

清彩繪紅樓夢圖咏

華剛 宋瑩 編 中國書局



清彩绘红楼梦图咏

华刚 宋莹 编

中国书店

图书在版编目 (C I P) 数据
清彩绘红楼梦图咏 / 中国书店编. — 影印本. — 北京: 中国书店, 2010.1
ISBN 978-7-80663-756-2

I. 清… II. 中… III. 仕女画—作品集—中国—清代 IV. J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第207619号

清彩绘红楼梦图咏

華剛 宋瑩 編

出版: 中國書店

社址: 北京市宣武區琉璃廠東街115號

郵編: 100050

責任編輯: 華剛 宋瑩

經銷: 全國新華書店

印刷: 北京聖彩虹製版印刷技術有限公司

開本: 889×1194 1/16

版次: 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

印張: 8

書號: ISBN 978-7-80663-756-2

定價: 58.00 元

本版圖書如有印裝質量不合格者, 本社負責調換。

出版前言

《紅樓夢》作為我國古代文學的不朽名作，在我國古典小說史乃至華夏文化發展歷程中樹立起一座豐碑。《紅樓夢》以它豐富的思想內涵，巨大的藝術魅力和廣博的知識範圍，深深地吸引和感動着廣大讀者。它一問世，就受到社會各界的廣泛喜愛，王公貴族、黎民百姓爭相閱讀，「幾於家置一集」，「家家喜閱，處處爭購」，當時流傳有「開談不說《紅樓夢》，縱讀詩書也枉然」的說法。「滿紙荒唐言，一把辛酸淚」，無數「紅迷」為之痴迷，這種影響一直延續到當今社會之中，讓無數紅學愛好者如醉如痴。

正是由於《紅樓夢》的藝術魅力和杰出的故事感染力，讓人們情不自禁地用不同的藝術表現形式和豐富的表現載體來傳播、描述着林妹妹、寶哥哥的愛情故事，以《紅樓夢》題材為主體的繪畫作品應運而生。其中，人們所選擇的最為常見的，就是《紅樓夢》人物畫。在歷史上，最早以繪畫的形式來表現《紅樓夢》的人物形象，並以此來展示《紅樓夢》的豐富內涵，當屬清中後期活躍於畫壇的改琦。

改琦，字伯韞（蘊），號香白，又號七薌，別號玉壺山人、玉壺仙叟、百蘊生，生於乾隆三十八年（一七七三年），卒於道光九年（一八二九年），其以仕女、佛像畫享譽清代畫壇，《清史稿》記載：「琦，通敏多能，工詩詞。嘉、道後畫人物，琦號最工。」改琦出身於官宦世家，遠祖為西域人，元時遷居內地，入清後曾世居北京宛平。其祖父因征伐有功而被乾隆特恩準「加贈一品，賜祭葬」，但到改琦成年後家道中落，再無昔日的顯赫。改琦一生未應科舉，嘉慶年間曾短暫充任幕客，基本上以鬻畫授徒而終其一生。改琦家境坎坷的經歷與曹雪芹頗為相近，自然對《紅樓夢》在情感上更容易產生共鳴，這使得他在創作《紅樓夢》人物畫時，對原著藝術境界的理解和人物神韻的把握有其獨到之處，所創作的《紅樓夢》人物畫，無論是人物的神態，還是逼真的神韻，都具有極高的藝術意境，極受後人的推崇。以往人們言及改琦的《紅樓夢》人物畫，多以嘉慶甲戌（一八一四年）版刻《紅樓夢圖咏》為代表，而對其他流傳於世的改琦《紅樓夢》人物畫往往持懷疑的態度，甚至有的以刻版《紅樓夢圖咏》作為研判的依據。這無形中讓改琦傳世於今的設色《紅樓夢》人物畫受到頗為不公的對待，也成為近些年《紅樓夢》人物畫問題上頗具爭議的問題。

