

孙鸿钧 撰文
黎建初 主编

吟诗 临摹 鉴赏

楷 行 草 隶 篆

书 法

红楼梦诗韵与诗编

钢笔书法 红楼梦诗词与诗论

江苏省红楼梦学会会员

江苏省红楼梦学会副会长
南京师范大学中文系教授

江苏省硬笔书法协会主席

中国硬笔书法家协会常务理事

江苏省硬笔书法协会常务理事
中国硬笔书法艺术家协会主席

江苏省硬笔书法协会会员

中国硬笔书法家协会会员

江苏省硬笔书法协会会员

孙鸿钧

撰文

何永康

审校

汪寅生

王惠松

书法

尤荣喜

刘有林

李跃华

南京出版社

钢笔书法红楼梦诗词与诗论

黎建初 主编

南京出版社出版发行

(南京市北京东路41号29幢5楼 邮编210008)

南京印刷制版厂印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:7

1995年11月第1版 1995年11月第1次印刷

印数1——100000册

ISBN 7-80614-119-7/J·12

定价:9.60元

责任编辑:杨晓岗

(本书凡有印装质量问题可向承印厂调换)

前言

何永康

曹雪芹诗胆如铁，是一位「击石作歌声琅琅」的诗人。他所著《红楼梦》，诗情洋溢，被人们誉为「诗体小说」。读《红楼梦》，不认真吟诵、品味书中的诗歌，是很难拥抱「红楼」，登其堂而入其室的。

鉴赏《红楼梦》诗词，我们可以更真切地聆听曹雪芹的心声。一般说来，曹雪芹很少在书中直接抒怀，实在抑制不住了，也往往巧借人物之口。譬如脍炙人口的《葬花词》和《芙蓉诔》，就分明溢出了林黛玉和贾宝玉性格的「堤岸」，那些「高八度」的强音，委实是曹雪芹的思想重锤敲打出来的。在更多的情况下，他总是把自己的仰天长啸和低回吟唱，不露痕迹地寄寓在人物的诗词之中。就说「柳絮词」吧，林黛玉是「嫁与东风春不管，凭尔去，忍淹留！」一个「嫁」字，道出了林黛玉的许多艾怨和祈求，也透露出曹雪芹对她的无限同情；薛宝钗则是「好风凭借力，送我上青云！」又是一「凭借」，又是「送」，急功近利，且带有「指令性」，曹雪芹分明对这位皇商小姐「白眼斜」了。

为了使大量的诗词唱和成为《红楼梦》艺术整体的有机组成部分，曹雪芹十分注意「言为心声」和「文如其人」。薛宝琴曾戏将林黛玉的《桃花行》诗说成自己的作品，贾宝玉随即鉴定道：「固然如此，但我知道姐姐断不许妹妹有此伤悼之句。妹妹本有此才，却也断不肯做的。比不得林妹妹曾经

离丧，作此哀音。」真是一语中的。曹雪芹为《红楼梦》人物作诗，正是遵循了这个原则——一切为人物性格服务。且看凹晶馆联诗，林黛玉用「冷月葬诗魂」来对史湘云的「寒塘渡鹤影」，简直是天衣无缝，妙不可言。在这里，表现了林黛玉的认真和执著，在诗歌创作上的一丝不苟，也表现了她求胜心切，天真得有如幼稚的儿童。她得意地笑着，庆幸自己想出了一句绝妙的「压」倒了湘云的诗句。然而，就在这笑声背后，有一种情绪，当时连黛玉自己也没有意识到。倒是心直口快、聪明灵秀的史湘云把它道破了：「诗固然新奇，只是太颓丧了些！你现在病着，不该作此过于凄清奇诡之语。」是的，封建制度的阴影无时无刻不像魔掌一样攫住林黛玉的心灵，就是在她最开心、最得意的时候，也情不自禁地流露出苍凉的人生咏叹！《红楼梦》诗词的魅力，常常如此这般地表现出来，既充分拓展了人物的性格空间，又显示了封建末世「天崩地解」的泪痕悲色和时代振荡力。

曹雪芹还善于借诗歌来突现自然形象，描画与人物息息相通的自然天地。那潇湘馆的竹影、芭蕉、冷雨、苔痕，被如泣如诉的琴声和有关的诗词所浸润，使人们不知不觉地嗅到了林黛玉的淡雅的心香，那云洞一般素洁的蘅芜院，辅之以一系列歌吟咏唱，顿时给人送来了宝姑娘压抑青春热情的阵阵寒意。的确，曹雪芹以诗厌物，总是把它们视为活泼生动的「这一个」，十分尊重它们各自的「性格」，总是围绕着人物形象的创造，对进入小说作品的自然形象进行能动的改造，使它们成为人的血脉和肢体，从而反映出主人公的审美感受以及作家本人的审美感受。

