

片言谁解诉秋心

走进红楼诗词的
美丽与哀愁

海天出版社（中国·深圳）

片言谁解诉秋心
一语道尽千古情

陈英姿◎著

海外借

陈英姿◎著

片言谁解诉秋心

走进红楼诗词的
美丽与哀愁

图书在版编目(CIP)数据

片言谁解诉秋心：走进红楼诗词的美丽与哀愁 / 陈
英姿著. — 深圳：海天出版社，2017.6
ISBN 978-7-5507-1980-4

I. ①片… II. ①陈… III. ①《红楼梦》—古典诗歌
—诗歌研究 IV. ①I207.411

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第104258号

片言谁解诉秋心：走进红楼诗词的美丽与哀愁

PIYANYAN SHUIJIE SU QIUXIN: ZOUJIN HONGLYOU SHICI DE MEILI YU AICHOU

出品人 聂雄前
责任编辑 南芳
责任校对 叶果
责任技编 梁立新
装帧设计 知行格致

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦7~8层(518033)
网 址 <http://www.htph.com.cn>
订购电话 0755-83460397(批发) 83460239(邮购)
设计制作 深圳市知行格致文化传播有限公司 Tel: 0755-83464427
印 刷 深圳市新联美术印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/32
印 张 12.5
字 数 246千字
版 次 2017年6月第1版
印 次 2017年6月第1次
印 数 1—2000册
定 价 39.80元

前言

《红楼梦》作为中国古典四大名著之一，被公认为我国古典文学的巅峰之作。二百多年来，红楼的作者及其家世、版本、思想和艺术成就成为学术界探讨的热门话题，“红学热”经久不衰。正如美学家李泽厚在《美的历程》中所说：“人们已经说过了千言万语，大概也还有万语千言要说。”

在我国文学瑰宝之林中，《红楼梦》凭其高超的写作技巧，被后人探究的内容包罗万象。这部百科全书式的小说打开了一个神奇的世界，它用文学的形式观照封建时代大家族的兴衰变迁、映射社会众生的命运起伏，叙事纵横交错，情节风起云涌。在曹雪芹的生动描写之下，以贾宝玉和金陵十二钗为代表的典型人物形象深入人心，家喻户晓。

红楼梦学作为大观园中独特的一园春景同样引起人们的关注。诗词歌赋作为一种文学语言现象体现了曹雪芹语言艺术大师的功力，与小说的叙事融为一体，为塑造小说的人物起到很好的烘托推动作用。

诗歌是我国古典文学的起源，从《诗经》、《楚辞》、汉乐府、唐诗、宋词、元曲到清代小说，诗歌这种文学体裁经历了语言发展的一条漫长而又辉煌之

路。《红楼梦》作为文学的集大成者，语言炼字锻句的功夫和腕力是后人学习的范本，诗歌韵文趣味隽永值得人探究回味。

从诗学的角度品读红楼，也是对《红楼梦》作品深入研读的方法。红楼诗歌与人物个性命运息息相关，是封建家族荣辱发展的最好刻画和见证，曹雪芹通过小说刻画的清代世态人情风物画卷栩栩如生，如果从红楼诗歌这个切入点去品读红楼，那么对这部小说的理解会更加全面。

以诗歌为代表的国学文化是我国古典文化的最重要组成部分。当代对国学文化进行大力倡扬，《红楼梦》作为我国古代四大名著之首无疑是国学最经典的代表作品。

清代诗歌作为古典诗歌最后一个高峰和结点，《红楼梦》是完整而全面的体现。诗歌与小说互为映衬，烘云托月，齐驱并进，铸就了这部宏大著作的丰碑。

清代诗歌以《红楼梦》为例，应更受到关注和研究。普遍认为盛唐为诗歌巅峰，宋诗清诗不受关注是因为我们没有看到诗歌的内容和体裁由于时代的变迁、文化层面的拓展而发生变化。清代诗歌应有自己的品格和空间，我们忽略社会变革和诗人心态或许是我们只重“唐音”而忽视“清音”的缘由。

《红楼梦》除在小说上的艺术成就是“传统的思想和写法都打破了”（鲁迅《中国小说的历史的变迁》）之外，在诗词歌赋的描写上同样具备“文备众体”的特点。从诗学的角度看，小说中有关诗、词、曲、辞

赋、骈文、拟古文、诔、灯谜、酒令、歌谣、谚、赞、偈语、书启等内容应有尽有，这些内容与小说的故事情节和人物命运丝丝相扣、互为映衬，并不是可有可无之笔墨，相反，起到了很好的渲染铺张和抒怀咏志的作用。