中國書店於上世紀六十年代從民間搜求到《改七齋先生紅樓夢冊頁》，共三十九幅圖，絹本設色，人物神態刻畫生動，筆法細膩流暢，經書畫鑒定專家確認，為改琦所繪。

數年前，中國書店出版社以仿石印手法以宣紙複製出版了《清彩繪紅樓仕女圖》，頗受清代書畫愛好者和收藏者的歡迎。但以宣紙刊行，固然保持其原有之風貌，但造價略高，不適宜於面向更多的《紅樓夢》愛好者廣泛普及。根據讀者的建議，我們將《改七齋先生紅樓夢冊頁》重新整理編排，仍以清彩繪本紅樓夢仕女圖面貌出版。除原有的三十九幅畫作之外，還收錄了清中後期最具代表性的《紅樓夢》人物詩咏，為今人解讀紅樓人物增添了更為豐富的内容。尤其是清代諸多詩贊，寥寥數語即令紅樓人物的個性及命運躍然紙上，鈎沉出改琦紅樓人物畫更為深邃的意境。詩畫相映，勻細柔秀的紅樓人物伴之以「兩彎似蹙非蹙籠烟眉」詩句，帶給人們的是一種古典的美韻和無窮的遐想空間。

此次重新整理編排的《清彩繪紅樓夢圖咏》，在編排形式上也頗具匠心，三十九幅彩圖及詩咏書稿以中式右側翻頁，文字也繁體豎排。而整理收錄的清以來較為典型的紅樓夢人物詩咏，則用簡體橫排，並配以相對應的人物畫，以西式左翻形式表現。圖文兩部分中西合璧，相得益彰。我們希望用活潑、開朗的形式，讓紅樓情結凝聚於一本小書之中，為諸多紅學愛好者提供一本輕鬆的品賞讀物。

