

琴夢紅樓

琴夢紅樓

杨青 主编

● 入梦 当代书画家、斫琴师马文典（唐雷）书写《红楼梦》原诗十二首。● 赏梦 当代画家、琴者隔牟运笔丹青红楼人物图十六幅。● 品梦 实力作家曹雅欣蕙质兰心，撰文十二篇，与读者一同解读文化，品味人生。● 怀梦 一九八七年版电视剧连续剧《红楼梦》总摄像师李耀宗首次出版原始剧照二十五幅。

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

琴

梦

红

楼

琴夢紅樓

魏立刚 魏立刚 魏立刚

入梦 赏梦 品梦 怀梦

副主

编 / 杨青

编 / 曹雅欣 徐元

委 / 梁雅 赵晚霞 张卓

张依冉 刘杨 董菁

杨南潇

文 / 曹雅欣

影 / 李耀宗

法 / 马文典

画 / 隋牟

演奏、演唱示范 / 杨青 张卓 张依冉

刘杨 梁雅 胡翠波

刘俊豪

录音 / 刘达 鹿楠楠

文学讲述 / 杨青 曹雅欣

讲述音乐伴奏 / 杨青 徐波

讲述音乐合成 / 徐元 徐波

题字 / 王立平

封面题字、插图 / 魏立刚

录音用琴 / 龙人古琴

人民音乐出版社 · 北京

目录

晴雯歌 枉凝眉 引子 前言

二六 一八 〇八 〇四

Qimmeng Honglou

图书在版编目(CIP)数据

琴梦红楼 / 杨青主编. —北京: 人民音乐出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-103-04371-4

I. ①琴… II. ①杨… III. ①古琴—器乐曲—中国—选集②电视歌曲—中国—现代—选集 IV. ①J648.31 ②J642.43

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第056942号

选题策划: 刘 滢
责任编辑: 刘 滢
责任校对: 张 婷
整体设计: 王 华

出版发行: 人民音乐出版社
地址: 北京市东城区朝阳门内大街甲55号
邮政编码: 100010
网址: www.rymusic.com.cn
电子邮箱: rmyy@rymusic.com.cn
经销: 新华书店北京发行所
印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司
规格: 889毫米×1194毫米 16开
印张: 11
版次: 2012年7月北京第1版
印次: 2012年7月北京第1次印刷
印数: 1—5,000册
定价: 168.00元(附MP3、CD各一张)

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。
电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或
(010) 58110651

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。
电话: (010) 58110533

聪明累 三四

叹香菱 四四

葬花吟 五〇

红豆曲 六二

题帕三绝 七〇

分骨肉 七八

秋窗风雨夕 八八

紫菱洲歌 九八

好了歌 一二〇

笙

前言

《红楼梦》是中国古代文学的经典之作，不仅被列为『四大名著』之一，享誉世界，而且在文学作品当中，它所传达的人性关怀几乎是最深的，遗留的美学意象几乎是最多的。

古琴是中国传统乐器的经典之作，身为文人四艺（琴棋书画）之首，历史悠久，而且在民族乐器当中，它所携带的文化内涵几乎是最丰富的，具有的历史地位几乎是最崇高的。

因而，用古琴弹唱《红楼梦》曲目，是文学经典与音乐经典的对接，我们深怀敬慕之心希望做到的，是两份经典的叠加。

二〇〇三年，古琴被联合国教科文组织列入人类口头与非物质文化遗产代表作名录，在世界范围内正式确认了古琴是人类难能宝贵而亟须保护的一份文化遗产。至于《红楼梦》，说它是中国古典文坛上一笔丰厚的文化遗产更是世所公认，虽无官方之名，却有民间之实。

但『遗产』这个词，也容易给人一种负面的印象，似乎是在暗

喻那些僵化的、封闭的、失去生命力的、几近消亡的事物。所以用『文化遗产』来形容艺术，虽是赞誉，更是警钟。因而，让艺术充满活力、充满张力，活在当下、活在未来，而非一味地盘点历史成绩、沉湎于过去的辉煌，这应当是任何时代的文化传承者、文艺工作者的责任。因此，用古琴弹唱一九八七年版电视连续剧《红楼梦》中的歌曲，就是本书努力为当代音乐爱好者、文学爱好者提供的一种不难践行又富有情趣的生活方式，通过唱活《红楼梦》、唱活古琴，为时代交上一份我们对于文明传承的答卷，希望借此表明，『文化遗产』并不是沉寂腐朽的，而是可以鲜活于当代人的日常生活中。我们期待看到的，就是遗产的新生。

