

中国古典文学名著选译

季学原 主编

红楼梦

诗歌精华

贵州人民出版社

引 言

《红楼梦》中的诗歌，是《红楼梦》之一绝，是《红楼梦》这座宏伟瑰丽的艺术大厦的一大支柱，对于深化人物的性格、作品的艺术感染力和全书题旨等方面，都是不可缺少的。缺少了，整部作品的思想和艺术成就都将大为降低（不是一般降低）。

初读《红楼梦》，读者往往采取蹦跳法，跳过诗歌往下读。但是，深入读下去，便不会这样做了。越深入下去就越感到这些诗歌非读不可；不读这些诗歌，就算不上读懂了《红楼梦》。

中国古代长篇小说，无诗不成书。但是，《红楼梦》中的诗歌与其他古代小说中的诗歌是根本不同的：它的绝大多数都不是小说作者的诗，而是小说人物的诗，即：小说中人物写的诗和写小说人物的诗，而不是小说作者硬塞到小说中来的自己的私货。在小说中，它是血、肉、精灵，与整个故事浑然一体，难解难分。试以《水浒传》为例比较一下

便可明白：《水浒传》是仅次于《红楼梦》的国宝级的古典名著，但充斥书中的“有诗为证”“但见”“正是”“诗曰”之类，多为赘瘤，所以李贽和金圣叹先后对之进行了大刀阔斧式的批、划、删、改，第一回中的八处诗和骈文，近八百字，统统被一刀砍尽，从而使小说大为清爽流畅。但是迄今为止，却不曾出现过这样的《红楼梦》诗歌的大杀手。曾有人作过极少量的删削，但有的却是挖肉放血式的。比如第十三回回末诗“金紫万千谁治国，一二裙钗可齐家”，有的版本删掉了。然而一加考究，不对了！这两个诗句，不但是对这回书中的主要人物凤姐和秦氏的极为精湛的诗意概括，而且是关涉到全书题目的，是删不得的。这样的删是破坏性的，而不是建设性的。

小说读者们的蹦跳读法，其源就在于那些“私货”式的诗中。《水浒传》尚且如此，等而下之的其他作品便可想而知了。在这方面，可以说《红楼梦》的作者是化腐朽为神奇的。

二

在《红楼梦》中，几乎每个重要人物都有自己的“代表作”，都有自己的警句。这些诗句，如同一颗颗艺术宝珠，各自焕发着奇光异彩，把人物照得通体透明，使读者能够通过诗歌通体把握住他们的

内心世界，洞察他们心灵世界最隐秘、最微妙而深邃的部位。比如“冷月葬诗魂”、《葬花吟》《桃花行》之于林黛玉，“任是无情也动人”、《临江仙·咏柳絮》之于薛宝钗，“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”之于凤姐，“才自精明志自高”之于探春，“英豪阔大宽宏量”之于湘云，《西江月二首》、《芙蓉女儿诔》之于宝玉等等。这些诗无不是人物的“眼睛和心灵的住所”（黑格尔语）。通过它们，抒情主人公的心理活动的轨迹，性格发展的年轮，都清晰地呈现在读者的眼前了。

有些诗，单取出来看，是算不得好诗的，但是一旦放到故事情节中去，放到特定的人物名下，就如同神使鬼差一样，立刻变成令人称奇的警句。比如贾环的“大哥”“二哥”的春灯谜（22回）、薛蟠的“女儿乐”酒令和“哼哼韵”小曲（28回）、刘姥姥的牙牌令“大火烧了毛毛虫”（40回）等等皆是。迎春的《大观园题咏·旷性怡情》、牙牌令亦属此类，孤立地看，从内容到形式，都是不符合诗的起码要求的，但这不正是根本没有诗心、诗才的“二木头”的“杰作”吗？

这就是说，《红楼梦》的作者是彻底地让小说人物自己写诗的，是写出了人物的“这一个”的。特别令人叹为观止的是：他让出身、地位、年龄、生活环境、文化素养、才情智慧十分相近的少女们，

于同时同地，以同一体裁，咏同一题材、同一题目，却互不相犯，各具特征。同是咏白海棠，“珍重芳姿昼掩门”和“半卷湘帘半掩门”的作者是绝不能互易的，“谈极始知花更艳”只能是宝钗的审美观的集中外射，“也宜墙角也宜盆”只能是“憨湘云”的旷达性格的集中体现。同样，“口齿噙香对月吟”“满纸自怜题素怨”是绝不会被认作林黛玉以外的人的手笔的。七十回所写的《桃花行》的故事，在这方面是极富典型意义的：

