

戴敦邦缘画红楼录

戴敦邦

上海人民出版社

戴敦邦缘画红楼录

戴敦邦

上海人民出版社

戴敦邦缘画红楼录

图书在版编目(CIP)数据

戴敦邦缘画红楼录/戴敦邦编绘.

—上海:上海人民出版社,2006

(戴敦邦线描精品集)

ISBN 7-208-06380-X

I. 戴... II. 戴... III. ①白描—人物画—作品集—中国—现代

②插图—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7②J228.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第073106号

责任编辑 杨柏伟

装帧设计 陈楠

·戴敦邦线描精品集·

戴敦邦缘画红楼录

戴敦邦 编绘

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 20 插页 4

2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

印数 1-6,000

ISBN 7-208-06380-X/J·86

定价 60.00元

〔收尾〕飞鸟各投林〕为官的，家业凋零，富贵的，金银山散尽；有恩的，死里逃生，无情的，分明报应。欠命的，命已还，欠泪的，泪已尽。冤冤相报实非轻，分离聚合皆前定。欲知命短问前生，老来富贵也真侥幸。看破的，遁入空门；痴迷的，枉送了性命。好一似食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净！

「红楼梦引子」开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月
情浓。趁着这奈何天，伤怀日，寂寥时，试遣愚
衷。因此上，演出这怀金悼玉的《红楼梦》。

打开人物绣像的新局面（代序）

我读《红楼梦》，是高小时期开始的。从十几岁到二十几岁，不知道读了多少遍；但只有头一遍是从头读到尾，以后都是翻阅其中关于某个人物的有关章节。揣摩人物，评论人物，咀嚼我所欣赏的人物的语言和行动，是我读章回小说的中心。那时候，在三国、水浒、红楼……这些名著中，我认为最难理解、最不感兴趣的是《三国演义》中的人物，比较容易看懂，而且书中有些人物仿佛在哪里见过似的是《红楼梦》；这当然与我的年龄、我的家庭环境、我所接触的社会面都有关系。我读章回小说的时候，常常是一边读一边遐想，我所想起的尽是一些人物的面目和姿态；不是在小说人物中找到了某一现实人物的化身，就是在现实人物中找到了小说中某一人物的注脚。而引导我作这种虚实对照的，是插在小说正文之前的白描人物绣像。

说实在的，那时候虽然我年龄不大，对于小说中人物绣像的欣赏要求却比较偏高；我觉得有些人物绣像还不如我自己的想象那样丰满。但是，尽管我对这些白描的肖像有些挑剔，可是却又少不了它；在每读一部没有读过的章回小说之前，总是要先翻翻小说前面，看看有没有人物绣像。如果没有，读小说的兴趣就打了一个折扣，甚至不想看。这种情况就像在旅游的时候，即使找一个不太熟悉途径的向导，到底比没有向导好得多。

说到这里，不能不提到语言文字中的人物形象和绘画中的人物形象的区别和特
点问题。就拿《红楼梦》中的几个主要人物来说，尽管作者描写得非常细致、非常
具体——既有面目、身材、衣着、姿态等等外部特征的描写，又有跟随着故事情
节的发展、从一系列语言行动中表现出来的内在性格特征的描写，但是，如果从
视觉的要求来看，语言描写的形象具体性不过是朦胧的概念式的东西，虽然它的
长处是有一个可以任想象的骏马驰骋的境界，然而终非肉眼所能看见。怪不得
达·芬奇把诗歌（语言范畴）称为‘盲人创作的艺术’，却又把绘画捧为肉眼可见的
‘自然的合法女儿’。这个‘造型女儿’和‘自然母亲’的相似之处，就是‘肉眼可以看
见’，而语言描写的人物形象却和视觉无缘。这是一个十分显著的区别，我们不应
当模糊这一区别。我在章回小说中特别看重人物绣像，就因为有了‘她’也就有了
寻找‘自然母亲’（现实人物）的一根线索。女儿不可能长得和母亲一模一样，我们也
无须要求小说中的人物绣像恰恰和现实生活中某个人物一模一样；我们只能要求
画家能够描绘小说人物精神面貌的一个侧面，造型艺术也只能捉住一刹那间、反
映某一人物精神面貌的一个侧面，我们在日常生活中说某人像林黛玉、某人像王
凤姐，实际上也仅仅是精神面貌的一个侧面的类似而已。

