

詩紅墨翠

周汝昌咏红手迹

书海出版社

詩紅墨翠

周汝昌咏红手迹

书海出版社

图书在版目(CIP)数据

诗红墨翠 / 周汝昌书; 周伦玲编. —太原: 书海出版社, 2004. 9

ISBN 7-80550-643-4

I. 诗... II. ①周... ②周... III. 汉字-书法-作品集-中国-现代 IV. J292.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 081553 号

诗 红 墨 翠

著 者: 周汝昌书 周伦玲编

责任编辑: 聂正平

出 版 者: 书海出版社

地 址: 太原市建设南路 15 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922220 (发行中心)

0351-4922266 (综合办)

E-mail: Fxzx@sxsccb.com (发行中心)

Web@sxsccb.com (信息室)

Shuhshb@sxsccb.com (综合办)

网 址: WWW.sxsccb.com

经 销 者: 新华书店

承 印 者: 太原彩亿印业有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 17

字 数: 40 千字

印 数: 1-4000 册

版 次: 2004 年 9 月第一版

印 次: 2004 年 9 月第一次印刷

定 价: 68.00 元

周汝昌，本字禹言，号敏庵，后改字玉言，别署“解味道人”。一九一八年四月十四日生人，籍贯天津，曾就学于北京燕京大学西语系。现为中国艺术研究院研究员。

周汝昌是我国目前唯一的一位资深红学家，著名学者，书法家和诗人。平生精力倾注于中国文化与诗文书画理论之探讨。博学强记，著述宏富。共出版二十多部红学专著及十余部诗学等方面的学术文艺论著。目失明，耳失聪，仍孜孜不息，自撰联云：“借玉通灵存翰墨，为芹辛苦见平生。”

序言

周汝昌老先生，在当代有学术成就、知名度较高的人士中，是一位特殊类型的学者，找不到相同相似的俦匹，因为他博涉而能会通、厚积而致充实。他的擅长表现，为诗词、书画、音乐、考证、鉴赏、笺注等等诸多方面，而又均有与他家不同的特色。本书正是这种特色的一个例证。

周老诞生于天津东南郊七十二沽之一的咸水沽。沽在海河岸边，水甚甘润，不知何以反得『咸水』之名？此沽为明清古镇，有嘉靖初年旧庙为证（已毁）。其地风物优美、民情安静、稻畦柳陌、菜圃芳溪，久有『小江南』之誉。以是之故，他爱自然、喜村落，不乐城市的喧嚣纷扰。

周老生性感情丰富，反应灵敏，过于常童。自幼即为亲友称曰绝顶聪明。自小学至初中，学期大考必名列榜首。同窗呼之为『铁第一』，老师更青眼相加，爱护无微不至。及高中以至大学，虽无期末列榜之制，却仍旧是门门分数居于前列，成绩优异。他的课业是平均发展，教科书听一遍即印在脑中。从高中起，特爱文科各课目，渐离数理化一途，遂于『分数』不再计较，而课余自学功夫由此大进。

在南开高中的校刊上，周老已开始发表散文、译文、词曲声律研究的论文。他对《红楼梦》的兴趣逐步增长，已蓄志将来试为英译，俾世界读者皆得了解这一名著；而为了试笔，周老开始英译冰心的短篇小说。

惜课业未完，九一八事变起，母校遭日军炮火灾难，学子星散，他的文稿遂俱散落。

自华北沦陷，周老精神所受打击至深且重。在高中二年级即被迫失学，他不入敌伪的学校，不愿受亡国教育，辗转在外国教会所办的学校里继续攻读，一直挣扎到考入北京的燕京大学。八年抗战期间，周老心怀一个坚定的信念：只要民族文化不绝，中国即不会亡于武力侵略。他在十分艰苦而简陋的条件下无师自通地摸索着学习研究多门学问，包括民间语言、诗词笺释、书法研究、民族『五行』哲学所涉的医学、命理学等内涵的体用思想，也没有抛弃对外文的学习。粗举残存书稿，计有如下品种——