可惜大多数人在看名著的同时，把《红楼梦》诗词都忽略了，以为是无关紧要的文字，只看故事情节就行了，所以很大程度上这种缺省是对一部名著阅读理解不全面的现象。

本书的特点在于，对《红楼梦》诗词曲赋的解读方式不是单一的诗篇翻译注释，而是把诗词曲赋的知识介绍、艺术欣赏与故事情节、人物个性结合起来。既能从诗学角度看到曹雪芹深厚的造诣功底，同时又加深对文学名著、古典文学知识的深度探究和理解，对国学文化是很好的继承和弘扬。

本书力求写作创新，打破红楼诗歌原有按诗歌在小说中出现时间前后顺序的解读方法，从诗歌的表现形式进行解析，如赛诗、联诗、即景诗、谜语诗、怀古诗，又把诗、词、曲、赋文学样式等分开写，让读者清晰地看到古典文学诗词不同体裁的脉络和线条。

突出诗意解读，彰显人物诗性。把诗意浓厚的篇章放在前面，赏析作品从诗学角度探析出来的文学性。人物个性重点分析宝玉和十二金钗在诗歌创作方面的灵性和技巧，渲染大观园诗意，使《红楼梦》的鉴赏角度从诗的一面拓展它的广阔性。大观园儿女们人物形象除日常生活的趣闻琐事之外，还用诗意传达人生

命途的多重感慨，在一定程度上突破人物形象的一些定性分析。

古典文学知识（格律诗的形式、词、曲、赋等特点）的内容介绍附在每篇文章后面，融知识性于文学欣赏中，对我国古典文学常识进行介绍推广。

书写不尽之处，诚请包涵。

陈英姿

2017年3月

目 录

1 / 秋爽斋题咏白海棠	135 / 贾宝玉闲题婉嫔词
15 / 藕香榭妙赋菊花诗	155 / 暖香坞怀古诗制谜
28 / 潇湘馆巧填柳絮词	184 / 宝公子四时即景诗
35 / 芦雪广争联即景诗	192 / 秋雨夕黛玉拟秋词
42 / 栊翠庵乞访红梅赋	204 / 慕雅女香菱苦学诗
49 / 潇湘子情拟桃花行	220 / 太虚境幻梦歌红楼
54 / 埋香冢泣闻葬花吟	294 / 红香圃庆生行射覆
61 / 凹晶馆寒塘渡鹤影	335 / 悟禅机钗黛破偈语
68 / 痴公子泪撰芙蓉诔	347 / 不世诗才曹雪芹
87 / 题对额诗品大观园	391 / 参考文献
110 / 元宵夜元妃评才藻	

秋爽斋题咏白海棠

读《红楼梦》，有很多种读法，很多种角度。

从诗的角度，可以看出红楼儿女个个是行家里手。曹雪芹匠心独运，赋予小说中人物能赋能写的高超才华，通过诗暗示了人物多舛跌宕的命运，也使这部巨著在诗的角度独辟一园春景，姹紫嫣红开遍。

小说诗意展现笔墨浓厚、写法精巧的是第三十七回“秋爽斋偶结海棠社，蘅芜苑夜拟菊花题”，第三十八回“林潇湘魁夺菊花诗，薛蘅芜讽和螃蟹咏”，第七十回“林黛玉重建桃花社，史湘云偶填柳絮词”，前两回把大观园才子佳人的诗情点染抒发到极致，后一回可以说在重建诗社后又达到一个诗会的巅峰。余则第二十七回黛玉“埋香冢飞燕泣残红”、第五十回“芦雪广争联即景诗”、第七十六回“凹晶馆联诗悲寂寞”、第七十八回“老学士闲征姽婳词，痴公子杜撰芙蓉诔”等。

红楼诗歌多是一些悲吟者的诗歌，《葬花吟》“一朝春尽红颜老，花落人亡两不知”，是把黛玉的悲恸写到极点，从悲剧美的角度欣赏，是一首好诗。《芙蓉诔》写得缠绵悱恻，“自为红绡帐里，公子情深；始信黄土垄中，女儿命薄！”把宝玉的儿女情深表达得淋漓尽致。

但海棠社和桃花社不同，它的魅力在于参与人数

众多，人物因性格各异而情感表达亦各有所异。如宝玉的玩世不恭，黛玉的多情哀婉，宝钗的持重敦厚，湘云的活泼俏丽，使诗风呈现出瑰丽多姿的色彩，哀而不伤，艳而不俗，雅致秀美，谐而为一。

