

紅樓夢

古畫錄

人民文學出版社

洪振快◆編

人民文學出版社

圖書在版編目(CIP)數據

紅樓夢古畫錄/洪振快 編. - 北京:人民文學出版社,
2007

ISBN 978-7-02-005943-0

I. 紅… II. 洪… III. 中國畫-作品集-中國-清代~民國
IV. J222

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2006)第 140911 號

責任編輯:馬玉梅

裝幀設計:劉 靜

責任印製:周小濱

紅樓夢古畫錄

Hong Lou Meng Gu Hua Lu

洪振快 編

人 民 文 學 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝內大街 166 號 郵編:100705

北京華聯印刷有限公司印刷 新華書店經銷

字數 300 千字 開本 787×1092 毫米 1/16 印張 22.75 插頁 3

2007 年 2 月北京第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-02-005943-0

定價 78.00 元

畫裏紅樓（代序）

《紅樓夢》是中國古典小說的無上至品。清人姚梅伯（一八〇五—一八六四）論雪芹是「以涵古蓋今之學，撰空前絕後之書」（《紅樓夢類纂》序，咸豐十年作）；黃遵憲（一八四八—一九〇五）則在日本人面前驕傲地宣稱：「《紅樓夢》乃開天闢地、從古到今第一部好小說，當與日月爭光，萬古不磨者」（《戊寅筆話》第二十一卷，光緒四年語）。

偉大的《紅樓夢》讓人癡迷，自從乾隆五十六年（一七九一）付梓印行，便「一梓（紙）風行，出現了一個文學史上少見的「上自公卿，下及屠販，罔不讀之而嘖嘖然稱道之」（《紅樓夢類纂》序）的閱讀現象。在二百餘年人們熱讀《紅樓》的過程中，有一個特殊的閱讀群體——他們是一些早期的紅樓「粉絲」，同時又是畫家——包括那些給小說刻本作插圖的無名作者，十九世紀的文人畫家，以及民間的畫師們。他們不僅熱愛《紅樓》，並且用特殊的藝術形式——繪畫傳達自己的讀《紅》體驗，因而構成了一種特殊的紅樓閱讀和接受現象。一九六三年阿英發表的《漫談紅樓夢的插圖和畫冊》一文就曾「特別提醒學者們關注自配有插圖的程偉元本《紅樓夢》問世以來，一百七十多年間『美術家們的不斷精心創造』，因這無疑構成了另一種名著『接受史』。」（陳平原：《看圖說書：小說繡像閱讀筆記》）。

作為造型藝術的繪畫，與詩歌、小說等文字藝術有着不同的藝術創造規律。十九世紀的德國美學家萊辛認為：「繪畫運用在空間中的形狀和顏色，詩運用在時間中明確發出的聲音」（《拉奧孔》），因而詩歌是時間藝術，而繪畫則屬於空間藝術。一幅畫的空間是有限的，它「只能畫出整個故事中的一場情景」，因此「畫家應當挑選全部『動作』裏最耐尋味和想像的那『片刻』」（錢鍾書：《讀〈拉奧孔〉》），亦即「包孕最豐富

的片刻」加以表現。從紅樓畫家對《紅樓夢》情節和場景的選擇，我們大致可以瞭解小說中哪些情節吸引了畫家的目光，哪些描寫屬於「最耐尋味和想像」、「包孕最豐富的片刻」。從某種角度說，紅樓畫為我們構築了一個獨特的紅樓世界——一個畫家眼中的紅樓世界。這個世界定然十分精彩，因為它撰選的是小說中最吸引人的地方，所傳達的正是小說的精華所在。通過紅樓畫這種「無聲詩」，我們更可以感受紅樓小說這種「有聲畫」的妙處。

為了展示紅樓刻本出現後百餘年間「美術家們的不斷精心創造」的成果，本書對存世的紅樓古畫進行了較為全面的擇錄和介紹。必須指出的是，早期的紅樓畫有許多我們現在已是只知其名而難睹其面了。如畫家王素（一七九四—一八七七，字小梅，晚號遜之，「梅」也寫為古體字「某」）有《紅樓夢屏》八幅，所繪為黛玉葬花、湘雲眠芍、顰兒春暈、晴雯補裘、海棠聯社、瀟湘夜雨、晴雯撕扇、寶琴踏雪八個圖景。一九二三年上海有正書局出版的《改七香紅樓夢臨本》一書後附的書刊出版廣告中，有《王小某紅樓夢屏》「八幅六元四角，每幅八角，均零售」的告示，據此可知其時欲見不難。然而事過八十餘年，不僅其原畫已是芳蹤無覓，就連珂羅版翻印之畫亦已星流雲散，不獲一見了。此類情況所在多有，殊成憾事。因此，本書的編選也有保存紅樓古畫的目的在。