《红楼梦》传达出了一个人生大梦，为使古琴充分演绎出这个幽古之梦，本书也用『六个梦』来展现：

一、入梦：

红楼音乐的世界，需要通过品读《红楼梦》中的原诗进入。本书介绍到的歌曲之词，皆出自曹雪芹原著，而乐曲则是由作曲家王立平先生谱曲，曲与词珠联璧合，为一九八七年版电视连续剧《红楼梦》增添了丰富的感染力。但即使未曾听曲，原诗本身也是一场美丽的梦。本书中这些原诗由当代书画家、斫琴师马文典（唐雷）

先生书写。通过中国书法的引领，首先带读者『入梦』红楼。

二、品梦：

原诗语言简明而含蓄，又被从故事情节中抽离出来单独搁置，未免令读者有隔阂之感。因此，本书副主编、文学撰稿曹雅欣，针对十二首雪芹原诗分别撰写文章十二篇，解析诗歌内外的故事人物、作者理念、作品意味。称为『品梦』，是与读者一同解读文化，品味人生。

三、怀梦：

一九八七年版电视连续剧《红楼梦》是难以超越的一部影视杰作，距今已有二十五年。物过人老，主创人员中有些已离世，这不能不令人痛惜，同时又对一九八七年创作之时的角色形象更为怀念。我们有幸得到一九八七年版电视连续剧《红楼梦》总摄像师李耀宗先生的鼎力相助，将当年的珍贵剧照无偿提供给本书

使用，以便读者能更好地贴近这部电视作品，从而贴近电视剧歌曲的弹奏和演唱。本书特选用二十五幅经典剧照，纪念这部电视剧诞生二十五年的光辉岁月。『怀梦』，怀昔人，怀佳作。

四、赏梦：

剧照是人物形象的写实呈现，而中国绘画是人物气质的写意表达。当代画家、琴者隋牟先生特为本书运笔丹青十余幅红楼仕女图，以此，使人物形象更加立体、全面。大家通过这些水墨画的描绘来『赏梦』，在似像非像的画里赏红楼儿女，在似真非真的梦里赏美好永存。

五、唱梦：

琴歌弹唱，是自古就有的一种音乐和情感表达方式，古人的且弹且唱，甚至比今天更为盛行。本书中这些《红楼梦》诗歌，在

曹雪芹原著的描写中，有很多本就是唱咏出来的，纵书中并未写明歌咏的，经一九八七年版电视连续剧的再现，也使它们都具备了音乐生命。本书主编杨青及赵晓霞、张卓、张依冉、刘杨、梁雅等各位编委，经过辛勤的努力，为这些歌曲编订了古琴演奏指法，还原了琴歌的艺术表现力。琴友们在弹唱的过程中，更能够感受古琴、感受《红楼梦》。唱梦圆梦，就在每个人的歌声中。

六、听梦：

本书还特为各位读者和琴友配备音频光盘两张。一张为古琴弹唱的示范音乐，是由杨青、张卓、刘杨、张依冉、梁雅、胡翠波、刘俊豪完成的古琴弹奏及歌曲演唱。另一张光盘为主编杨青的诗歌朗诵与副主编曹雅欣的文学内容讲述，同时，杨青与徐波为此倾情录制了伴奏音乐，徐元还为此盘做了精细的音乐合成。考虑到琴友们需要音乐样本作为弹唱学习的参

考，还有些读者偏好『听书』的形式，所以我们提供了这样两种听觉形式的享受方式，希望在『听梦』的过程中，红楼与古琴的世界更能展现得栩栩如生。本书附赠CD是由获得二〇一一年十大发烧唱片奖CC《琴歌》的达人艺典原班人员在国家大剧院录制的。这张唱片于二〇一二年四月出版后仅一月就获得广东音像城发烧唱片销售排行榜第二名。

《红楼梦》与古琴都是我们深爱并尊重的文化，本书这『六个梦』的尝试是我们在心怀敬畏、心怀谨慎中完成的。虽不足之处尚存，但感恩之心尤盛，主编杨青、副主编曹雅欣和徐元，感谢各方朋友在成书过程中的大力支持：感谢魏立刚先生的封面题签、音乐光盘的录音师刘达和鹿楠楠。感谢《红楼梦》与古琴，让我们的艺术世界多了如许精彩，也使我们的精神世界长久绚烂。