然而，要求人物绣像能够真实反映小说人物精神面貌的一个侧面是不太容易实
现的。我对过去章回小说中那些人物绣像的不满（陈老莲画的《水浒传子》除外），主
要是因为这些白描的人物肖像、有不少好像是从二十年代的照像馆里跑出来的，都
是那么一根一眼地呆立着，没有动作，没有表情，很难看出什么精神面貌。长远

以来，我就希望人物画家能够首先在人物绣像方面打开一个新局面。我在二十岁以前，也曾有过自己动手试试看的打算，可是后来由于到上海学习而没有实现。半个世纪一晃就过去了，直到我认识了画家戴敦邦，特别是看见了他画的水浒一百零八将以后，我那被时间的尘土埋了大半截的希望，又重新苏醒了过来。

敦邦告诉我，他给《红楼梦》画了不少的插图，要我给他的作品提提意见。我没有提意见（实际上是有意见的），只把我的夙愿告诉了他，希望他在完成水浒人物的基础上，再画红楼人物一百幅。他欣然同意了。我给他出了一个题目，要求他先画四位在武斗中的男性：一是茗烟闹学，二是柳湘莲毒打薛蟠，三是贾政拷打宝玉，四是焦大爷被捆绑……我记得还提出过这样几点意见：（一）要白描，画面上只画一个人，但是能够看出和没有画出的人的关系；（二）不要画繁琐的生活背景，但可以点缀一些与人物有关的物事；（三）不受故事情节的束缚，只要与人物性情相适应，可以作适当的加工；（四）多多少少突出一点人物的精神面貌。这些意见都是通过书信往还而提出的，现在也记不清原来的字句了。

值得我在这里介绍的，是敦邦寄给我的答案令我非常满意；他很用功，有的人物形象他前后修改了四五次之多，直到他自己比较满意才罢手。在这四幅人物绣像中，我特别欣赏他创造的柳湘莲，这个由于唱戏而飘泊风尘的优伶式的人物，我总想不出他到底应该是个什么样子。可是敦邦有办法，他给了柳湘莲一副男性的身材和女性的面目，还给了他一副即使在鞭打恶霸的时候也还带有行动在舞台上的架式，真是妙极了。还有，留在柳湘莲身后的两匹马，敦邦也画得很妙，他没

有画马的全身，只强调了两匹马的头，强调了两匹马那种亲密无间的样子，这就有意无意地在柳湘莲和薛蟠的关系上面作了一点暗示。仅仅这一点，就胜过了小说中的千言万语。达·芬奇曾经说：『优秀的画家应该描写两件主要的东西：人和他的心灵。描写人，是容易的；描写人的心灵，则是艰难的，因为心灵应该通过人的肢体的姿态和动作去表现。』的确如此。敦邦就是通过柳湘莲的肢体的姿态和动作去表现他的身世、他的职业和他的内心堂奥；而且，还通过坐骑的陪衬，表现了柳湘莲和他的仇敌的过去和现在两种绝不相同的关系。

『让劳作超过自己的思考，这是微不足道的画家；让思考超过自己的劳作，是走向艺术完美境地的画家。』达·芬奇的这些话，就好像是对今天的画家们讲的了。因为今天不正是有些画家把人生观和艺术观的思考都丢到九霄云外去了吗！

敦邦是个比较能够思考的画家（这当然不等于他没有错误思考的时候）；他的劳作是惊人的；但只有认真的思考在指导他的劳作的时候，才能取得让多数读者满意的成績。这一点，我想敦邦自己会作出总结的。