早期的紅樓畫就其繪製目的和創作主體來說，可分三類：版刻插圖、畫家繪本和民間藝術。本書的選錄即從這三個方面着手。文字方面，對其藝術價值的總體評價主要擇錄阿英等人已有的評議；版本介紹放在每一部分畫前；畫上的題字題詩本身便是畫作的有機組成部分，作為畫贊的題畫詩詞對理解畫意也有幫助，因此在此畫後略作介紹。

洪振快 二〇〇六年十一月十二日

目次

畫裏紅樓（代序）

一編 版刻插圖

- 程偉元刊本《紅樓夢》插圖（二十四幅）
藤花榭藏板《繡像紅樓夢》插圖（四幅）
王希廉評本《紅樓夢》插圖（六十四幅）
姚梅伯評本《石頭記》插圖（十六幅）
紅豆邨樵《紅樓夢傳奇》插圖（二幅）
荊石山民《紅樓夢散套》插圖（三十二幅）

二編 畫家繪本

- 改琦《紅樓夢圖詠》（五十幅附粉本八幅）
改琦《紅樓夢臨本》（十二幅）
改琦《紅樓夢圖》（十二幅）
顧洛《香夢沉酣》圖（一幅）
費丹旭紅樓畫（九幅）
汪圻《紅樓夢粉本》（四幅）
孫溫《全本紅樓夢》（四幅）
清人繪巨幅《大觀園圖》（一幅附局部圖九幅）

徐湘雯《紅樓夢人物畫》(二幅)
 錢慧安紅樓畫(十五幅)
 吳友如《紅樓夢十二金釵》(十二幅)
 周權《紅樓十二釵圖》(十二幅)
 陸鵬《瀟湘清韻》圖(一幅)
 沙山春《黛玉葬花》圖(一幅)
 王墀《增刻紅樓夢圖詠》(十五幅)
 李菊儕《石頭記新評》畫冊(七幅)
 王鈞《紅樓夢寫真》畫冊(六幅)
 吳岳《紅樓夢七十二釵畫箋》(七十三幅)

287 281 274 264 263 262 250 238 223 222

三編 民間藝術

《紅樓夢》信箋(三幅)
 《紅樓夢》壁畫(六幅)
 《紅樓夢》西湖景(二幅)
 《紅樓夢》玻璃畫(二幅)
 《紅樓夢》燈屏畫(四幅)
 《紅樓夢》年畫(二十二幅)

336 334 332 330 328 326

附錄

紅樓人物關係圖

358

一編 版刻插圖

紅樓版刻插圖始自乾隆五十六年（一七九一）萃文書屋活字本之《新鐫全部繡像紅樓夢》，亦即通常所說的「程甲本」。所謂「繡像」，是一種具有中國特色的版刻藝術，於刻印圖書時在卷首冠以書中人物之圖像，既增加圖書之美觀，亦增強閱讀之興趣，可促進圖書之銷售。還有一些是在刻印時每回都配故事情節插圖，則稱「全圖」。在刻印書籍時配以版刻插圖，在中國歷史上有很悠久的傳統。魯迅先生說，中國木刻圖畫「曾經有過很體面的歷史」。一般認為，中國的木刻板畫，「實肇自隋時，行於唐世，擴於五代，精於宋人」（孫毓修：《中國雕版源流考》，明萬曆、崇禎之際達於極盛，至清世漸呈式微之局。最早的版畫鐫刻的是與佛經相關的諸如佛說法之類的圖像。文學作品的刻本插圖，現存最早的要數北宋嘉祐八年（一〇六二）福建建安余氏勤有堂鐫刻的《列女傳》，其精美為世人公認，故有「繡像書籍，以宋槧《列女傳》為最精」（清人徐康《前塵夢影錄》語）之論斷。

版刻插圖藝術在現代以前並未得到應有的重視，經魯迅、阿英、鄭振鐸諸先生的倡導和介紹，其價值越來越得到認可。鄭振鐸先生在提到自己為什麼對「插圖」那麼重視的時候說：「書籍中的插圖，並不是裝飾品，而是有其重要意義的。不必說地理、醫藥、工程等書，非圖不明，就是文學、歷史等書，圖與文也是如鳥之雙翼，互相輔助的。」（《中國歷史參考圖譜·跋》）魯迅先生則說過：「書籍的插圖，原意是在裝飾書籍，增加讀者的興趣的，但那力量，能補助文字之所不及。」紅樓插圖當然也具有「補助文字之所不及」的「力量」，相信是能夠「增加讀者的興趣的」。魯迅先生並認為「插圖不但有趣，且亦有益」，相信這「有趣」和「有益」的論斷是能夠引起觀覽紅樓插圖的讀者之共鳴的。