曹雅欣 辛卯·秋夜

引子

開辟鴻蒙，誰為情種？都祇為風
月情濃。趁着這奈何天、傷懷日、
寂寥時，試遣愚衷。因此上，演出
這懷金悼玉的《紅樓夢》。

辛卯冬月曠無慮 吳昌碩

引子

引梦成舟，人世如流

——观一场无可奈何的大梦

痴人说梦

开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓。趁着这奈何天、伤怀日、寂寥时，试遣愚衷。因此上，演出这怀金悼玉的《红楼梦》。

《红楼梦曲》这一系列词曲，是警幻仙姑代表天意，令太虚幻境中的舞女们唱给宝玉听的。一共十四支曲，中间的十二首，昭示了『金陵十二钗』这十二位女子的命运，最后一曲《尾声》，总结了整个贾府及其关联群体的结果，而开头这支《引子》，既是警幻仙姑在引宝玉进入与他关联最深者的命运密室，也是曹雪芹身为作者，

在领着我们这些读者踏上梦途。

《红楼梦》进入到宝玉神游太虚幻境的这第五回，真正的大玄机开始了，关于众人的大命盘轧轧开启，而读者也从此处起，不知不觉跟随书中人开始了梦一场。如果没有这一回宝玉梦入太虚幻境的情节，红楼就难称为梦，因为始终都是『实』的描写，没有『虚』的介入，也就没有了做梦的空间。

红楼的梦，是雪芹家族曾经的兴衰一梦，是贾府各色人等挣扎沉浮的人生一梦，其实也是作者送给我们读者的，关于繁华与虚妄、关于追逐与失去、关于爱与恨、关于生与死的一场大梦。

从第五回中，听到这首《引子》起，我们开始了做梦。

对此，作者也不是没有提醒的。

他在此曲响起之初，就立即笔锋一转，借用警幻之口对宝玉提点：『此曲……若非个中人，不知其中之妙。料尔亦未必深明此调。』这只是在对宝玉说话吗？难道不是雪芹说给读者听的机锋？作者以狡猾之笔，却行善意之举。真真假假，梦就这样编织起来。

《红楼梦曲》十四首歌唱毕，宝玉已是听得茫然无趣至极，警幻仙姑不禁惋叹：『痴儿竟尚未悟！』宝玉不懂，他生命里最重要的十二个女子的一生已经在他面前排演过了，而他却在此时觉得困倦渴睡。就在此刻，他本有一次机会可以让浑浑噩噩的生命提早梦醒，悟得天机，而他在该醒的时候，却想要睡了。这是个很有深意的暗示，所以警幻仙姑骂他是『痴儿』。曹雪芹有诗说：『都云作者痴，谁解其中味？』对于《红楼梦》这部书，

作者是痴人，书中的主角是痴人，而它的读者群也是痴人。如果我们不痴，不是偏要痴痴地看一个结果、一次悲喜，那么读到这里就应该醒悟，一场关于红楼的梦，已经做完了。

读者不醒，宝玉不醒，究其原因还是因为作者不醒。曹雪芹用十年时间的执笔来缅怀他生命里的不舍与不得不舍。他笔下的留恋和告别都是沉痛的，即使他写这部书就已经认识到，执著于这些东西都毫无意义，人生正如梦幻泡影。既然没有什么舍弃不得，那么也该是没有什么值得挂怀才对，可是他就是挂怀，就是写到它们的时候会痛。所以雪芹也实在是个痴人。

痴人说梦，这个梦引得二百多年来的读者也如痴如狂。所以这首《引子》，不单是在为书中人的命运做引，也是在为书外人的痴情做引。

大旨谈情

让我们看《引子》这首词：『开辟鸿蒙，谁为情种？』不是情种，不能将红楼情结深种。《红楼梦》一点，引发出读者心中埋藏着的种子，让人再面对着生命里的各种情，都能够有所触动。

书中开头便强调，此书『大旨谈情』、『毫不干涉时政』，是明言将『情』列为本书主题。这当然是作者故意的障目之笔，因为《红楼梦》篇幅浩大、内容庞博，岂止只是『情』之一物能撑起的一个大千世界！政治学家在里面看到政治、历史学家在里面看到历史、经济学家在里面看到经济、社会学家在里面看到社会、言情者从中读情、考古者以此博物……书中囊括了医药、建筑、服饰、饮食、伦理、礼仪、习俗、

