

◎ 品赏水晶雕刻《百图》之奇
◎ 品咏戴公绘「红」艺术之妙

三味 品红

品红三味（上册）

水晶雕刻戴敦邦《红楼人物百图》

绘者◇戴敦邦 水晶雕刻 咏图诗◇蒋传康

古吴轩出版社

品赏水晶雕刻《百图》之奇
品咏戴公绘“红”艺术之妙

品 红 三 味

（上册）

水晶雕刻戴敦邦《红楼人物百图》

绘者：戴敦邦

水晶雕刻 咏图诗：蒋传康

古吴轩出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

品红三味. 上册, 水晶雕刻戴敦邦《红楼人物百图》
/ 蒋传康刻、著; 戴敦邦绘. — 苏州: 古吴轩出版社,
2011.10

ISBN 978-7-80733-706-5

I. ①品… II. ①蒋… ②戴… III. ①《红楼梦》研
究②雕刻—作品集—中国—现代 IV. ①I207.411②J321

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第193631号

责任编辑: 唐伟明

装帧设计: 唐 朝

责任校对: 张 蕾

责任照排: 韩雅萍

书 名: 品红三味

绘 者: 戴敦邦

水晶雕刻: 蒋传康

咏 图 诗: 蒋传康

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

Http://www.guwuxuancbs.com

电话: 0512-65233679

邮编: 215006

E-mail: gwxcbs@126.com

传真: 0512-65220750

印 刷: 苏州日报印刷中心

开 本: 787×1092 1/20

印 张: 11

版 次: 2011年10月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-706-5

定 价: 85.00元 (上、下)

如有印装质量问题, 请与印刷厂联系。0512-65640827

傅永先生江梅水晶瓶云霞

送公
日
夜
共

歲終夜却
丁巳

戴敦邦先生出席展览开幕式并题词：“艺晶技精”

“红楼水晶艺展”于1997年9月至11月在上海青浦大观园展出（左三：戴敦邦先生，左二：蒋传康）

一片冰晶映红楼

得知蒋传康先生所精刻本人的《红楼人物百图》水晶雕刻，所作《红楼人物百图》图咏和他的《红楼梦》后四十回释要，要一并结集为《品红三味》，由古吴轩出版社付梓出版，本人颇为欣然。与蒋先生结缘大约已有二十年了，全赖于蒋先生对本人所作的《红楼人物百图》（上海人民美术出版社版）的偏爱，由于自己有一段时日在手工工艺行业安生度日，深感此道的不易或业内种种规矩，吾对蒋先生在水晶体面上如此游刃有余而又如此精准地再现出林林总总的红楼人物由衷折服与感佩。当年他只精刻了『双玉读曲图』，又事隔了十余年，蒋先生与吾亦有一两次书信来往，均为言及红楼人物水晶雕的事宜与雕刻进程，以及展览的盛况。又隔多年后不期而至的传书佳音，即为《品红三味》的结集面世。应蒋传康先生囑写序言，除惶恐外尤见蒋先生可谓冰心一片，似水晶般的坦荡透明的诚意之心，吾除感谢仍冠署《红楼人物百图》的作者之名外，并一一指出吾数处因不慎使个别人物名字的错换以及其他之谬。这是由他严谨的创作态度和对读者负责的责任心所致，更是那君子之交的为人之道。蒋先生之手工昆吾刀绝技的精湛何用评说，将呈献于众。另外，蒋先生又将百余红楼人物逐一作图咏诗词（吾不谙诗词之道）而一一阐之入理，大大补述了种种画外之情节与玄奥世态哲理，可谓字字珠玑，点点为睛。这是吾大出其乎的。当然蒋先生又以颇入书法法度而秀媚的小楷写得更为动人异常。

在此慎重说明百图中人物名的题写均为当年本人敦请端木蕻良先生所亲自主书的墨宝，故人已仙逝了多年，今又在水晶体再现书道神的永留世间，又一次重现了先生对吾的提携。亦是《红楼梦》热爱者该有的缅怀。

