

图书出版

珍本荟萃 传神写照——《艺术学视域下的〈红楼梦〉图谱研究》出版

□ 颜彦 国家图书馆古籍馆

《红楼梦》是中国古代四大名著之一，自问世以来就一直是学界研究热点，近年来，随着图像学热度的提升，《红楼梦》插图也备受关注。对《红楼梦》插图的研究，可以追溯到20世纪30年代，阿英编辑的《〈红楼梦〉书录》《〈红楼梦〉版画集》，撰写的《〈红楼梦〉书话》《漫谈〈红楼梦〉的插图和画册》已初见成果，颇具体系，特别是对很多刊本插图和画册版本价值的定位和艺术风格的评定，富有真知灼见，为此后《红楼梦》插图的研究奠定了坚实的基石。在《红楼梦》刊本插图的整理上，像一粟《红楼梦资料汇编》（中华书局1964）、《红楼梦书录》（上海古籍出版社1981）、胡文彬《红楼梦叙录》（吉林人民出版社1980）、朱一玄《红楼梦资料汇编》（南开大学出版社1985），基本达到了廓清现有刊本插图基本面貌的目的。在《红楼梦》插图艺术性的分析上，像郭味蕖《中国版画史略》（朝花美术出版社1962）、郑振铎《中国古代木刻画史略》（人民美术出版社1985），虽然并非专门针对《红楼梦》插图的研究，但因为将其放置到中国古代版画的历史中，因而对《红楼梦》插图的研究具有了学术史的价值和意义。2020年，“图像学视域下的文学艺术研究”成为“中国十大学术热点”之一，跨越文学和艺术领域的图像研究越来越受到关注，《红楼梦》插图研究顺应这一波学术热潮，其研究空间的广度和深度都得到了极大的拓展和深入。

从《红楼梦》刊本插图来看，主要可以分为三个系统。第一是程本系统，插图以人物绣像为主，每图配以赞语，代表性刊本有清乾隆五十六年（1791）刊《红楼梦》的初刻本，被称作“程甲本”，以及后出的程乙本、本衙藏本、东观阁本、藤花榭本、卧云山馆本等。第二是双清仙馆本系统，插图仍然以人物绣像为主，但是每种人物搭配一幅花卉，赞语则是取自《西厢记》中一句题句，代表性刊本有清道光十二年（1832）双清仙馆本、光绪二年（1876）聚珍堂本等。第三是清中叶以来的石印本、铅印本系统，插图除了人物绣像以外，还有回目画故事图，插图数量较此前两个系统大为增加，达到百余幅，代表性的有上海同文书局、广百宋斋本等。

伴随《红楼梦》刊印本的广为传播，《红楼梦》图像的题材也越来越多样性。故宫长春宫游廊出现了《红楼梦》壁画，北京某王府出现了《大观园图》大型画作。知名画家也纷纷参与到画谱的创作中，像孙温《红楼梦全图》、改琦《红楼梦图咏》、王堉《增刻红楼梦图咏》、王钊《红楼梦写真》等。此外，还有如苏州桃花坞、天津杨柳青《红楼梦》年画等。《红楼梦》刊本插图、画谱、年画等，这些丰富多样的图像题材彼此相辅相成、交互影响，共同提升了《红楼梦》作品的美术格调和艺术格局。

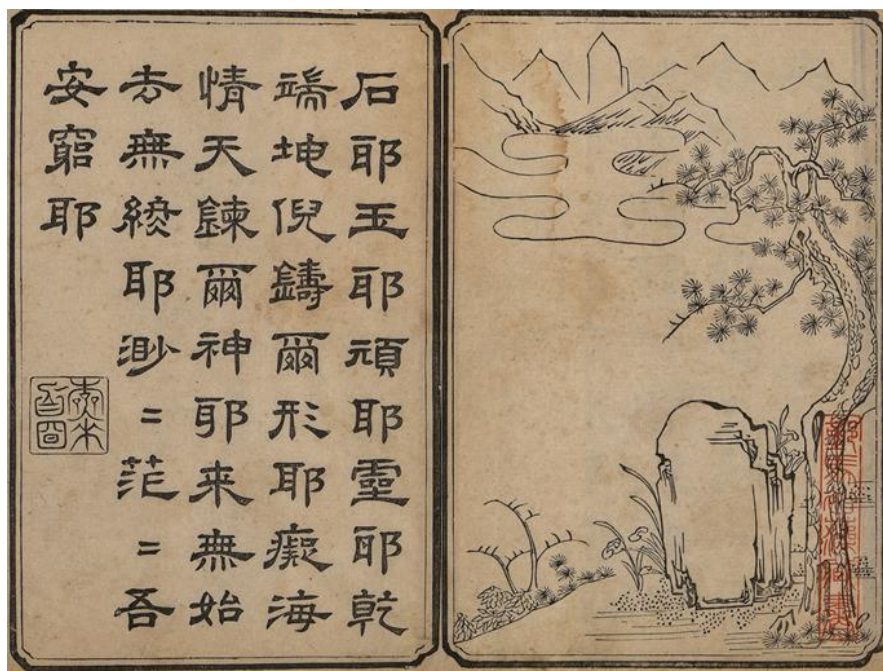

图1 清乾隆五十六年《红楼梦》刊本内页

国家图书馆作为收藏古代文献的重要阵地，在《红楼梦》的收藏上亦富有特色，很多藏品具有重要文献价值和版本价值，其中很多还是名家旧藏。这些藏本自清代乾隆间到清中期，降及民国间，既有接续传统木刻绣像的经典版本，也有经历西方近代印刷技术冲击和转变的石印本、铅印本，后者更是以其丰富的数量足以占据《红楼梦》版本的半壁江山，构成了《红楼梦》自晚清以来出版的独特现象。此外，像改琦《红楼梦图咏》《大观园游戏图》等也共同丰富了《红楼梦》的收藏品类。