游艺等等众多方面，真正做到了『文备众体』、蔚为大观。『天上人间诸景备，芳园应赐大观名』，曹雪芹借元春之口，概括的『大观园』之名，其实不只是那一个园子，而正应该是《红楼梦》这部书。

好的作品，就是这样让人每品味，总有新得，像是『山穷水复疑无路，柳暗花明又一村』，咀嚼不尽。可以用一辈子的经验和对照，来细细品读。

所以《红楼梦》流传二百多年至今，依然有着鲜活的生命力。

但是，不管此书是如何的包罗万象、从不同视角出发能看到多少不同的面貌，究其根本，它最打动人的，最终还是关于『情』的部分，也永远会是这一部分。

这个『情』，又不仅是小儿女间

的男女之情。情之所在，方方面面。

在贾母身上，能看到她对于晚辈儿孙的爱护疼惜之情；在元春和可卿寥寥几笔的描写当中，能看到她们身为女流，对于家族命运沉痛忧虑的关怀之情；从贾瑞和尤三姐的挣扎中，能够看到在情爱中处于弱勢的角色，煎熬沦陷于求而不得时的不甘之情；从平儿、鸳鸯等丫鬟的行为中，能看到这些风雨飘摇中的花朵，当同伴遭受凄风苦雨时，还要努力为彼此撑起一伞温馨的姐妹之情；以及宝玉，对所有美好生命都真诚守护的温情；乃至妙玉，才高寂寞、红颜坐老的伤情；甚至赵姨娘，永远不会整治好自己的生活，不知如何去爱人和被人爱的悲情……

徜徉在《红楼梦》这个园子里，走过曲曲回回的路径，来自不同路上

的读者，最终共同的归途，看到最盛
的风景，还会是这些『情』的动人。

无可奈何

这首《引子》里提到了『奈何天』，
这个词是化自《牡丹亭》中那句著名
的『良辰美景奈何天』。雪芹大概对
『奈何天』这个词感慨很深，在书中
多次提到，不仅有二十三回中林妹妹
听到此段艳曲警芳心，四十回里黛玉
对牙牌令时脱口而出了一句诗，更
重要的是第五回里，仙官府内写的对
联便是：『幽微灵秀地，无可奈何天。』
这一句『无可奈何』，道尽了《红楼梦》
的全部心伤。

如果说书中人物各有各的情，书
外读者各看各的情，那么属于作者曹
雪芹的情，就是这无可奈何之情。

首先是作者描写的每一个人物，

无论是好是坏、是悲是喜，都有他的
无可奈何之处。所以作者的笔调虽不
避丑恶，内心却是很同情、很惋惜、
很理解的情感去写他们。比如贾雨村，
本也是个踌躇满志、经纶满腹的青年，
但是面对『护官符』的威胁和诱惑，
他无可奈何地选择了泯灭良知、同流
合污。当然他也可以有另外一种选
择，那可能就是要以终身的抑郁不得
志来成全一份清白正直。作者不为他
笔下的每一个人物避讳，但是他仁慈
地指出了每一个人堕落背后的无奈。

再比如贾环，整部书里就没见他
干过一件好事，不是明里作恶，就是
暗地陷害，行动猥琐，内心阴暗。但是，
庶出的贾环是一个始终活在宝玉光环
阴影下、得不到关注和爱护的角落里
的人物。出身造成了他先天性的心理
失衡，而父母和家庭其他亲属也都没

给过他恰当的、耐心的教育，致使他
行事越来越偏激，对宝玉的嫉恨也越
积越多。对于一个没有给予正面教育
的孩子，社会也就无权要求他的高尚。
贾环在尚未解事时，就无可奈何地走
向了罪恶。既然宝玉这个人物形象里
有着曹雪芹本人的影子，那么雪芹在
著书回忆起当年那个惹人讨厌的小男
孩时，一定有着一份反思和不忍。

而作者最大的无可奈何，是对人
生的无奈。所有事物都在得与失、求
与放的矛盾中一代又一代地重复着，
无法避免。第一回里的一首《好了
歌》，就写尽了世间的矛盾：所有的
舍不得都终将舍去，所有的不放手都
终不由人，所有的繁华都是一捧沙，
所有的情钟都回首成空。

