

學苑出版社

紅樓夢彈詞開篇集

何其肩

刘操南◎编著

頭批新評 三百四十六
寶黛淚碑
三層看瓶合看手
看眼雖是寶黛合
他故埋應見秋故
評曰
蘭中意然欲評
人之機春自是
成（手色） 鼎園函

15

I239.1
200305
L

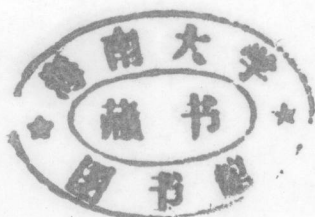
图并版编目(CIP)数据

红楼梦弹词开篇集 / 刘操南编著. — 北京: 学苑出版社, 2003.2

ISBN 7-80060-247-8

红楼梦弹词开篇集

刘操南 编著

* A 0 8 9 5 2 9 0 *

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

红楼梦弹词开篇集/刘操南编著. - 北京:学苑出版社,2003.5
ISBN 7-80060-247-8

I. 红… II. 刘… III. 弹词-《红楼梦》评论-中国 IV
. I207.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 035719 号

学苑出版社出版发行

北京市万寿路西街 11 号 100036

E-mail: xueyuan@public.bta.net.cn

总编室电话:010-68281490 发行部电话:010-68279295

河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司印刷

850×1168 32 开本 9 印张 120 千字

2003 年 5 月北京第 1 版 2003 年 5 月北京第 1 次印刷

印数:1500 册

定价:20.00 元

刘操南（1917年—1998年），字肇薰，号冰弦。江苏无锡人。1942年在贵州遵义毕业于浙江大学中文系，留校任教。曾任杭州大学古籍研究所教授、浙江文史研究馆名誉馆员、浙江省政协文史委员会副主任、浙江省诗词学会副会长、民盟浙江省常务委员、浙江《水浒》学会会长、中国科学技术史学会会员等。治学重视文理渗透，中西交融，考据、义理、辞章三者兼顾，成果卓著，蜚声海内外。出版著作有《史记春秋十二诸侯史事辑证》、《桐花凤阁评红楼梦辑录》、《古籍与科学》、《历算求索》、《诗经探索》、《武松演义》、《水泊梁山》、《诸葛亮出山》、《揖曹轩诗词》等，发表论文约200余篇。另有遗稿800余万字，尚未整理。

紅樓夢彈詞開篇集

玄奘題

西清硯譜摹繪宋薛紹彭蘭亭硯之正面

題紅樓夢彈詞開篇集

密誓公前幾笑頻單三生慧業再雙身紅樓縹緲
迷千古譜入琵琶怨殺春錄塵

標南尊兄詩老梁政乙丑春日徐行恭時年九十有三

故宮博物院製版

序

刘操南

弹词开篇者，词藻清丽，韵味浓郁。或庄雅厚重，遒劲苍凉；或质朴豪放，宽豁开朗。缠绵悱恻，如泣如诉；低徊激荡，自怨自艾。错落如珠走玉盘，萧瑟若雨跳荷盖。谱之弦索，旋律优美；发为音响，荡气回肠。艺人婉转多腔，声情交融，或快弹慢唱，或轻拢低吟，目送手挥，绘形传神。沁人心脾，感人肺腑矣。

弹词之为曲艺也，江南水乡，久已脍炙人口。今且遍及通都大邑：西诣汉口，南达香港，北抵燕京、哈尔滨，逮半中国。然读书之士，文坛名家，犹未珍视。窃以弹词开篇，翰藻既美，意境亦胜。推波助澜，或有所待。蓝田掇玉，沧海探珠。岂词家之逸响，殆艺苑之佳什欤？椎轮大辂，识者重之。

尝读明人新声，及清华广生《白雪遗音》，推知开篇肇于明清俗曲。珠帘春恨，贵妃独坐，红烛高烧，衾冷枕凉，今日书场犹自弹唱，而辞句丰腴过之；然则开篇绵衍发展垂三百余年矣。《红楼梦》之有开篇也，初见于马如飞《南词小引》。后之学者，不坠英华。若倪高风、陈姜映清、黄异庵诸先生，娴雅跌宕，皆卓然名世者也。