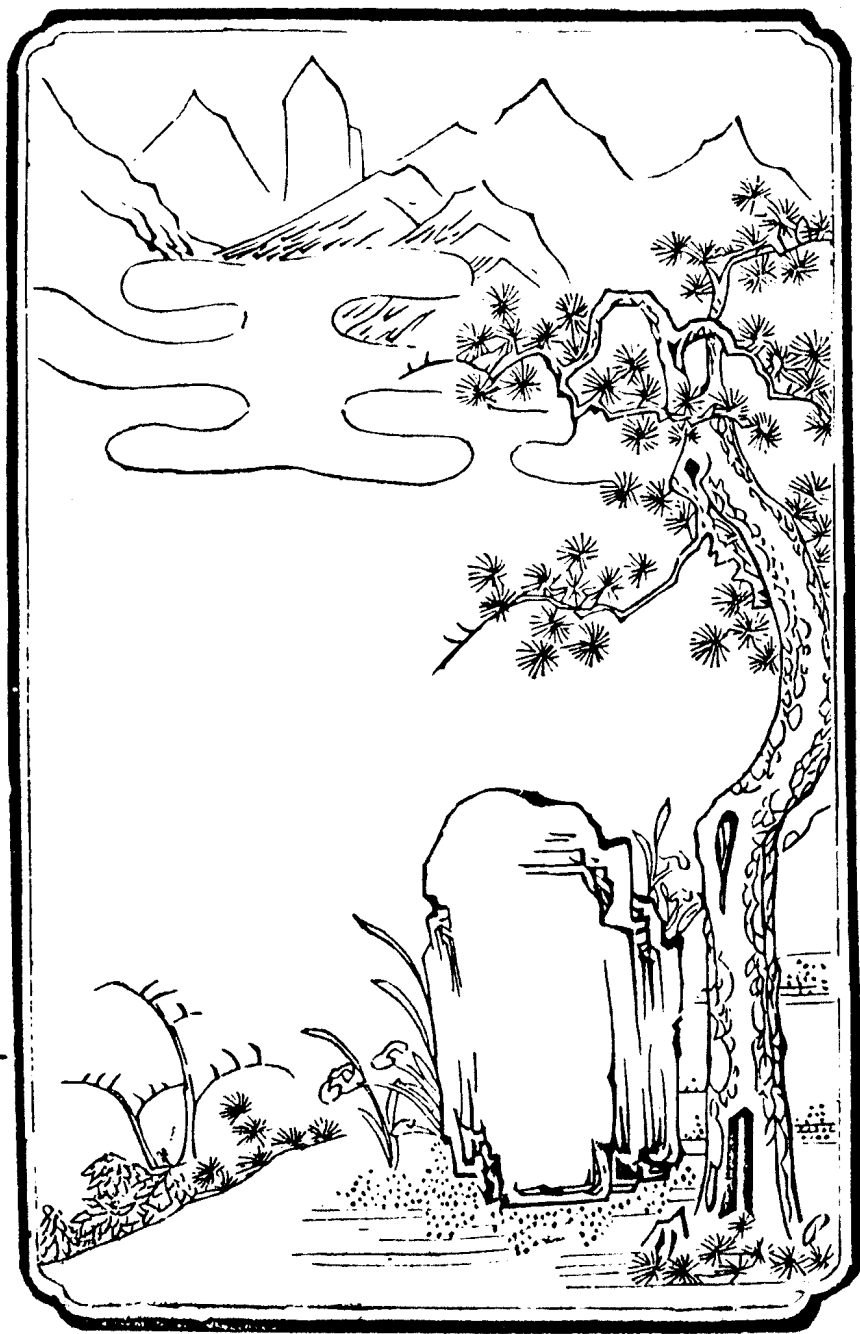
本書所選紅樓版刻插圖基本上遵循阿英《紅樓夢版畫集》（上海出版公司一九五五年版）的思路，因存世的紅樓刻本及插圖雖多，而有代表性的亦不過數種而已，阿英《紅樓夢版畫集》的擇選標準甚嚴，所擇亦甚精當，較為遺憾的是因屬選錄，故不能見其全豹。本編循其思路，擇早期版刻中之佳者，補上其未選的部分，或易以更原始之版本（如易「程乙本」為「程甲本」），另外加補藤花榭藏板《繡像紅樓夢》插圖數幀。本編所收之數種，代表了紅樓刻本插圖的藝術水準，對後出的紅樓畫影響甚巨。

