

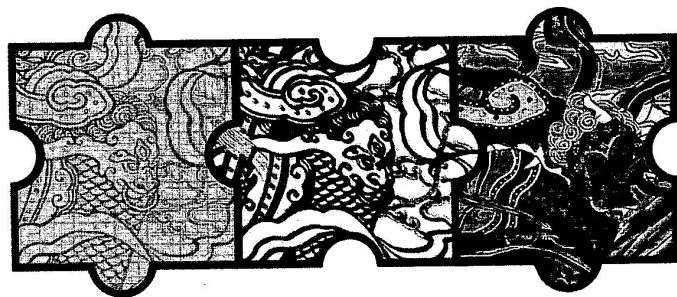
年画世界的学术构建

第三届中国木版年画国际会议

“2019 • Academic Construction of the New Year Picture Theory”

the Third International Forum on Chinese Wood-Block New Year Picture

论文集

冯骥才文学艺术研究院中国木版年画研究中心

Feng Jicai Institute of Literature and Arts

Chinese Wood-Block New Year Picture Study Centre

2019年10月·中国·天津

俄罗斯圣彼得堡科研机构藏的有关

《红楼梦》情节的图形资料¹

[俄罗斯] 马义德 Maiatckii Dmitri | 圣彼得堡国立大学副教授

摘要: 曹雪芹的小说《红楼梦》已经近两个半世纪以来对中国传统文化和现代文化的各个领域不断在产生重大影响。在此文章笔者将只涉及到其中的一个领域,即小说对中国传统形象艺术的影响。笔者所研究的范畴主要包括《红楼梦》刻印、铅印版本的图片资料及描绘《红楼梦》人物、情节故事的年画等。文章所用的资料都藏在圣彼得堡国立大学图书馆、位于圣彼得堡的俄罗斯国家图书馆、俄罗斯国立人类学民族学博物馆、东宫博物馆等几个科研机构。目的为介绍给有兴趣的学者圣彼得堡藏的这个方面的资料并对小说里的图形与年画作品作对比分析。时间范围涵盖大约从18世纪下半叶到二十世纪初的时期。

关键词: 《绣像红楼梦》; 版本; 图像; 年画

一、有关此文题目的一些说明

《红楼梦》对中国传统文化产生的影响是显而易见的。这早就不需要证明了,变成人所共知的一个真理了。关于该题目的研究资料在中国也好,在国外也好,出了已经非常多。关于《红楼梦》对传统形象艺术的影响,学者也写过不少。最近,2012年工作在中国美术学院的陈骁老师发表了其博士学位论文,详细探讨了此问题²。2013年北京大学的金秀珣老师也发表了内容差不多的论文³。2016年有中国美术学院的胡雅静的硕士学位论文,专门研究《红楼梦》的版画⁴。不少学者在刊物发表了类似的专题文章,比如:静轩⁵、陆涛⁶、张克锋⁷、唐艺梦⁸、张立华⁹等等。学者的名字还可以继续流出下去。他们著作与文章的数量证明,《红楼梦》图形艺术还在存在者许多问题、许多空白点,可以从不同的角度来研究。笔者认为,实际上还可以提出另外一个空白处,就是《红楼梦》的版画与年画藏在俄罗斯圣彼得堡市的情况。这个问题还没有人专门去做研究。不过,关于《红楼梦》在圣彼得堡的版本与《红楼梦》年画的信息已经提到过在一些文章和年画册¹⁰。笔者就下了个试图填补此方面的空白,将有关《红楼梦》版画与年画的信息整理整理,一块发表在此文。为了实现此计划,笔者运用圣彼得堡大学东