《红楼梦》言情小说也。荣宁两府，人物众多。然约之为金陵十二钗，为副钗，为又副钗。开篇之所咏者，则拔萃于怡红与颦卿；

足覩才识矣。其写两人之恋也：造境凄迷，托情绵邈。闲中寓旨，语外传神。如《宝玉夜探》，如《潇湘夜雨》，弹者推心，听者移情。隆冬寒露，月色迷濛；宝玉花街碎步，访晤颦卿。阴霾霾，寒凄凄，一座潇湘馆，几扇碧纱窗，两情偎依，同病相怜。礼教之压力既重，抵触之情绪益炽。尤以颦卿品质高洁，孤芳自赏；虽寄人篱下，而不仰人鼻息。顾影凄恻，感物伤怀，遂至病入膏肓，药石罔效，真天地间至文也。《黛玉焚稿》：玉容寂寞，芳颜憔悴，奄奄病榻之上，忽闻弦管隐传，而贾府之虚伪、冷酷毕露，忧心忡忡，五内俱焚。语云：“木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。”于是春蚕丝尽，蜡炬泪干，潇湘倩魂，竟归大罗之天。香消玉陨，惨绝人寰。呜呼！千古之恨，孰有过于此耶？

又尝议之，民间歌曲之于文学史也，辄领先焉。周之风，楚之骚，汉之乐府，唐诗、宋词、元曲，诸诗体之成立皆有所吸收者也。然则明清以来俗曲，若开篇者，谱之弦索，形诸毫端；诗意盎然，佳作竞出，岂不能跻之于新兴诗体之一乎。《虞书》曰：“诗言志，歌永言；声依永，律和声。”此中国诗歌优良传统也。开篇创作，盖合符焉。惜尚未闻有专集以问世者。然则裒而辑之，岂特为听书玩教之助；抑亦为文学史提供资料乎？尝读宋郭茂倩《乐府诗集》，仰其搜辑宏富，而大量先秦歌谣，汉魏乐府，与唐五代民歌，藉是以传焉。明杨慎《风雅逸篇》、《古今风谣》，冯梦龙《山歌》、《笑府》等作，亦其选也。然则承学之士，于民间文学，其可废乎？

一九八五年一月十日于杭州大学古籍研究所

前 言

刘操南

《红楼梦》在鲁迅《中国小说史略》中纳入“言情小说”；从它所反映的社会生活的深度与广度来看可称之为封建社会的百科全书。但从本书所辑，从文学艺术角度视之，却是突出一个“情”字。

在南方曲艺——弹词中，《红楼梦》没有形成成部大套的“书”，只是据其精彩片段改写：抒情、咏叹，开篇却是很多。开篇在弹词中起着定场、定音、练喉、试嗓的作用。一般不用表白，通过诗词口语，塑造形象，抒发感情，形成悬念，对引导听众向曲折离奇的正书过渡起着良好作用。它的创作特色是：形象生动，感情细腻，联想丰富，通过音乐伴奏，它又可以作为独立的艺术形式单独演唱。内容丰赡，并非悉为“游词余韵”。开篇自《红楼梦》中移植，进行再创作；它于人物的褒贬，情节的截取和安排，对原著的精神需要心领神会；同时，它是直接与广大社会群众见面，随着时代的进展，群众的爱好，需要能够反映他们的愿望——即是他们的审美观、伦理观、道德观、是非观以及他们的情操和理想。两者贯通；否则，就会遭受冷遇，而被淘汰。作为曲艺作品，它们常是多代作者、演员、听众精益求精，共同再创作的成果。这一文艺样式既可视作为群众性的通俗文艺，又当列于大雅之堂，在中国文学史上占有一定的地位。

红楼梦弹词开篇,诉之于耳,又常笔之于书。两者配合,效果益显。辞藻清丽,旋律优美。典雅而不轻佻,浅显而不庸俗。雅俗共赏,深受群众欢迎。开篇广泛流传,使红楼人物芳心慧业,恨海离天,寓于情中,深入人心。这些作品为我课余多年来记录、搜罗和积累的结果,或者认为:蔚为大观,已集大成,有其贡献。