中國書店出版社

己丑年初冬

图一 通灵宝石 绛珠仙草

娲皇一笑春濛濛 五文星骨飘太空
碧丝缚茧天无功 深山如人泣露红

携手荒云一尔汝 夜夜心期拜牛女
明月三生玉自温 春风百种花同语

罗帕灰飞梦不圆 琼楼冷绿催行烟
芳情不死亿万年 含灵结怨通真仙
丙子除夕香瓦楼主皋

石自通灵草解愁 情天如梦渺红楼
尊空北海虚前约 香散南丰忆昔游
看到子孙能几辈 遗将翰墨足千秋
披图无限黄垆感 有泪非关儿女流
隐梅道人顾春福



图二 薛蝌

通眉长爪小郎君 兰气吹来欲化云
如此风流堪掷果 不教新妇配参军

何人翠衣倚天寒 闺阁偏教一饭难
盼断紫菱洲畔路 冷花簇簇带风残
七言二截句 刘枢题





图三 春燕 五儿

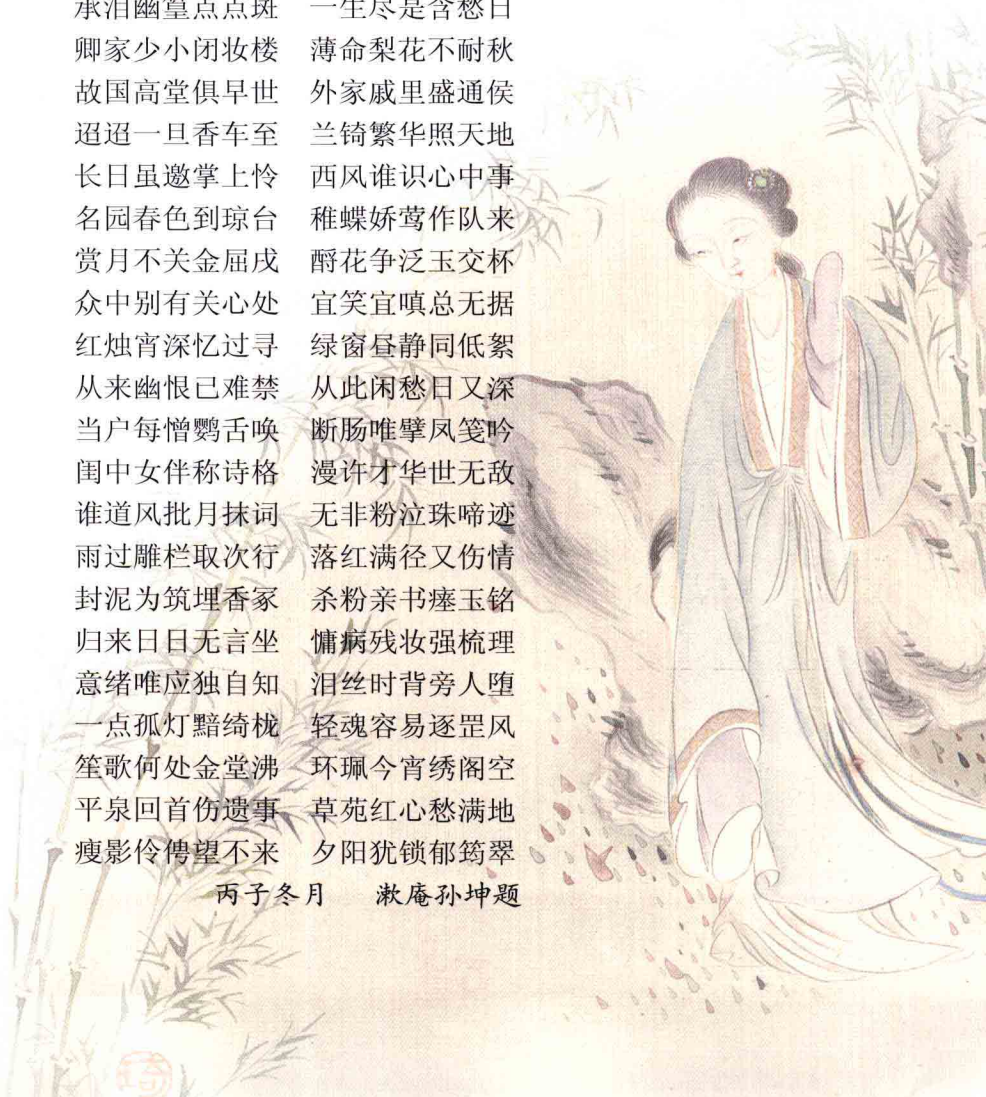
禅心将作沾泥絮 偶意灯前见笑容
一样娇痴小婢子 怜卿态度似芙蓉
己卯春日题于石荀里 梦隐



图四 黛玉

英皇夜泛红丝瑟 寒入潇波孕兰质
承泪幽篁点点斑 一生尽是含愁日
卿家少小闭妆楼 薄命梨花不耐秋
故国高堂俱早世 外家戚里盛通侯
迢迢一旦香车至 兰锜繁华照天地
长日虽邀掌上怜 西风谁识心中事
名园春色到琼台 稚蝶娇莺作队来
赏月不关金屈戌 酹花争泛玉交杯
众中别有关心处 宜笑宜嗔总无据
红烛宵深忆过寻 绿窗昼静同低絮
从来幽恨已难禁 从此闲愁日又深
当户每憎鹦舌唤 断肠唯擘凤笺吟
闺中女伴称诗格 漫许才华世无敌
谁道风批月抹词 无非粉泣珠啼迹
雨过雕栏取次行 落红满径又伤情
封泥为筑埋香冢 杀粉亲书瘞玉铭
归来日日无言坐 慵病残妆强梳理
意绪唯应独自知 泪丝时背旁人堕
一点孤灯黯绮枕 轻魂容易逐罡风
笙歌何处金堂沸 环珮今宵绣阁空
平泉回首伤遗事 草苑红心愁满地
瘦影伶俜望不来 夕阳犹锁郁筠翠

