

贺玉龙 绘画

李怀通 编著

红楼梦人物谱

中州古籍出版社

贺玉龙 绘画

李怀通 编著

红楼梦人物谱

中州古籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

红楼梦人物谱 / 贺玉龙绘 ; 李怀通编著. — 郑州 :
中州古籍出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5348-4422-5

I. ①红… II. ①贺… ②李… III. ①水墨画—人物
画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 227465 号

出版社: 中州古籍出版社
(地址: 郑州市经五路66号 邮政编码: 450002)
发行单位: 新华书店
承印单位: 河南博雅彩印有限公司
开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 17.5
字数: 100千字 印数: 1-1500 册
版次: 2013年 9月第1版 印次: 2013年 9月第1次印刷

定价: 188.00元

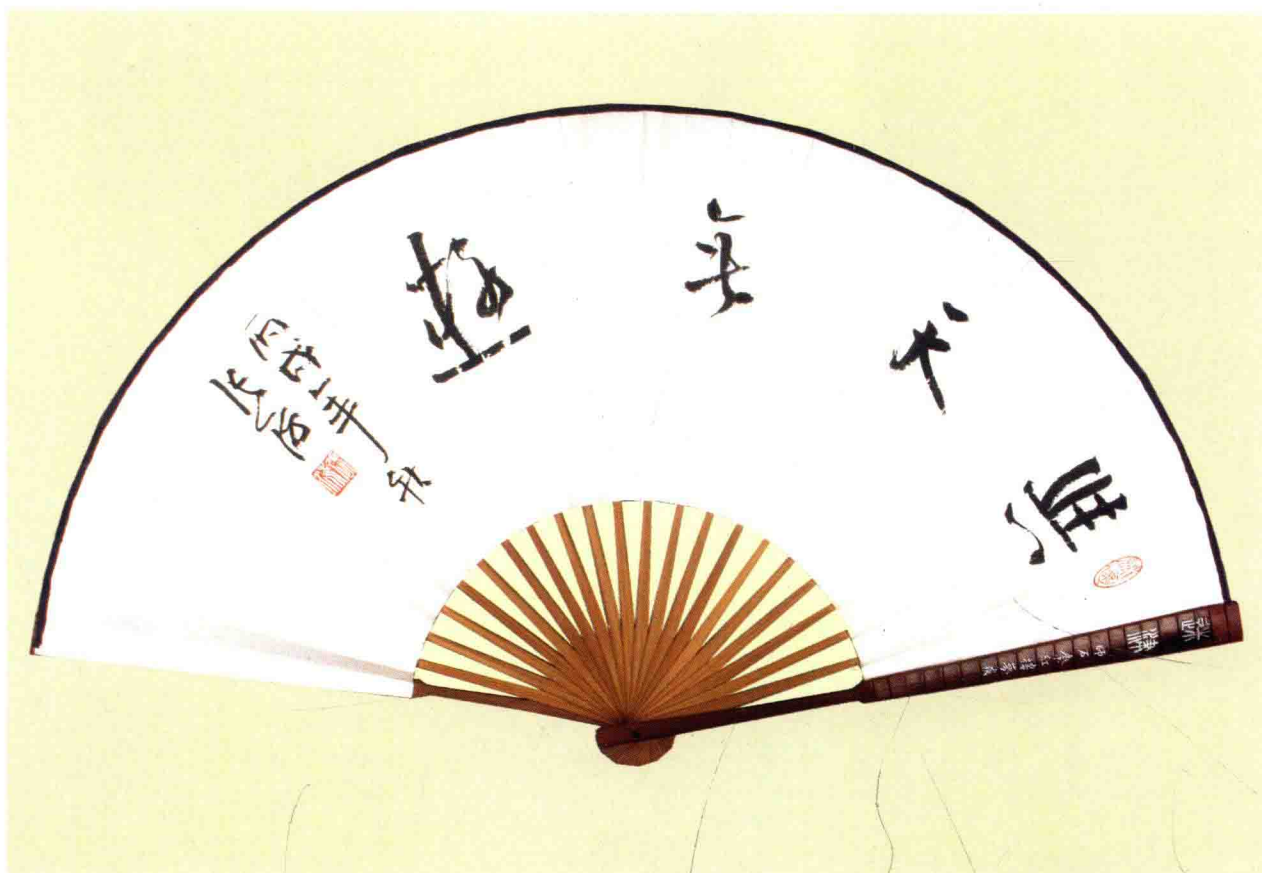
本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

