

紅樓夢子弟書

胡文彬 编

紅樓夢子弟書

春风文艺出版社

一九八三年·沈阳

红楼梦子弟书

Hongloumeng Zidishu

胡文彬 编

春风文艺出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行

朝阳六六七厂印刷

字数：231,000 开本：850×1092 1/32 印张：9 $\frac{1}{2}$ 插页：3

1983年12月第1版 1983年12月第1次印刷

印数：1—44,000

责任编辑：耿 瑛

封面题字：郭子绪

封面设计：李勤学

责任校对：李秀芝

统一书号：10158·728

定价：1.05元

光緒己亥季春月重鑄

黛玉悲秋

石頭記子弟書

會文山坊

前人薛小窗所編各種子弟書詞頭本
快矣口徒堪稱文壇捷將乃都門名手
惟此悲秋一段未注姓氏而向中華法
可與歐陽賦共賞描寫傳神百讀不厭
故將本內錯字更正並批令看官入目
了說書坊主人求余跋序僅題二句云
乃見煥乎非俗子不知作者是何人

二陵居士拜觀

新刻子弟書

露淚緣

頭本上結黛玉悲秋

文盛書房梓行

頭回 漫識小意甜醉欲狂吟

忽見新舊伴索存

漫識假語昏虛論

聊將閒筆誇虛元

有若無時無還有

真為假處假偏真

誰言作者多痴想

長把辛酸滴淚痕

偏這日 中未門病
寶玉閣
進門未見乳
母与學奴座下坐
紫鴉說 問方終
姑娘散 問方終
痴公子 意朝裡走
點頭公

典奴： 湘竹院中
或入滿 影翠烟籠
滿院中 請進去
細莫高聲
雪燕兒 輕：撇
起綉簾籠

探病子笈書

別選價
百本張

寫几塊石頭效本松
家貧不吝池中墨
誰遣騷人傳稗史
綠塗了 氣重海
市一痕黑

相看且自適閒情
性癖長消架上灯
煩子頑筆畫蝗虫
早見那 樓萬丈
縹緲登

寶釵產玉笈書

別選價
百本張

北平
北京
天津
上海
漢口
廣州
香港
長沙
重慶
成都
西安
蘭州
西寧
銀川
昆明
貴陽
海口
台北
高雄
基隆
台中
台南
新竹
嘉義
屏東
花蓮
台東
澎湖
金門
馬祖

序

耿 瑛

继阿英编的《红楼梦戏曲集》之后，胡文彬同志编的《红楼梦子弟书》的出版，这对红学界和曲艺界说来，都是一件喜事。

胡文彬同志要我为此书作序，我很难胜任。推托不过，只好从命。我对《红楼梦》毫无研究，仅从一个曲艺工作者的角度，结合编校过程的体会说一说吧。

自从曹雪芹的伟大巨著《红楼梦》问世以来，各种民间曲艺（主要是以唱见长的曲种），纷纷争相改编演唱。这里边改编最早、影响最大、文学性最高、流传最广的当数子弟书。

子弟书又称为清音子弟书，是我国满族民间曲艺。从清代乾隆年间起，到清末为止，它在北京、沈阳和东北各地盛行达一个半世纪左右。子弟书演出衰落后，其曲本为北方各种大鼓和坠子、二人转等曲种所采用，至今还在曲坛传唱。

清代曼殊震钧在《天咫偶闻》一书中说：“旧日鼓词有所谓子弟书者，始创于八旗子弟。其词雅驯，其声和缓，有东城调、西城调之分。”