本书所辑红楼梦弹词开篇凡 222 篇,有的可说是曲艺珍品。其中总论《红楼梦》及《金陵十二钗》的为 26 篇。论人物计:史太君 1 篇、贾宝玉 23 篇、林黛玉 65 篇、薛宝钗 8 篇、贾元春 3 篇、贾探春 2 篇、史湘云 7 篇、妙玉 4 篇、贾迎春 1 篇、贾惜春 2 篇、王熙凤 5 篇、巧姐 1 篇、李纨 1 篇、秦可卿 2 篇、香菱 4 篇、薛宝琴 3 篇、李纹 1 篇、李绮 1 篇、红楼二尤 1 篇、尤二姐 2 篇、尤三姐 4 篇、平儿 1 篇、鸳鸯 4 篇、紫鹃 9 篇、晴雯 10 篇、袭人 3 篇、莺儿 1 篇、麝月 1 篇、碧痕 1 篇、金钏 1 篇、玉钏 1 篇、小红 2 篇、抱琴 1 篇、司棋 2 篇、侍书 1 篇、入画 1 篇、焦大 2 篇、茗烟 1 篇、刘姥姥 3 篇、贾瑞 1 篇、智能 1 篇、蒋玉函 1 篇、张道士 1 篇、龄官 1 篇、四美钓鱼 1 篇、贾兰 1 篇、薛蟠 1 篇、柳湘莲 1 篇、宝蟾 1 篇。从这篇目数字来看,好象不能说明什么问题,实际却可以显示一个深刻的内涵,为什么林黛玉的开篇占了 65 篇,而薛宝钗的只是 8 篇,晴雯是 10 篇,而袭人为 3 篇,王熙凤也只 5 篇? 从而可以理解作者与听众所关心的是什麼人的命运! 开篇通过它的内容:刻划了人物性格,烘托了环境气氛,交代了故事情节,更是显示了广大群众对于红楼人物的爱憎,是非的判断,以及理想的追求。这 222 篇,在一定程度上可以说是对于红楼人物妍、丑评价的一个折光的反映。

总的来说：在那封建社会的末世中，《红楼梦》所写的，截取了一个不大不小、亦高亦低的贾府，如实地描写了当时的现实。大观园大矣，但比之内庭宫苑，还是渺乎其小。贾府下面有个赖大家，他家也有个花园，有个戏班子，看来象个具体而微的贾府。可是赖大嬷嬷在贾母跟前没有她的位子，只能坐个短凳，是个奴才班头。她的儿子尚荣却又是个父母官。王熙凤在贾府可算得作威作福、飞扬跋扈；可是“大装”起来，进宫上朝，轮不上她，只有贾母、王夫人这样的命妇才有资格。玉钏这丫头送莲叶羹，看来有些架势，怕烫了手，唤老婆子端着，到了宝玉房前，才亲端去。听吧！小丫头对芳官干娘教训道：“我们到的地方，有你到的一半儿，那一半儿是你到不去的呢，何况又跑到我们到不去的地方儿？”挺神气呢？不知丫头之上有大丫头，丫头之下有小丫头。“奴才还有奴才呢！”贾府贵矣，还有南安太妃、北静王等。真的是等级森严。封建社会象搭塔台似的一层一层地搭上去。到了皇帝，总算是个塔尖了。又怎样呢？称为“天子”。天上有没有更高更大的呢？光景还有，有“天帝”吆！皇帝还得顶礼膜拜，为其“郊祀”。让你老百姓引领而望，诚惶诚恐！这个天子自称受命于天，好象他是被注定着要统治这芸芸众生，传千万世。无奈穷苦人民，忍无可忍。鳌鱼发威，地撼山摇，任你三山五岳，琼楼玉宇，也会把你一齐掀倒捣向汪洋大海。《红楼梦》中有个小丫头说得好：“地火在地下运行，奔突”；那时熔岩一旦喷出：“内库烧成锦绣堆，天街踏尽公卿骨”。何论“一荣俱荣，一损俱损”；“绵延世泽，重沐天恩”。