曹雪芹写诗有很多种方法，有时写人物独自吟咏，黛玉在这方面表现得较为突出，有时写完了诗还把它撕了，好像不在乎自己的呕心之作有什么价值；有的写联诗，湘云和黛玉有一段联诗最后引出了一句“寒塘渡鹤影，冷月葬诗魂”的奇谲之语；还有写学诗，描写香菱学诗时自然引出了黛玉对写诗的体会。黛玉写诗着重立意，意趣真切，词句倒是末事，而宝钗写诗则不同，她看重的是诗风要有闺阁大雅之气，在宝琴写出“几处落红庭院，谁家香雪帘栊”，众人一致说好时，宝钗却说“终不免过于丧败”。但小说给读者印象最深的莫过于曹雪芹最擅长写赛诗，也就是说，曹雪芹借诗社、诗会，让红楼儿女在同一题材下作诗竞技。在风雅诗会中，通过命题限韵，考究个人才华，道白独特自我。

红楼诗会的缘起是探春偶起的念头。小说写元妃归省之后，众姐妹住进大观园。大观园珠环翠绕，水榭亭台，风光无限，如不吟诗作画，岂不辜负这一片良辰美景。于是第三十七回曹雪芹有意安排了这么一个桥段。一日，宝玉突然接到探春的一幅花笺，言辞恳切，词句精美。原来探春小病初愈，兴味悠长，羡慕历来古人“虽一时之偶兴，遂成千古之佳谈”的风骚，想效仿他们在名利场中“或竖词坛，或开吟社”

的雅兴，感叹“风庭月榭，惜未宴集诗人”，期盼“帘杏溪桃，或可醉飞吟盏”，探春一女儿身，发出“孰谓莲社之雄才，独许须眉；直以东山之雅会，让馀脂粉”的呼喊，希望在大观园里举办兰亭雅会，并流露出若宝玉“棹雪而来”，自己则“扫花以待”的真诚期盼。在这封邀请信里探春用心地列举了历代名人如东晋名僧慧远、东晋名士谢安、东晋书法家王子猷及唐代诗人杜甫的典故，写得情真意切，使人看了无不为之心动。再说宝玉一看自己是被力邀的对象，即喜不自胜，立刻动身前往秋爽斋。

所谓文人雅会像起诗社什么的，参与者必定要有雅号，才不枉风流潇洒。于是个人依所居之院落取号。李纨称自己住在“稻香村”，因号“稻香老农”；探春本想取“秋爽居士”，但被宝玉觉得“居士”显得累赘，觉得秋爽斋梧桐芭蕉甚多，不妨另取一个，因探春喜爱芭蕉，于是改为“蕉下客”；探春自己取完雅号，又替黛玉取号为“潇湘妃子”，沿用当日娥皇女英洒泪在竹上成斑的典故，因黛玉所居“潇湘馆”竹子甚多，又因爱哭，所以其本人默认此号，黛玉低了头，也不言语；李纨替宝钗取号为“蘅芜君”，也较符合“蘅芜苑”中宝钗高贵娴雅的气质；宝玉的雅号是闹了笑话的，宝钗说他叫“无事忙”，李纨说他是“绛洞花主”，最后“正经”地送了他“富贵闲人”的号，宝玉也不生气，乐得说：“当不起，当不起，倒是随你们混叫去吧。”宝玉性情随和，尤其是被姐妹们当作笑玩的时候，他是不大在意的。黛玉知宝钗玩笑，

于是出面取号为“怡红公子”，“怡红院”翩翩一公子，众人叫好。迎春、惜春觉得不大会作诗，本不想起号，但被众人推搡着起了“菱洲”“藕榭”，也因了居所名“紫菱洲”和“藕香榭”，一位负责出题限韵，一位负责誊录监场。李纨序齿大，自当社长，请迎春、惜春当副社长，又说遇到容易些的题目韵脚，她们三个也随便作一首，但其他四个，是一定要限定的。说是诗社，每人的自由度有所不同，要求也不一样。所以这么一说，迎春、惜春也无压力，只能悦服。