三月初的一个清晨，湘云让小丫头翠缕来叫宝玉“快出去瞧好诗”。宝玉赶到沁芳亭，众人正在交口称赞一首《桃花行》。宝玉看后没有称赞，却滚下泪来。他问众人：“你们怎么得来？”宝琴道：“你猜是谁作的？”宝玉道：“自然是潇湘子稿。”宝琴却说是她作的。宝玉说：“我不信。这声调、口气、迥乎不像……”宝钗也插进来说宝玉“不通”，并故作论证道：“难道杜工部首首只作‘丛菊两开他日泪’之句不成？一般的也有‘红绽雨肥梅’‘水荇牵衣翠带长’之媚语。”宝玉依然执着地说：“固然如此，但我知道，姐姐断不许妹妹有此伤悼语句，妹妹虽有此才，是断不肯作的。比不得林妹妹曾经离丧，作此哀音。”这表明曹雪芹是让他的人物的诗进入个性化的极深层次的。这是其他任何长篇小说都无可比拟的。

有的读者会说：不过是些风花雪月之类，有那么神？可以断言，这样说是浮光掠影读这些诗的结果。风花雪月只是素材、题材，它所寄寓的情怀，可以是千差万别、天悬地绝的。红楼人物吟咏的虽是风花雪月，展示的却是心胸肝胆，是心血灌注于风花，血泪凝结于雪月的。清风无浮意，明月有深情，这些诗歌在发掘和揭示人物的深层心理、心态方面，其成就是怎样估价也不为过分的。

这是《红楼梦》诗歌成功的首要的、主要的因素。

同时，在揭示小说人物之间的关系方面，这些诗歌的成就也是罕见的。且以几次诗会为例，它所展现的人物之间的思想方面的尖锐而深刻的斗争，就是十分令人瞩目、发人深思的。其所蕴含的时代精神、历史内涵，是绝不能忽略的。在这些诗会中，表面看去，诗人们似乎都在各自构思、吟诵，但是，一旦将他们的诗加以对读就会发现，主要人物的诗往往是你有讽我之心，我有喻你之意的。咏白海棠时，宝钗的“愁多焉得玉无痕”与黛玉的“秋闺怨女拭啼痕”，不管就其生活背景、心理背景、遣词造句来考察，都绝不会是互不相干的。宝钗的“眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄”咏蟹诗句，与她此前所说的宝玉是“无事忙”“说话越来越

没了经纬”等等，当然是有内在联系的。到填柳絮词时，钗黛之间已发展到句句鲜明对立的地步：一个和泪写下“漂泊亦如人命薄”，一个却连连反诘：“几曾随逝水？岂必委芳尘？”一个在“叹今生，谁舍谁收？”一个却说：“任他随聚随分。”一个在悲叹“嫁于东风春不管，凭尔去，忍淹留！”一个却高唱“好风频借力，送我上青云！”……对社会、人生的看法，显然是完全对立的。

如果说在诗中，思想的对立和交锋还不甚显著、充分的话，那么，几次诗会前前后后诗人们所展示的不同观点，则不但是鲜明的，充分的，而且是不断发展、深化的。在初次诗会中，宝钗已展示了她的主理、强调教化作用的主张，而其他几位则是恪守“寄兴写情”的原则的。所以评诗时，宝玉极力反对评宝钗的诗为第一，而且一直坚持到最后。到咏菊时，宝钗借《画菊》诗明确提出：绘画只是“诗余戏笔”的轻狂之举，她是不愿为之花心血，“费较量”的，表现了她在文学艺术观上与众人的分野。于是在评诗时，她由第一名跌出了前五名之外。至史太君欢宴大观园行酒令时，又因黛玉急不择言，说出了《牡丹亭》《西厢记》中的两个名句，引起了两种文化思想的一次空前的正面交锋。宝钗把“女孩子家不认得字的倒好”，“作诗写字等事原不是你我份内之事”“最怕见了些杂书，移了性情