自从《武斗在红楼》这四幅作品在《中国书画》一九八〇年第三期发表以后，我没有再看见他画的任何红楼人物了。可是经常接到他的来信告诉我他创作《红楼人物百图》的计划、工作的进度、他的苦恼和他的打算等等，这期间，因为我多次生病而很少回信。我懂得描绘人的心灵的艰难；有时说几句不痛不痒的话也不可能对他有较大的帮助；我只默默地希望他的思考超过劳作。前些时，接到敦邦的来信，说『百图』全部完成了，打算寄来北京请几位朋友提提意见，我认为这是多此一举，

还是赶快出版，让喜欢人物绣像的读者们先睹为快。敦邦要我写篇序言，我觉得没有看过全部作品就贸然写序言是不对的，但又非写不可。踌躇很久，只好把自己对人物绣像的看法以及对描绘红楼人物的要求拉拉杂杂地写在一起，也不知道这种介绍对广大读者有没有必要。时间一晃就过去了，我想问问敦邦：你的第三部『百图』是什么呢？当你的年龄和你所接触的人物在不断增长的今后，你是先从现实人物的观察中去预定小说人物的注脚？还是先从小说人物的选拔中去寻找现实人物的化身呢？

蔡若水

一九八三年三月卅日在牙病之后

代序 打开人物绣像的新局面

蔡若虹

曹雪芹原著《石头记》八十回

第一回	甄士隐梦幻识通灵	贾雨村风尘怀闺秀	二
第二回	贾夫人仙逝扬州城	冷子兴演说荣国府	四
第三回	金陵城起复贾雨村	荣国府收养林黛玉	六
第四回	薄命女偏逢薄命郎	葫芦僧乱判葫芦案	八
第五回	开生面梦演红楼梦	立新场情传幻境情	一〇
第六回	贾宝玉初试雨云情	刘姥姥一进荣国府	一二
第七回	送官花周瑞叹英莲	谈肄业秦钟结宝玉	一四
第八回	薛宝钗小恙梨香院	贾宝玉大醉绛芸轩	一六
第九回	恋风流情友入家塾	起嫌疑顽童闹学堂	一八
第十回	金寡妇贪利权受辱	张太医论病细穷源	二〇
第十一回	庆寿辰宁府排家宴	见熙凤贾瑞起淫心	二二
第十二回	王熙凤毒设相思局	贾天祥正照风月鉴	二四
第十三回	秦可卿死封龙禁尉	王熙凤协理宁国府	二六
第十四回	林如海捐馆扬州城	贾宝玉路谒北静王	二八
第十五回	王熙凤弄权铁槛寺	秦鲸卿得趣馒头庵	三〇
第十六回	贾元春才选凤藻宫	秦鲸卿夭逝黄泉路	三二

第三十五回	白玉钏亲尝莲叶羹	黄金莺巧结梅花络	七〇
第三十四回	情中情因情感妹妹	错里错以错劝哥哥	六八
第三十三回	手足耽耽小动唇舌	不肖种种大受笞挞	六六
第三十二回	诉肺腑心迷活宝玉	含耻辱情烈死金钏	六四
第三十一回	撕扇子作千金一笑	因麒麟伏白首双星	六二
第三十回	宝钗借扇机带双敲	椿灵划蔷痴及局外	六〇
第二十九回	享福人福深还祷福	斟情女情重愈斟情	五八
第二十八回	蒋玉函情赠茜香罗	薛宝钗羞笼红麝串	五六
第二十七回	滴翠亭杨妃戏彩蝶	埋香塚飞燕泣残红	五四
第二十六回	蜂腰桥设言传蜜意	潇湘馆春困发幽情	五二
第二十五回	魇魔法叔嫂逢五鬼	通灵玉蒙蔽遇双真	五〇
第二十四回	醉金刚轻财尚义侠	痴女儿遗帕惹相思	四八
第二十三回	西厢记妙词通戏语	牡丹亭艳曲警芳心	四六
第二十二回	听曲文宝玉悟禅机	制灯谜贾政悲谶语	四四
第二十一回	贤袭人娇嗔箴宝玉	俏平儿软语救贾琏	四二
第二十回	王熙凤正言弹妒意	林黛玉俏语谑娇音	四〇
第十九回	情切切良宵花解语	意绵绵静日玉生香	三八
第十八回	庆元宵贾元春归省	助情人林黛玉传诗	三六
第十七回	大观园试才题对额	怡红院迷路探深幽	三四

