

对文学经典的史诗性展现

——孙伟科谈孙温、孙允谟《红楼梦》画册的 绘本艺术

孙伟科，中国红楼梦学会会长，中国艺术研究院红楼梦研究所所长，《红楼梦学刊》主编

现藏于旅顺博物馆的孙温、孙允谟《红楼梦》工笔画册页，在沉寂了一个多世纪之后，于20世纪90年代首度展出，但当时及之后的较长一段时间内，并未产生大的影响，直至2004年在中国国家博物馆展出后，才引发世人关注，进入红学研究者的视域，到今天已有一定数量的研究文章见诸各类学术刊物。这些研究成果从不同的视角初步解答了一些基本问题。但是，围绕这套画册仍然有太多令人遐思的空白与疑问，有待进一步的探究与深考。

关于画册创作者孙温与合作者孙允谟，画史与各类史籍资料都没有记载。据考，孙温字润斋，大约生于道光十一年（1831）；孙允谟字鹭波，号小洲，生于咸丰七年（1857），二人为伯侄关系。册页创作年代约为光绪三年至民国十九年，即1877年到1930年，历时约53年，其时间跨度之久，工程之浩瀚，实为红楼画史上之创举，也是美术史上之壮举。册页原作为推蓬装，绢本，工笔设色，作品为竖向上下展开的画面布局，画心尺寸为纵高43.3厘米，横宽76.5厘米，单幅尺寸达到3平尺（约0.33平方米）。相对于连环画类型的册页尺寸而言，这套册

页可谓鸿篇巨制。全套作品共有 24 册，其中一册为空白册。关于这一册的空白，存在两种猜测，一为疑似画作丢失，但为了尊重原作册页数量的完整性，遂插以空白册作为补遗。另一种猜测认为是作者有意留白不画。两种观点各有依据，暂时还没有定论。

作品现存 23 册，每册 10 幅画，总计 230 幅，虽历经百余年，画作品相仍保存完好。

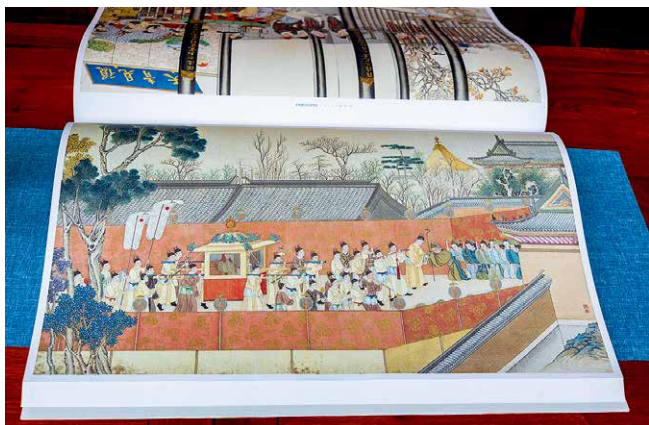
《红楼梦》的经典化让人们开始由远及近地端详其百科全书式的文本，因此孙温、孙允谟展开的画面世界也让我们欲罢不能。《红楼梦》所展现的无比广阔的社会生活具史诗性，而孙温、孙允谟的画册创作也具史诗性。作品描绘精致工细，设色明丽而又清新典雅，画面所涉内容及元素丰富，基本上涵盖山水、花鸟、人物各科，可见画家功底深厚且修养全面。如部分宏观视角的全景场景，融入了山水画背景元素，既有雕梁画栋的富贵气势，也有山野村居的萧散野逸；近中景的林苑居室描绘，占据的篇幅最多，因此也含有屋宇界画特征，如斋榭庵庙、亭台廊阁等；亦有很多笔墨描绘了更为微观的器物陈设布置，宴饮觥筹、雉羽屏扇、香茗博古等不一而足。每一件、每一笔，皆细致入微，娓娓道来，绝无草率敷衍之迹象。如此宏大的工程，又待之以如此谨严认真的态度，非近于一种敬畏虔诚倾注于笔端而不能到也。

现存于旅顺博物馆的原作

孙温、孙允谟这套《红楼梦》工笔画册页在《红楼梦》绘画中，是极具特殊性的个例。首先是作品类型的特殊性。自乾隆五十六年（1791）《红楼梦》印本问世以来，随着小说的风靡，以《红楼梦》为题材的各类绘画便不断涌现。画家们根据原作创作、改编，进行图像演绎，从清代至今络绎不绝，且种类繁多，数量宏富，其中大部分为通俗艺术范畴的连环画、版画插图，如改琦、吴友如等人创作的红楼人物插图，此类数量众多。