国家图书馆一直注重经典文学作品的整理、研究、开发和利用，国图“十四五”规划确定了“中华传统典籍整理出版与研究利用战略研究”工作方案，结合现阶段国内外政治、经济、文化发展的政策和背景，策划和选定与时代相结合的选题，从而更加有效地整合与开发馆内文献资源，为国内外学界提供文献材料支撑，为公众阅读提供服务。1991年、2008年，国家图书馆出版社以郑振铎藏程乙本《红楼梦》为底本，先后两次影印出版了《郑振铎藏残本红楼梦》；2018年，国家图书馆（国家典籍博物馆）推出了“从诗经到《红楼梦》——那些年我们读过的经典”展览，使公众近距离感受中华优秀传统文化；2004年，国家图书馆出版社先后影印出版了双清仙馆刊本《红楼梦》、郑振铎藏《红楼梦图咏》；2023年，国家图书出版社精选馆藏十九种不同版本《红楼梦》插图，整理成《〈红楼梦〉插图萃编》影印出版，旨在为学界研究提供便利，同时向社会展示精致的插图，开拓读者的欣赏视野。

《艺术学视域下的〈红楼梦〉图谱研究》共设四个章节：图像与刊本、图像与文本、图像与绘画、图像与工艺。第一章梳理《红楼梦》插图流传的历史脉络，建立刊本演变的时空坐标，为了解《红楼梦》各刊本打下第一步基石。第二章深入到图文关系中，阐释绘图者对《红楼梦》文本的理解，及其所运用的图像修辞传达了怎样的阅读体验。第三章将图像延伸至悠久的绘画传统中，分析图像再现展示出来的美学风格和美学意境。第四章将文本中富有特色的工艺制品遴选出来，探讨图像作为一种社会历史痕迹体现出的艺术层次和向度。四个章节的结构设置既有历时时空的纵向建构，全面揭示《红楼梦》图谱概貌，凸显其文献价值和图像传统，也兼顾

特定时代的横向专题，深入图文关系，探讨图像的艺术风格和特色，发掘其中的隐含喻意及美学表征，从而突显《红楼梦》图像在插图史上的风格史意义。该书对《红楼梦》图像研究具有方法论的借鉴意义，也为古代小说插图研究提供了典范的个案。

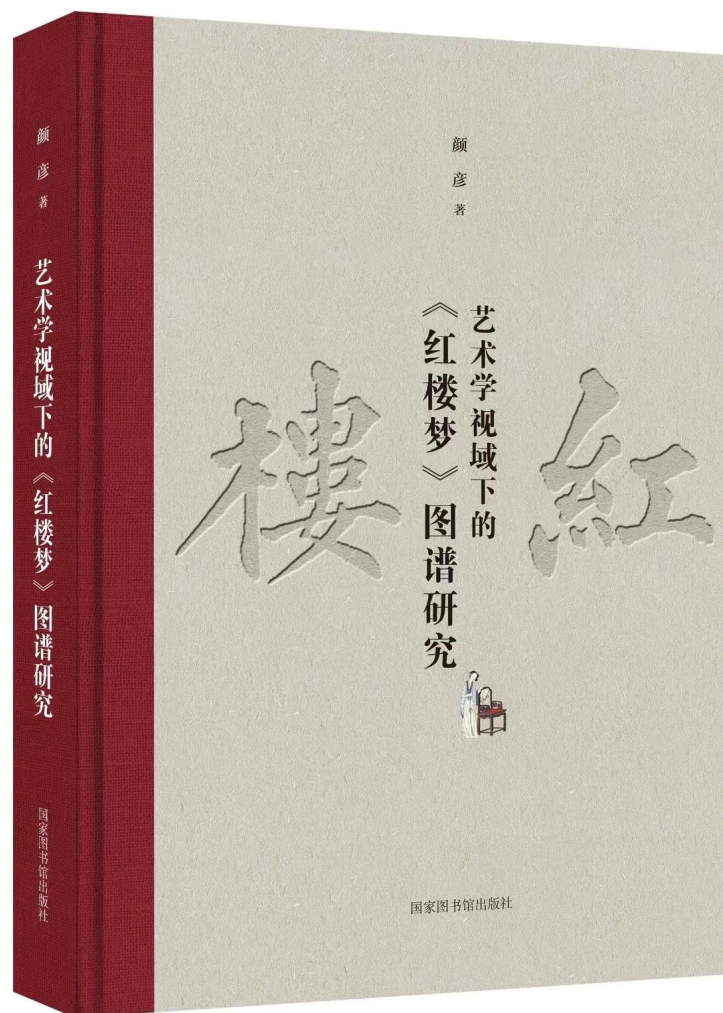

图 2 2023 年 7 月国家图书馆出版社出版《艺术学视域下的〈红楼梦〉图谱研究》