂回曲折的笔法，谈狐说鬼，来抒发他所谓的“孤愤”。象“百图”中的《梦狼》、《考弊司》是鞭挞贪官污吏的，而《席方平》更把批判的锋芒直指“阎罗大王”。《大罗刹国》讽刺社会的是非颠倒；《姊妹易嫁》斥责婚姻中的嫌贫爱富。《窦氏》控诉了地主少爷的罪恶，《红毛毡》刻画了外国海盗的狡诈。特别应该提到的是：蒲松龄在《公孙九娘》中，对山东于七起义中的冤死者充满了同情；在《林四娘》中又对明代宗室宫女的亡国之痛深表哀惋。这些，可以说是作者在阶级局限和民族压制方面的突破，在当时是难能可贵的。

但是，蒲松龄毕竟生活在十七、十八世纪。咱们不能要求他的认识超出他时代的极限。他所反对的只是封建制度下某些社会现象而不是制度本身。因此，他的许多思想观点不能不存在种种矛盾。比如，他尖锐地讽刺科举制度的腐败但又羡慕一举成名光耀门楣；他对贪官污吏深恶痛绝却又寄希望于上级的公正廉明或者天讨神罚；他同情妇女赞成婚姻自主，同时又强调三从四德美化一夫多妻。这些，在咱们看来毫不奇怪，正是这种种矛盾，才构成了一位十七、十八世纪的伟大作家蒲松龄。——如果揭不开或者不敢揭当时的社会矛盾，他就“伟大”不起来；如果对所有矛盾都有了正确的认识，他就“进入”了二十世纪，但又不是蒲松龄了。

值得提醒一下的是：您可千万别上了书中饱和着迷信、神怪色彩的故事的当。蒲松龄虽然创作了那么多光怪陆离的神仙鬼狐故事，可他自己却基本上是个无神论者。造神者往往并不信神。他如信神，就无法驱遣那些神物为他笔底的各种风光绮丽的故事服务了。

《聊斋志异》的素材，有许多来自民间传说，生活气息很浓。作者的想象力恣肆闳放，而文笔又以典雅清新、凝炼绵密著称。三百年来，不论是文人雅士、劳动人民，老年人，小孩子，都喜爱读《聊斋》，讲《聊斋》，听《聊斋》；近年来还蜚声域外，有了十一种外国文字的译本。《聊斋志异》和世界上所有的文

学巨著一样，已经跨越国界，打破了不同语言文字的隔阂。

“百图”所表现的，就是《聊斋志异》故事的五分之一。古人对《聊斋》曾经有过“化工赋物，人各面目，排场不一，意境翻新”的评语。怎样把用文字写出的面目、排场、意境化入图画中去？这是需要经过艰苦的再创造的。于是，咱们就得向您介绍“百图”的作者刘旦宅。

谈 人

您如果是个国画爱好者，您在许多展览会上、连环画中，一定早已看到过刘旦宅的名儿。您如果要问：“刘旦宅咋能画得那么神？”咱就得卖一卖关子，道：“说来话长！”

预先声明，刘旦宅不是聊斋故事里的人物，不象“神笔马良”那样有一枝啥子神笔。他在绘画艺术上的成就，总括一句话叫做“三分天赋，七分努力。”

刘旦宅，浙江温州人。他幼年时代的家庭生活，大概比蒲松龄要贫困得多。说他有“三分天赋”，是因为他四五岁就开始对图画有浓厚的兴趣。当年温州一条僻静的石板小街上，每天有个小不点儿的小孩蹲在那儿，细长的小手指抓着各种颜色的碎石块，全神贯注地在街心石板上涂抹，花、鸟、虫、鱼的生动然而幼稚的形状，瞬息在他那佝偻着的身影前显现。直到斜阳把他的影儿曳得老长老长，他才象完成了鸿篇巨制似的，直起身来呼一口气，一路小跑奔回家去。他，正是今天确实完成了不少佳作的童幼时的刘旦宅。