就不可救了”等等道学家的观点都赤裸裸地搬了出来。黛玉被她的突然猛袭吓懵了，吓慌了，完全陷入了被动而打的境地（详见40、41回）。至薛宝琴新编怀古诗，末二首再次涉及《西厢记》《牡丹亭》时，宝钗当即出来制止，伪称这二首于史鉴上无考，要抹掉重作。但是，已有思想准备的黛玉却挺身而出，为宝琴辩护，迎战宝钗，尖锐地指斥她“忒胶柱鼓瑟、矫揉造作了”！不但猛烈的程度不亚于上次宝钗对她的拷问，而且十分狡诘地为自己翻了案，又把自己严严实实地掩护起来，使宝钗无懈可击。探春、李纨、宝琴也都以不同方式支持了黛玉。最后，李纨以社长的权威身分宣布：这两首诗“无妨，只管留着！”宝钗成了众矢之的，只得“罢了”（详见51回）。紧接着又展开了一次交锋：宝玉刚提议要重开诗社，咏唱水仙、腊梅，宝钗当即提出：“下次我邀一社”，并意外地提出以《咏〈太极图〉》为诗题。她或许以为这一着会产生多种效应，足以制服众人吧？但她错了：前次仅以沉默抵制她的宝琴，这一次首先站出来揭露说：“可知是姐姐不是真心起社了，这分明是难人！若论起来，也强扭的出来，不过颠来倒去弄些《易经》上的话生填，究竟有何趣味？”不但针锋相对，一针见血，而且又不容分说，抛出异国女儿的一首中国律诗来，把众人的兴趣引向更为广阔新奇的境界，致使宝钗

的陈腐思想完全失去兜售的可能（详见50回）。所以，至咏柳絮时，宝钗已完全孤立地站在众人的对立面了。但她竟然有意标新立异，公然宣布她“偏要”把轻薄无根的柳絮“说好了”，于是唱出了完全与众人背道而驰的虚假欺人的高调，让自己“上青云”去了（详见70回）。到中秋节时，她抛开早已说定的中秋夜“大家一处赏月，必要起社，大家联句”之约，悄然离开大观园而去，颇有点与众诗人从此分道扬镳的味道。至此，“社也散了，诗也不作了”（详见76回）。

从上面的简约分析中可以看出：在写诗、评诗、论诗活动中，包蕴着多么丰富的文化思想斗争。虽然这些斗争不是（也不可能是）采取激烈的完全表面化的形式进行的，但其内在的对立却是显然的尖锐的。

另外，这些诗歌在表现人物（特别是女性）的人情美、气质美、青春美、女性美等方面，均有独特意韵。而这些，对于深化这部巨著的关于女性——关于人的哲学、美学思考方面（比如什么是真正美的人、美的人生），均有不可忽视的价值。

三

跳过诗去追求情节发展的读法，在读《红楼

梦》时实际上是行不通的。因为在这部小说中，很多重要的情节都是和诗歌相互依存、相互激发的；很多诗都是从情节中生发出来的，是情节的有机构成部分。跳过了诗，故事就失去了来龙去脉，脱节了。请看两次联句：第一次联句，离开了白雪红梅琉璃世界的美不胜收的场景描绘，离开了脂粉群彦割腥啖膻的那些妙趣横生的人物活动的描写，诗的激情、诗的意境怎么能产生呢？在联句过程中，离开了那些简洁明快的情节和细节的点染，才女诗童们的青春之美和野火春风般的反封建的精神风貌怎么能表现得如此动人呢？完全可以断言，去掉那些情节，只留下那些诗句，小说这一节的意蕴便所剩无几了；反之亦然，只有这些情节而没有那些诗句，这一节便完全索然无味了。同样，中秋夜联句，没有“天上一轮皓月，池中一轮水月，上下争辉”的情境，没有呜呜咽咽、袅袅悠悠的缕缕笛音的激发，何来“凹晶馆联诗悲寂寞”的醉人意境？而这次联句中的绝伦警句“寒塘渡鹤影，冷月葬诗魂”，就是直接从眼前的景物和人物的活动中产生的，没有这些景物和人物的活动，就没有这两个诗句。宝玉的七律《访妙玉乞红梅》八个句子，分成四段，分散在情节中间出现，离开了情节，诗味必然大减；反之，如果没有宝玉这首诗，这段充满机趣的故事便消失了。这类例子，在《红楼梦》中触处皆

是，琳琅满目。所以，我们说：只有读懂了诗，才能完整地充分地窥见这部小说的故事情节的精深意蕴；只有读懂了故事，才能窥见这部小说的诗的艺术内涵和审美价值。它和《老残游记》等小说中的那些乍看上去很美的诗和散文，实际上只是小说作者塞到小说中来的自己的“作品”，是不可同日而语的。

《红楼梦》的诗歌还有创造典型环境、使小说结构完美化、强化小说的民族特色等方面的价值，兹不赘述。

四

本书是在贵州人民出版社黄涤明等同志的倡导下起意编撰的。编撰过程中，我们以雅俗共赏、提高与普及相结合为努力目标，力求深入而浅出，使之对各方面的读者都有一些参考价值。特别是贯串全书的关于《红楼梦》题旨的阐释，希望得到广大读者和红学家们的关注。

