

附
编

绣像里的
红楼梦

习
斌
著

上海远东出版社

绣像里的红楼梦

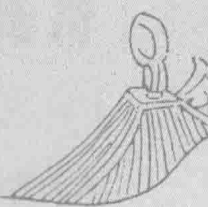

附编

习斌著

上海遠東出版社

附 编

1. 红楼梦传奇

嘉庆己未绿云红雨山房藏板

《红楼梦》一经刊行,即出现了不少相关的“红楼”戏曲。阿英先生所编《红楼梦戏曲集》(中华书局1978年版),共收录了戏曲十种。实际上,“红楼”的戏曲数量要远大于此。

现存最早的“红楼”戏曲,当属《葬花》。孔昭虔撰,系钞本,共一折。此曲作于清嘉庆元年(1796),演黛玉葬花事。刊行于嘉庆己未(1799)的绿云红雨山房刊本《红楼梦传奇》,系最早的一部关于“红楼”戏曲的刻本。此刊本题“吴州红豆村樵填词,同里邗亭居士按拍”。卷首有序。据序可知,此曲成于嘉庆二年(1797),较《葬花》迟了一年。卷首李春舟序云:

今世艳称《红楼梦》,小说家之别子也。其书有正有续,积卷凡百五六十。前梦未圆,后梦复入,虽有佳梦,何其多也?吾友仲子云洞,以玉茗才华,游戏笔墨,取是书前后梦,删繁就简,谱以宫商,合成新乐府五十六剧。关目备,情韵流,可使寻其梦者一炊黍顷而无不了然。黄梁耶?仙枕耶?抑何简妙乃尔耶?夫辞尚体要久矣,昔李延寿芟五代八书之芜,成南北二史;欧宋修唐书,事则增而文则减,其斯为文人之巨笔与?今仲子有此妙才,试取古今大事记,提纲挈领,成一家言,又岂徒占梦中之梦云尔哉!于是督序,遂书以广之。河间春舟居士题。

另有自序,云:

壬子秋末,卧疾都门,得《红楼梦》于枕上读之,哀宝玉之痴心,伤黛玉、晴雯之薄命,恶宝钗、袭人之阴险,而喜其书之缠绵悱恻,有手挥目送之妙也。同社刘君请为歌辞,乃成葬花一折,遂有任城之行,厥后碌碌,不遑搦管。丙辰客扬州司马李春舟先生幕中,更得《后红楼梦》而读之,大可为黛玉、晴雯吐气,因有合两书度曲之意,亦未暇为也。丁巳秋病,百余日始能扶杖而起,珠编玉籍,概封尘网,而又孤闷无聊,遂以歌曲自娱,凡四十日而成此。成之日,挑灯灑酒,呼短童吹玉笛调之,幽怨呜咽,座客有潸然沾襟者。起步中庭,寒月在天,四无人语,遥闻宿鸟随枝,飞鸣切切,而余亦颓然欲卧矣。所慨刘君溘逝,无由寄质一编,以成夙诺,不几乎挂剑墓门而重伤余怀乎?刘君名宗梁,四川人。嘉庆三年岁在戊午且月望日红豆村樵自序于小竹西。

据《道光泰州志》，红豆村樵名仲振奎，字春龙，号云涧，别号红豆村樵、花史氏，泰州人。生于清乾隆十四年(1749)，卒年不详。仲振奎另著有《绿云红雨山房集》及《怜春阁传奇》。从自序可知，仲振奎初度此曲，是在乾隆壬子年(1792)，仅撰《葬花》一折。续作，已至嘉庆丁巳年(1797)，凡四十日而成。

《红楼梦传奇》共二卷五十六出，上卷凡原情、前梦、别兄、聚美、合锁、私计、葬花、海阵、禅戏、释怨、扇笑、索优、谗构、听雨、补裘、试情、花寿、搜园、诔花、失玉、设谋、焚帕、鹃啼、远嫁、哭园、通仙、归葬、后梦、护玉、礼佛、逃禅、遣袭，计三十二出；下卷凡补恨、拯玉、返魂、谈恨、单思、煮雪、赠金、寄泪、坐月、海战、见兄、哭梦、花悔、示因、偿恨、说梦、劝婚、礼迎、凯宁、剖情、解鲑、仙合、玉圆、勘梦，计二十四出。

上卷三十二出，所演乃《红楼梦》原书故事；下卷二十四出，所演乃《后红楼梦》故事。在仲振奎看来，这是“合两书度曲”。吴克岐《忏玉楼丛书提要》却认为“合前后梦而为之，未免有失原书本旨”(《忏玉楼丛书提要》卷三，北京图书馆出版社，2002年版)。此书卷首仅附林黛玉、晴雯两幅绣像，亦可见仲振奎“伤黛玉、晴雯之薄命”，度曲“为黛玉、晴雯吐气”之意。