方系图书馆。该图书馆是 1819 年建立的，在这里沙皇时代集中了大概三万册明清时期的汉籍，是一个全俄罗斯规模最大之一的汉籍藏库。一部分用的资料来自俄罗斯最古老的公共图书馆——即 1795 年建立在圣彼得堡的俄罗斯国家图书馆。目前是俄罗斯联邦第二大图书馆，仅次于位于莫斯科的俄罗斯国立图书馆。这里在手稿部藏了一点汉籍，在拓本部藏了一点年画。第三个和第四个地方是属于俄罗斯科学院的俄罗斯国立人类学民族学博物馆（别称为艺术间）与文化部的东宫博物馆。

二、圣彼得堡大学东方系馆藏的《红楼梦》版画

曹雪芹小说的图形材料大约早在 18 世纪下半叶开始出现。直到十九世纪末，它主要以刻印的插图在小说的木刻版本中宣传。

最早的《红楼梦》的插图书是程甲本。此系列的封面与扉页上有以下标题：《绣像红楼梦》和《新镌全部绣像红楼梦》，萃文书屋出版。书包含 24 幅小说人物图像，每一幅画带诗。这样的程甲本也藏在圣大东方系图书馆。其索书号为：Xyl. 327。这是馆藏中最早的《红楼梦》版本。大约是 1796 年刻印的。此书以前属于俄罗斯驻北京第八与第十届传教团的卡缅斯基（Petr Kamenskiy, 1765-1845）。封面后部有他手写的题语。书由 24 册组成，分四函。每一册的尺寸为 23.1 X 17 公分，双边框为 21.7 X 13.4 公分。一页十行，一行二十四字。白口，单黑鱼尾。书有二十四幅画带图赞。图画如下（标题题在版心书口）：石头、宝玉、贾氏宗祠、史太君、贾政王夫人、元春、迎春、探春、惜春、李纨贾兰附、王熙凤、巧姐、秦氏、薛宝钗、林黛玉、史湘云、妙玉、薛宝琴、李纹李琦邢岫烟、尤三姐、香菱袭人、晴雯、女乐、僧道等。书末页题：“红楼梦第一百二十回终，萃文书屋藏板”。

圣大还藏接近于程甲本的程乙本（索书号为：Xyl. 1321）。扉页题：《东观阁梓行，道光壬午重镌，新增批评绣像红楼梦》。扉页反面印了“东观主人”的题语。嘉庆十六年（1811 年）印，道光二年（1822 年）重印。书残，仅存一函十二册，从第一到第六十回。缺少剩下六十回。书的尺寸为：22 X 14 公分；双边框为：17 X 12 公分。一页十一行，一行二十二字。很像《红楼梦大辞典》描写的程乙本¹¹。共有二十四幅画带图赞。图案如下：石头、宝玉、贾氏宗祠、太君、贾政王夫人、元春、迎春、探春、惜春、李纨贾兰附、王熙凤、巧姐、秦

氏、薛宝钗、林黛玉、史湘云、妙玉、薛宝琴、李纹李琦邢岫烟、尤三姐、香菱袭人、晴雯、女乐、僧道。

笔者比较了一下 xyl. 327 与 xyl. 1321 的书，发现其图像和图赞基本上是一样的。尽管如此，不难看到一些区别。程甲本的图像艺术品质分明高得多，细节绘制得更仔细。程乙本的画反而看起来很粗糙简化。尽管程甲乙本里的图论内容与结构是一致的，两种画上都描绘了一样的情节，一样的关键细节（比如，人数相同，山峰数量也相同，都有很像的树枝、家具、餐具等东西），但是程乙本简略了很多的小细节，或者是运用写意的方法，以简单的笔画代替复杂的形象。笔者要拿 Xyl. 327 里的“宝玉”图像打个例子，此书（即程甲本）所描绘的人物都穿着非常高雅的衣服，衣服上能看清好看的花纹，以人为背景的勾栏也有花纹，其中能看出“虚幻境”三个字。不过，Xyl. 1321 无此字，衣服上与勾栏里的花纹也变成了几个笔画。再打另外一个比方，游云在 Xyl. 1321 上的图像跟程甲本相比几乎看不清了。图像的标题也发生了一些变化：“史太君”（Xyl. 327）与“太君”（Xyl. 1321）。图赞文行字数不同：xyl. 327 “贾政王夫人”图赞第一行有六字，第二行七字，第三行八字，第四行七字；xyl. 1321 “贾政王夫人”图赞先三行有八字每个，第四行有四字。图赞行字数不同的还有：“探春”、“秦氏”、“李纹李琦邢岫烟”、“香菱袭人”、“女乐”、“僧道”等。