刘旦宅自己说，他对数字概念，从小到大，是个笨伯，记不清楚。可对于“形象”的感受力特别强。一叶红枫，一行白鹭，一片行云，一泓清流，他往往看了一眼就印象清晰，色彩、形状、姿态，莫不了然于胸。温州，是个山明水秀的古城。远岫轻烟，寒汀薄霭，孕育了他的艺术气质；青田石刻、黄杨木雕以及寺院里的诸天佛像，成了他师法自然的良师。说来您或许会惊异，这样一位自幼就显示出独特才华的少年儿童，因为贫穷，八岁还没踏进学校的门。于是，画画儿成了他唯一的生活内容。家里大人各为衣食奔忙，剩下刘旦宅一个，孤零零地

坐在门口青石阶上，粉笔，石板，铅芯，乱纸，迎着朝曦就画，直画到暮色挂上了眼帘。

刘旦宅是过了八岁的生日以后才进小学读书的。那是由于一位姓王的小学校长的赏识而把他接到学校去的。这位爱好艺术、对绘图有一定造诣的王校长是值得后人永远怀念的，他为祖国发现了人才，他给艺术神坛奉献上一颗明珠。

刘旦宅开始了正规而艰辛的学习和锻炼。他既要完成并补上小学生的常规课程，又要挤出尽可能多的时间来学画。在王校长的严格督促下，他夜以继日地学习透视、素描、写生等基本技法。——请别忘了那时候他才八九岁呵！每天夜里，他都要练习到鸡叫头遍，伴着他的只有一盏如豆青灯。

从这时候起，刘旦宅养成了刻苦、坚毅、执着的学风，数十年寒暑不懈。他成名以后，行家们常常惊羨他基本功的丰厚扎实，殊不知这正是他长年累月，夏天强忍蚊蚋啮咬、汗水在地上流成个脚板印，冬天足趾冷得发麻，跳跃一阵再用冻僵的手指握起画笔，才练出来的。“七分努力”，得来决不是轻而易举的。

后来，刘旦宅又得到了一位名医兼画家的徐老先生的指点。他不但学画，而且学书法，学治印，学篆刻，学雕塑，学诗学词。精力充沛、进入青年期的刘旦宅，象海绵一样吸收着一切与绘画艺术有关的精神营养。

二十六岁，刘旦宅被聘任为上海中国画院最年轻的画师。

十年浩劫，刘旦宅和所有的知识分子一样受尽了折磨。但是，即使在监狱里，刘旦宅也没有放松对艺术化境的执着追求。他每天用草纸卷成笔状在地上作想象的挥洒，把拆开的药品纸袋当做缩小的画幅作无形的构思。他出狱不久画的一幅《此时无声胜有声》，吓坏了那些“防民之口甚于防川”的“四人帮”好汉，大张旗鼓地召开“黑画批判会”。结果呢？除了给刘旦宅的艺术生命增添了光辉一笔以外，再没有别的。

数十年来，刘旦宅孜孜矻矻，画现实题材，也画古代的，画红楼人物，画历代诗人，也画了《聊斋志异》中的故事。按篇幅来说，《聊斋》可说是画得最多了。管仲有一句话叫做“一树百获”，原是指培养人才而言的。现在，刘旦宅在

研究《聊斋》后出版这本“百图”画册，恰好借来一用。十八世纪的伟大文学家蒲松龄地下有知，也应该感到欣慰的。

刘旦宅的绘画艺术是不是已经“登峰造极”了呢？当然不是。用他自己的话来说，今年的刘旦宅，往往对去年的刘旦宅抱否定的态度。从他对艺术上的无餍足可以想见，十年后的刘旦宅，必然会站在今日还须仰起头才能望见的高处。推而言之，五十年后，无数爱好绘画的青年中的某几位——兴许，碰巧正包括您在内——只要刻苦努力、一往无前，他们在艺术上的造就又会大大超越刘旦宅和许多当代画家所攀登的高峰。这，是刘旦宅和咱们共同的由衷祝愿。

