

月冷魂詩

〔一之本劇夢樓紅〕

趙

清

闥

著

RWT777/07

上海文藝出版社發行

版權所有
翻印必究

詩魂冷月

中華民國三十七年元月出版

全一冊 定價國幣 元

(外埠酌加運費滙費)

著者 趙 清 閣

發行者 虞 君 質

印刷者 文 藝 出版 社
上海海寧路百官街

發行所 文 藝 出版 社
上海乍浦路三四一號

滬版總序

截至現在止，「紅樓夢劇本」以後我還沒有再寫過其他舞台劇。我記得當「紅樓夢劇本」脫稿時，我曾有意的想暫且結束一下我的舞台劇創作，因為我已深深感到我的劇本文藝氣息太濃厚，太不合乎潮流了，然而我又不欲趨炎附勢，硬把自己的心血變成商品，於是我承認失敗！但我是不是永遠不再寫舞台劇了呢？不，我愛戲劇，我不會放棄繼續研究的工作，我將等待機遇，一個文藝欣賞轉枕的機遇，我的，以及所有這種文藝氣息濃厚的劇本，忽然受演出者，和一般觀眾的歡迎了，我就重新拿起筆來，也許我不為這些，只為我個人的喜悅，不久便依舊從事劇作，不發表；不出版；只留供自己看看。

回遡第一次寫劇，遠在十六年前，（民國二十年）那時還是孩子，還念着中學，沒有什麼生活閱歷，只取材一個親戚的一段悲痛遭遇，寫成一篇反封建的獨幕劇，發表於開封的河南民國日報副刊，而且幾乎引起了軒然大波，結果我沒能逃掉被親長教訓了一番。這次的經驗使我非常愉快，儘管我挨了罵，但我的作品究竟引起了反應，我給了我的親戚一種理性的警告，我使他們的封建頭腦裏中了一槍！之後，民國二十四年我又第

二次寫過一篇婦女問題的獨幕劇，登在婦女月刊上。這時期我因供職電影公司，於是也寫電影劇。迄抗戰發生，我才一直從事劇作。初，完全為適用抗戰宣傳，寫的盡是獨幕劇，記得當時自己曾參與一個劇團工作於前後方，因此連導演都嘗試了！繼而在重慶開始寫多幕劇，那是民國二十七年冬，我試驗寫了一個三幕而每幕均能獨立演出的劇本，名「反攻勝利」。接着我寫了「女傑」，「生死戀」，等，連同「紅樓夢劇本」四部，計共出版已有十六種。好壞是另一個問題，在量上却遠遠超出我寫散文小說的成績，由此可見我對戲劇的編愛，由此亦可證諸我對戲劇的孜孜不懈；由此更可猜想我不會一下子就和戲劇絕了緣；因為我還未到完全灰心甚而死心的地步。我只是在觀望；在等待；在作進一步的修養。

一九四七年完了，借着「紅樓夢劇本」滬版的機會，我順便檢討一下我的劇作生命，我覺得我的劇作生命還年青，也可以說是還稚弱得很！所以我需要向自己勉勵幾句話，尤其需要友好與讀者的鞭策。

現在該談到正題了，本劇是根據「紅樓夢」原作，本諸研究態度從事改編。每冊故事獨立；主題獨立；惟情節和時間還有聯繫性。比如我把以寶，黛為主的「詩怨冷月」排為第一冊；把以二尤為主的「雪劍駕騫」排為第二冊；把以三春為主的「流水飛花」排為第三冊；把以賈母賈政為主的「禪林歸鳥」排為第四冊，這個發展程序，也正是「

紅樓夢」原作的發展程序。

第一，二，三冊我都分別在書首把寫作經過，以及主題的分析詳附序言。只有第四冊沒有序，現在我就來補贅數語。

「紅」學專家們把「紅樓夢」作了許多「索引」，大家紛紛不一地揣測着這部巨著的影射對象。有人說：「是作者曹雪芹先生自己的傳記」。也有人說：「是寫照滿清時代的朝政」。我對於這些說法，覺得都有道理。曹雪芹先生如果沒有「紅樓夢」裏面所寫的那些風俗，習慣與人情，世故之生活閱歷。則他絕不可能描繪得那麼真實。同樣的，因為曹雪芹先生對於他所存在的那個時代觀察得太透澈的原故，就不免感慨萬千，於是，才用他的智慧之筆，刻劃了那個時代的一切罪惡形態。「紅樓夢」的文學價值，便在於這些包含着人生哲理，與社會哲理的深度上。如其說曹雪芹先生「傳記」的是他自己，勿寧說曹雪芹先生傳記了他同時代的所有人。同時，曹雪芹先生豈但僅僅「寫照」的是滿清時代之朝政，他簡直寫照的是歷代朝政，讀「紅樓夢」，固不可只在故事上着眼，而要去努力瞭解牠所啓示的哲理。研究「紅樓夢」，尤不應輕作狹義的索引，而須向遠處大處透視，這樣，你可以看出牠底遠大方面的反映。