第三十六回	绣鸳鸯梦兆绛芸轩	识分定情语梨花院	七二
第三十七回	秋爽斋偶结海棠社	蘅芜苑夜拟菊花题	七四
第三十八回	林潇湘魁夺菊花诗	薛蘅芜讽和螃蟹咏	七六
第三十九回	村姥姥是信口开河	情哥哥偏寻根究底	七八
第四十回	史太君两宴大观园	金鸳鸯三宣牙牌令	八〇
第四十一回	栊翠庵茶品梅花雪	怡红院劫遇母蝗虫	八二
第四十二回	蘅芜君兰言解疑癖	潇湘子雅谑补余香	八四
第四十三回	闲取乐偶攒金庆寿	不了情暂撮土为香	八六
第四十四回	变生不测凤姐泼醋	喜出望外平儿理妆	八八
第四十五回	金兰契互剖金兰语	风雨夕闷制风雨词	九〇
第四十六回	尴尬人难免尴尬事	鸳鸯女誓绝鸳鸯偶	九二
第四十七回	呆霸王调情遭苦打	冷郎君惧祸走他乡	九四
第四十八回	滥情人情误思游艺	慕雅女雅集苦吟诗	九六
第四十九回	琉璃世界白雪红梅	脂粉香娃割腥啖膻	九八
第五十回	芦雪庭争联即景诗	暖香坞创制春灯谜	一〇〇
第五十一回	薛小妹新编怀古诗	胡庸医乱用虎狼药	一〇二
第五十二回	俏平儿情掩虾须镯	勇晴雯病补雀金裘	一〇四
第五十三回	宁国府除夕祭宗祠	荣国府元宵开夜宴	一〇六
第五十四回	史太君破陈腐旧套	王熙凤仿戏彩斑衣	一〇八

第五十五回	辱亲女愚妾争闲气	欺幼主刁奴蓄险心	一一〇
第五十六回	敏探春兴利除宿弊	贤宝钗小惠全大体	一一二
第五十七回	慧紫鹃情辞试莽玉	慈姨妈爱语慰痴颦	一一四
第五十八回	杏子阴假凤泣虚凰	茜纱窗真情揆痴理	一一六
第五十九回	柳叶渚边嗔莺咤燕	绛云轩里召将飞符	一一八
第六十回	茉莉粉替去蔷薇硝	玫瑰露引来茯苓霜	一二〇
第六十一回	投鼠忌器宝玉瞒赃	判冤决狱平儿行权	一二二
第六十二回	憨湘云醉眠芍药裯	呆香菱情解石榴裙	一二四
第六十三回	寿怡红群芳开夜宴	死金丹独艳理亲丧	一二六
第六十四回	幽淑女悲题五美吟	浪荡子情遗九龙佩	一二八
第六十五回	贾二舍偷娶尤二姨	尤三姐思嫁柳二郎	一三〇
第六十六回	情小妹耻情归地府	冷二郎一冷入空门	一三二
第六十七回	债主物顰卿思故里	讯家童凤姐蓄阴谋	一三四
第六十八回	苦尤娘赚入大观园	酸凤姐大闹宁国府	一三六
第六十九回	弄小巧用借剑杀人	觉大限吞生金自逝	一三八
第七十回	林黛玉重建桃花社	史湘云偶填柳絮词	一四〇
第七十一回	嫌隙人有心生嫌隙	鸳鸯女无意遇鸳鸯	一四二
第七十二回	王熙凤恃强羞说病	来旺妇倚势霸成亲	一四四
第七十三回	痴丫丫头误拾绣春囊	懦小姐不问累金凤	一四六