图1 《红楼梦》，xyl. 327。“宝玉”图像。

图2 《红楼梦》，xyl. 1321。“宝玉”图像。

以 xyl. 2054 为索书号的《红楼梦》无扉页。尺寸为：23.3 X 17.1 公分，双边框为 21.2X13.4 公分。此书为程甲乙混合本。书残，仅有二十三册，无第二册，缺五回，即从第四到第八回。分两函。此书的目录、从第一到第三回，第十

六到第二十五回，从第六十六到第七十回，从第七十六到第九十五回，从第一百一十六到第一百二十回属于程乙本；剩下的部分（除了失去了的从第四到第八回以外）属于程甲本。本书中的图像和图赞从内容、标题、艺术品质等的角度同于 xyl. 327。唯一不一样的地方是，xyl. 2054 在有的人物旁边或上面加上了他们的名字或者别的信息：“石头”（含“宝玉示历”四个字）、“宝玉”（此及以下几个画都写上人物名字）、“探春”、“王熙凤”、“尤三姐”、“晴雯”等。

图3 Xyl. 327 中的林黛玉

圣大还藏其他插图《红楼梦》。Xyl. 1610 扉页上题：《绣像红楼梦，藤花榭原板，耘香阁重梓》。此书是同治三年（1864 年）运用嘉庆时期的原板重印的。有二十四册，分四函。120 回。白口，双黑鱼尾。尺寸：19.8 X 11.7 公分；双边框：18.1 X 11.5 公分。一页十一行，一行二十四字。有十五幅画带图赞。页前面

为图，后面为诗。图像包括：石头、宝玉、元春、迎春、探春、惜春、李纨、王熙凤、巧姐、秦可卿、宝钗、林黛玉、史湘云、妙玉、僧道等。最大可能此图都是在程甲乙本基础上做的。一部分图很接近 xy1. 327、1321 书中的形象，只是对描绘人物的方法做了一些变化，就是省略了围绕他们的人物或细节。虽然如此，这些图像还是保留了不少从之前的版本遗留下来的细节，如：架上的一只鸟（“林黛玉”）、化妆的镜子（“王熙凤”）、书案和其上的文房四宝（“惜春”）、一本书（“探春”）等等。这些插图做得非常简单，其艺术品质很低。最大可能出版此书的书房因为经济情况很紧，因此减少图像的数量，还寻找了更便宜的方法来刻印这些图像。

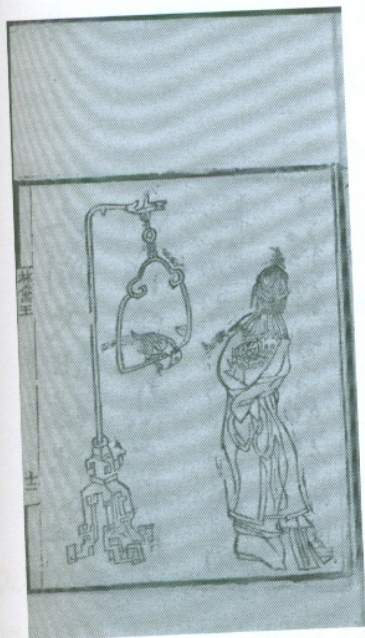

图4 Xyl. 1610 中的林黛玉。

图书馆还有另外两个 1864 年的版本。都不全。其中的一个 (xy1. 263) 缺了第二册，第五到第九回。第二个 (xy1. 2337) 缺了第一册，第一到第五回——此书是栢百福 (P. S. Popov, 1842-1913) 外交官个人收藏的。