《红楼梦》中有一位苦心学诗的香菱。或曰：有了「学诗」之举，才有了真正的「香菱」。是啊，当一个人被剥夺了一切，被黑暗时代无情地碾压的时候，却能如醉如痴地、忘怀一切地呼唤诗神、追求诗神，这该要有怎样的纯真，怎样的勇敢，怎样的气派，怎样的情怀？从另一侧面看，我们也会由此

而发现「诗」的了不起的魅力，它是春风、夏雨、秋实、冬阳、旌旗、响箭、鞞鼓、灵犀、彩翼、梦魂、香巢，等等，或者什么都不是，「诗」就是「诗」，一种充实而富于光辉的美！从某种意义上讲，为「人」而不学「诗」，是很难在我们这个星球上直立起来的。本于是，曹雪芹为我们留下了「红楼诗篇」，我们更应当好好承继这一份精神遗产，到红楼诗歌天地间作心灵的远游。

最近，喜读江苏省红楼梦学会孙鸿钧老先生所撰《红楼梦》诗词解析一书，获益良多，深受鼓舞。适逢黎建初先生日前来宁，欲藉受广大读者所喜爱的、美感别具的钢笔书法艺术的形式，推广红学研究成果，帮助广大读者既能练习钢笔书法，同时又能理解《红楼梦》这一传世名著的深刻含意，看懂读透《红楼梦》。这是一个多么美妙的创意啊！我举双手拥护，并勉力为此「前言」，时在甲戌年中秋之际，月亮正圆。

钢笔书法《红楼梦》诗词与诗论目录

通灵宝玉碣	一	金陵十二钗正册·林、薛合批	二一
题石头记	二	金陵十二钗正册·元春判词	二三
度甄士隐诗	三	金陵十二钗正册·探春判词	二四
贾雨村风尘怀闺秀	四	金陵十二钗正册·湘云判词	二五
贾雨村对月寓怀	六	金陵十二钗正册·妙玉判词	二七
好了歌	七	金陵十二钗正册·迎春判词	二八
《好了歌》注	一一	金陵十二钗正册·惜春判词	二九
西江月·贾宝玉判词	一五	金陵十二钗正册·王熙凤判词	三〇
金陵十二钗又副册·晴雯判词	一八	金陵十二钗正册·巧姐判词	三一
金陵十二钗又副册·袭人批词	一九	金陵十二钗正册·李纨判词	三二
金陵十二钗副册·香菱批词	二〇	金陵十二钗正册·秦可卿判词	三四

红楼梦引子	三五
终身误	三六
枉凝眉	三八
恨无常	四〇
分骨肉	四二
乐中悲	四三
世难容	四五
喜冤家	四八
虚花悟	四九
聪明累	五二
留余庆	五四
晚韶华	五五
好事终	五七
飞鸟各投林	五八
大观园题咏	六一
旷性怡情	六二
文采风流	六三
文章造化	六四

万象争辉	六四
凝晖钟瑞	六五
世外仙源	六六
有凤来仪	六七
蘅芷清芬	六八
怡红快绿	七〇
杏帘在望	七一
春夜即事	七三
夏夜即事	七四
秋夜即事	七五
冬夜即事	七七
葬花诗	七八
题帕诗	八四
探春咏白海棠	八七
宝钗咏白海棠	八九
宝玉咏白海棠	九一
黛玉咏白海棠	九二
湘云白海棠和韵	九四

忆菊		九七
访菊		九九
种菊		一〇〇
对菊		一〇二
供菊		一〇三
咏菊		一〇五
画菊		一〇六
问菊		一〇八
簪菊		一一〇
菊影		一一一
菊梦		一一三
残菊		一一四
宝玉咏螃蟹		一一七
黛玉咏螃蟹		一一九
宝钗咏螃蟹		一二一
秋窗风雨夕		一二二
香菱学诗第一首		一二五
香菱学诗第二首		一二七