「紅」劇第一冊「詩魂冷月」，可謂之為：個人的悲劇。第二冊「雪劍驚鰲」，可謂之為：家庭的悲劇。第三冊「流水飛花」，可謂之為：社會的悲劇。第四冊「禪林歸

爲」，可謂之爲：政治的悲劇。雖然，這樣區別不無牽強，但事實上也確是循着這四個階段演進的。我希望我這種改編方式，能夠給「紅樓夢」的讀者，在理解方面有所幫助。

這些，都是由於時代的腐敗，造成了各種不同型的悲劇。這種時代的腐敗餘毒，至今還潛伏着若干的勢力，而不曾予以澈底的肅清，撲滅，所以世界迄不太平，人類永無安樂！

「紅樓夢」裏面賈府之崩潰，不正是一個國家崩潰的縮影嗎？賈府爲什麼會到這步田地？其原因爲了家政的不良；家人的不團結；各具私心，各存己見。乃至於崩潰。同樣的，一個國家會因爲國政的不良，國民的不團結，各自爭權，各自奪利，而至於崩潰。如曹雪芹所描寫的當時貪污賄賂。營私舞弊之風，直到今天還瀰瀰可見，這證明了曹雪芹先生「透視」之正確。在「紅」劇第四冊「禪林歸鳥」裏，我便特別把這點現實的反映正面表現了。同時，側面我又把曹雪芹先生的一種超然宇宙觀，加以強調，我願望我這番苦心能夠促成一個時代的覺悟！

信筆淺說，或不免有所謬誤之處，還請高明指正。

清閑序於三六四，十二·十五·深夜，上海寧泊樓

自序

光陰像旋風似的，一眨眼，就捲去了十幾個月！

三十二年的冬天，第二度遷居到城市來，記得在一個黑漆漆，又冷的晚上，偶然和冰心女士談起「紅樓夢」的故事，她當時興高彩烈地鼓勵我改編為戲劇，她對於裏面尤氏姊妹的一段悲劇遭遇，特別起興趣。我聽了她的許多正確有價值的意見以後，不禁也起勁了！便立刻約她合作，她也欣然答應了。可是後來一則因為手頭無書沒法下筆；二則因為我們卜居兩地，難得見面，沒法合作；三則因為去年春天好容易買到一部書了，又發現「鬱雷」已經出版，覺得如果改編，未免多此一舉。所以到了夏季，就放棄這原定的計劃，另寫長篇小說。誰知秋後旅蓉返渝，又和冰心通信時舊話重提，她依然鼓勵我再改。我想了想，也好，反正手頭還沒有新材料可寫，不寫又不成！于是，買了本「鬱雷」看一遍，發現了牠的取材，和我所要改編的取材毫無衝突，而且改編的態度也絕不相同。牠是以戀愛為重心，「跳出了「紅樓夢」的圈子，「紅樓夢」的氛圍氣；而只用了幾個「紅樓夢」的人物；幾段「紅樓夢」的情節；予以新的；「幻想」的處理；『變成一個純戀愛的悲劇。所以該劇作者自己，也就根本不承認是「改編」。這樣一來，我的勇氣有了，我感謝「鬱

書」給我留下了這個改編的機會。雖然我深知這不是一件簡單的工作，但我下了決心，任它如何艱難。我要冒險地把它擔當起來！

過了新年的第六天，我便擱置了一些瑣事，不見朋友；不出門；只埋頭書案，懷着顆沉重的心，流着辛酸的熱淚；日以繼夜地寫，寫，寫！好在材料的剪裁，和分幕搭架子的工作，早已準備好了。而且這幾個月來，依然還是每天翻來復去地熟讀「紅樓夢」。所以寫來尚覺順利，竟在整整的第二十天頭上，一氣呵成了十五萬字！這種緊張的情形，算是打破了我寫作生活的記錄！這期間，爲了廢食忘寢；剖心絞腦；人不免瘦了，眼睛也更近視了；但我的情緒是好的，是一貫而舒暢的！