开篇中所写的贾府，占了 52 篇。思想高度只是达到当时市民

意识所能达到的;还不能说境界是顶高的。但对这座活象“秦代阿房”、“魏朝铜雀”和“石家金谷”的荣宁府及其大观园,反映着人民的看法:不是啧啧称羨;而是蔑视:“归于萧索、冷落”,“红楼有景无非幻”,归于一枕黄粱。这是一针见血的。这和作者曹雪芹所写的:“白茫茫一片大地真干净”,主观思想是符合的。红楼人物,处于封建社会末世:林黛玉、史湘云、薛宝钗、贾元春辈,非夭即寡,或在没人处生活,了却残生。真的“千红一窟(哭),万艳同杯(悲)”。篇中所写,突出一个“情”字,令人凄恻伤怀,催人泪下。聆之诵之,使人深深寄予同情。宝、黛“木石前盟”是历史悲剧。造境凄迷,托情绵邈。低徊往复,如泣如诉。纵使“化作飞灰”,也是心甘情愿。两情缱绻,心心相印。“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”宝、黛的悲剧不是个人的悲剧;而是追求自由恋爱不获的历史悲剧。感人至深,有着深刻的思想意义。宝、黛开篇为 88 篇,约占全书五分之二,为书中重点。这些篇幅所显示的思想内容,符合于《红楼梦》原著的创作精神与人民群众的意愿,有其进步意义。

贾母是贾府的宝塔顶了。只说一点吧!这位史太君家私不薄:雀金呢、毳氍毹以及糊窗的软烟罗,净是些稀罕物儿,都是她的箱笼中物。这太君老是歪在炕上,自有丫头不住地为她捶腿。闲着,她就斗牌、听戏,听女先说书,喜看儿孙们嬉戏遨游。有福还要祷福。开篇史太君只 1 篇,就是描绘她的占有这人世间的庸庸福利:“椒房占尽人间福,(好一个)福寿双全史太君。”其余也没有多少好说的。她对宝、黛起初给予一些照顾:凭着她的权力,“吩咐

青衣”，“殷勤侍奉”，“纵容”宝玉得以“眉头眼角”，“时时调笑在内闺门。”使宝、黛青梅竹马，两小无猜，得一谈情说爱较为“自由”的大观园中的小天地。

贾府四女，元春早送进见不到亲人那地方去了。才选凤藻宫，在薛宝钗看来正是她所希冀的；因为，这是贾府的政治靠山。元春夭逝，贾府就抄家了。在薛宝钗想，做个才人赞善之职就满意了。开篇写她“宠冠朝阳”。省亲之时，家人相见却是涕泗滂沱。篇中写道：“更漏促，话匆匆，欲别家庭泪满胸，硬头皮别了回宫去，老皇封哭倒内堂中。”元春可嘉的，为诸姊妹和宝、黛也做了一件好事：“回宫就把恩纶降，（教）能诗姊妹住园中，（休负了）年年柳绿与桃红。”使群芳获得一个结社、宴会、生活与交际的场地。三春之中，迎春为长。她是养尊处优，成为“站鸡”样的人儿，二木头之称确如其份。探春崛起，不甘心于庶出之别，多刺玫瑰，这点连凤姐也要让她三分。惜春最小最稚，早失萱堂，父亲离家学道。孤寄荣府，随班进退，默默无声。三春环境虽同，各人感受不一，精神面貌亦异。在开篇中，寥寥数篇，听众对她们印象较浅，不甚在意。迎春写她为“赦老夫妻”的掌上珍珠，“本性”“宽宏”，“误嫁孙家”，好人受气。探春写她“兴利除弊”，“海棠结社”，施展才干。惜春伤伊“凋零”、“孤单”，画图显伊一技之长。

宝玉、黛玉、宝钗三人是《红楼梦》中所写群芳中的主要人物。他们的性格、遭遇、命运和相互间复杂的关系，是全书情节的重要组成部分。这三人之间：贾、薛是婚姻关系，所谓：金玉良缘；贾、林是爱情关系，所谓：木石前盟。这两对关系间展开了错综复杂的矛

盾和斗争,这是封建主义卫道者与叛逆者的矛盾和斗争,具有深刻的思想意义。开篇于此,不作理论上的阐发;而是紧紧地掌握文艺创作的特点,通过人物的行动与命运,从“言情”的角度予以同情或调侃。