程偉元刊本《紅樓夢》插圖

乾隆五十六年萃文書屋活字本《新鐫全部繡像紅樓夢》，是第一次以《紅樓夢》作為書名刊行小說，其插圖也就成了最早的紅樓畫。圖共二十四幅，每圖均附評贊詩詞一首。

阿英對「程本」插圖評價甚高，認為它「在傳統的中國小說插圖裏，是別具風格的」，「畫家逐幅的刻畫了人物及其環境，並且幾乎全是以細線組成。有些人物

造形頗長俊美，神態很吸引人。像《尤三姐》一幅，就突出了她的悲劇結局的特徵，整個氛圍是令人惆悵的。筆觸簡單而意境無窮，與《元春》一幅的雍容華貴，正是強烈的對照。畫家很善於用環境襯托出人物性格，《林黛玉》一幅最為突出，翠竹數竿，襯托着人物的嬌弱，就烘托出她的寂寞與哀愁。《薛寶琴》一幅人物地位的構圖，尤足見在襯托性格方面的成功。其間，雖也有些看不清作者意圖，或在創作技術上優劣互見，或不如理想，基本上卻是有成就的。」（《漫談紅樓夢的插圖和畫冊》）

石頭

圖贊云：「石耶玉耶，頑耶靈耶！乾端坤倪，鑄爾形耶！癡海情天，鍊爾神耶！來無始，去無終耶！渺渺茫茫，吾安窮耶！」

小說描寫見第一回：「原來女媧氏煉石補天之時，於大荒山無稽崖煉成高經十二丈、方經二十四丈頑石三萬六千五百零一塊。媧皇氏只用了三萬六千五百塊，只單單的剩了一塊未用，便棄在此山青埂峰下。誰知此石自經煅煉之後，靈性已通，因見眾石俱得補天，獨自己無材不堪入選，遂自怨自歎，日夜悲號慚愧。」

圖贊云：「琳琅品重，朱
貢王廷。花月情多，白開絳
洞。塵網重而情緣素結，真如
會而色相俱空。從此歸來三寶
地，不妨還我太虛天。」

圖畫取意於小說第五回：
「寶玉聽說，便忘了秦氏在何
處，竟隨了仙姑，至一所在，
有石碑橫建，上書『太虛幻
境』四個大字……」

賈氏宗祠

三

賈氏宗祠

圖贊云：「江左皇皇族，祠堂氣象新。衣冠三代列，俎豆四時陳。鶴立金萱講，鵷行玉樹春。莫言神歎息，終看葉振振。」

小說中關於「賈氏宗祠」的描寫有第五十三回寶琴所見一段：「且說寶琴是初次，一面細細留神打諒這宗祠，原來寧府西邊另一個院子，黑油欄欄內五間大門，上懸一塊匾，寫着是『賈氏宗祠』四個字，旁書『衍聖公孔繼宗書』。」

史太君

史太君

圖贊云：「安重深閨質，慈祥大母儀。盛衰同一瞬，白首苦低垂。」

畫意不甚明瞭，似為表現寶母日常生活情景，而非取某一特定情節，或屬阿英所云「看不清作者意圖」之列。

賈政 王夫人

五

賈政 王夫人

圖贊云：「誰言萱草解忘憂，辛苦嚴慈意未休。寄語人間佳子弟，可能無忝所生不？」

畫意似與第三回一段描寫相關：「這院門上也有四五个才總角的小廝，都垂手侍立。王夫人遂攜黛玉穿過一個東西穿堂，便是賈母的后院了。」

元春

圖贊云：「窈窕淑女，宜君宜王。歸寧父母，鸞聲鏘鏘。終允兄弟，不可弭忘。永言配命，鼠憂以瘳。」

所繪為第十八回省親事：「禮儀太監跪請陞座受禮，兩陞樂起。禮儀太監二人引賈赦、賈政等於月臺下排班，殿上昭容傳諭曰：『免。』太監引賈赦等退出。又有太監引榮國太君及女眷等自東階陞月臺上排班，昭容再諭曰：『免。』於是引退。茶已三獻，賈妃降座，樂止。」