作者在开篇就摆出了这些道理，
说明他已经深深认识了人生的无谓，

品

梦

那些执著、悲喜、忧惧，都是无谓的，应该无所谓地面对它们。可是他还是洋洋洒洒写了这么大部头的一本书，而且涵纳世间万象。这不是作者最深的一种矛盾么？他知道过去已是烟云，仍忍不住回忆；他知道美丽都是流沙，仍忍不住赞颂；他知道每个人的追求与结果都难如愿，仍是忍不住一一描绘。

在他的笔下，一切都是巨大的颠覆。重重的矛盾，正是曹雪芹所认识到的、世间物事固有的无可奈何。

因为明白，才能看淡，因为体谅，才能慈悲。

金玉枉付

在一九八七年版的电视连续剧中，这首《引子》配在了宝钗初到贾府，与众人，尤其是与宝玉、黛玉相

见之时。巧的是，歌曲唱到『奈何天』这一句的时候，镜头就刚好转向宝钗，唱至『伤怀日』，镜头就独给了宝玉，而到『寂寥时』一句，镜头里又只剩黛玉。似乎是在初见之时，就有意暗示了这三人最终的命运：宝钗纵然嫁得宝玉，奈何丈夫心不在此，只能无奈守空闺；宝玉因为注定要辜负身边的宝钗，而又不得心中的黛玉，两个女子全部错失，生活留给他的只有不尽的伤怀；黛玉的情归无处，独自告别人生，告别爱人的孤独，也让寂寥成了她人生的主色调。

而宝玉、黛玉、宝钗三人的苦楚，又是在以点带面，代表了大观园所有儿女的薄命。无论是已嫁的还是未嫁的，有情的还是无情的，都免不了无可奈何的错付、伤怀销魂的凋零、寂寥悲苦的无依。所以这首歌在最后一

句唱的『演出这怀金悼玉的《红楼梦》』，怀金悼玉四个字，并非只指宝钗、黛玉，而是代表了作者看到的、写下的、怀念的、失去的、物过人老的、孤坟荒草的，所有美好生命的枯萎消逝。

然而，矛盾是一切事物发展的动力，作者心中的矛盾正是《红楼梦》这部伟大著作诞生的推动力，如果曹雪芹对往事没有那么深刻的眷恋、没有那么彻底的反思，《红楼梦》就不会饱含着血泪与鲜花绽放在二百多年的时空里。

曹雪芹把他最爱的人与物细细描画出最美的状态，把它们高高地捧起，又把它们狠狠地摔碎！这就是成功的悲剧，这就是矛盾带来的惊人！

就像二〇〇一年，尼泊尔和西藏的两位僧人，在纽约进行的沙画艺术

表演。他们用各色细沙，付出将近一个月的细致专注才完成一幅瑰丽图画。然而，就在众人连连的惊叹赞美声中，他们又将它毫不留情地全部打散！在这瞬间的倾覆和强烈的对比中，繁华如掠影无存，尘归尘，土归土，美与命运冲突的结果只剩下一地散沙。

『落了片白茫茫大地真干净』，作者这样的观念，也会被人误认为是消极悲观。其实不是。悲剧不是悲观，相反，一味追求喜剧的麻痹，回避悲剧的可能，这才是悲观消极，因为这代表着的内心的不敢面对，不敢面对人生到最后就是什么都没有，就是两手空空、独自上路。

悲剧是让人们看到一切最坏的可能，一切生命的真相，然后当自己再遇到执念、遇到冲突、遇到灾苦的时候，也能换一种思维来做选择，也能看淡，也能慈悲。

还有一点值得一提的，这首《引子》和歌曲《枉凝眉》用的是同样一支曲调。也就是同一首曲子，换做了两篇歌词来唱。『引子』是在说唱艺术中，正式内容上演之前，概说全剧、略讲创作缘由的第一支曲目。因此这曲调就在暗示：『引子』就是『枉凝眉』，《引子》的潜在语言就是在告诉大家，纵然蹙眉千遍、也都枉付东流。

虽说本书『大旨谈情』，但『开辟鸿蒙』以来，枉费心思的又何止是男女之情？枉自神伤的又何止是黛玉二女？《引子》作为『薄命司』所有女子命运之曲的总引，它唱响的是所有薄命红颜的共性，所有美好衰败的总序。

枉凝眉，正是《红楼梦》中一切人和事共同的命运，是作者自始至终向读者讲述着的主题。

但是，纵然枉付，也不辜负。作者之所以赞赏爱戴这些女子，是从她们必然的悲剧走向中，看到了不负人生一回的美好。

既然如此，听罢引曲，让我们也一同，走进红楼，莫负琴书。

怀
梦