宝玉 24 篇,写宝玉“观棋局”,“闻操琴”,“看西厢”,“学参禅”,“放风筝”,“赌金樽”,“荐花神”,有时节“剿袭南华庄子文”,探索人生,诗酒娱乐。梦寐之中没有忘怀木石前盟,从而展开他的生活行程。《宝玉夜探潇湘馆》与《宝玉哭灵》是开篇名作。艺人经常弹唱。情动辞发,扣人心弦。隆冬寒露,朔风透骨。宝玉花街碎步,夜籁人静。开篇写道:“(他是)一盏灯,一个人,黑影憧憧向前行。孤单单独自(到)潇湘馆,(去看那)林妹妹病体可减轻。”多么形象,多么亲切!斜月疏窗之下,“(一个儿)叫林妹妹,(一个儿)把表兄称。”黛玉病中,忽睹怡红,顿触愁绪,不觉泪落如雨,湿透罗巾。颦卿既逝,香消玉陨。宝玉“一步步步入灵堂内,声泣泣泣声裂肝肠,轻微微微呼林妹妹,请听听听从头说端详。”欲哭无泪,欲诉难言。缅怀往事:“夜深深探病潇湘馆,风扇扇伴炉煎药汤。”伤心此日:“喜洋洋堂前花烛拜,细看看岂知代桃僵。”谁为之,孰令听之?痛定思痛:“怨恨恨恨煞二嫂嫂,泼辣辣辣手毒心肠。”“发剃剃愿入空门去,远离离撇下旧家乡。”无奈只得抛却尘世,去寻求那不是出路的出路。晴雯是黛玉的影子,《红楼梦》写晴雯有时类似衬写黛玉。哭雯、祭雯在宝玉的开篇中亦占重要篇幅。“(可怜呀)天生聪明遭物忌,鸩鸩恶高古来云。自蓄辛酸怜夭折,芳踪嗣后何处寻。”茜纱窗下,公子情深;黄土陇中,女儿命

薄。宝玉哀悼晴雯和对黛玉差不多一样地悲切！

薛宝钗出身于皇商世家，家中重大事件，无不由她决策。薛蟠宛如土块，薛母是受牵线的偶人；实权却掌握在这个隐处深闺的“只留心针黹家计等事”的贤小姐手中。此人城府极深，阴一套，阳一套。套套无穷，韬略难测。杨妃扑蝶这回的自语，实是作者对她性格无情地极为深刻的揭露。这是她一次上场势精彩的亮相。好算得使人“如见其肺肝然”。黛玉言词尖利，深为人所不喜；宝钗时加赞扬，鼓其加油。黛玉只图痛快，不知上当！宝钗与探春同主家政，鼓刀霍然，大有陈平宰肉风度。王熙凤阴狠毒辣，尽人皆知。薛宝钗另有一手，到处笑靥迎人，弄得你神魂颠倒，还不知道是怎么搞的！管家时对老婆子们姑留一步，“小惠存大体”，让她们懂得，来日她来管家，总会留些残杯冷羹你们尝尝，可使效忠于我。黛玉多愁善感，心地善良；宝钗懂得爱抚，使人不觉。请听黛玉的声音吧！“谁知她竟是好人，我素日当她藏奸！”就是这个不藏奸的好人，不知不觉地把史湘云从潇湘馆拉到蘅芜院去的。开篇对这位姑娘只写8篇，内容仿佛很有些相似的。说明这个人物的生活是程式化的，没有多少心灵的创作。开篇首先提的：“（好一位）伶俐端庄薛宝钗。（女娃是）南朝金粉无边美，阅阅金陵是世家。家财万贯非常富，豪贵奢华竟不差。”其次写她扑蝶表演身段：“伸玉腕，把扇挥，暖逐东风扑几回。”施展伎俩。扑蝶时凝神窥人私语，作者对她进行谴责。“不防忽地绮窗开。一时无法来隐避，幸喜聪明别具才。情急智生施妙计，假作痴呆顽弄乖。妙言笑把颦儿追。金蟾脱壳虽然好，移祸他人不应该？”进而诬陷黛