子弟书的兴起，最初受满族祭祀活动中演唱的单鼓（又名太平鼓）影响很大。大约起初用满语演唱，稍后有

“满汉兼”唱词出现，后来满族人民通用汉语，才完全用汉语写作与演唱。但个别唱词中仍保留某些满语词汇。

子弟书唱本最早流传的是抄本，自乾隆年间起，北京有专门出售抄本的百本堂，也叫百本张。张姓世代开设此行，在北京隆福寺、护国寺等庙市前设摊零售。此外，还有别野堂、聚卷堂等家。后来北京、沈阳及开原等地才有各种木刻本出现。据说，早年北京各家馒头铺都代售子弟书唱本，由此可见当时普及之广。子弟书将《红楼梦》故事普及到民间，使许多不识字乡下大娘们也知道黛玉悲秋、宝玉探病。这一点应该归功于子弟书作家和演唱者。

子弟书有唱无白，唱词以七言为主，多加衬字，既讲节奏，又极灵活，如《会玉摔玉》中的：

太君说：“咱家的三个丫头呢？今朝不必把学上，
他嬷嬷们怎不带了来相见？好一起死人！”

这两句简直就象讲拍节、自由体的“散文”，它不是刻板的句式整齐的韵文。这说明子弟书决不是专供人阅读的案头文学，而是供艺人演唱的书场唱本。编写者一般都是通晓音律，能唱曲文的曲艺作家。子弟书唱词的韵脚，通用北方的十三道大辙。短篇是一韵到底（个别作品，“诗篇”与正文不用一韵，如《醉卧怡红院》）；中篇，有的一韵到底（如《二入荣国府》），有的每回一换韵（如《露泪缘》）或两回一换韵（如《玉香花语》）。还有更自由些的，如《一入荣国府》首回一韵，后三回同用一韵。

每回开头，一般都有八句“诗篇”（个别作品“诗篇”较长，如《悲秋》的“诗篇”共四八三十二句）。多

回本中，除首回外，“诗篇”也可以省略（如《二入荣国府》）。

子弟书作者常将其名嵌入唱词“诗篇”或结尾之中，如《一入荣国府》首句作“小窗酣醉欲狂吟”，使我们得知其为韩小窗作品。现存四百多种子弟书中，知其作者名氏者有二十余人。其中红楼段作者只有韩小窗、叙庵、符斋、蕉窗、云田五人。

韩小窗，东调子弟书著名作家。一说为清嘉庆、道光时沈阳人；另说为道光、光绪间开原人。曾寓居沈阳，与友人喜晓峰等结过诗社，病死于辽阳。众说纷纭，尚无定论。韩小窗是一位多产作家，1922年《戏杂志》第三期载杨庆五《大鼓书话》中说：“韩小窗脚本有五百余支”；1956年王铁夫在《二人转研究》一书中说韩的作品“有七、八十种”。现存作品嵌入“小窗”字样者二十四种，其他各书中提及者二十四篇，包括存疑者在内，计有四十八篇。

其余四位作者身世不详，仅从《遣晴雯》中“芸(蕉)窗下医余兀坐无穷恨”一句，得知蕉窗氏乃是一位从医为业的业余作者。

“红楼段”在子弟书中占有重要位置。1963年在中国曲协组织的《红楼梦》鼓词演唱会上，周恩来总理关切地问过：“《红楼梦》的段子在曲艺里有多少啊？”“你们应该设法都拿到手。”当时在场的老曲艺家白凤鸣先生说：“韩小窗的子弟书可能有一百多段。”据一粟、阿英等家叙录，知其曲名者共有近四十种。本书中汇集了二十七种（共七十回），尚缺作品是《刘姥姥初进大观园》一回、《埋红》二回、《黛玉葬花》一回、《二玉论心》二回、

《探雯祭雯》二回、《焚稿》四回、《紫鹃思玉》一回、《宝钗产玉》二回、《宝晴换衣》一回、《怜玉》三回（这里可能还有同曲异名者在内）。按回（段儿）计算，总计在九十回以上，与白凤鸣先生估计基本相符，当然不都是韩氏的作品。