十九世纪末中国书房开始使用新的出版技术。1878 年在中国开了第一家铅印书房。因为此方法很便宜，印刷速度较快，质量很高，此技术经历了迅速发展。

《红楼梦》铅印本大体有两种。第一种为《增评补图石头记》，王希廉与姚燮评论，书前部带十几副人物像，每一回带描绘该回场景的图。圣大图书馆有 1892 年的版本（索书号为：BY-240）、1900 年的版本（索书号为：BY-239）。第二种在馆藏有许多副本，一共 299 册。BY-240 扉页上题：《古越诵芬阁藏版，

护花主人黄原批大梅山民姚加评石头记，泉唐毛承基署》。扉页反面题：《光绪十八年岁次壬辰秋八月重校覆印》。BY-239 封面题：《增评补图石头记》。扉页题：《绣像全图增批石头记，悼红轩原本，钟山居士题》。扉页反面题：《光绪廿有六年庚子石印》。两部书都属于王西里院士(Vasiliev V.P., 1818-1900)的收藏。因为这些书在中国比较多，都属于普通的书籍，没有文献价值，我就不描写它们的文献学方面的特点了。

图5 BY-240 中的林黛玉。

笔者比较了一下 BY-240 书中的插图与木刻本中的插图，发现以铅印形式出版《红楼梦》的人肯定运用了一百年内积累的经验。比如，新书中的林黛玉图像跟刻印本的林黛玉很像。两种图都有林黛玉，加一只鸟坐在用花纹装饰的高架上，而且高架都非常像，只有花纹稍微不同了。其他细节没有。唯一明显的区别是，Xyl. 1610 中的林黛玉向读者负者背，在 BY-240 反而面向读者。虽然如此这个形象肯定是在《绣像红楼梦，藤花榭原板，耘香阁重梓》的影响下创造的。

三、《红楼梦》年画

随着《红楼梦》的流传，国画出现了新的题材流派，即“红楼梦”画。改琦、顾洛、费丹旭、王小某、汪惕斋等画家画过这样的画。民间年画也开始运用《红楼梦》的形象与情节了。据阿英教授的猜测，该题材的年画初次出现在道光时期¹²。这些画在清朝的最后三十年中迅速发展。

圣彼得堡东宫博物馆、俄罗斯人类学与民族学博物馆、宗教历史博物馆与国家图书馆都有《红楼梦》年画。这种年画的具体数量还不好说，因为我还在寻找此画。至今所发现的话包括：

1. 《送宫花贾琏戏熙凤 宴宁府宝玉会秦钟》（小说第七回），藏在宗教历史博物馆：B-3631-VII。
2. 《庆寿辰宁府排家宴 见熙凤贾瑞起淫心》（小说第十一回），东宫博物馆：Plate 123, No LT-4307。
3. 《王熙凤正言弹妒 意林黛玉俏语谑娇音》（小说第二十回），东宫博物馆：Plate 121, No LT-591。
4. 《蜂腰桥设言传心事 潇湘馆春困发幽情》（小说第二十六回），东宫博物馆：Plate 126, No LT-8240。
5. 《宝钗借扇机带双敲，椿龄画蔷痴及局外》（小说第三十回），宗教历史博物馆：B-3263-VII。
6. 《秋爽斋偶结海棠社 蘅芜院夜拟菊花题》（小说第三十七回），宗教历史博物馆：D-8805-1-VII。
7. 《林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏》（小说第三十八回），东宫博物馆：Plate 127, No LT-4775。
8. 《史太君两宴大观园 金鸳鸯三宣牙牌令》（小说第四十回），宗教历史博物馆：B-3632-VII。
9. 《贾宝玉品茶栊翠庵 刘姥姥醉卧怡红院》（小说第四十一回），Plate 124, No LT-4306。
10. 《芦雪广争联即景诗》（小说第五十回），藏在人类学、民族学博物馆：MAE-3676-148。
11. 《玉重建桃花社史 湘云偶填柳絮词》（小说第七十回），东宫博物馆：Plate 122, No LT-4309。
12. 《感秋声抚琴悲往事 坐禅寂走火入邪魔》（小说第八十七回），宗教历史博物馆：B-3637-VII。