梁廷桢《曲话》云：“《红楼梦》工于言情，为小说家之别派，近时人艳称之。其书前梦将残，续以后梦，卷帙浩繁，头绪纷琐。吴洲仲云涧取而删汰，并前后梦而一之，作曲四卷，始于原情，终于勘梦，共得五十六折。其中穿插之妙，能以白补曲所未及，使无罅漏。且借周

琼防海事，振以金鼓，俾不终场寂寞，尤得本地风光之法。惟以副净扮凤姐，丑扮袭人，老旦扮史湘云，脚色不甚相称耳。”(梁廷桢：《曲话》卷三，《中国古典戏曲论著集成》第八册，中国戏剧出版社，1960年版)

《红楼梦传奇》卷首绣像，林黛玉像择取的是葬花场景，这是目前所知最早的一幅“黛玉葬花”图。晴雯一幅，未择取补裘或是撕扇等典型情节，人物面目较为模糊。此本另有清同治十二年(1873)友于堂覆刻本。封面标“同治癸酉年新刊，绣像红楼梦传奇，友于堂藏板”。卷首亦冠林黛玉、晴雯绣像二幅。

现据吴晓铃先生旧藏绿云红雨山房藏板本《红楼梦传奇》，收录林黛玉、晴雯两图。原图后半叶有罗浮山人、花史氏题词，略去。

友于堂刊本《红楼梦传奇》绣像

嘉慶己未夏鐫

紅樓夢傳奇

綠雲紅雨山房藏板

王子秋末臥疾都門得紅樓夢於枕上讀之哀寶玉之癡
 心傷黛玉晴雯之薄命惡寶釵襲人之陰險而喜其書之
 纏綿斐惻有手揮目送之妙也同社劉君請爲歌辭乃成
 葬花一折遂有任城之行厥後錄錄不遑擲管丙辰客揚
 州司馬李春舟先生幕中更得後紅樓夢而讀之大可爲
 黛玉晴雯吐氣固有合兩書度曲之意亦未暇爲也丁巳
 秋病百餘日始能扶杖而起珠編玉籍概封塵網而又孤
 悶無聊遂以歌曲自娛凡四十日而成此成之日挑燈誠
 酒呼短童吹玉笛調之幽怨嗚咽座客有潸然沾襟者起
 步中庭寒月在天四無人語遙聞宿鳥隨枝飛鳴切切而

《红楼梦传奇》自序

紅樓夢傳奇目錄

上卷

原情	前夢	別兄	聚美	合鎖	私計	葬花
海陣	禪戲	釋怨	扇笑	索優	譏搆	聽雨
補裘	試情	花壽	搜園	誅花	失玉	設謀
焚靶	鵲啼	遠嫁	哭園	通仙	歸葬	後夢
護玉	禮佛	逃禪	遺襲			

下卷

補恨	拯玉	返魂	談恨	單思	煮雪	贈金
寄淚	坐月	海戰	見兄	哭夢	花悔	示因

紅樓夢傳奇

原情 第一齣

吳州 紅豆邨樵 填詞
同里 邢亭居士 按拍

中引四園春 未仙裝上情關一座高千丈問若輩誰能撞古骨
森森非本相貼仙裝上赤霞宮裏靈河隄上又注風流眼

一天若有情天亦老貼月如無恨月常圓合有人打破三生
夢高坐清虛第一天未小仙乃放春山遣香洞太虛幻境警
幻真人焦仲卿是也貼小仙乃警幻仙姑蘭芝夫人是也未
夫人我和你生離分離劫數死歸忉利天官將歡備恨永偕

麝王

上卷第三十一

林黛玉

晴雯

晴雯

2. 红楼梦散套

蟾波阁刊本

《红楼梦散套》，存清嘉庆年间蟾波阁刊本。卷端题“荆石山民填词”。荆石山民名吴镐，江苏太仓人，清代戏曲家，专攻诗古文词，笔意古雅，尤善戏曲传奇。著有《荆石山房诗文集》等。第一卷词后谱前题“娄东黄兆魁订谱”。目录尾页下方有刊记“太仓张浩三镌”，当系此刊本刻工。而据插图末页刊记，此图系“半霞张泰写”。则图出于张泰之手。

《红楼梦散套》用于昆曲清唱。全书共有套数十六，分别为归省、葬花、警曲、拟题、听秋、剑会、联句、痴诮、顰诞、寄情、走魔、禅订、焚稿、冥升、诉愁、觉梦。前词后谱，词藻清丽，曲意动人。梁廷桢《曲话》卷三评曰：“其实此书中亦究惟此十馀事言之有味耳。其曲情亦凄婉动人，非深于《四梦》者不能也。”