一、天津方言考略

二、《十七帖注解》

三、《石鼓文新注》

四、温庭筠词注

五、辛弃疾年谱

同时写有大量的爱国诗词，抒写一腔少年悲愤。

但周汝昌老先生真正的学术生活，是考入燕京大学以后，历经珍珠港事件、学校被日军封闭、抗战胜利又重返燕园的这段艰苦异常的岁月，而尤其是从一九四七年之秋起，逐步恢复并阔步发展了课余研究工作。

一九四七年之秋，周老开始了三个方面的工作：一、为英译陆机的《文赋》作准备；二、对唐代书法成就及其与王羲之笔法关系（承传及变化）的研究；三、对《红楼梦》作者曹雪芹生平家世的全面探讨。

周汝昌先生的《红学》起步，是由《曹学》切入的，他从一开始就认识到：《曹学》才是《红学》的真正核心。他从清宗室敦敏的《懋斋诗钞·东皋集》中发现，获得了世所罕知的珍贵文献——题赠曹雪芹的诗多首，撰文发表后引起学术界的极大重视，胡适先生主动给周先生写信表示欣喜意外，并恢复了他二十五年前考证《红学》的兴致。

自此，周汝昌老先生继续《红楼梦》的研究工作，很短时间内搜集了丰富的史资文献，多得以前所未经人闻见者。其间，又蒙胡适、邓之诚、张伯驹、陶心如、赵万里、孙楷第等诸位师友各有嘉惠鼓励，或借予秘笈，或指点线索，于是一时之间，文缘凑泊，蔚为大观，即于一九四八年完成了《红楼梦新证》一书的主体部分。此书于一九五三年秋出版，立即引起了海内外的轰动效应，不出三月，连印三版，各地争相求购。

《红楼梦新证》的出版，为新中国成立后第一部文化学术巨著，虽海内外学界一致评许，而实际上毛泽东主席却是首予关注，一九七四年曾为毛泽东主席特印了大字本。毛主席批阅时，在《新索隐》一章中考证文字旁侧加了密圈。

周汝昌老先生的《红楼梦新证》所获诸家评赞之语，数量之多、奖掖之盛，首推顾师羨季（随）先生。他赐诗有绝句、有律诗、有词曲。有一首《木兰花慢》，其下半阙写道：

燕京人海有人英，辛苦著书成。等慧地论文，龙门作史，高密笺经。分明去天尺五，听哲人褒语夏雷鸣！下士从教大笑——笑声一似蝇声。

四川大学缪钺教授也曾赋诗，有《史事钩稽多创获，把君新著可忘饥》、《扫除翳障归真赏，应发光辉万古新》之句。

胡适先生在海外多次谈到《红楼梦新证》时都给予了高度评价，他不止一次地说过：

周汝昌是我的《红学》方面的一个最后起、最有成就的《徒弟》——他的书决不是《清算胡适思想的工具》。汝昌的书，有许多可批评的地方，但他的功力真可佩服。可以算是我的一个好《徒弟》。

美国威斯康辛大学著名学者周策纵教授说：『周汝昌先生一九四八年起草、一九五三年出版的《红楼梦新证》无可否认地是红学方面一部划时代的最重要的著作。他挖掘史料的勤慎，论证史实之细密，都可令人敬佩。』

《红楼梦新证》引用文献资料计有千种，成为『红学』完整体系的第一部专著，奠定了中华文化史上这门独特学科的坚实基础。

此后周老先生的著作甚多，从曹雪芹传记的创撰、诗词鉴赏笺注的新体例，到文学艺术理论的新解析、中华大文化主要精神的探索，都是他平生着力的目标，因此汇为一个独具特色的学术、艺术风格。本书所展示的，即是其中一个『版面』。