虽然本书只选入二十七篇，但《红楼梦》子弟书代表作品几乎全收入书内，而且多数是首次发表的海内珍本。书中有写宝、黛二人的爱情段七篇、写刘姥姥的八篇、写晴雯的五篇、写妙玉的两篇，余者是写宝钗、史湘云、袭人、椿龄、李纨等人的各一篇。大部作品中都有宝玉出现。这些作品忠于原作，并有所发展。其中写宝、黛双玉的《悲秋》产生较早，流传也广。早在1817年（清嘉庆二十二年）得硕亭在《草珠一串》一书中就提到“西韵《悲秋》书可听”，此书中同时还有“开谈不说《红楼梦》，读尽诗书是枉然”两句竹枝词。从而证明，在《红楼梦》前八十回本刚刚盛行之际，子弟书《悲秋》已经开始广为传唱。此曲有多种版本，除本书中收录的不分回本外，东北还流传过三回本：第一回黛玉悲秋、第二回宝玉探病、第三回黛玉望月。唱词大同小异。此曲多传为韩小窗作（别本中有嵌句可证），但也有人认为作者是繆公恩或程伟元。据1899年（光绪己亥——二十五年）沈阳会文山房出版的《黛玉悲秋》载二凌居士小序中说：“惟此《悲秋》一段，未注韩氏。而句中笔法，可与欧阳赋共赏。描写传神，百读不厌。……乃见焕手非俗子，不知作者是何人。”二凌居士，本名邱文裕，号芝圃，是韩小窗密友，如此段真为韩氏作品，他不能不知道。可见韩氏之作，很值得怀疑。《悲秋》取材《红楼梦》前八十回本，虽然在《红楼梦》第二十七回

至第二十九回可以找到近似的内容，但是子弟书作品有很大的概括性和独立性。它抓住了黛玉多愁、宝玉探病这个典型事件，借题发挥，没有受小说原作的限制，而是在一个“情”字上大作文章。这正是曲艺特点“小书一个情”、“大书一条筋”的体现。这篇成功之作流传最广，北方曲艺中如京韵大鼓、梅花大鼓、梨花大鼓、东北大鼓、西河大鼓、河南坠子、莲花落和东北二人转中，都有《黛玉悲秋》和《宝玉探病》（《黛玉望月》一回仅东北大鼓演唱较广）。南方曲种也不乏间接受其影响的曲目。民间艺人为了让一般听众能听得懂，多半将原文开头三十二句诗篇压缩或省略，如有的改为：“大观园滴溜溜起了一阵秋风，林黛玉娇姿与众不同”，这正是由原文首句与第三十四句“大观万木起秋声”、“黛玉的丰姿迥不同”翻改而成。这一改，开门见山，点出人物，演出效果很好。如果演唱“其词雅驯”的原文，势必把人唱睡。当然原文中那些生动形象的大段抒情性唱词，艺人们都没有改动。通过书场，演员们把子弟书《悲秋》传到了千家万户。

继《悲秋》之后，红楼段最成功者当首推《露泪缘》。此曲历来传为韩小窗作。但也有人说是民间作品，后经喜晓峰写定。至今尚无定论。

《露泪缘》取材《红楼梦》第九十六回至第一百四回，显然是《红楼梦》一百二十回本成书后的产物。此稿结构完整，段落清晰，唱词优美，情节感人。全书十三回，每回一韵，正好用全十三道大辙。前十二回用十二月令起句，末回以“闰岁”（月）收尾，可见作者的匠心构思。首回以“凤姐设奇谋”开笔，迅速展开矛盾。二回“傻大姐泄密”承上启下，从第三回起，通过宝玉探病、

黛玉自叹、忍痛焚稿、诀婢归天，直到宝玉灵前哭黛玉，一层层把悲剧推向高潮。最后一回落在“痴公子余痛触前情”上，前后呼应，确实是“文章要有余不尽方为妙，越显得煞尾收场趣味别”。虽然最后一回故事跳度很大，但却突出了宝玉念念不忘黛玉的一片真心。作品中写得最为感人的是第九、十两回。如《诀婢》一回中有下列一段对比句：