探春雅兴正高，她是绝不赞同姐妹们另择一日再起诗社的。“明日不如今日，此刻就很好”，急迫之情溢于言表。众人不忍扫了她的兴致，于是琢磨出什么题。李纨方才见抬进两盆白海棠，于是想咏白海棠。迎春不解，说花还未赏，如何作诗。毕竟迎春不大会作诗，才说出这样的话。这时宝钗说道，不过是白海棠，何必见了才作，古人的诗赋都是寄情寓兴，等见了作，也就没有这些诗了。于是白海棠本是当日贾芸送给宝玉的两盆花，转眼便成了大观园首届诗社的吟咏对象。但这个对象是不见其影的，除了李纨见过，宝玉因匆匆赴会，没见着，其他人更是不着一眼。本想抬来大家一起欣赏，但宝钗一句话说得迎春、惜春无言，其他四个诗才好的也不反对。须知诗歌创作是要靠联想想象，如拘泥于眼前所见，未必能作出好诗。由此看出，宝钗深谙此道。

秋爽斋题咏白海棠，是红楼儿女组建首届诗社“海棠社”的缘起，掀起的是才子佳人精彩诗会之首场

比赛和表演。如此一来，菊花、螃蟹、柳絮、红梅等纷纷入诗，诗会赛况空前，拟写、评赏、奖罚等种种闲情雅趣在读者面前展露无遗，黛玉、宝钗两位诗作高手轮番较量，诗风迥乎不同、才力不相上下，红楼诗意也因此产生了韵味悠远、品之不尽的艺术魅力。

《红楼梦》作为诗的大观园是有其值得欣赏和回味之处的，特别是曹雪芹描写的诗会、赛诗表演更是精彩熠熠。小说文学性描写最突出，诗意最浓的是李纨、黛玉开展的“海棠社”“桃花社”的诗社活动。且不说每人起的雅号基本印证了人物的性格命运，就连赏罚奖惩的兴味也丝毫不亚于东晋书法家王羲之“兰亭曲水”“东山雅会”的风流韵致。

首届诗会发起人是探春，地点设在大观园探春居所秋爽斋，颇具豪侠之气的探春似有一呼百应的才能，能让众人在她小病初愈后一封花笺的盛邀下欣然前来。探春兴致甚高，非当日开社不可，于是众人相互打趣地取了雅号，拉开了首场赛诗的帷幕。黛玉和宝钗两位诗作高手在诗才上有机会得以较量，对她们来说，这是另一个舞台。没有家族的背景衬托，没有世人的眼光剔选，诗是唯一驰骋遨游的精神天地。

白海棠作为首个吟咏对象，恰似在情理之中，又颇有奇巧之处。海棠花自古以来被吟咏得好的诗作不多见，但有个非常有意思的典故，且与杨贵妃有关。据北宋僧惠洪所撰《冷斋夜话》记载，唐明皇登香亭，召太真妃，是时卯醉未醒，命高力士使侍儿扶掖而至。妃子醉颜残妆，鬓乱钗横，不能再拜。明皇笑曰：“岂

妃子醉，直海棠睡未足耳！”这是“海棠春睡”典故的由来。典故流传后，苏轼据此写了一首《海棠》诗，“东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”将海棠比作美人，又将深夜赏花的爱花之浪漫情愫表露无遗。到了明代，“风流才子”唐寅根据“海棠春睡”典故，丰富了想象，画了一幅《海棠美人图》，又诗云《题海棠美人》：“褪尽东风满面妆，可怜蝶粉与蜂狂。自今意思谁能说，一片春心付海棠。”这首诗足见诗画双绝的唐寅风流倜傥，对海棠花的清新淡雅，傲立于尘世之外的姿容品格不惜赞美。

白海棠色如白雪，形如桃花与梅花，花开之际，花姿明媚娇妍，楚楚有致。曹雪芹在大观园首届诗会中以白海棠为诗题，是考虑大家如何在平淡中出奇，在相似中凸显独特，并借此浓墨重彩地渲染白海棠之美，也足见曹雪芹对它的偏爱。且白海棠是当日贾芸送给宝玉的两盆花，除李纨外，众人都没见着，曹雪芹作为出题者的用心玄妙可见一斑。

作诗需要静心地构思揣摩，有时还要搜肠刮肚，非一般人随意可为。曹雪芹写赛诗的妙处不只是在于出成品，而体现在前面的构思和后面的点评。可以想象，当多人参与诗会时，酝酿的过程中会看到很多人不同的状态。有沉着的、潇洒的，也有紧张带点激动的。而这些表现也恰好从侧面展现了他们的才华、修养、气质及性格。既然是比赛，最后是要有比赛结果的，而这个诗社的评委，就是大家公认的社长李纨。

宝玉说，稻香老农虽不善作，却善看，又最公道。所以李纨社长在众人眼中是公允的评委，懂鉴赏诗词，又秉公评判。有专业点评，再加上赛完后个人之间又有互评，所以诗会冷静热闹皆有，看点值得玩味。