近期本人突患眼疾，一目视力失却，对蒋传康先生所撰之《红楼梦》后四十回释要诸文宏论难以一一拜读。但面对如此洋洋洒洒的文字，从蒋先生处事为艺之务实认真之态度，该是他从艺之余的素养吧！但本人总有如此拙见，《石头记》、《红楼梦》以及其他诸多中国古典小说，都该为纯属的文学创作的文艺作品，即使是历史史实小说，也容得各抒己见或臆想杜撰，作者的偏见亦非创作的异端。今人来评说古人存留下来的经典作品都该尊重理解乃至宽容。前人留下的作品那必然的某些遗存历史局限，那些尘封久远的人物事件情节，或者彼时种种偏颇的伦理或道德说教，在今天不知已属多少代的代沟，这种无法认同的差异，若缺少该有的理解，一味以今天的是非标准去为难古人，这是不现实的。况且当今某些认识，经过若干轮回思潮颠倒沦为日后的更错的更错，这些还得让更长的岁月去检验吧！罗贯中笔下的《三国演义》是经典的文学名著，得胎于陈寿的《三国志》，其人物刻画与故事情节的编排都作了艺术加工夸张。但《三国演义》与《三国志》同样被视为经典作品，并无相互排斥。读者是会分辨史实与艺术之间区别的。吴承恩创作的《西游记》与《大唐西域记》，前者是神话小说，而后者为唐高僧玄奘亲身经历的旅行笔记，神怪志异与旅途艰辛的实录，原本各自风马牛的不同。文艺创作小说主题揭示了但凡取得真经都务须有百折不挠，不怕九九八十一难的艰辛才能成其正果的赤诚心灵。《水浒传》又是部吾国家喻户晓的经典小说，作者施耐庵是依据了大宋宣和遗事记载山东三十六位强寇的踪迹，演绎成一部当年官逼民反的轰轰烈烈的农民起义造反小说，出于维护王朝与统治的稳定，所以在小说问世后即被朝廷钦定为禁书。从官方而言必然如此，即使是同一位

作者的施耐庵，他在《水浒传》的七十回以后会将亲笔讴歌的这批杀赃官富豪、打家劫舍的强人，立马改弦更张写成受朝廷招安并杀戮一同造反起事的草莽同辈，最终不论是天罡地煞都不得善终的下场。这不是作者施耐庵在创作上的失误败笔，该是历史社会的局限。作者同样囿于局限而已。中国的一部历史就是因农民起义而成就王朝兴衰更迭的史实。成者为王败则寇几成共识。唯有真正懂得文艺小说真谛的金圣叹他主张腰斩《水浒》，主张《水浒》七十回梁山一百零八将排定坐次后，从七十一回至终回悉数删去。这无疑是真智灼见聪敏之举。以吾个人拙见，中国最经典的小说该属《金瓶梅》。但从成书以来一直被斥为淫书而严禁，且数百年来依然未被开禁。可以说中国大多数人是不知《金瓶梅》为何物，《金瓶梅》是一部真正叙述只食人间烟火食，世态炎凉芸芸众生相的世俗小说。也正因为有了这部如此现实主义写作手法的小说才启示了《红楼梦》的诞生。《金瓶梅》就是《红楼梦》之母是不争的事实。但在今天其评价与命运竟有天壤之别，这种不公允出于人为的偏见乃至一种维护『神圣』的假撇清。曹雪芹举家食粥十年，以血泪写了《红楼梦》八十回未能完成全书。英年天才的陨落为世人留下了难以弥补的遗憾。而某种遗憾存留的美，是再难为继的。历史上续写《红楼梦》的勇敢者多多。有幸能传世者有高鹗一个版本为广。众说各异褒贬不一，但总算把那些书中主要人物归宿结局一一作了交待，即为今日通行的一百二十回本《红楼梦》。（本书蒋先生的水晶雕刻即以本人所绘《红楼人物百图》为依据。）吾有幸为当代作家张之先生所续写《红楼梦》八十回后的续篇画就过插图。这是张之先生的呕心之作。时下尚未广泛流传，他为世人无疑多提供了一部续书，并让读者对《红楼梦》八十回后众多人物获得别有的遐想。