13. 《王熙凤致祸抱羞惭 贾太君祷天消祸患》（小说第一百零六回），
宗教历史博物馆：D-8882-VII。
14. 《王熙凤历幻返金陵 甄应嘉蒙恩还玉阙》（小说第一百一十一回），
东宫博物馆：Plate 125, No LT-4308。
15. 《林黛玉词史》，东宫博物馆：KPGE. 1956-2177。

图6 东宫博物馆馆藏中的林黛玉年画（展品号码：KPGE. 1956-2177）。

图7 按照《红楼梦》第七回做的年画，宗教历史博物馆：B-3631-VII。

图8 《增评补图石头记》，圣彼得堡大学图书馆：BY-240。

虽然年画不多，但是我们看他们就会知道，圣彼得堡博物馆所见的《红楼梦》年画可以分两种，即描绘人物形象的与描绘小说各回故事的。这个分画的方法很像《绣像红楼梦》的。不过，年画描绘的内容与艺术手段不同。细节不同。如林黛玉图像，年画出现了新的细节，就是圆形的桌子、一套书、花瓶、花等。这些东西我们在带图的《红楼梦》没见过。这种情况让我们想，制造年画的画家在一定程度上受插图《红楼梦》的影响，画两种年画，但没有完全模仿书中的画，而对这些画加了新的内容。

注释：

¹ The paper was prepared due to financial support of the Russian Foundation for Basic Research. Project No 19-59-52001. Theme: "Trade, folk beliefs, art and culture in the traditional woodcut image of China from the little-studied collections of Russia and Taiwan".

² 陈晓：《清代〈红楼梦〉的图像世界》，中国美术学院 2012 年博士学位论文。

³ 金秀珺：《明清小说插图研究：叙事的视觉再现及文人化、商品化》，北京大学 2013 年博士学位研究生论文。

⁴ 胡雅静：《〈红楼梦图咏〉版画研究及翻刻实践》，中国美术学院 2016 年硕士学位论文。

⁵ 静轩：《红楼梦的插图艺术》，《红楼梦学刊》，1997 年第 2 期。

⁶ 陆涛：《叙事的停顿与凝视——关于〈红楼梦〉插图的图像学考察》，《红楼梦学刊》，2010年第3期。

⁷ 张克锋：《近六十年来〈红楼梦〉与绘画研究述评》，《红楼梦学刊》，2011年第2期。

⁸ [斯洛伐克] 唐艺梦著：《插画家戴敦邦眼中的〈红楼梦〉》，薛傲霜译，《红楼梦学刊》，2015年第4期。

⁹ 张立华：《论〈绣像红楼梦〉的图像批评艺术》，广东开放大学学报，2016年第5期。

¹⁰ 关于“红楼梦”在圣彼得堡大学的藏版请查看：张云、马义德：《论俄罗斯圣彼得堡大学所藏的〈红楼梦〉版本》，《红楼梦学刊》，2017年第5期。“红楼梦”的一些年画可以见在：1)《苏联藏中国民间年画珍品集》（列宁格勒阿芙乐尔出版社），人民美术出版社1991年版。2)《中国民间年画在国家埃尔米塔什博物馆》，圣彼得堡埃尔米塔什2003年版。

¹¹ 冯其庸、李希凡：《红楼梦大辞典》，文化艺术出版社2010年版，第412页。

¹² 阿英：《杨柳青红楼梦年画集》，美术出版社出版社1963年年版，序文。