第七十四回	惑奸谗抄拣大观园	矢孤介杜绝宁国府	一四八
第七十五回	开夜宴异兆发悲音	赏中秋新词得佳谶	一五〇
第七十六回	凸碧堂品笛感凄情	凹晶馆联诗悲寂寞	一五二
第七十七回	俏丫环抱屈天风流	美优伶斩情归水月	一五四
第七十八回	老学士闲征婉婉词	痴公子杜撰芙蓉诔	一五六
第七十九回	薛文龙悔娶河东狮	贾迎春误嫁中山狼	一五八
第八十回	懦弱迎春肠回九曲	姣怯香菱病入膏肓	一六〇
高鹗 程伟元续《红楼梦》四十回			一六三
第八十一回	占旺相四美钓游鱼	奉严词两番入家塾	一六四
第八十二回	老学究讲义警顽心	病潇湘痴魂惊恶梦	一六六
第八十三回	省官闺贾元妃染恙	闹闺阃薛宝钗吞声	一六八
第八十四回	试文字宝玉始提亲	探惊风贾环重结怨	一七〇
第八十五回	贾存周报升郎中任	薛文起复惹放流刑	一七二
第八十六回	受私贿老官翻案牍	寄闲情淑女解琴书	一七四
第八十七回	感秋深抚琴悲往事	坐禅寂走火入邪魔	一七六
第八十八回	博庭欢宝玉赞孤儿	正法法贾珍鞭悍仆	一七八
第八十九回	人亡物在公子填词	蛇影杯弓颦卿绝粒	一八〇
第九十回	失绵衣贫女耐嗷嘈	送果品小郎惊叵测	一八二
第九十一回	纵淫心宝蟾工设计	布疑阵宝玉妄谈禅	一八四

第九十二回	评女传巧姐慕贤良	玩母珠贾政参聚散	一八六
第九十三回	甄家仆投靠贾家门	水月庵掀翻风月案	一八八
第九十四回	宴海棠贾母赏花妖	失宝玉通灵知奇祸	一九〇
第九十五回	因讹成实元妃薨逝	以假混真宝玉疯颠	一九二
第九十六回	瞒消息凤姐设奇谋	泄机关颦儿迷本性	一九四
第九十七回	林黛玉焚稿断痴情	薛宝钗出闺成大礼	一九六
第九十八回	苦绛珠魂归离恨天	病神瑛泪洒相思地	一九八
第九十九回	守官箴恶奴同破例	阅邸报老舅自担惊	二〇〇
第一百回	破好事香菱结深恨	悲远嫁宝玉感离情	二〇二
第一百零一回	大观园月夜感幽魂	散花寺神签惊异兆	二〇四
第一百零二回	宁国府骨肉病灾祸	大观园符水驱妖孽	二〇六
第一百零三回	施毒计金桂自焚身	昧真禅雨村空遇旧	二〇八
第一百零四回	醉金刚小鳅生大浪	痴公子余痛触前情	二一〇
第一百零五回	锦衣军查抄宁国府	驸马使弹劾平安州	二一二
第一百零六回	王熙凤致祸抱羞惭	贾太君祷天消祸患	二一四
第一百零七回	散余资贾母明大义	复世职政老沐天恩	二一六
第一百零八回	强欢笑蘅芜庆生辰	死缠绵潇湘闻鬼哭	二一八
第一百零九回	候芳魂五儿承错爱	还孽债迎女返真元	二二〇
第一百十回	史太君寿终归地府	王凤姐力诎失人心	二二二