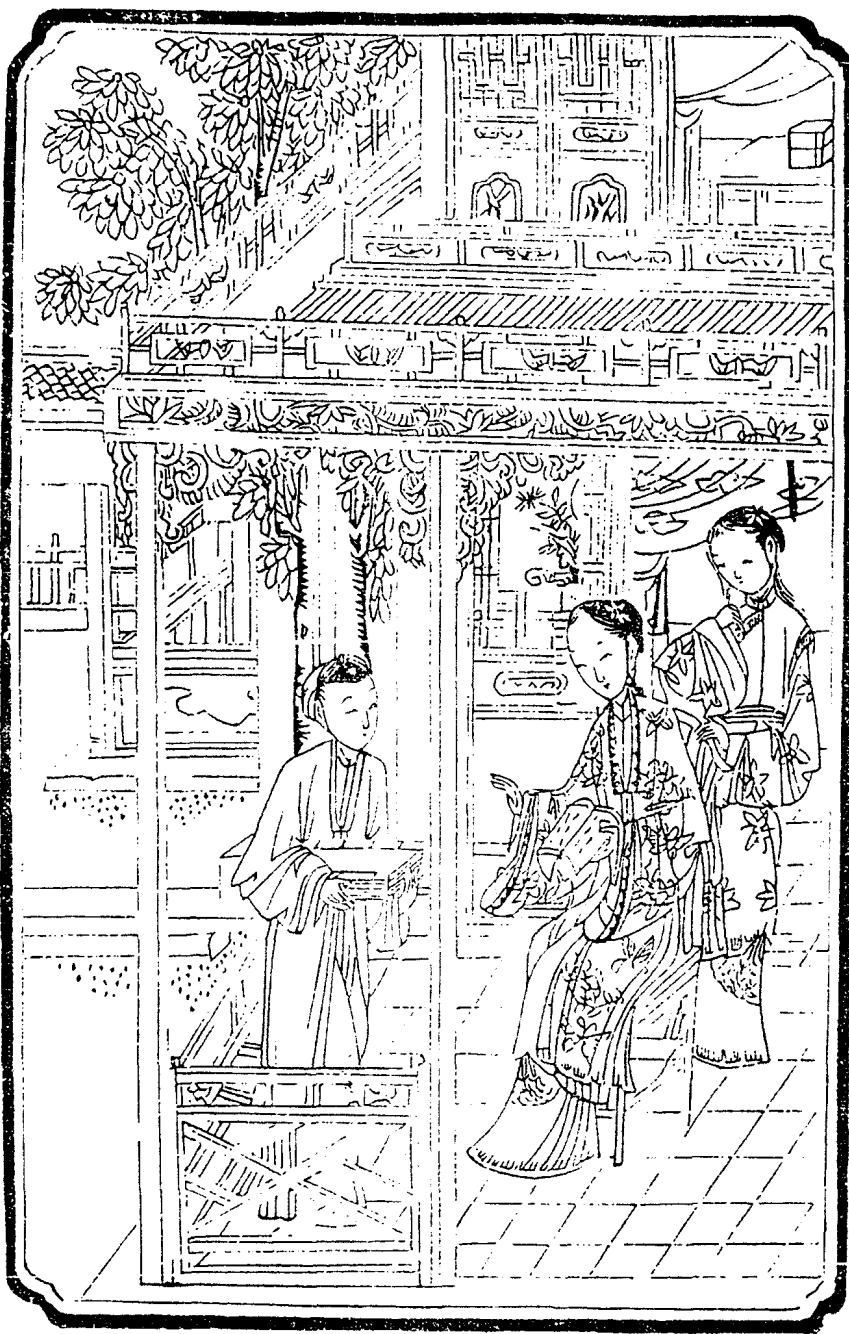
迎春

七

迎春

圖贊云：「菱洲亭畔水縈
洄，淚濕闌干空自哀。底事閒
愁揮不去，一篇《感應》卻疑
猜。」末句所云事見於七十三
回「懦小姐不問釁金鳳」：「迎
春勸止不住，自拿了一《太上
感應篇》來看」。但所繪當為
第七十七回司棋被逐出園事。

探春

圖贊云：「有女有女，婉淑且娛。家政代理，鉅細允宜。克除厥弊，出入量為。曰勤曰儉，弗偏弗私。卓卓儀範，為女者師。」「婉淑且娛」一句中之「且娛」，後出刻本常作「能詩」。

所繪當為第五十六回探春管理大觀園時，「和李執命人將園中所有婆子的名單要來，大家參度，大概定了幾個」之事。