由以上粗述梗概，可见周老先生平生治学三大脉络，归于一体，方有其独特的表现与脱俗的风格，而本书正是他这种表现风格的鲜明示例。

周老的诗学可由三方面来说明：一、其创作与研讨的师友，先后有诗词曲大师顾随，名词人张伯驹、寇梦碧，国学大师钱锺书，历史学教授、词家缪钺等多位先生，皆为当代一流专家学者。二、他笺注了白居易、范成大、杨万里三家诗选，获得海内外的称誉。三、他的诗词鉴赏学，如《诗词曲赋大辞典》的序言，如《唐诗鉴赏辞典》等书的讲解，如《千秋一寸心》、《诗词赏会》两种鉴赏专著，皆称独具特色，广受欢迎。四、他英译《文赋》、《二十四诗品》以及鲁迅的《摩罗诗力说》，更表现他的诗学造诣之深厚。

周老的『红学』专著已有二十多部，不再细举，公认为宗师泰斗，海内外一致推举定位，并无二说。

周老的书法学，则表现在《永字八法》一书中。此书出版后，风行海宇，成为畅销书。他的背临《兰亭序》，得到启功、徐邦达、王学仲三位书法家的高度评赞，也是当世仅有的荣誉特例。

徐老给了素来不肯轻许的高评价：

二十八行三百字，融君髓脑无相神。扶桑美侬^{〔日本纸名〕}比茧纸，书来惊倒过半山。我腕岂有鬼，幸察眼未昏。绕床大叫酌大勺，
《风》《骚》一例招楚魂。

启功先生的《南乡子》说：『大作富先型。纸上如闻战马声。书苑自今添胜迹，飞腾。』

王学仲先生的跋文曰：『周夫子以文苑之雅士，偶运霜毫，覃思竭虑，得雪芹神逸之思，数度默写兰亭，能太宗诸臣钩摹响拓之所不逮者而逮之，不爽于毫厘，似冯承素而瘦硬绰约，亦并世书林之奇也。为问周夫子何处乞灵药，吞金丹而使凡骨脱尽耶？』周老的诗学研究，方面广博，笺注精详，以至香港中文大学牟润孙教授读了周老笺注的《杨万里选集》后，评论为：『向来罕见，如不能以（周老）这般教育学生，即有「误人子弟」之嫌。』至其诗作，如以《楚辞》体译英诗人雪莱（Shelley）之《西风颂》（Ode to The West Wind），钱钟书先生赞为：『今见如此英才，方不负北来之行。』

周老这组力作，是一个概括性的赏鉴形式，具有很强烈的中华民族文化传统的特色，也是他准备『封笔』的一次巨制，他

说：『目已濒盲，今后想要作字题写，是难以再得了。因此，友好与出版社诸位同人，深晓其珍贵，力请影印，以供爱好者共赏，于是遂改变了自己家藏的原意，欣然付梓。』

今将这一原委试陈于此，但因个人学识十分浅陋，亦难说到切中肯綮之处，当乞方家大雅惠予教正。

乡谊后学李和同谨述
甲申三月 上浣

自序

中华古历岁次壬午，我行年八十五龄，视力仅右目有三分之一的微光，仍不服老，逐日写作。有时精力好，灯下还要拿起毛笔，不愿将平生喜爱的书法抛得太荒，写不成字。于是，每到晚间，与老妻淑仁商量，请她帮我『做书童』，并询问她写些什么词句好。

有一回，想『词儿』想不出合意的了，忽然她提议说：『还是你的本行本业，就写题红楼的诗，岂不比别的更有意思？』这话触动了我的情怀，一时兴起，就答言说：『好，你念一个红楼人名，我就题一首七言绝句，即席即兴，口占信笔，不打草，不停顿，不苦思冥索，不敷衍凑句，不引用自己原来的诗句……试试才思还能如昔时的「倚马立成」否？』

就这样，我们就开始了这个小小的『作业』计划。

似乎也没有过太久，断断续续、或多或少就积累了百余幅新诗新字。因为我喜欢一百零八符合雪芹原书『九品十二钗』的格局，便选了一百零八幅作为定本。这些幅当中，大体还算完整，只一二个别处有误笔或脱字，未伤全部精神。