仁梅村
五福

张一

中国书法家协会主席、著名书法家张海题款

中国书协主席、著名书法家张海先生题字

中国美协会员、著名画家贺玉龙先生题字

常長昇快人甯事
衆生追夢中

癸巳年
玉龍書

曹公寫人情最篤都得
正邪兩相賦人：都得陰陽面
紅樓繪成太極圖

錦蕉忙紅樓夢百咏之七 正邪兩賦懷通

序 言

李怀通

《红楼梦人物谱》是一部以塑造《红楼梦》人物形象为主要内容的中国水墨画作集，由贺玉龙先生创作绘制。

我第一次见到贺玉龙先生的艺术作品是由于一次偶然的机，在贺玉龙夫人手上，我看到了他创作的古贤画长卷，尽管画作笔墨颇粗，但人物的古雅风韵、情趣动态表现得淋漓尽致。其墨色之淡雅，造型之准确，带给我很大的震撼。我当即萌生了一个想法，由他创作一套我久已渴望的《红楼梦》人物画不是很合适吗？在此之前，我先后已与两位知名画家进行过合作，组织创作《红楼梦》人物画，都告失败，对此我十分懊丧。这促使我必须对画家有更多的了解。

我多方搜集资料，对贺玉龙的画作进行了较为认真的解读，给我的印象是，他那饱含感情的画笔，题材十分广泛，淳熟的技法，使人物像随手拈来，情景似进入化境。人物不论古今，仕农雅俗，都画得真，画得准，让人称心悦目。贺玉龙的画充满着真、情二字。“真”是画家的本色，没有这种本色，不可能有真的画技，不可能写出真人、真趣，更不能表现出真意、真情。“情”是感人的本源，是画家不懈追求的终极目标，是画作表现主题的灵魂。贺玉龙先生的画作全都笼罩在浓重的抒情气氛之中，这就是“真、情”的表现，亦即人们常说的“形、神”的表现。贺玉龙先生十分注重两种对立关系的处理，即主从、明暗、动静、虚实、松紧、浓淡等，这就使画作看上去十分舒服。诚如有人对贺先生画作的评论：“有了真切的感觉又须有予以真切表达的能力，才能构成画面境界。赋物以品质、性情、精神，而不是停留于物象表面机械地描摹。以物达情，由物显意，可以说贺玉龙先生将这一原则运用得恰到好处。”

笔者一生为文，醉心收藏，殷爱《红楼梦》终生不渝，把具有近十万册古今藏书的斋室命名为“师石斋”，即“书多唯师《石头记》”之意。这种情况，曾促使笔者组织国内十几位著名篆刻家刊刻出版了我国第一部《红楼梦印谱》（大型图册）。此书共收印篆逾千方，印文近万言，由河南人民出版社精印出版后，被我国红楼梦研究会之专刊《红楼梦学刊》评价为“工程浩大，极具艺术欣赏价值”。