（林黛玉）香魂艳魄飘然去，
这时候正是宝玉娶宝钗。
一边拜堂一边断气，
一处热闹一处悲哀，
这壁厢愁云下雨遮阴界，
那壁厢朝云暮雨锁阳台，
这壁厢阴房鬼火三更冷，
那壁厢洞房喜气一天开。

这种对比是多么强烈！读到此处，使我们仿佛象看到银幕上一边是宝钗拜堂，一边是黛玉咽气的两个镜头交替出现，不忍抬头。

再如《哭玉》中作者一连写了“我许你”、“我重你”、“我羡慕你”、“我慕你”、“我佩你”、“我喜你”、“我爱你”、“我赏你”、“我畏你”、“我服你”、“我听你”、“我和你”、“我哭你”、“我疼你”、“我敬你”、“我信你”十六个排比句，把宝玉此时此刻的悲痛万状，描绘得淋漓尽致。

这部子弟书名作，体现了原小说的精神，高度概括了《红楼梦》中男女主角的悲剧故事。因此，在北方鼓曲中

广为流传。如《黛玉自叹》、《黛玉焚稿》、《黛玉归天》、《宝玉娶亲》、《宝玉哭黛玉》、《薛宝钗解疑》和《魂游太虚境》等都是据《露泪缘》中的一些回目翻改而成。有的曲种，如东北大鼓则一直演唱原文。就连南方某些曲艺、戏曲也深受其影响，如贵州的《红楼梦弹词》十三出细目与《露泪缘》十三回全同；越剧《红楼梦》中也吸收了子弟书的精彩唱词。

无名氏的《石头记》四回与《露泪缘》取材相同，但二稿各有千秋。此稿中有一点极为突出，就是宝玉娶宝钗是贾母奉娘孀的密旨而行事的，娘孀是造成宝黛悲剧的罪魁祸首，作者把批判的矛头直指封建皇权，可见民间曲艺作者比之曹雪芹来，更为大胆。

晴雯是大观园群花之中的一位可爱可敬的女性。在描写丫环的作品中，写她的最多。这其间，当首推韩小窗的《芙蓉诔》。全篇共分补呢、谗害、恻别、赠指、遇嫂、诔祭六回。一部完整的《晴雯传》历历在目。作品从补裘入笔，回叙了晴雯的身世，通过人物自己回忆，叙述了她对袭人的看法，对贾宝玉与林黛玉一对情侣的同情，对所谓“金玉良缘”的反感，在丫环之中，最知宝玉之心者就是晴雯。因此，作者描写晴雯充满着敬慕的感情。如《恻别》一回里，从“战兢兢”起，到“恨漫漫”止，一连用了一百二十四句叠字排比句大书特书。在《诔祭》中，子弟书的祭文“笔底行行书旧恨，花前字字诉离情”。作者先写了“我这里”与“你那里”十六个对比句；接着是“愁、叹、忧、哭……”十六个排比句，还嫌不足，又一气写了“可爱你”、“可敬你”、“可感你”、“可叹你”、“再不能”、“我为你”、“想得我”、“只哭得”八番

(组) 重复句——每番都是十六句。全篇祭文共计一百六十句，仅仅一个“可”字就连用了六十四个。字字是血，声声是血，比之曹雪芹原作中两千余字的《芙蓉女儿诔》来更为感人。