本人在『文革』结束的一九七七年末至一九七八年间，受命去北京外文出版社绘制英文版《红楼梦》（杨宪益 戴乃迭

合译）插图。那时因刚经过十年『文革』，人们的思想唯以阶级斗争为纲，对《红楼梦》的评定亦以此为纲为准。所以把全书的内容，以及配图的主要情节均框定于那些宣扬阶级斗争、剥削压迫及奴隶们遭欺凌与丧命的血泪故事为画面。在刻画人物上亦是秉承样板戏的手法，把人物脸谱化、概念化尊为准则。彼时大家对这已是深入人心的旨意与做法，从吾到编辑部的领导，都是理所当然与天经地义地奉为最高创作标准。时下年轻的人对这些往事只权当谈资或笑话了。继而吾绘制的《红楼梦人物百图》仅时隔二三年，所以仍未能跳出这个紧箍咒式的桎梏，在这个百图中仍历历在目。诸多弊病以后逐一反思，并久经冗长时日绘制的实践，才在吾的封笔之作《戴敦邦新绘全本红楼梦》中重绘而补故才得以摒弃，了却了心中耿耿的遗憾或者说是《红楼梦》的深深歉疚。吾以后又绘制了一系列古典文学作品小说、诗词，或者历史题材的内容，特别是吾画就了全图小说《金瓶梅》。吾深以自己往昔的教训为戒，使吾能更清醒许多，能以更平实与更较忠实于原著为宗旨。古人该当尊重，经典尤须珍惜与呵护。

辛卯年小暑时

戴敦邦

目疾于沪上寓

正邪两赋品红楼

正邪两赋之说，源自《石头记》第二回中贾雨村的一番议论，历来被视作曹雪芹塑造人物的大匠骨法。宝玉、黛玉、王熙凤等重要人物都是那「正邪两赋而来一路之人」。

然而，正邪两赋之说首先是对社会和历史的理性观察。贾雨村说的两军搏杀，成则为王，败则为寇的王朝更迭之争，即是正邪两方社会斗争的现实。这样残酷的政治斗争，曹雪芹和他的《石头记》均无可幸免。

《石头记》问世二十余年，高鹗推出续书。在一百二十回本的《红楼梦》中，曹雪芹的《石头记》与高鹗的续书形成了「正不容邪，邪复妒正，两不相下，……搏击掀发」之势。本书欲以两种不同的方式来分别品赏红楼之「正」、品评红楼之「邪」。

戴敦邦先生的《红楼人物百图》，融合了历代红学研究的成果，正确地反映了曹雪芹原著的创意。在绘画艺术方面更有非凡的独创，堪称是《红楼梦》插图里程碑式的杰作。本人运用手工昆吾刀绝技，将其摹刻在水晶碑石之上，再现太虚梦幻的意境。作品刻成之后，又对戴先生之绘画《红楼人物百图》作悉心的研究，并逐一题咏之。绘画、雕刻、诗词融合一体，奉献读者，品赏曹雪芹之「正」，《石头记》的「清明灵秀之气」。

至于后四十回，向无定论。小说家张爱玲斥之为「狗尾续貂」。红学家周汝昌叹之谓「也许一万年还会君向潇湘我向」。

秦』的文化难题。而高鹗在《红楼梦》的序言中竟自诩『不谬于名教』，阅其文则既续且反，实为红楼半壁之奇谲。仰观高、曹，皆天涯过客。今事见不平，义举笔讼。本书下册《红楼梦后四十回释要》以高鹗原文为依据，力求科学分析，严禁探轶索隐，以利于合理判断，此乃品评高鹗之『邪』，揭露续书附疽之奸是也。

曹雪芹创造的正邪两赋之说，其实是体现了一个朴素的辩证唯物论的历史观。说它辩证，是因为它抓住了大仁大恶、两军搏杀的矛盾要点。说它唯物，是它着眼于皇朝更迭，『成则王侯败则贼』的历史现实，而曹雪芹的天才之处更在于正邪两赋之说既可以观察社会的正邪搏杀，又可以塑造典型人物。朴素的辩证唯物论的历史观与塑造小说人物的方法并蒂相连，息息相通。于是，历史的正邪搏杀，所谓『其清明灵秀，天地之正气』与『残忍乖僻，天地之邪气』，为小说人物提供了大量典型的素材。反之，小说中兼有正邪两赋之气的人物又集中地反映了历史的正邪搏杀的状况，创造了『置于万万入之中，其聪俊灵秀之气，则在万万入之上，其乖僻邪谬不近人情之态，又在万万入之下。』的种种艺术形象。在曹雪芹笔下，唯物辩证的历史观同时又是创作小说的方法论。尽管作者将真事隐去，借助通灵之说，借用女娲补天的神话，虚构太虚幻境的梦幻，备述马道婆作法害人的邪教迷信，但是纵观全书，朴素的辩证唯物主义始终是《石头记》成书的基石。正邪两赋之说，提挈了书中金玉之真假，宝黛之悲剧，高深玄妙，变化莫测，类乎兵家奇正之术，是探解《红楼梦》的庖丁游刃。