在《红楼梦印谱》前言中，笔者曾说过：“原本叫做《石头记》的《红楼梦》，应该有一部用石头来记叙的书。用篆刻这种不朽语言来解读《红

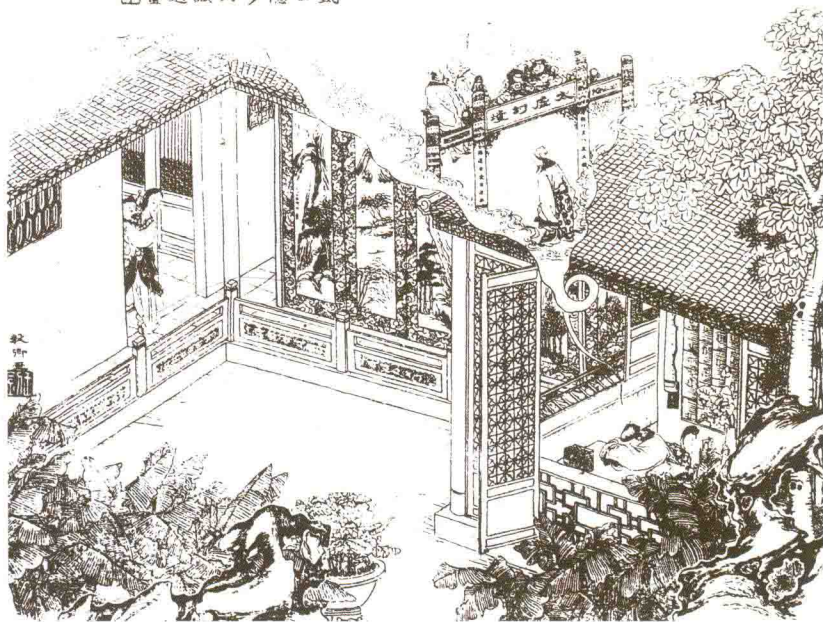

附图之一

《红楼梦》这部不朽巨著是一件顺理成章的事情。”出于同样兴致，笔者认为，以笔墨酣畅、神韵儒雅的中国水墨画，创作、描绘、表达《红楼梦》的人物形象也应是一件顺理成章的事情。也许正因如此，《红楼梦》问世不久，即有清代改琦的《红楼梦图咏》（见附图之一）及王钊之《红楼梦写真》（见附图之二）之问世。这些画作与《红楼梦》共存并行，成为红楼画史上的压卷之作。但是，这些画作，多以插图、版画为形式，对人物的描绘，写景重于写人，写形重于写意，说明画家对人物形象的理解还有待进一步发掘。研究表明，《红楼梦》“是中国古代文化史上一部划时代巨著”，“是一部最伟大而又最复杂的文学作品”，“是中国人的精神家园”，“是一部登峰造极之作”，“是文学领域的世界屋脊”。这样一部思想极其丰厚的文学巨著，是以塑造鲜明的人物形象，从而体现出深邃的哲学意蕴而完成的。鉴于这种情况，创作《红楼梦》人物形象，不论在艺术上，还是在思想上，都是一件十分严肃的事情。鉴于以往的教训，我经过仔细考量后，打电话给贺玉龙先生，在说明意图后，他给予我的回答十分乐观。他邀请我到家里，商量创作事宜。由此，揭开了我们长达十年、先后三次创作《红楼梦人物谱》进行通力合作的序幕。我们相约，这批画作以创造人物的鲜明形象为目标，而避开以往画作以表现故事情节为主的通例。这个终极目标，大胆而又艰难，明确而又渺茫。而摆在读者面前的《红楼梦人物谱》就是在这样的背景下诞生的。

笔者不是画家，也不懂绘画，为什么对《红楼梦》人物绘画如此热衷？因为笔者始终有一个夙愿，想对《红楼梦》作一次认真的评批解读，这个评批以手抄为形式，以解读原作为目标，汇集古今中外红学研究成果，同时附以《红楼梦印谱》及《红楼梦人物谱》之主要内容，通过诗、书、画、印等各种载体来表现。本书是实现这一目标过程中的一个重要步骤。

与贺玉龙先生将近十年的合作是愉快的，这是画作得以顺利完成的重要条件。回顾始终，笔者从未对贺玉龙先生的创作有过干涉，贺玉龙也对笔者在经济方面没有为难过。我们只是在美学、艺术、哲学、红学、人物、书法、形象等方面作过多次遐谈，以此统一、校正我们之间的认识。事实证明，我们的这些认识都在以后的画作中得到体现。当然，画家大量阅读红学的有关资料，不断加深对《红楼梦》的理解也是十分重要的。

附图之二

贺玉龙先生对《红楼梦人物谱》的创作先后进行过三次。

第一次约在2001年前后，我们集中参阅了大量资料，特别是《红楼梦》有关研究资料，以小幅水墨彩画为形式，先进行试作。贺玉龙先生拿出的第一批画作是“十二金钗”图。我们认真地核对眼光之后，随即进入创作。这批画稿创作于“非典”时期，贺玉龙先生不便外出，整整几个月时间都在专心进行创作，最后得画180幅左右。这批画作水墨交融，酣畅痛快，在充分发挥文人画技法的基础上，对人物形体进行大胆的夸张尝试，表现了《红楼梦》“绚丽至极”的本色，让人看了得到视觉上的满足。