刘姥姥是曹雪芹笔下一个形象生动的小人物。子弟书作家多半是下层知识分子，接近劳动人民，他们熟悉刘姥姥，同情刘姥姥，也最爱描写刘姥姥。如《二入荣国府》是借助原小说第三十九回刘姥姥信口开河半回书的情节，就铺展而成十二回共一千二百行的一部中篇子弟书。可以想见，改编者要丰富多少生活细节。不熟悉刘姥姥这类人物的生活是绝对写不出来的。虽然作为那个时代的知识分子，在字里行间也夹有嘲弄乡下人之处。但还是同情多于嘲弄，处处注意刻画人物性格与处境。刘姥姥把贵庚之“庚”，当作耕田之“耕”；把见面之“面”，当成吃面之“面”；把“下榻”当成“下塔”，是以她的生活知识来回答问题，正象她一入荣国府，乍听挂钟响，错当罗面声是一样的道理。我们再看下面刘姥姥赴宴一段，这语言是多么符合人物身份。

“在乡下蒜泥儿拌生茄子，
小米儿熬粥腌菜根，
几工儿有了客才吃豆腐，
哪有这鲜酒活鱼入嘴唇。”

接着作者以评述口气写道：

“这婆子形容虽笨他心中巧，

常言道长老了的生姜更辣人。
一句句捎言带语把艰难诉，
奉承时随风儿上顺可人的心。
来意原为是求周济，
看光景搭讪着便把腿儿伸。”

可见作者对饱经世故的刘姥姥摸的是多么深透。

下边刘姥姥在灯下诉说农家辛苦一段，从男人春种秋收，说到女人纺线织布，又从旱涝天灾之苦，说到杀鸡待客之乐。接着作者写道：

这贾母年高历练京都的事，
乍听见耕种锄刨野意儿新。
他兄妹生长侯门姣又贵，
哪一个亲身到过野乡村。
诗文上见过些田园过套的典，
谁知道怎的是耕来怎的是耘。
今夜晚忽听这地亩庄农的话，
欢喜道：“这是我等生平所未闻。”
宝玉说：“我方知稻粱一粒耕夫血，
耕织图五亩我桑墙下阴。
这衣食之源都在此，
谁知那耕作田家的苦万分。”

这段描写，使我们联想起杜甫的名诗：“锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”只是子弟书作家的唱词比起唐诗来更为具体。好象我们就在灯下，亲自听刘姥姥彻夜长谈。这段描写再一次证明子弟书作家确实是熟知农家事，同情劳动者。

此外，还有的作品中，反映了大量的民俗学知识，如《过继巧儿姐》中关于富家子女过继给贫家，认了干亲好养活，就是旧时的北方民俗。

总之，《红楼梦子弟书》的出版，不仅为红学界研究《红楼梦》普及问题大有用处，而且对研究曲艺史、继承曲艺文学遗产和研究民俗学有所帮助，甚至对戏剧、电影、电视如何改编名著《红楼梦》，也提供了可以借鉴的资料。最后，我盼望其他曲种的“红楼段”也能整理成书，早日问世。

1983年1月28日

目 录

- 会玉摔玉 (两回) (1)
- 一入荣国府 (四回) 韩小窗 (8)
- 玉香花语 (两回) 叙 庵 (21)
- 双玉埋红 (27)
- 葬 花 (五回) (31)
- 悲 秋 韩小窗 (46)
- 椿龄画蔷 (63)
- 晴雯撕扇 (67)
- 宝钗代绣 韩小窗 (71)
- 海棠结社 (75)
- 二入荣国府 (十二回) (81)
- 议宴陈园 (两回) 符 斋 (116)
- 两宴大观园 (123)
- 三宣牙牌令 (127)
- 品茶栊翠庵 (131)
- 醉卧怡红院 (135)
- 过继巧姐儿 (139)
- 凤姐儿送行 (143)

湘云醉酒	(147)
芙蓉谏 (六回)	韩小窗 (151)
遣晴雯 (两回)	蕉 窗 (198)
探雯换袄 (两回)	云 田 (206)
晴雯贡恨	(213)
双玉听琴	韩小窗 (217)
石头记 (四回)	(224)
露泪缘 (十三回)	韩小窗 (237)
思玉戏环	(291)
编后记	(295)