主要的话都说完了，最后还想交代的几句是：第一，我和刘旦宅是三十年的老友，咱们的友谊又经受过“牛棚岁月”的考验，因此知之甚深，说的都是真话、老实话；第二，这册“百图”，是刘旦宅为我译写的《聊斋故事选编》所作的插图中选印的。但出版时他认真地对每一幅画都重新构思作图，更见其异彩纷呈。由此也可知他对待艺术的精益求精；第三，“百图”的“文字说明”，限于篇幅，必须把几千字的原已十分凝炼简洁的文言文浓缩成六百字的现代文，有时不免捉襟见肘。不当处，请您批评。

郑万泽

一九八四 上海

目 录

〔一 图〕 阿 宝
〔二 图〕 小 谢
〔三 图〕 席方平
〔四 图〕 竹 青
〔五 图〕 偷 桃
〔六 图〕 罗刹海市
〔七 图〕 梦 狼
〔八 图〕 晚 霞
〔九 图〕 红毛毡
〔一〇图〕 促 织
〔一一图〕 封三娘
〔一二图〕 顾 生
〔一三图〕 牧 豎
〔一四图〕 林四娘
〔一五图〕 佟 客

〔一六图〕 莲花公主
〔一七图〕 贾 儿
〔一八图〕 鸽 异
〔一九图〕 大 人
〔二〇图〕 公孙九娘
〔二一图〕 绿衣女
〔二二图〕 阿 英
〔二三图〕 姊妹易嫁
〔二四图〕 毛大福
〔二五图〕 蕙 芳
〔二六图〕 鸟 语
〔二七图〕 红 玉
〔二八图〕 青 娥
〔二九图〕 葛 巾
〔三〇图〕 齐天大圣

〔三一图〕 于 江
〔三二图〕 寒月芙蕖
〔三三图〕 菱 角
〔三四图〕 申 氏
〔三五图〕 黄 英
〔三六图〕 江 城
〔三七图〕 凤 仙
〔三八图〕 瑞 云
〔三九图〕 书 痴
〔四〇图〕 丑 狐
〔四一图〕 阿 绣
〔四二图〕 侠 女
〔四三图〕 翩 翩
〔四四图〕 素 秋
〔四五图〕 考弊司
〔四六图〕 蛇 人
〔四七图〕 云萝公主
〔四八图〕 桓 侯
〔四九图〕 梅 女
〔五〇图〕 大 鼠
〔五一图〕 长 亭
〔五二图〕 雷 曹
〔五三图〕 崔 猛
〔五四图〕 巩 仙
〔五五图〕 颜 氏
〔五六图〕 纫 针

〔五七图〕 锦 瑟
〔五八图〕 汪士秀
〔五九图〕 小 翠
〔六〇图〕 王 者
〔六一图〕 黎 氏
〔六二图〕 马介甫
〔六三图〕 商三官
〔六四图〕 安期岛
〔六五图〕 仇大娘
〔六六图〕 张 诚
〔六七图〕 老 饕
〔六八图〕 聂小倩
〔六九图〕 田七郎
〔七〇图〕 小猎犬
〔七一图〕 石清虚
〔七二图〕 娇 娜
〔七三图〕 画 皮
〔七四图〕 余 德
〔七五图〕 青 凤
〔七六图〕 画 马
〔七七图〕 细 柳
〔七八图〕 骂 鸭
〔七九图〕 八大王
〔八〇图〕 劳山道士
〔八一图〕 种 梨
〔八二图〕 宫梦弼

〔八三图〕 白莲教
〔八四图〕 婴 宁
〔八五图〕 夜叉国
〔八六图〕 胭 脂
〔八七图〕 神 女
〔八八图〕 云翠仙
〔八九图〕 狼
〔九〇图〕 颠道人
〔九一图〕 胡四姐