香菱学诗第三首		一二八
芦雪亭即景联句		一二九
咏红梅(一)		一三六
咏红梅(二)		一三七
咏红梅(三)		一三八
访妙玉乞红梅		一四〇
五美吟·西施		一四一
五美吟·虞姬		一四二
五美吟·明妃		一四三
五美吟·绿珠		一四四
五美吟·红拂		一四五
桃花行		一四六
如梦令·咏柳絮		一五一
南柯子·咏柳絮		一五二
唐多令·咏柳絮		一五四
西江月·咏柳絮		一五六
临江仙·咏柳絮		一五七
凹晶馆联诗		一五九

婉孌词(七绝)	·····	一六六
婉孌词(五言律)	·····	一六七
婉孌词(歌行)	·····	一六八
伤别诗	·····	一七四
感怀诗(四首)	·····	一七五
黛玉琴词(一)	·····	一七九
黛玉琴词(二)	·····	一八〇
黛玉琴词(三)	·····	一八一

黛玉琴词(四)	·····	一八二
祭晴雯词	·····	一八三
赏花妖(七绝)三首	·····	一八四
《警幻仙姑赋》	·····	一八七
《芙蓉女儿诔》	·····	一九一
综论红楼梦诗词和诗论	·····	二〇六
后记	·····	二一四

通靈寶玉碣

無才可去補蒼天，枉入紅塵若許年。
此係身前身後事，倩誰記取作奇傳。

通靈寶玉碣

無才可去補蒼天，枉入紅塵若許年；此系身前身後事，倩誰取作奇傳？

（第一回）

【簡析】

這是通靈寶玉（石頭）的自白，希望有人把它降生尘世前以及到尘世后若干年的事记下，写成傳奇。

這給《紅樓夢》的基本情節披上一层神話色彩，使故事給人以神奇莫測之感，達到將真事隱去，而使閨閣之事得以昭傳，甚至給「托情议政」帶來許多方便。

無才補天是從富貴至「繩床瓦牖」的曹雪芹的自然自艾，轉而想從另一角度干一番事業，正如孔子厄而作《春秋》，屈原憤而作《離騷》，蒲松齡窮而

作《聊斋》。通灵宝玉这一碣，也只是曹雪芹的托词，借以证明在无才「补天」的情况下，敷衍成《红楼梦》一书，以企匡时济俗。

这首诗设于卷首，引出全书，是《红楼梦》艺术结构的重要组成部分，意义不是一般的。

題石頭記

滿紙荒唐言一把辛酸淚都云作者
痴誰解其中味

題石頭記

滿紙荒唐言，一把辛酸淚，都云作者痴，誰解其中味？

（第一回）

【簡析】

「都云作者痴」，实际作者不自认为「痴」；「誰解其中味？」除非曾历沧桑，一般人很难理解「其中味」。这「其中味」便是「滿紙荒唐言」中所蕴蓄的「辛酸泪」，便是「枉入红尘若许年」所历经的盛衰、荣辱、哀乐，如梦似幻，让

人流下辛酸的泪水。但，这些虽已过去，不能不让后人引为警戒，这就是作者「痴」之处。至此《石头记》之缘起明矣。

这首诗在《红楼梦》中起提示作用，让读者对「枉入红尘若许年」的经历，「一把辛酸泪」的痛楚更加留意，便有可能接触到书中发人警醒之处。

譬如「红尘若许年」中，有许多爱情悲剧故事，作者目的是让人「由色悟」，证之以宝玉遁入空门，发人警醒。第十六回有这么件事，只因父母贪财爱势，金哥自缢，李守备之子投河殉情，凤姐借此事取得三千两银子；第三十回「龄官划蔷痴及局外」；第三十二回「含羞辱情烈死金钏」；第六十六回「情小妹痴情归地府」。顺着这一个个爱情悲剧的瓜，不难牵出结这悲剧的封建制度的藤。客观上揭露了封建社会的罪孽。当然，《红楼梦》还表现了当时社会土壤所滋生的豪门贵族的安富尊荣、炎凉世态、豪门贵族之间的倾轧、人与人之间的尔虞我诈，导致封建社会、家族盛极必衰。这就全面深刻地表现了这个封建的「天」残破不堪，最后遵循「盛极必衰」这条总规律的趋向灭亡，而作者只能自恨无才「补天」。

综上所述，这首诗为《红楼梦》全书定下了基调。

度甄士隐诗

嬉生慣善笑你痴菱花空對雪漸漸
好防佳節元宵後便是煙消火滅時

度甄士隐诗

娇生惯养笑你痴，菱花空对雪澌澌，好防佳节元宵后，便是烟消火灭时。

(第一回)