但是，《红楼梦》是一部内涵极为丰富的登峰造极之作，我们的目标不可能一蹴而就。如何通过绚烂的水墨表达《红楼梦》人物丰富多彩的内心世界，是一个重要的创作课题。因此，我们满足于第一批画作，决定进行第二次创作。

鉴于贺玉龙先生的画作以精微见长，我们决定第二批画作以中国传统的水墨扇画为形式，进一步明确创作目标——体现人物的内心世界，体现出“典型环境中的典型性格”。这就需要更加深入地理解原作的人物个性。贺玉龙先生为此查阅了大量资料，为创作打下了坚实基础。在扇子上作画、书写，受很大限制，具有更大的难度。且在创作时不便起稿，更不能修改，有的画家和书家因此终生都不愿涉足。贺玉龙先生面对难题，以其熟练的画技，克服种种难点，使扇面画得以自成一格，不留刀斧之迹。一年以后，160幅扇画终于完成。与此前相比，扇面画的内容有所充实，色调一改艳丽之态，风格复归平淡，也更趋工雅。可以看出，

附图之三 石头记溯源葫芦庙 (80cm × 278cm)

扇画的创作首先是画家对《红楼梦》深入理解的结果，体现了《红楼梦》“绚烂至极，归于平淡”的创作原则。扇画由于幅面不大，天地有限，特别是人物面部更趋精微，要求画家在创作时更加求准。贺玉龙先生的画作实践证明，他以深厚的工笔画技艺赋予人物面部以生命，又以飞动的笔墨，使背景和形体为之增色，从而成就了这批风格统一而又各具面目的工笔写意的艺术珍品。

扇面画完稿后，贺玉龙先生对此并不满足，在两次画稿的基础上，他的创作欲望意犹未尽。他提出再进行一次创作。他还作了大胆的设想——以长卷画作为形式，把《红楼梦》的情节集中成一幅幅故事长卷，展示给读者。为此，笔者曾对《红楼梦》的主要情节首列二十题作为命题进行准备。但第一幅草稿画出后，我们都感到这与我们创作人物形象的终极目标相悖（见附图三《石头记》溯源葫芦庙）。长卷有助于表现重大场面，有助于反映主题，但却不便细致入微地刻画人物，不能得心应手地显示人物性格，而对人物形象的描绘正是《红楼梦》画作中应特别关注的。于是，我们决定回到原定的轨道上，沿着两次画作的道路继续走下去。这次创作对贺玉龙先生来说是得心应手，但他丝毫不懈怠。同一个人物，有时画过几稿，贺先生仍不满意。有不少主要人物就是这样创作的。以现在的画作为例，曹雪芹小像以往曾画过几次，但现在的小像则更富有思想性、艺术性，其深邃的目光、凝重的体势、恬淡的生活气息，都与《红楼梦》这部不朽巨著所反映的时代十分相称。我们完全有理由这样说：本书所绘的曹雪芹肖像与任何相关作品比较都不逊色。再以画作《贾母》（见附图四）为例，老祖宗那种目无凡尘、至高无上、安享尊荣、胸有城府的形象，都显现在画作之中。