我根據了「紅樓夢」的原作，把牠最精彩的部份，採用爲四部戲的題材——四部情節獨立，調子不同，意識略異的戲。因爲故事並不聯繫，所以只以「紅樓夢劇本」之一，「紅樓夢劇本」之二，以及之三之四的方式註明。之一，定名「詩魂冷月」是以寶黛爲主，純詩意的，靜的，消極性的悲劇。之二，就以「雪劍驚鴛」爲名。之三，名爲：「流水飛花」。之四，名爲：「禪林歸鳥」。都與劇情相符。這樣標題，是我特地想使配合劇的情調，劇的內容。

我不否認，這四部戲，也沒有離開了戀愛，然而我是以暴露時代的罪惡爲主，以戀愛爲副，所以我就叫牠消極的反封建的悲劇。

兩三百年前，那個腐化的罪惡時代，中國整個的社會，被封建勢力所統制；所窒息；它造了不少的慘透人心的悲劇；它葬送了多少無辜者的生命！在這四部戲裏，便是描寫當時被封建勢力蹂躪的一羣可憐虫，他們在怎樣地受折磨；他們在怎樣地掙扎着求靈魂的超脫；求身體的解放；他們更是在怎樣地爲了爭取自由的意志，而用自己的手，一個個狠着心；含着淚；勒死了自己；或則沉鬱地遁入了空門！這，都屬於消極的報復與反抗。儘管是「消極」的吧！但他們究竟沒有屈服，沒有任着惡勢力宰割他們——供給他們仇恨的人去玩弄；嫁給他們不愛的人去作奴隸！

沒有這羣犧牲者的血跡，奠定了當時消極反抗的基礎，便不會有後來積極反抗的革命產生，而且獲得了今日的自由，今日的解放！「紅樓夢」本身最大的文學價值就在此，所以我們應當感謝曹雪芹先生。他因爲不滿於那個罪惡時代所產生的罪惡現實，因此才寫出了這部哲理深刻的偉大傑作！他沉痛地描繪了每個被壓迫者的一生，又沉痛地結束了每個被壓迫者的一生！在「紅樓夢」整個的故事裏面，有愛，有恨，有譏諷，也有咒罵！那無異是一條血和淚交流的河，他把許多風雨摧殘過的落花，載送到漂渺的乾淨去處，他也把許多的污泥砂渣沉了底，不讓牠們再浮現出來！又像面鏡子，把一個社會的縮影照了進去。

在這部戲裏。從林黛玉起，她是一個十足被踐踏在封建鐵蹄下的弱者，她有才學；有見識；可是她沒有機會去發揮。她不甘心附炎趨勢，同流合污；作個平凡的世俗女子；於

是她便只有憂鬱；只有怨恨；只有慢性地自殺——至於病歿。因為她覺得：倒是死了，是一條解脫的路！是一個乾淨的收場！

此外，晴雯也遭受了和林黛玉同樣的命運，而且更苦！也是同樣的收場，而且更慘！倒是鴛鴦表現了比較積極的反抗精神，她幾乎是沒有愛；只有恨；只有厭惡！因為她具着副冷靜的頭腦，所謂「愛」，在她看來彷彿是一陣風，既飄忽，也空幻。她恨的是：這個腐化時代，所產生的封建社會之縮影——貴族階級賈府的種種昏聩卑劣的行爲。假如不是終章，她還有感情的話，——對賈母的感情——她會點一把火，焚燒了這座地獄！她厭惡那羣男人，那羣勢慾薰心，無惡不作的市僧男人，所以她起初原想着削髮爲尼，躲避煩惱。可是後來，當她更看準這個世界的時候；她感到出家還不夠澈底；她便毅然用自己的手，勒死了自己！和鴛鴦同樣收場的還有很多，比如沒有露面的金釧兒，她爲了受不了那無辜的侮辱，而投開自殺了！紫鵲與芳官這兩個看破紅塵的女子，各自懷着滿腹抑鬱和牢騷，年輕輕地，便遁入了空門！像這些，雖然都是無知無識的了頭，但她們却具着崇高，美潔的靈魂，她們都算得剛強有氣節的好女兒。

薛寶釵在表面上看起來，好像幸福，其實她又何嘗不是被犧牲的一個？而且被現實捉弄得更厲害的一個！只是她的涵養，使她能夠安天樂命，使她忍受了無限精神的虐待，然而以她的這種樂觀哲學論，斷不會想到，她後來遭過了和李紈同一個沒落的結局——都只