本书编撰过程中，我们广泛研读了各方面的红学著述，主要参考书有《红楼梦大辞典》（冯其庸、李希凡主编）、《红楼梦诗词曲赋评注》（蔡义江著）、《红楼梦鉴赏辞典》（上海红学会、上海师大文学所编）、《红楼梦开卷录》（吕启祥著）、《红楼梦诗词鉴

赏词典》(贺新辉主编)等。

本书的译诗，大部分由几位年轻诗人草拟，由我改定。原文校点由我和杨福明老师完成。其余部分均是我编写的。

《红楼梦》是中国文学遗产的最伟大的代表，对于继承和发扬这一珍贵遗产，我们心焉诚笃，力也不足，为此，恳请广大读者和专家们赐予教诲。

季学原

一九九一年八月十四日

于宁波天一斋

贵 州 人 民 出 版 社

出版说明

古人说：“吾生也有涯，而知也无涯。”中国古典文学著作称得上浩如烟海、汗牛充栋，而我们处于节奏紧张的现代生活中，读书的时间和精力有限，如何读书才能取得最大的效果，这是一个很重要的问题。

古人又说：“尝一脔肉，而知一镬之味，一鼎之调。”选择古典文学中优秀作家的代表作品，窥豹一斑，以同样的时间和精力，得到更多的真善美的感受，培养和提高自己的鉴赏力，这是一条重要的阅读经验。

选编《中国古典文学名著选译》，希望能为读者提供最好的学习、欣赏资料，使中华民族文化得到进一步继承和发扬。

所选作品，有【题解】说明其背景和内容，【原文】经过认真校点，【注释】讲解其疑难字句及典故，还有【译文】将其翻译成现代汉语。这样，化艰深为浅显，便于读者阅读。

贵州人民出版社文艺编辑室

1991年10月

目 录

引 言

石上偈.....	(1)
自 题.....	(3)
太虚幻境对联.....	(5)
对月寓怀，口占一绝（贾雨村）.....	(7)
好了歌（跛足道人）.....	(9)
《好了歌》注解（甄士隐）.....	(12)
智通寺对联.....	(17)
西江月二首（后人）.....	(18)
护官符（门子抄录）.....	(22)
孽海情天对联.....	(25)
薄命司对联.....	(27)
金陵十二钗图册判词十四首.....	(28)
又副册之一.....	(29)
又副册之二.....	(31)
副册一.....	(33)
正册之一.....	(35)
正册之二.....	(37)
正册之三.....	(39)
正册之四.....	(41)

正册之五	(43)
正册之六	(45)
正册之七	(46)
正册之八	(48)
正册之九	(50)
正册之十	(52)
正册之十一	(54)
红楼梦曲十四首 (选九首)	(56)
引 子	(57)
终身误	(59)
枉凝眉	(61)
分骨肉	(64)
乐中悲	(66)
世难容	(69)
聪明累	(71)
晚韶华	(75)
收尾·飞鸟各投林	(78)
秦可卿临终赠言	(81)
十三回回末联语	(82)
有凤来仪对联 (贾宝玉)	(83)
大观园题咏十一首 (选三首)	(86)
凝晖钟瑞 (薛宝钗)	(87)
世外仙源 (林黛玉)	(89)
怡红快绿 (贾宝玉)	(91)

四时即事四首 (选《冬夜即事》一首)

(贾宝玉)	(94)
葬花吟 (林黛玉)	(98)
题帕诗三首 (林黛玉)	(105)
咏白海棠四首	(109)
之 一 (贾探春)	(110)
之 二 (薛宝钗)	(113)
之 三 (贾宝玉)	(116)
之 四 (林黛玉)	(119)
白海棠和韵二首 (史湘云)	(121)
菊花诗十二首	(128)
咏 菊 (林黛玉)	(130)
问 菊 (林黛玉)	(132)
菊 梦 (林黛玉)	(135)
忆 菊 (薛宝钗)	(137)
画 菊 (薛宝钗)	(140)
访 菊 (贾宝玉)	(144)
种 菊 (贾宝玉)	(146)
簪 菊 (贾探春)	(149)
残 菊 (贾探春)	(152)
对 菊 (史湘云)	(155)
供 菊 (史湘云)	(157)
菊 影 (史湘云)	(160)
螃蟹咏三首	(163)