卷首有《红楼梦散套序》，现移录于此：

《石头记》为小说中第一异书，海内争传者，已数十载。而旗亭画壁，鲜按红牙，顾其书事迹纷繁，或有夫已氏强合全部作传奇，即非制曲家有识者所为，况其抒情发藻，又了不足观欤？荆石山民向以诗文著声，暇乃出其余技，作散套示睐。夫曲之一道，使村儒为之，则堕《白兔》、《杀狗》等恶道，猥鄙俚褻，即斤斤无一字乖调，亦非词人口吻；使文士为之，则宗《香囊》、《玉玦》诸剧，但矜短订，安腔检韵，略而勿论，又化为钩辘格磔之声矣！今此制，选辞造语，悉从清远道人“四梦”打勘出来，益复谐音协律，窈眇铿锵，故得案头俊俏，场上当行，兼而有之。凡善读《石头记》者，必善读此曲，固不俟余言为赘也。乙亥竹醉日听涛居士书。

乙亥系清嘉庆二十年（1815）。听涛居士其人不详。这篇序言后面，另有荆石山民自题及忏摩居士题词。荆石山民自题云：

愁城爱海，逗痴儿怨女聪明耽惑。一缕情丝柔似许，绕得缠绵悱恻。绿绮传心，翠绡封泪，偿了灵河债。楼空人散，梦缘留在绡帙。我亦初醒罗浮，醉辛把卷，未悟空

覆刻本无“半霞张泰写”刊记

和色。检取埋香芳冢恨，谱出断肠花拍。驻彩延华，揉酥滴粉，愧少临川笔。春宵低按，杜鹃红雨应湿。寄调《百字令》，荆石山民。

《红楼梦散套》每套附图两幅，计有图三十二幅。全套插图刻画得很是细腻，颇有意趣。如“葬花”二幅，前幅绘林黛玉肩扛花锄、纱囊，手携羽帚，于漫天飞花之间，款款而行；后幅绘林黛玉将落花贮于纱囊之中，埋之净土。这两个场景，描绘得煞是生动传神。又如“痴诮”两幅，一图绘贾宝玉祭奠晴雯，一图绘林黛玉月下默听，正应了原书描写的情致：“（宝玉）读毕，遂焚帛奠茗，依依不舍。小丫鬟催至再四，方才回身。忽听山石之后，有一人笑道：‘且请留步。’”令人回味无穷。

对于这套木刻绣像，历来论者给予了较高评价。如阿英先生认为，这套图在笔意上颇有仿摹“程甲本”插图

之处：“图样基本上仿程本，但有所发展。往往以一个全幅来突出中心主题，而以另一个全幅反映情节。如‘拟题’一个散套，以前幅专题新绘菊篱竹石，后幅专绘室内咏菊花诗场景。如‘焚稿’，前幅绘黛玉之死，炉火熊熊，生命垂绝，紫鹃等张皇失措，后幅竟专写天女散乐，云层缥缈，构图美妙。‘颦诞’‘寄情’两幅，情况类似。宝玉形象，以“警曲”“痴诮”两套，反映年龄、性格与心情最为得体。”（阿英：《漫谈〈红楼梦〉的插图和画册——纪念曹雪芹逝世二百周年》）

这部蟾波阁刊本《红楼梦散套》，后来多有覆刻本。绘工、刻工，均与原本不可同日而语。现据蟾波阁原本《红楼梦散套》辑录全本绣像，以供欣赏。

《绣像红楼梦散套》
内封

荆石山民填詞

繡像紅樓夢散套

曲譜附

蟾波閣刊本

紅樓夢散套序

石頭記爲小說中第一異書海內爭傳者已數十載而旗亭畫壁鮮按紅牙顧其書事跡紛繁或有夫已氏強合全部作傳奇即非製曲家有識者所爲況其抒詞發藻又了不足觀歟荆石山民向以詩文著聲暇乃出其餘技作散套示疎夫曲之一道使村儒爲之則墮白兔殺狗等惡道猥鄙俚褻即斤斤無一字乖調亦非詞人

《绣像红楼梦散套》序

《绣像红楼梦
散套》刊记

焚稿
訴愁

冥昇
覺夢

太倉張浩三鐫

紅樓夢散套 第一

荆石山民填詞

歸省

雜扮內侍四名宮娥四名正旦扮賈妃上

黃鐘畫眉序綵仗趁香風七寶仙輦下九重喜鴻基
祚固鼎運昌隆列貂璫象服增華映蛾鬟雀釵承
寵星毬火樹輝元夕匝地昇平歌頌

集曹唐句休道蓬萊歸路長細環清佩響丁當
霓旌著地雲初駐侍從皆騎白鳳凰我賈元春

紅樓夢散套 歸省

《绣像红楼梦散套》
正文

归省(一)

归省(二)

葬花(一)

警曲(一)

警曲(二)