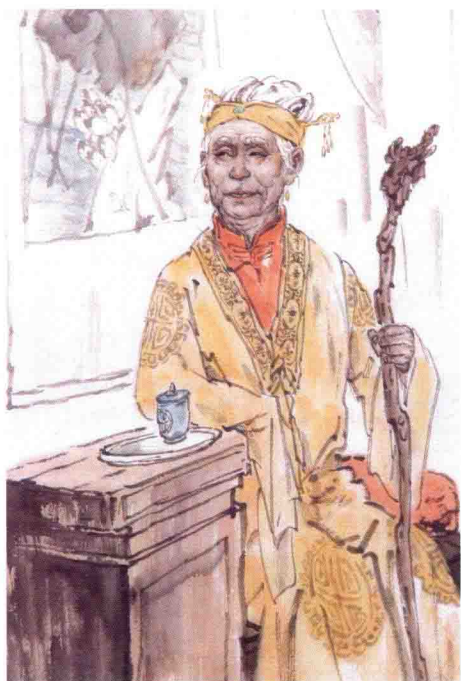
《红楼梦》问世以来，有见地的画家即尝试以《红楼梦》人物为题材进

行美术创作，直至现代，以《红楼梦》题材的画作可谓不可胜计，有的作者还是著名的美术大师，他们的画作，为《红楼梦》画廊增添了十分珍贵的内容，对理解、普及《红楼梦》作出了十分可贵的贡献。这些画作有的为人物绣像，突出描写了一个人物；有的撷取一个情节，生动地表现了一个场面；有的对关键人物作特写处理，对人物的内心有所揭示。但总的来看，由于种种客观的、主观的原因，有关《红楼梦》的画作都未能把描绘人物形象、揭示人物性格作为创作的主要目标，这不能不说是一种缺憾。因为《红楼梦》的作者正是通过不同的人物形象来推进情节、表达意蕴、体现主题的。这正是《红楼梦》伟大和不朽的主要原因，也是《红楼梦》的魅力所在。

鉴于此，贺玉龙先生前后用十年时间，三次对《红楼梦》中的人物进行有目标的专题创作，不能不说是一次可贵的、有益的尝试。

贺玉龙先生多年来沉静作画、低调做人，耐得住寂寞，他的艺术修养是“面壁十年”“坐破蒲团”的结果，是在“菩提树下”“淡泊名利”思索修炼所达至的境界。他的画，是以感觉和感情统领着形、神和笔墨，基础牢固，脚踏实地。笔者在他简陋的画室中见他从容不迫地铺纸作画，在扇面上随意着墨，不用描底，没有蓝图，作品完全在他的胸中。贺玉龙先生绘画的特点是工写相兼，简繁得当，设色淡雅无华，寓意耐人寻味。他对线、面、点的处理，是往往把纤细如发勾勒的线（多用于传神的面部）、淋漓酣畅泼墨的面（多用于人物衣着形态）、随心所欲涂抹的点（多用于环境建筑景色渲染），组成层次分明的黑、白、灰的主色调，进而显示出点、线、面的情趣。其中的功力，不离中国画传统，又兼有连环画、版画的技法。贺玉龙先生的绘画艺术概而言之，是精心工写面部之情、泼墨意写人物之态，最后组成恬淡的、匀称的、随意的、

附图之四

静态的美的画面。

明代学者李贽曾针砭时人追名逐利：“贤者之病在于名，众人之病在于利。”贺玉龙先生没有着意追求“名”“利”，因此他没有更多地追求光环，只一味俯案作画，因此他的画室名曰“静心斋”，这是他成就自己的一个重要关键。

以不朽名著为题材进行艺术创作，本身是一件出力不讨好的事。这是因为这些作品与原作相比，难免相形见绌。

《红楼梦》这部文学圣经的艺术魅力，它所创造的人物形象，不少学者都指出是“空前绝后”的。曹雪芹最大的财富是他滴血滴髓的辛酸往事，是他坎坷多艰的生活阅历，是他对当时最高统治阶层的认识及其社会观念所作的冷静思索，他通过一个贵族家庭旷古未闻的风月梦幻故事，用光昭日月的春秋史笔，

写出了文备众体的无韵离骚，以经天纬地的宏伟结构，塑造了一个囹圄不解的通灵宝玉，同时也塑造了一大群具有中国风范、不同气质的女性美神，这些形象与西方任何伟大的文学作品相比，都毫不逊色。把这些不朽形象体现于画作之中，是《红楼梦人物谱》创作的初衷。

曹雪芹和他的《红楼梦》，从各方面衡量，其高、其大、其深、其痛、其趣、其寓、其隐、其乐，都是以后的任何文艺家所难以企及的。对于一个画家来说，贺玉龙先生敢于面对《红楼梦》，对人物形象作一而再、再而三的艺术创作，实在是一件十分难得的事，当然也是一件不可能尽善尽美的事。《红楼梦》的人物已活在人们心中，《红楼梦人物谱》的作品与原作描摹的水准相比，有的还相距较大，不可能与原作人物等量齐观。其差距主要是画作在传情达意方面不可能与原作达到“化”的水准。如果画家能对原作有更深的见解，《红楼梦人物谱》就会有一个更新的面貌。贺玉龙先生对画艺的追求高于对意蕴的表达。他还没有能把自己画作中的意蕴得心应手地完美发挥出来，这应该是画师和大师之间的差别。当然，纵观《红楼梦》各种画卷，《红楼梦人物谱》应该是不可多见的。平心考究其立意特点、画作技法、绘制规模、艺术造诣，可以说都是一次丰沛的收获。