丙子冬月 漱庵孙坤题



图五 宝钗

艳冠群芳拥绛纱 风流妩媚晕朝霞
瑶宫仙蕊知多少 此种端推第一花

泥人风韵本天然 秀色明明若可餐
解识芳兰真意体 阿侬刚服冷香丸

宫麝新颁一串金 浓香染袖贮深深
一双玉腕白于雪 忍俊有人情不禁

一种温柔偏蕴藉 十分浑厚恰聪明
檀奴何福能消受 空赚红颜误此生
癸未长至罗凤藻抑山氏题于梨云馆



图六 碧痕

梧墙月苑生晚凉 由房几曲温兰香
肌均骨弱轻扶将 湿云片片牵罗长

逋发未撩眉尾恨 一掬洗红守宫褪
闲遮雨过笑鸳鸯 今宵女伴腮花问

金盘泻水芳尘消 荔枝初熟莲衣娇
冰簟裁龙扇摇麝 一幅华清新浴罢
萧眉



一生风月且随缘 朝在花间 暮在花间 鬓边斜簪小云
鬟 开著罗衫 系着罗衫
梧桐深处曲阑干 苔又斑斑 藓又斑斑 新荷池馆晚凉
天 香怕轻寒 浴怕轻寒

一剪梅题碧痕 船山

白莲香散闲庭悄 兰汤浅试金盆小 特地遣檀郎 看梧
阴月黄
妆楼帘卷翠 小朵簪花媚 女伴未归来 罗衫开复开
菩萨蛮题碧痕 刘枢学填



图七 迎春

依帏终日断猿啼 也算文高命不齐
莫谓竟无儿女态 半生磨折为夫妻
己亥小春 雪芴王希廉



图八 警幻

恨窟情天 雨覆云翻 岂有尽期 记高唐一枕 真原是假
游仙两度 我竟为谁 斟酌悲欢 裁量恩怨
风月恁伊好护持 钗钿冷 有彩云一曲 说尽相思
蛾眉憔悴如斯 看花落何能返故枝 叹莺歌燕舞 量金难买
红愁绿惨 织泪成丝 收拾残棋 仍还故我
蝴蝶芳魂乍醒时 云中笑 问茫茫世界 可要情痴
调寄沁园春 丙子冬杪题 顾恒荃士甫

孽海情天两渺茫 尤云殢雨总荒唐
悲欢何与神仙事 抵死催人早散场
儿女缠绵亦可哀 心香烧尽未成灰
近来痴梦浓于絮 只恐晨钟唤不回
警幻仙子 长春



图九 柳湘莲

曾从吴市访要离 玉貌尘中迥自奇
一缕香丸托心事 人间红粉太情痴

春朝锦带去匆匆 紫陌凭谁走玉骢
他日相逢定何所 白云深处事猿公
药房崇瑞题



图一〇 智能

云鬓双挑髻 春藏卍字胸 眼波微溜态朦胧 一点
灵犀消息已潜通
茗味莲花细 香痕柏叶浓 有情心合把情钟 只怜
卿卿身在梵王宫

调南歌子题智能 萧士长春

泥人纤态灵犀透 浅欢低笑微波溜 凤团新沦教
谁尝 恰春情初逗
东风频著意 无奈心期密授 愿郎珍重护花枝
莫便依轻负

右调阳台梦 顾恒



图一一 妙玉

六根净了 自是不干烦恼 绝纤尘 避俗藏青眼
随缘托白云
听琴神理会 咏雨语清新 何事蓬烟 佛无灵

右调女冠子题妙玉 雪芴

玉容却与梅花瘦 围棋小烟禅心逗 香火有前因
传笺（槛）外人
烹茶容小坐 知己谁堪数 弦外有余音 孤听指法深
菩萨蛮 琴南题





图一二 香菱

剪红刻翠费寻思 风动琅轩听讲时
郎主新丰斗鸡去 空房月冷独吟诗
诗台居士崇瑚题



图一三 李纨

只影常时掩素帏 稻香生爱境清幽
芦花亭外空如雪 惆怅何人共白头
总角娇儿玉不殊 秋灯课读月明孤
评诗吟社群花笑 岂独昭容赏夜珠
丙子季冬月下浣
菊裳高崇瑚题于灯味书堂