有伴着孤燈，熬煎地度着那漫漫長夜的日子！

談到賈寶玉這戲裏唯一的男子，他要算是更可憐的一個弱者了！他比那羣女兒受的壓迫更多！壓迫他做不願做的事；壓迫他說不願說的話；壓迫他愛不願愛的人！雖然萬分不滿於他所接觸的種種現實，但他沒有權威和力量去推翻它！當他明白了那幾千年來所凝固的黑暗，是他所不能突破的以後，他便只有寄於怯懦的同情與他那同命運的一羣！用熱淚洗滌他心上的創傷，用熱淚安慰他同伴的煩憂！最後他看見同情和眼淚，都救不了他的同伴和他自己了，於是他循着林黛玉所啓示他的禪理：「無立足境，方是乾淨」。而黯然離開了那個煩囂的社會，走上了這條出世的路！從此，他的靈魂超脫了，他的感情也昇華了！

在所有的人裏面，要算史湘雲最快活了！天賦給她一個可愛的達觀的性格，她似乎有意無意地，只用眼睛看這人間善良與歡愉的一面，她竭力避免耳聞目睹那些醜惡與悲苦的事情。她的本身就像是光明，她使她的同伴們笑，她使她們洒拓與興奮！假如沒有她，我不敢想，這一羣人，將會如何感到窒息？這部戲，也將會如何地陰鬱和沉悶！雖然「紅樓夢」裡原著寫着她最後還是落個悲慘的結局，但在戲裏我不願意這樣交代她！

除了史湘雲，另一個能夠生活得很好的，就是襲人了。因為她爲人實際，她知道安命自如；適應環境；雖然她沒有多大幸福，可她也沒有多大痛苦！所以，當賈寶玉作和尚以

後，她還肯再嫁，也還能夠再忠於第二個男人。

薛寶琴和雪雁這兩個天真爛漫的孩子，她們對人生的認識都還是矇矓的，因此也就少思想，少許多苦惱！

這些人物各具不同的素質，各有不同的性格，也各成爲一個典型！凡是和這些人物同型的，或在「紅樓夢」上佔重要地位的。我雖沒用，却都提到了。比如迎春，探春，惜春，賈母，賈政等。爲了我想保持這部戲的整個地統一底美的情調和氣氛，所以我特地只選出這美的一羣。只有鴛鴦嫂子是醜的，但我不能不用她來代表當時，和她同階級的人的一般思想與行爲。除此，我不願多用一個足以破壞情調和氣氛的人物，比如像王熙鳳，傻大姐之流。但在下幾部戲裡，他們都上場。就是在情節上，我也避免正面表現醜惡的穿插。只從對話裏寫出了賈府的昏庸和腐化！

我盡力地，具體明朗化了「紅樓夢」裏面，曹雪芹先生所塑造的這些人物性格之深刻，靈活。我也充分地，利用曹雪芹先生所佈置的，大觀園的幽雅和精緻的景圖。我更十足詩意地，烘托了那些「夢」中人；「夢」中景；「夢」中事的情調和氣氛！我也曾煞費思老地，在題材剪裁上，在結構技巧上，用了不少工夫使之緊湊。我拿一根綫似的，穿起了一堆錯綜，複雜的情節。只要是「紅樓夢」的較精彩部份，我都盡量用正面或側面的方式，採用了。哪怕是一句好對話，我都捨不得放棄，雖然時間問題，有些很難顧到的地方，

但大致還聯的起來。

也許我佔了北方人的便宜，在對話方面，我能熟諳地統一倣效了「紅樓夢」中的語氣。還有，就是那些吟詩；作賦；飲酒；品茗的生活習慣，我因為有一個類似賈府境況的外祖家；而且我在那外祖家裏，也生活過這樣的日子；所以寫來尙覺親切便利。

只是，整個的，我不是對「紅樓夢」的理解和分析差得太遠，或還正確？這就要待諸讀者的評閱了，因為我並不是一個「紅」學專家，我僅能憑着一點研究心得，盡我的力，忠實地根據「紅樓夢」原作改編了這四部戲。我希望我毫不嬌柔地保持了「紅樓夢」的原有調子，使讀者看起來就像無異是看的「紅樓夢」原作。但我要聲明：絕不是爲了「生意經」的着眼，實在因爲「紅樓夢」本身的文學價值，值得把牠變成戲劇！自然，若是這四部戲，讀者認爲糟蹋了「紅樓夢」原作，那麼，我除了向曹雪芹先生深致歉忱以外；願受讀者的責罰！

寫的時候，我並不完全看重在演出方面，所以在文字上，也相當地費了斟酌，因爲我希望牠是四部可讀可演的戲。而且倘然不能盡善盡美地演出的話，還不如不演的好！我是出於衷心的不願意她草草地搬上舞台。儘管「上演稅」具有相當誘惑的力量，然我情願不要這筆錢！這不是我太誇大，驕傲；怕糟踐了我的作品；其實是在怕糟踐了「紅樓夢」原作！我固然很珍愛我自己的劇本，可是我更珍愛曹雪芹先生的小說！事實上這四部戲演出