二〇一〇年十二月三十日 传康于姑苏双华轩

是鉞奧妙得密子同、凌虛夢幻
怨女痴郎精彩一瞬、得密五朝
朱鈐磊落筆墨煥光

傅原篆并題

雨霖鈴

雙玉讀曲

瀟湘館北、望芳橋、曉滿塢桃熾、錦衣公子伴佳麗。
臨渚石、衷情訴說、萬點落紅彩絮正輕拂、羅襪、
崎角上、花冢一丘、春惜遺芳好馨逸、西廂古曲玉雙
醉、艷詞警、過目珠玑熠、春腮并耳、緋熱、心鹿突余
香吟溢、萬種閑愁、嘆息落紅湘汨頻滴、細賞這
餐露嬌花、嬈美、鶯夕懿

乙酉秋傳康詞并書於

姑蘇雙華軒

雙玉讀曲

辛巳初春信厚刻

水晶百图付梓即兴

募石寒晶煉石衷補天濟世性灵通石成
美玉華章耀晶集奇書三品紅万艷同
悲冰夢幻千紅一哭雪霜寫畫冰堂主
江湖客一点昆鋒奇鬼工

傅康詩并書於

辛卯金秋

目 录

序	戴敦邦
自序	蒋传康
双玉读曲	
冷子兴	零零壹
薛蟠	零零贰
葫芦僧	零零叁
贾雨村	零零肆
贾母	零零伍
薛姨妈	零零陆
焦大	零零柒
赖大	零零捌
赖尚荣	零零玖

倪二	零壹零
贾芸	零壹壹
小红	零壹贰
贾蔷	零壹叁
藕官	零壹肆
李纨	零壹伍
贾兰	零壹陆
贾敬	零壹柒
尤氏	零壹捌
秦可卿	零壹玖
瑞珠	零贰零
戴权	零贰壹
宝珠	零贰贰

贾珍	零贰叁
北静王	零贰肆
赖升	零贰伍
贾瑞	零贰陆
彩明	零贰柒
王熙凤	零贰捌
静虚	零贰玖
云光	零叁零
智能	零叁壹
秦钟	零叁贰
秦邦业	零叁叁
元春	零叁肆
李嬷嬷	零叁伍

袭人	零叁陆
茜雪	零叁柒
麝月	零叁捌
秋纹	零叁玖
蕙香	零肆零
春燕	零肆壹
芳官	零肆贰
柳五儿	零肆叁
尤老娘	零肆肆
贾珧	零肆伍
旺儿	零肆陆
兴儿	零肆柒
贾蓉	零肆捌

贾政	贾环	金钏	宝钗	茗烟	李贵	贾代儒	惜春	刘姥姥	平儿	柳湘莲	尤三姐	尤二姐	胡庸医	秋桐
零陆叁	零陆贰	零陆壹	零陆零	零伍玖	零伍捌	零伍柒	零伍陆	零伍伍	零伍肆	零伍叁	零伍贰	零伍壹	零伍零	零肆玖

薛蝌	岫烟	乌进孝	李绮、李纹	宝琴	翠缕	湘云	邢夫人	贾赦	鸳鸯嫂	马道婆	赵姨娘	莺儿	玉钏	詹光
零柒捌	零柒柒	零柒陆	零柒伍	零柒肆	零柒叁	零柒贰	零柒壹	零柒零	零陆玖	零陆捌	零陆柒	零陆陆	零陆伍	零陆肆

黛玉	紫鹃	雪雁	妙玉	侍书	司棋	入画	晴雯	王善保家的	探春	王夫人	傻大姐	香菱	夏金桂	宝蟾
零玖叁	零玖贰	零玖壹	零玖零	零捌玖	零捌捌	零捌柒	零捌陆	零捌伍	零捌肆	零捌叁	零捌贰	零捌壹	零捌零	零柒玖

附录	龄官	甄士隐	巧姐	蒋玉菡	邢大舅	王仁	宝玉	包勇	冯紫英	夏太监	鸳鸯	孙绍祖	迎春
壹零柒	壹零陆	壹零伍	壹零肆	壹零叁	壹零贰	壹零壹	壹零零	零玖玖	零玖捌	零玖柒	零玖陆	零玖伍	零玖肆