〔九二图〕 二 班
〔九三图〕 赛 氏
〔九四图〕 武 技
〔九五图〕 香 玉
〔九六图〕 青蛙神
〔九七图〕 西湖主
〔九八图〕 荷花三娘子
〔九九图〕 连 城
〔一〇〇图〕 丐 仙

广西秀才孙子楚，以老实和生有六指而闻名。他从不说假话，也不认为别人会说谎。有人故意说谎戏弄他，他上了当往往还无法理解，刻薄无聊的人因此就称他为“孙痴”。

当地最大的富翁有个女儿名叫阿宝，长得非常之美。富翁择婿条件很高，许多人都求亲碰壁。有人就来哄孙子楚，撺掇他去挽媒。媒婆明知不行，当作笑话儿去告诉阿宝。阿宝也听说过这个孙痴，笑着说：“让他去掉六指，我就嫁给他！”孙子楚听到传话后，当真用斧头把第六个手指斫了下来，痛得死了过去，经急救后才醒来。媒婆又把这件事告诉阿宝，阿宝不觉很感动，后悔不该说这句玩话。她叹息着说：“他真痴，要能斫掉他的痴就好了。”子楚听说后发急了：“我不痴，我哪里是痴呢！”但他又无法向阿宝证明自己不痴。

一天，在踏青时，子楚忽然遇见了阿宝，她坐在一辆车里，确实是媚丽无双。这回子楚真的痴了，他傻乎乎站在那儿，魂灵儿出了窍。朋友们把他送回家中，他还是迷迷糊糊。朦胧中看见家里的一只鹦鹉刚死掉，心想：“我如果是鹦鹉，就可以飞到阿宝家去了。”一念未已，他的精魂真附在鹦鹉身上，翩然飞到了阿宝的卧室。阿宝高兴地抓住它，它大叫：“阿宝姊，我是孙子楚！”子楚通过鹦鹉的嘴叙述了经过，并且说宁愿永远做鹦鹉，常留在阿宝身边。

阿宝被子楚这种专注的爱情感动得泪流满面，便亲口答应亲事，劝子楚回去还魂。

在阿宝的坚持下，他俩终于结成了眷属。

阿宝

品质高尚、不信鬼神的书生陶望三，独自住进一幢据说有鬼怪出没的空房子去。果然，第一个晚上就出现了两个鬼魂。

那是两个美丽可爱的青年女鬼。她们先是对望三戏弄、挑逗：捻耳、搽鼻、蒙眼、抢书。望三不受诱惑，说：“如果不爱，何必玷污两个姑娘；如果相爱，何必迷杀一个书生！”两个女鬼——小谢和秋容感动了，改弦易辙，成了向望三学习写字、作诗的温顺勤奋的学生，人鬼之间产生了真挚的感情，小谢的弟弟也来从师。

不久，望三进城应考，因抨击贪官劣绅，被诬陷入狱，险遭不测。小谢姊弟和秋容历尽艰难，在暗中为望三奔走鸣冤，才获得释放。

归家途中，望三遇到一个道士，说望三身有鬼气。望三如实谈了他与小谢秋容的交往。道士说：“这鬼比人还好，应该帮助她们。”他取出两道神符，命望三交给小谢和秋容，嘱咐道：“听到大门外有哭女儿的，各自立刻吞符奔出去，先到门外的一个，可以借尸还阳。”

月余后，门外真有哭声传来，她二人争着奔去，小谢先到却忘了吞符，眼看秋容扑到殡葬行列的棺材上，借着新死者的尸体复活了。

变了容貌的秋容和望三一起生活在这座屋子里，夜晚常听见小谢悲苦的哭声。他们十分不忍，又去跪求那道士。道士真有神通，从百里外找来一具女尸，又使小谢重生了。

从此，这两位美丽、善良的女鬼，在别人的躯体里安顿着自己的灵魂，和普通人一样地生活。