也不太容易，不但演出者須備有充分的物質條件，導演和演員也需要具有相當的文藝修養。

果而有願演出者，請事前通知一聲。

三十四年元月二十八日夜清閣序於陪都。

時間

第一幕：暮春的一個早晨

第二幕：深秋的一個中午

第三幕：嚴冬的一個黃昏

第四幕：前場——初春的一個晚上。後場——暮春的一個夜間。

地點

第一幕：賈府大觀園的瀟湘館後院

第二幕：賈府大觀園的怡紅院

第三幕：賈府大觀園的蘆雪亭

第四幕：賈府大觀園的瀟湘館

人物表

——以出場先後爲序——

林黛玉：十七八歲。有着瘦長的臉蛋，俊秀的眉目；高高的鼻樑；小小的嘴；紅紅的唇。有着烏黑的頭髮；窈窕的身材。也許是顯得太瘦了點兒吧？看起來，似乎風都會吹倒。她不十分注意打扮，因爲天賦給她的，已經足夠美了。如果要用譬喻來贊美她，那麼最恰當是「花容月貌」四個現成字。但我須再加說明的：她像霜菊那麼矜持，像寒梅那麼孤高；像冷月那麼光輝。這不僅是形容了她的外貌，而且也形容了她的風度和性格。

她有着一個崇高的靈魂，她有着一顆純潔的心；她有着豐富又脆弱的感情；她有着卓越不平凡的智慧；她有着淵博的才學。

正因爲她底靈魂崇高，所以她孤傲瞧不起那些卑俗的人們。正因爲她底心純潔，所以她不容耳聞目睹沾半點塵土，要求一切都乾淨。就是她臨終說的：「活要活得乾淨，死要死得乾淨」。正因爲她底感情豐富又脆弱，所以，她多愁善感，即令爲了花落；爲了草萎；爲了鳥死；都會傷心流淚；不要說是爲了她自己底不幸的命運了。正因爲她底智慧卓越不平凡，所以，她對人生，對宇宙的觀感都特別敏銳，她好像看破一切，她處事的態度非常的冷靜。正因爲她底才學淵博，所以，她十足書香氣，除了善於女紅，詩賦之外，兼能彈琴，悟禪。

還有，她一生悽慘坎坷的遭遇，造成了她長年的悲觀和長年的病患！當她失掉了父母；失掉

了家；失掉了健康以後；唯一的，她就只有希企着一個人的愛來彌補這一切；可是，這愛却在封建的權威裏消滅！於是，她最後便絕望地又失掉了生命！

她自尊心很強，可是她那寄人籬下的生活，又常常使她覺得恥辱！她爲人本來極和藹溫存；可是她底病，又使她常常肝火旺，愛生氣。她想恨，可是她良善的心腸又常常使她容易原諒對方。她想洒脫，可是許多現實，又常常使她不得不苦惱！總之，她的思想，充滿了矛盾；她是憂鬱地生，又憂鬱地死！她像作了一場可歌可泣，而又詩意的夢！

紫鵲

十六七歲。黛玉的使女。一個美麗，大方，而又聰明伶俐的姑娘。她的一切都深深受了黛玉的影響和薰陶。她的性情非常賢淑，心腸非常良善；她服侍黛玉溫存體恤！她忠實於黛玉，凡黛玉之愛，她也愛；黛玉之憎，她也憎；她好像是爲黛玉而活着。黛玉快活的時候，她快活；黛玉悲愁的時候，她悲愁；黛玉病的時候，她心裏彷彿也有了病；到了黛玉死以後，她雖然沒有死，但却遁入空門；永遠和這個煩囂的塵世隔絕！

賈寶玉

十八九歲。黛玉的表兄。生得俊秀固然是他的優點；同時，他的風度之儒雅，瀟灑；也是他以招女孩子喜歡的主要條件。還有，就是他多情，他在女孩子身上，非常會溫存，會體貼。由於他的溫存，體貼，女孩子們忘記了他是一個男人，他自己也幾乎忘記他是一個男人。他的天資並不算壞，只是有些事，常常被感情迷住了竅，所以有時不免顯得愚蠢，默癡。也所以，雖然女孩子們有時很愛他，可有時又很恨他。他沒有驕矜，他對誰都極謙虛，因此他也就受得委屈。

儘管他是一個富貴門第的公子哥兒，但他頗知憐貧扶弱。在他的腦子裏壓根兒不存在「階級