玉,他的阴狠用心是:“打开情敌专房宠”。试问宝钗的“端庄”何在?开篇于此对她提出了一连串的责任:“举止大方身俭朴,语言吞吐性温柔。(为什么)鸳鸯坐在床前绣,(因甚的)麝串笼时却害羞。(为什么)冷香丸小婢风骚语,(因甚的)牙牌令破绽搜。(为什么)近来行动多偏执,(因甚的)姨母跟前礼数周。笑莺儿巧结梅花络,(要)宠络得郎心(把)别个丢。”这些话可惜她是听不到的!听得了又怎样呢?我想:她是一笑而已,连面孔也不会红一红的!

开篇写黛玉的为65篇,占全书篇幅四分之一强。多数成为名篇。艺人反复弹唱,耐人寻味。脍炙人口,感人肺腑。说明公道自在人心。此心同,此理同;这难道是偶然现象吗?弹者推心,听者移情。人民大众不知不觉间与黛玉同呼吸、共命运了。《红楼梦》写黛玉写得深细,把她写活了。开篇写她与写宝玉同样是写得成功的。

黛玉是个受损害的人。她进贾府时,住进碧纱橱,“步步留心,时时在意。”实际上是金丝笼中的生活。由碧纱橱到潇湘馆,凤尾森森,龙吟细细,是更高一级的金丝笼。黛玉寄人篱下,孤芳自赏,决不仰人鼻息。在那时社会中,自然受到冷遇。黛玉慧心弱质,必然于无声处有所感受。黛玉初时在贾母跟前进膳,嗣后逐渐减少。黛玉不去,实是为了避免与那些人周旋,看那些人的伪善。冷遇既现,宝钗母女乘虚而入。假意爱抚,刻意渲染,进驻潇湘馆。须臾造次之间,得以尽其隐微曲折之谋。直至毒矢攒心,痼疾已成,母女俩会心微笑,乘兴而归。苍苔露冷,瘦损腰肢。黛玉精神

耗损，至此已极。相依为命，只有紫鹃。

黛玉栖居贾府，与宝玉耳鬓厮磨，“五内郁结着一段缠绵不尽之意。”宝玉口口声声木石前盟，有时却又逗情金玉良缘。奇缘识金锁一回，便见入神。“妄谈禅”时，黛玉欣赏宝玉：“禅心已作沾泥絮，莫向春风舞鹁鸪。”但既无妄，自有些姑妄言之而已！雪雁曾说宝玉“蜜里调油”，不无道理。宝钗成婚，自是贾母主谋，凤姐设计，宝玉在昏迷状态中成礼。但从“宝玉有意负荆，宝钗无心拒客”，“二五之精，妙合而凝”。也就有些忘了惨死的黛玉。紫鹃因说：“男子之心，真真是冰寒雪冷，令人切齿。”故说爱情，宝玉自不及黛玉的专挚坚贞。黛玉焚稿，犹豫一下，竟投火盆，颓然倒下，手足冰冷，形神俱尽。千回百转，最后说了一句：“我的身体是干净的！”溘然而逝。“质本洁来还洁去”。处在五浊恶世，保持身心整洁，就得牺牲，就得付出生命。这和“贤”宝钗比比伪造金锁，羞笼香串，绛芸轩中，甘执蝇拂；滴翠亭前，移祸江东。两人品格，何啻雪泥？宝钗俗骨难医。岩石重压下的嫩苗，顽强地扎下根去，历尽风霜，成为虬龙般的万年苍松。黛玉身世坎坷，岂止同情，高风亮节，真是可爱可敬的。

开篇描写林黛玉可谓得其神似。黛玉初来贾府，带着喜悦心情。开篇写她春游，嵌入《红楼梦》中裙钗名氏，弹唱时使听众品味，增加文娛兴趣。这与作品显示喜悦心情是符合的。且看那：黛玉束装探春，紫鹃衫，翠缕裙，斜插熙凤。瞧那鸳鸯戏水，想着去秋：雪雁飞入荻花丛中，转瞬已是：杨柳湘莲又迎春。莺儿啼唤，花香袭人。有时黛玉调弄鹦鹉，别具闲情逸致。“千个竹，韵潇潇，