孙温、孙允谟这套《红楼梦》工笔画册页在《红楼梦》绘画中，是极具特殊性的个例。首先是作品类型的特殊性。自乾隆五十六年（1791）《红楼梦》印本问世以来，随着小说的风靡，以《红楼梦》为题材的各类绘画便不断涌现。画家们根据原作创作、改编，进行图像演绎，从清代至今络绎不绝，且种类繁多，数量宏富，其中大部分为通俗艺术范畴的连环画、版画插图，如改琦、吴友如等人创作的红楼人物插图，此类数量众多。

雅昌联合旅顺博物馆共同印制的《红楼梦》绘本艺术图集

2020 年中国国家博物馆展出现场

而孙温、孙允谟《红楼梦》工笔画册页则可看作呈精英绘画倾向的通俗画，它具有通俗连环画的属性，但作品本身较高的艺术价值与文化内涵又显示出画家以及画作本身很高的人文素养。如画面中常常出现的画中画的诗文书画题跋等内容，多取自清代的主流精英书画家之作，这说明画家具有良好的文化修养，而限于民间通俗绘画的描摹技巧。因此，这套册页在艺术类型上不同于一般的通俗连环画与插图。

其次是画家生平信息的杳然无迹与画作之精良之间的反差之强烈令人讶然。这套画册穿越历史烟尘，至今熠熠生辉，是画家穷五十余年之功而完成的一件作品，更甚于曹雪芹创作《红楼梦》“披阅十载，增删五次”五六倍的时间，是一项浩瀚而伟大的艺术工程。但除此之外，并看不到画家的其他任何画作遗存与之呼应参照，遂难以查考画家的艺术师承渊源、绘画活动经历及相应的艺术创作思想、理念，更难以探清这套如史诗般的工笔画册页背后的创作契机。这也让人不由好奇，画家是出于怎样的创作动机，又如何具备这样的创作条件？实难猜测是出于何种契机和关联，成就了这套宏伟作品。可以想象，如果画家没有对《红楼梦》的热爱，对小说人物、情节、场景、立意、文字的精研细磨、反复揣摩、会心认同，那么他是无法走进小说所展开的艺术世界的。把这个想象的、意念的文学世界借助画笔转化成可感的、直观的艺术世界，不知画家又倾尽了多少心力心血，从而给我们留下一部足以彪炳红楼画史的巨作。但是作品却又因几近于空白的作者背景信息，竟成沧海遗珠。就像文学经典《红楼梦》给我们留下许多谜题一样，孙温、孙允谟其人及其创作也为我们留下许多值得探究的问题。

孙温所处的时代与《红楼梦》小说作者曹雪芹生活

第一册第一开 石头记大观园全景

第六册第五开 贾政游园同归书房

第十四册第五开 林黛玉重结桃花社

的时代比较接近，因此册页作品具有较高的纪实性价值，而这对我们来说具有极大的认识价值。时代湮远，小说人物言谈行止、日常生活轨迹、家族活动与宗教活动、政治面貌等时代特色鲜明的场景和内容，已非现代读者凭视觉经验足以重建，更遑论建构贴合的形象世界。孙温、孙允谟的画作则弥补了这个缺陷。对于今天的我们来说，它最大限度地满足了我们对于书中人物、环境、服饰、建筑、园林、植物、饮食、礼仪、民俗等图景进行丰满而具体的想象、感知与掌握的需求。然而，作为基于文学作品的二度创作，绘画最重要的创作宗旨不是追求对文学描述内容的如实还原，文学意蕴的不确定性也决定了这种还原必然存在强烈的主观性与个体差异，其中必然带有画家对《红楼梦》的个体理解。因此，画家更重

要的创作宗旨是追求符合绘画表现形式的艺术转换，在尊重《红楼梦》文本的基础上，实现图像叙事与造型审美的协调统一，即绘画艺术内容与形式的完美统一。因此，可以说孙温、孙允谟的这套册页，既忠实地展现了《红楼梦》百科全书般的文本内容，是对《红楼梦》宝贵的图像阐释，又有作为绘画作品的独立价值，犹如一幅清代的《清明上河图》。

欣闻有着“世界艺术印刷领导者”美誉的雅昌文化集团，在企业成立发展三十年之际，与这套册页的收藏单位旅顺博物馆合作了这套《珍藏版红楼梦绘画图集》，以端庄高雅的设计、高超的画面还原水平和独有的大书专利技术，为热爱《红楼梦》的读者朋友们奉上一场视觉盛宴，由衷地祝贺、赞叹！

由雅昌和旅顺博物馆、故宫出版社联合出版的《红楼梦》绘本艺术图集套装

Aphoto 雅昌影像

影展照片还需加框？ 不如直接打印上墙！

超大幅 高克重 防刮蹭 不变形

550g 超厚高端艺术影像纸

雅昌1号艺术照片 Pro 影展专用款
1000x700mm

扫码打开Aphoto
剩下的交给我们来做