这并非是说，每幅都写得令自己满意，有些就因目力难达，行款欠匀。但对我来说，行款毕竟是次要的事情，还是以行笔使转和精气意态为主要鉴赏标准。淑仁对每一幅都有品评褒贬，她的艺术眼光十分准确，『排榜』的等次，都说到中肯处，令人信服。

写字与作画很不一样，画可以『打磨』、『收拾』，甚至『补救』；字则一丝无可藏拙掩败，因为全凭『神行意到』，真如『兔起鹘落』，稍纵即逝——容不得半点犹豫、做作、修改。

『做书童』是很辛苦的事：我们条件简陋，没有专用书斋、书案和定式定位的文房四宝，一个吃饭用的折叠小圆桌是『一切设备』了。摆桌、垫纸、裁幅、调墨、泡笔、抻纸、晾放……忙个不停，而且，这不是忙忙乱乱的忙，更要兢兢业业、细心谨慎。因为不能扰乱写者的神思。抻纸也得十分内行：什么时候需要往上提抻或左右延展，提、展多少尺寸，都是细致而利落的工作。不干这一行的，只以为：你拿枝笔，划拉划拉，有甚了不起？

这一百零八幅^{〔注〕}书法诗作的一段经历，至今如在目前，而淑仁已逝。女儿们想起这一大卷，打开看看，方觉得真是一项不可再得的艺术财富了——因为至今只二年光景，我目已坏到写不成字了。大家商量，应先将这一项印出来作为第一册书法集，并配以照片，略见我平生的文化艺术之履印与范围。因取名曰『诗红墨翠』——是诗、书、画、音律诸多方面痕迹，综合展现一个

概貌，也为了纪念结发之妻淑仁八十冥寿。

艺术的事最怕俗套。比如画红楼人物，画家们好像离开『道具』就没了办法——一枝花锄成了林黛玉的『组成部分』；扇子、蝴蝶和薛宝钗画了等号；石板凳和一个掉在地上的团扇，那叫史湘云；剪子是鸳鸯；宝剑是尤三姐；雀金裘是晴雯；如此等等。这也难怪画家，因为那都是人物情节的『特征』，有代表性，原无可议之嫌。问题是怎么推陈出新，务期改变一下那种『千篇一律』，还该多动脑筋、多创新意，未必就绝对束手无策，因而想到用诗句来题咏这些人物，又该如何？诗比画灵活性大多了，我看第一要『抛弃道具』。第二是加深理解人物的品格、才华、精神意义。需要领会，需要知契。超越那些庸俗肤浅的『人物论』和『社会学』滥调。第三才是诗的本身的高下雅俗、神韵风华。