【简析】

这首诗是茫茫大士、渺渺真人的隐语。

第一句意思很清楚，劝甄士隐不要对女儿太娇生惯养；第二句说香菱配给薛蟠，结局不佳。第三句说，元宵佳节，香菱由家人抱出观灯，被人拐卖。第四句说，甄士隐家遭一场大火，家产尽绝。

这样就预示了情节的发展，增强了故事的神话色彩，为甄士隐的「悟彻」奠定了基础。

賈雨村風塵懷閨秀

未卜三生愿，频添一段愁。闷来時，效顰行去幾回頭。自顧風前影，誰堪月下俦。

蟾光如有意，光上玉人楼

贾雨村风尘怀闺秀

未卜三生愿，频添一段愁；闷来时敛额，行去几回头。自顾风前影，谁堪月下俦？蟾光如有意，先上玉人楼。

（第一回）

【简析】

贾雨村在甄士隐家巧遇丫环娇杏。丫环心下自想：「这人生的这样雄壮，却又这样褴褛，我家并无这样贫窘亲友，想他定是主人常说的什么贾雨村了，曾听主人说『他必非久困之人，每每有意帮助周济他，只是没有机会。』」如此一想，不免又回头一两处。

贾雨村遂狂喜不禁，自谓此女子必是个慧眼英豪，风尘中知己。他在上述典型环境中的思想感情，用这诗来表达，不能说不准确。他在诗的第一、二句「起」。「添」说明贾雨村原来就偏促愁成，正如娇杏所

想：「褴褛」、「贫窘」。让人「每每要周济他」可见其困难，可见其愁闷。现在又增加一段愁闷，这便是娇杏「临去几回头」掀起的感情波澜。紧「承」一句：「闷来时敛额」，可见其愁闷之深。「转」至「临去几回头」则令他忧喜交迸了。

正因困境忧心，突然有这么个女孩，秋波凝注，走过去还一再回头，怎不又忧又喜？贾雨村只以为像红拂识穷途的李靖一样，娇杏有识英雄的慧

眼，所以，「临去几回头」带给他的决不只是爱情的喜讯，还给他穷途以无限鼓舞，唤起他对娇杏的知己感。

贾雨村认定：只有娇杏才能作自己终生伴侣，但，现实是无情的：自己一身襤褸，娇杏托身甄家为婢，咫尺天涯，无由一通款曲，其急于表达情怀，不使意中人失之交臂的心情也可想而知了。因此吟出：「塘光如有意，先上五人楼。」诗至此「一合」，言尽而情不尽，贴切而自然地写出贾雨村的感情与追求。

贾雨村风尘怀闺秀的偶然性，反映了封建婚姻的不严肃性，为《红楼梦》全书众多的爱情悲剧，奠定了产生、发展的基础。

全诗以贾雨村的感情为线索，浑脱自然，语言平实。

賈雨村對月寓懷

時逢三五便團圓，滿把晴光攬玉欄。
天上一輪才捧出，人間萬姓仰頭看。

賈雨村對月寓懷

時逢三五便團圓，滿把晴光攬玉欄；天上一輪才捧出，人間萬

姓仰头看。

(第一回)

【简析】

这首诗用借代、拟人等修辞手法，写出中秋月色，写出人们赏月盛况。

诗中写的中秋月色，真是「月华如练」，那光辉几乎手可把握。「满把」虚事实写，把皎洁的、如银泻地的月光写得淋漓尽致。「人间万姓仰头看」则准确而生动地写出赏月盛况。

如仅就描写中秋月色与赏月盛况看，这首诗也不能称出众之作，但若从贾雨村「对月寓怀」这个角度去欣赏，则可能领略《红楼梦》作者构思之巧，立意之妙。

诗用象征手法，「天上一轮才捧出，人间万姓仰头看」象征了贾雨村渴望功名显达，不惜削尖脑袋向上爬，以求高高在上的丑恶灵魂。

「捧」，被人捧起。贾雨村正是靠林如海的介绍、贾政的推荐，得以做官，甚至在失官之后复职，并且飞黄腾达。他热切企待的是：一旦功名显达，立刻会赢得万人景慕。这样才可以看出贾雨村所以「狂饮不禁」的政治追求。正因如此，看了「对月寓怀」诗，甄士隐大叫「妙极」！弟每谓兄必非久居人下者，今所吟之句，飞腾之兆已见，不日可接履于青云之上，了，可贺，可贺！」

综上所述可知：这诗预示了贾雨村这一人物情节的发展，也初步揭示了这个人物的性格。

好了歌