图一四 贾蓉

橐橐靴声隔座听 五陵公子正芳龄
灵犀一点潜通久 不在玻璃十二屏
温柔绝少勃谿声 无限情文痛子荆
唯有一端堪艳羨 天生伉俪两倾城
侯官廖鸿荃

图一五 宝玉

青埂峰头容再游 分明身世此红楼
 还容富贵闲人到 尚有情天册子留
 十载经销几粉黛 一心破作两恩仇
 出门大笑从今去 扫却平生万种愁

丙子六月莲花生日赏雨
 玉炉三涧雪词馆瞿应绍子冶甫
 读一过题记

说多情 未多情 每到多情情转轻 相思没正经
 人通灵 玉通灵 金玉姻缘到竟成 累伊空泪零
 长相思 琴南袁桐题



图一六 贾芸

探芳圃 正草种宜男 花栽娇女 个人门外愁绝
 几延伫 小红偷谱霓裳艳 一霎羞眉妩 拂鸾笺
 媚态幽情 都传毫素
 明月澹窗户 叹春雨飘萧 秋风来暮 仙子蓬莱
 何日启琼宇 哀蝉落叶回心曲 泄漏防鹦鹉 断愁
 肠 逗起幽闺诗句

探芳信 蘋婆花史

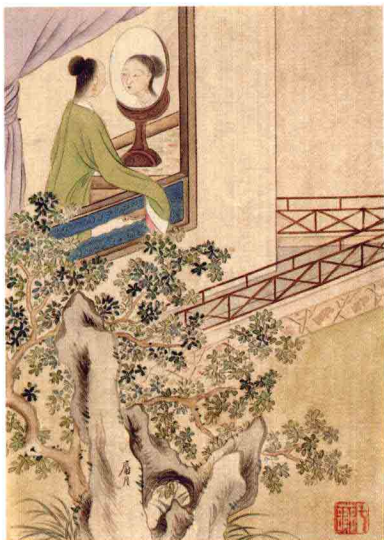


图一七 惜春

玉炉清晓炷沉檀 笔研香灯一几安
 买得十千新绢素 画他三百曲阑干
 棠花社里秋吟懒 疏磬声中粉墨残
 悟彻太虚真幻境 此生只合老蒲团

梦红豆生子冶题于醉梦窗





图一八 磨月

花来镜里 逗春风消息 迢递三星又今夕 妆慵堕
马髻 绂灵蛇 含睇笑 一缕情痕难觅
回头看鬓影 离合神光 瞥见双飞彩鸾翼 低语小
窗棱 浴试华清 凭辗转 我心匪席 问香泽 罗襦
更谁亲 又纤手惊回 暗窥帘隙

洞仙歌 研北黄仁题



图一九 龄官

细数金钗 试看他蔷薇花底 隔层篱障 微雨吹来矣
不辨谁何 一笑频相视 想不尽 莺愁蝶怨 漫把相
思寄

点绛唇 梦云庵生袁桐题



图二〇 蒋玉函

几纈秋蓝踏钿蝶 仙露微颊笑双靥
歌场吮竹云徘徊 舞里分花月妥帖

兰因絮果春绵绵 鹦鹉衿袖尤相怜
海红蛟绡香一丈 昼暖有气吹如烟

翩尔惊鸿求供奉 樱桃只合檀郎宠
过后相思马耳风 依稀花底活秦宫

图二一 史湘云

褥设芙蓉 筵开玳瑁 玉笋以霞为酒 小院重帘 扶出一枝花瘦 悄不管 石磴云窝 漫
 赢得 粉融香透 殿台芳 婪尾杯深 扶头眠起睡痕逗
 藏钩犹记里底 争奈花阴拂处 新凉偏骤 软立东风 约略梦回时候 更何人 罗袜春
 钩 熨不醒 蝶裙痕皱 镜鸾开 重理娇鬟 者番喧笑口