所以，这事实很难得很。我则是想得到而做不到。我只愿能少一些滥调陈词，多生发些新的思维观照、眼光笔趣。可是愿望又不等于实际。这百零八幅，无非试验而已。

配上的照片，幼少时期的太少，这也反映了时代、生活物质、科学技术的情况；中年的也不多；老了，多起来——可是衰老的样子还有什么『看头』呢？言念及此，不禁感慨系之。

多承书海出版社的盛意，鼎力为之梓行面世。其心意之诚、印制之美，令我衷心感谢。

【注】一百零八是一个基数，也是象征数；今本书在一百零八外又多收了几幅，可视为附录，不必过拘。

甲申春月 周汝昌

目 录

1/ 右题黛玉	32/ 右题麝月
2/ 宝钗	33/ 怡红四秀
3/ 右题元春	34/ 咏素云碧月
4/ 题三姑娘探春	35/ 题彩霞
5/ 湘云	36/ 彩云
6/ 妙玉	37/ 右题抱琴
7/ 迎春	38/ 题司棋
8/ 右题惜春	39/ 为题入画
9/ 题熙凤	40/ 绣橘
10/ 巧姐	41/ 莺儿
11/ 右题李纨	42/ 茜雪
12/ 题可卿	43/ 题小红
13/ 香菱	44/ 蕙香
14/ 题尤二姐	45/ 春燕
15/ 尤三姐	46/ 合咏诸小女儿
16/ 宝琴	47/ 柳五儿
17/ 邢岫烟	48/ 题娇杏
18/ 李纹 李绮	49/ 小伶官
19/ 题四姐儿	50/ 右题芳官
20/ 喜鸾	51/ 藕官烧纸
21/ 瑞珠 宝珠	52/ 葵官韦大英
22/ 题傅秋芳	53/ 右咏蕊官
23/ 晴雯	54/ 雪雁
24/ 题袭人	55/ 咏傻大姐
25/ 咏鸳鸯	56/ 莲花儿
26/ 题平儿	57/ 靛儿
27/ 题琥珀	58/ 咏小鹊
28/ 咏紫鹃	59/ 万儿
29/ 金玉双钗	60/ 篆儿
30/ 题翠缕	61/ 娇红
31/ 翠墨	62/ 题嫣红

63/ 银姐儿	97/ 右题藕香榭
64/ 张金哥	98/ 沁芳溪
65/ 青儿	99/ 沁芳溪
66/ 右咏智能	100/ 贾氏宗祠
67/ 二丫头	101/ 蜂腰桥 翠烟桥
68/ 多姑娘	102/ 题滴翠亭
69/ 玉兄小童五名外有焙茗	103/ 梨香院
70/ 焙茗	104/ 梦婆斋
71/ 史太君	105/ 咏天香楼
72/ 尤氏	106/ 浣葛山庄
73/ 刘姥姥	107/ 大观楼
74/ 谓姥姥有幸一见也	108/ 大观园
75/ 周瑞家女儿	109/ 大石幻玉
76/ 柳嫂	110/ 神瑛非石
77/ 夏金桂	111/ 雨村窥杏
78/ 宝玉雨访	112/ 子兴演说
79/ 情僧录	113/ 自咏题红新集
80/ 右赞石头记作者曹雪芹	114/ 忆旧
81/ 神瑛侍者	115/ 周汝昌简传
82/ 红楼梦	125/ 主要著作目录
83/ 石头记	
84/ 石头	
85/ 太虚幻境	
86/ 金陵十二钗	
87/ 大观园遗址	
88/ 潇湘馆	
89/ 题蘅芜苑	
90/ 怡红院	
91/ 秋爽斋	
92/ 红香圃	
93/ 翠樾埭	
94/ 花溆	
95/ 拢翠庵	
96/ 荣禧堂	

沁芳桥外馆门闲 凤尾森森竹万竿 翠袖单寒人独立 落花飞雨玉珊珊

右题黛玉

解味书于脂雪轩

沁芳桥外馆门闲
凤尾森森竹万竿
翠袖单寒人独立
落花飞雨玉珊珊

右题
黛玉

解味书于脂雪轩

梨花院落大家風

秀雅端莊總不同

寂寞蘅蕪能自守

何曾富貴牡丹紅

汝昌

梨花院落大家風
秀雅端莊總不同
寂寞蘅蕪能自守
何曾富貴牡丹紅

汝昌 寶釵

錢花已過見榴紅、

身在宮闈意未通節近

端陽宜禱福却教

麟佩一雙同左題元壽

壬午之春懷芹館周汝昌

錢花已過見榴紅
身在宮闈意未通
節近端陽宜禱福
却教麟佩一雙同

右題元壽
壬午之春懷芹館
周汝昌

研來翠墨紙平鋪
秋爽齋中好待書寶
硯琳琅陳滿案如林
湘管簇閨姝

題三姑娘
徐素 解味

研來翠墨紙平鋪
秋爽齋中好待書
寶硯琳琅陳滿案
如林湘管簇閨姝

題三姑娘探春

解味

英豪潤大喜高風
 夜作三更綉閣中
 參差
 罷陰陽髮得寶金
 麒麟璨粉生紅
 湘雲
 汝昌

英豪潤大喜高風
 夜作三更綉閣中
 參差陰陽髮得寶
 金麒麟璨粉生紅

湘雲
 汝昌