比赛一开始，大家都各自悄然思索。黛玉看上去最漫不经心，一会儿抚弄梧桐，一会儿看看秋色，又和丫鬟们嘲笑，这种看似心不在焉的神态却是在不动声色地构思。迎春监考，命丫鬟点燃一支“梦甜香”，只有三寸长，以燃尽为期。探春先交卷，问宝钗作得如何，宝钗谦虚地说有了但作得不好。宝玉明显是在搜肠刮肚，背着手在回廊上踱来踱去，又着急地跟黛玉说别人都有了。黛玉叫宝玉别管她，宝玉见香只剩一寸了，自己才有了四句，又见黛玉蹲在潮地上，便又催她，最后还是怕被罚，也顾不得黛玉，赶紧走到案前写出来。这时只剩黛玉没写了，李纨知道黛玉不写不是没想好，只是不到写出来的时候，于是说，若看完了还不交卷，是要罚的。于是先看前三个。

探春的诗，大家看了，称赞了一下。宝钗的诗，李纨的一句评价是：“到底是蘅芜君！”宝玉的诗大家看了，还来不及评，宝玉说还是探春的好，为什么宝玉没说宝钗的好呢？当然宝玉没说出理由，但李纨却推宝钗，说宝钗的诗有身分。于是又催黛玉，黛玉似乎对刚才的情景没怎么关注，只是说，你们都有了，说着提笔一挥而就，掷与众人。黛玉的“挥”和“掷”是很潇洒的，也就是说，从头到尾，黛玉都是不慌不忙、不急不慢，就是写好了，也不是随便地给，而是

“掷”，从这些动作的描写中，可以看出黛玉那种压轴气势带有非一般的清高。

而黛玉的诗大家是看一句叫好一句，尤其是宝玉，第一句宝玉就先喝起彩来，还说是从何处想来的。第二句是众人都叫好，说果然与众不同，下面两句看完，众人都觉得黛玉的诗应该是为上的。但李纨的点评是，论风流别致，是黛玉的诗，若论含蓄浑厚，终究应该让给宝钗。探春赞同，并直接说潇湘妃子当居第二，李纨认为宝玉的诗是压尾，也就是第四了。宝玉认为自己写得不好，也不在乎自己评第几，但却非常在意黛玉没有被评上第一，觉得黛玉有点委屈了，让大家再斟酌斟酌第一、二名的排序。尽管宝玉的呼声较高，但终究说服不了评委李纨，李纨一锤定音，说自己既然是评委，有权决定最终胜负，再不服也不能上诉了，否则是要罚的。海棠诗被宝钗拿了第一。接着众人商议诗社的名称，因以海棠诗开端，就起名为“海棠社”。

下面看一下四人咏白海棠的诗：

斜阳寒草带重门，苔翠盈铺雨后盆。

玉是精神难比洁，雪为肌骨易销魂。

芳心一点娇无力，倩影三更月有痕。

莫谓缟仙能羽化，多情伴我咏黄昏。

（蕉下客）

珍重芳姿昼掩门，自携手瓮灌苔盆。

胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露砌魂。

淡极始知花更艳，愁多焉得玉无痕。
欲偿白帝凭清洁，不语婷婷日又昏。
(蘅芜君)

秋容浅淡映重门，七节攒成雪满盆。
出浴太真冰作影，捧心西子玉为魂。
晓风不散愁千点，宿雨还添泪一痕。
独倚画栏如有意，清砧怨笛送黄昏。
(怡红公子)

半卷湘帘半掩门，碾冰为土玉为盆。
偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。
月窟仙人缝缟袂，秋闺怨女拭啼痕。
娇羞默默同谁诉，倦倚西风夜已昏。
(潇湘妃子)

宝钗夺冠的海棠诗被李纨评为“含蓄浑厚”，而含蓄浑厚历来被人认为是诗家本色，就是写诗要哀而不伤、怨而不怒，无论何时都要保持一种落落大方、自当珍重的气质。宝钗以“珍重芳姿昼掩门”为起首句，实则很好地映照了自己的一生，不管是笑谈坐卧，何尝不是这一句诗的写照，在白天掩门，正是大家闺秀一种稳重端凝的表现。“自携手瓮灌苔盆”，似乎是一种优雅的孤独，它不像黛玉那样骄矜的孤独，而是喜欢在内心深处做一个小小的自己，郑重而不轻忽。“胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露砌魂”，白海棠