绮罗香题史湘云 张问陶

天真烂漫多憨态 独出裙钗内 酡颜柔靡醉娇慵 何处潜藏偷睡
 落英中
 抽身悄出琼筵闹 幽兴来向调 倚栏联句月三更 鹤影寒塘妙思
 厌颦卿

虞美人一阙咏史湘云 吕山

席翻脂粉醉飞觞 酒力难支近夕阳
 无限春风困春睡 不胜红雨覆红妆
 倘非玉骨还宜暖 幸是冰肌未碍凉
 一种痴憨又娇怯 画工要画费平章

史湘云 紫兰主人倚



图二二 芳官

柳枝春小 怎禁他 一阵无情风雨 娇鸟开笼 能俏
 骂 不管燕疑莺妒 绿醕斟欢 红牙度曲 沉醉缠绵
 语 晓来惊起 昨宵春上媚妩
 刚道曲院藏钩 雕栏斗草 绮节东君护 不料莺花
 成小劫 欢笑都无凭据 露酿玫瑰 粉研茉莉 忽被
 人猜沮 一声钟梵 笑寻春梦何处

念奴娇 顾恒





图二三 鸳鸯

绣闺珠帟拥寿萱 女贞花傍一枝鲜
痴情合证情天果 艳色偏空色界缘
银烛半枯孤月冷 红罗三尺寸心坚
宫中寄语诸同伴 愿作鸳鸯不羡仙
成句 抑山走笔



图二四 岫烟

昔年杨柳惹魂销 一半青青护瘦腰
少个比肩人绰约 秋波无限领南朝

早被莺声唤出帘 忆春庭院味淹淹
红楼有梦无人觉 一种相思上柳尖
癸巳冬题于申江客馆 玉田李大秋



图二五 彩鸾 绣鸾

罗茵周设 黼帐高褰 佳人并进 妙舞呈妍 擢腰参
差 投袂巧捷 应节鸿翔 分行燕接 珮转珠响 鬓颓
雾垂 标名绛树 擅美柘枝

高崇瑞

图二六 李纹 李绮

花开姊妹斗芳姿 白雪红梅得句迟
毕竟六朝佳丽地 座中无客不吟诗

蛾眉不是为观光 萍水相逢引兴长
料得联床风雨夜 一窗灯火话家常
顾顷波题

艳冠春风姊妹花 不知富贵与繁华
他时诏许归来日 犹话当年系绛纱
文伟



图二七 尤三姐

镜影天边月 尽迟迟 此身未嫁 此心如铁 漫
说逢场浑作戏 摆脱三生仿佛 恰一缕 红丝同
结 铸就鸳鸯双剑在 逼寒芒 凛凛光飞雪 携
手赠 志真决

床头挂却轻尘拂 怕推排 同心姊妹 转增呜咽
弹铗归来同白首 佳话千秋一瞥 认帐里 梅花
清绝 争奈郎情非妾意 误蝇声 碧尽年年血
虹气射 冷云截

调倚金缕曲 修竹乡人黄仁题



图二八 元春

椒房更比碧天深 春不常留恨不禁
修到红颜非薄命 此生又缺女儿心
己亥初冬上浣绿君女史周绮题

宫花含笑对新妆 云髻凤鬟下御床
依是承恩香殿里 也应仙艳冠群芳
岭梅题于石似竹斋





图二九 探春

拾得残蕉试墨新 桐荫小立月如银
海棠开到秋逾媚 合替群芳作主人

蛾眉远嫁最心伤 太息三春景不长
铁甲声中银烛艳 小乔真个配周郎
刘枢鸿父

千金声价不羁才 伉爽人宜秋爽斋
绮阁贤名兼妇职 芳园韵事骋吟怀
玫瑰刺手香偏好 甘蔗旁生味转佳
只惜匆匆悲远嫁 封侯夫婿在天涯
兰因居士



图三〇 巧姐

翠拥涛翻 鹭飞鱼散 凄凉怕上层楼 幸溪山深秀
廊阁清幽 满地绿云渺渺 一滩流水悠悠 阑干
十二 伤心何所 风满汀洲

衡门栖息 狼藉如花 天教尝尽闲愁 且躲过 珠
飘粉堕 春又成秋 不分重经前地 十年一梦如鸥
几回肠断 雕帘珠幌 圆月当头

雨中花慢 徐渭仁倚声