下笔融心神 隽秀重毫素

——也说父亲贺玉龙的人物画

贺 贺

始终觉得父亲是善于把玩笔墨的画家，随手画来便是笔笔生花的意境，他应是有着玲珑的心思，可以读懂人世里、诗卷里的故事，寄之以深情。

中国写意画的深意在于体现它的文化意蕴。从小见父亲作画，其中韵味我也知晓一二。

家中关于画作的书卷很多，小时只是看着画中山山水水、美人仙子、花鸟鱼虫，都觉得有趣，但如今想来，画中无非是心境的体现，观山水者心境开阔辽远，观鱼虫者心思细腻精巧，观人物者心中沧海桑田，世事洞明自有领悟。

中国画素来讲究画中有诗，诗中有画。所谓诗意，正是一种内心的感悟与慨叹，来自于人生的经历和对人生的理解。父亲正是这样，他潜心钻研如何作画的同时，也承袭中国传统的意境之说，将心神融入笔锋，见真情于丹青。

父亲的画侧重人物，他下笔玲珑隽秀，虽是中国写意画，却隐去了挥毫淋漓的不羁，多了一份文人雅士的闲情逸致，这才使得中国传统的隐士仕人之雅意以及钟灵毓秀的洞天福地跃然纸上。

最喜父亲的《竹林七贤》《兰亭雅集》以及《扬州八怪》等长卷，长卷徐徐展开，渺远的意境通常以几笔简单的勾勒为始，淙淙流入眼帘，逐渐枝桠舒展，怪石林立，丰富多彩起来。画中青松翠柏，泉溪蜿蜒，幽邃淡泊，观之如临其境，自有一份悠然之情；画中人或立或卧，或斟酌书画，或把酒言欢，或松下观棋，有捻须观天之深思，有醉倚磐石之憨态，亦有细察蚰蚴之逗趣，真可谓情态各异。每每看时，都似回到了千百年前，瞬息间就明白了古人的生活志趣。因而父亲的山水画既不似传统山水不重人物传神，也不似传统人物画将景致粗勾略画，失去了人景相和的意味。他既继承了魏晋以形写神之画风，又发展了唐宋时期的山水画法，加入当代人的独特理解，形成了独具特色的山水与人物相得益彰的风格。

父亲不光擅长文人雅集的绘画，同样擅长侍女的刻画，古时女子娇憨情动的眉眼，手可盈握的腰身，鬓发鸦色，纤指素素，在父亲的笔下皆出芳华。看父亲画上的仕女，正同《红楼梦》中描写一般：俊眉修眼，顾盼神飞，文彩精华，见之忘俗。

然现当代仕女，是父亲近些年倾心研画的。我深知父亲对生活的悉心观察，他所到之处，必然用相机记录下每个触动他的瞬间。也正是这些经年累积，才使得父亲的现代仕女不只是停留在对于绘画技巧的表现上，更传达出一份现代人生活的情趣与状态，以及父亲倾注在笔下的生活感悟。现代生活自然不似古人留给我们的清雅泊远的生存状态，而是一种纷繁匆忙的浮华。在浮华中求深刻，是父亲作画的深意所在。他笔下无论是风情万种的舞娘，还是衣着朴素的打工小妹，还是淹没在茫茫人海中的普通母子，或者街头行色匆匆的上班一族，无不凸显出一份生活赋予当今人们的艰辛以及在艰难中对美好未来的向往追求。

中国艺术讲究情景交融、虚实相生。王夫之有言：“有形发未形，无形君有形。”说的便是意境创造的结构特征。传统艺术的追求中，虚境一方面是有画面在联想中的延伸和扩大，另一方面是伴随着这种具象和联想而产生的对情、神、意的体味与感悟，所谓“不尽之意”，又称“神境”“情境”“灵境”等。画家需领悟这中国艺术中虚实的辩证关系，才能更好地完成一张精妙的画作。宗白华先生认为，虚和实的问题，是一个哲学宇宙观的问题。所以，中国画中，蕴含的是千年传承下来的传统文化，以及这种文化对于国人深刻的影响。作为一个中国画画家，若不能理解这其中的深意，是定不能妙笔生花的。父亲的画中，山实水虚，人实景虚，近景实远景虚，描绘处浓墨重彩，留白处不着点墨，正是在“外师造化”的前提下达到“状物抒情”，在“情景交融”中得到机趣。不仅意境灵动，也足可见父亲的文化底蕴之深厚。

父亲的画，正是“融心神”，“重毫素”。不仅画技出类拔萃，懂得何处须得精细，何处须得挥毫，而且对于作画与生活、作画与诗意，更是有着独到的见解和领悟。印象中父亲常独坐于书房，观阅古今中外之画，赏读《菜根谭》等惠心之作。作为一个好的画家，一个大家，仅靠扎实的功底是远远不够的，应更注重自身的修养，这样才不会生出心有余而力不足的遗憾。父亲正是做到了这一点，心法与技法同在，融会贯通，从他隽秀的心思里，挥洒出幅幅清新雅致的俊逸之作。

2013年3月28日于西南大学

目 录

一、“石头”记者.....1

曹霁	3
曹雪芹	4
曹雪芹（局部）	5
脂砚斋	6
脂砚斋（局部）	7
畸笏叟	8
程伟元	9
高鹗	10

二、镜心画.....11

贾雨村与冷子兴	13
贾雨村与葫芦僧	14
甄士隐与跛道人	15
甄士隐	16
娇杏	17
封肃	18
智通寺老僧	19
神瑛侍者	20
绛珠仙子	21
贾宝玉（一）	22
贾宝玉（一）（局部）	23
贾宝玉（二）	24
甄宝玉	25
林黛玉（一）	26
林黛玉（一）（局部）	27
林黛玉（二）	28
薛宝钗（一）	29

薛宝钗（二）	30
薛宝钗（二）（局部）	31
贾元春	32
贾探春	33
史湘云	34
史湘云（局部）	35
妙玉	36
妙玉（局部）	37
贾迎春	38
贾惜春	39
王熙凤（一）	40
王熙凤（一）（局部）	41
王熙凤（二）	42
巧姐	43
李纨	44
秦可卿	45
贾母	46
贾母（局部）	47
刘姥姥和板儿	48
刘姥姥和板儿（局部）	49
林如海	50
鸳鸯	51
紫鹃	52
雪雁	53
傻大姐	54
翠缕	55
贾赦	56
邢夫人	57

王善保家的·····	58
王善保家的(局部)·····	59
贾璉·····	60
平儿·····	61
秋桐·····	62
尤二姐·····	63
尤三姐·····	64
小红·····	65
彩明·····	66
坠儿·····	67
贾政·····	68
王夫人·····	69
贾环·····	70
王仁·····	71
周瑞·····	72
周瑞(局部)·····	73
周瑞家的·····	74
周瑞家的·····	75
吴新登·····	76
金钊·····	77
玉钊·····	78
彩云·····	79
袭人·····	80
袭人(局部)·····	81
彩霞·····	82
秋纹·····	83
晴雯·····	84
春燕·····	85
蕙香·····	86
龄官·····	87
芳官·····	88
藕官·····	89
豆官·····	90
赖大·····	91
赖升·····	92

赖升(局部)·····	93
赖尚荣·····	94
李贵·····	95
茗烟·····	96
贾蓉·····	97
抱琴·····	98
司棋·····	99
入画·····	100
贾敬·····	101
贾珍·····	102
尤氏·····	103
瑞珠·····	104
宝珠·····	105
包勇·····	106
包勇(局部)·····	107
焦大·····	108
焦大(局部)·····	109
贾蔷·····	110
贾芹·····	111
乌进孝·····	112
乌进孝(局部)·····	113
贾代儒·····	114
贾代儒(局部)·····	115
贾瑞·····	116
贾芸·····	117
薛姨妈·····	118
香菱·····	119
夏奶奶·····	120
夏三·····	121
金桂·····	122
宝蟾·····	123
薛蝌·····	124
邢岫烟·····	125
薛宝琴·····	126
薛宝琴(局部)·····	127