

王启忠 著

眼前春色 梦中人

『红楼梦』人物论

社
版
出
艺
文
花
画

HLM RWL

YANQIANCHUNSEMENGZHONGREN

王启忠 著

眼前春色 梦中人

《红楼梦》人物论
百花文艺出版社

眼前春色梦中人

王启忠 著

百花文艺出版社出版(天津市张自忠路189号)

永清县第一胶印厂印刷 新华书店总店北京发行所发行

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 7 插页 2 字数 145000

1997年4月第1版 1997年4月第1次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-5306-2399-0/1·2141

定价:12.00元

内 容 提 要

《红楼梦》是一部博大精深、艺术魅力无穷的古典文学名著。其中最可感人、令人过目不忘的是作品中个性独具、姿态各异、栩栩如生、呼之欲出的红楼人物群像。本书从多种角度，深入探讨了作者在人物刻划上的艺术匠心和成功地塑造出众多艺术典型的极为丰富的艺术创作经验，并挖掘出蕴含其中的美学价值，既有助于读者对原著的阅读、欣赏和理解，又为从事写作的广大文学爱好者学习和借鉴《红楼梦》的艺术表现方法提供了有益的启示。

序

胡文彬

我与王启忠同志是在1980年仲夏举行的首届全国《红楼梦》学术讨论会上相识的。记得，那次大会期间他担任分组联络员，我在秘书处工作，互相接触的机会较多些。不过由于会务繁忙，除了会务上的接触之外，没有时间坐下来聊聊有关红学方面的问题，至今想起来还不无遗憾。这次会议之后，启忠同志调到了黑龙江省社会科学院《学习与探索》编辑部，我们彼此既是红学同道，又是编辑同行，共同的爱好和同行之缘，使得我们的交往多起来了。我们之间的友谊，也是在这飞逝去的八年间建立起来的。

启忠同志为人淳朴敦厚，治学刻苦笃实。几年来，他一面从事编辑工作，一面坚持业余研究，发表了许多颇有独到见解的红学论文。最近，他的《眼前春色梦中人》脱稿，即将付梓问世。当此之际，他来信嘱我写几句话，并将大部分书稿首先寄给了我。看着面前的这一大摞书稿，我心头涌起一股说不出的喜悦之情。从这篇篇文章中，我仿佛看到了启忠同志不畏严寒酷暑伏案挥笔的身影，看到他孜孜不倦、一丝不苟的治学神

态。可能因为受到了启忠同志治学精神的激励，我也就不揣文拙思俗，欣然为之命笔。

《红楼梦》具有一股强大的神奇力量，吸引着千千万万的读者，我自己也是其中的一个。每当翻开这部奇书，看到大观园这个舞台上演出的一幕幕惊天地泣鬼神的人间悲剧，听到它唱出的一曲曲“千红一哭”的悲歌，心里总不免为曹雪芹成功的人物描写艺术所震撼着。《红楼梦》中的人物，不论是美的、善的，还是丑的、恶的，都是真的“人”，活灵活现的人。掩卷思之，如见其人，如闻其声，给人留下的印象是永远不能磨灭的。

曹雪芹遗惠后人，不仅仅是因为他为我们创造了一幅幅千古不朽的人物画卷，我认为更为重要的是透过这个美丽的画卷所提供给我们的文学创作中人物描写的艺术经验。这些宝贵的艺术经验，在今天既是红学家研究的重要课题，也为当代文学创作者继承与借鉴所需要。因此，启忠同志选取这个重要课题进行研究，是很有眼光的。

本书共写了十二章，互相联系，又可独立成篇。作者是把《红楼梦》作为中国古代美学思想和文学艺术成就之集大成者来认识的。各章都是从小说的具体故事情节和人物思想实质入手，从多角度、多层次来探讨《红楼梦》人物描写的表现技巧和艺术经验，对当代的文学创作无疑是具有宝贵的参考价值的。

我读到启忠同志的第一篇红学论文是发表在《牡丹江师范学院学报》1980年第三期上。当时的题目是《“如实描写 并无讳饰”——〈红楼梦〉现实主义人物描写的特点》。在这篇长文

中，作者认为，“《红楼梦》把主要人物放在婚姻悲剧和家庭衰亡这两大主线发展过程中去描写，使人物性格的发展和主线的变化紧密揉和在一起，互相关联，彼此影响。作者有层次地描写了作为全书重要部分的贾宝玉、林黛玉和薛宝钗的恋爱与婚姻的产生、发展、破灭等每个阶段的过程，并相应地描写了人物性格发展的脉络和思想特点。”我完全同意启忠同志的这一见解，《红楼梦》的主线既不是一个“爱情婚姻悲剧”说所能概括，也不单是“家世的衰亡史”说所能包容尽的。《红楼梦》至少应是两大主线，小说中的主要人物正是在这两条主线互相交织中展示各自的典型性格的。文章还指出：“曹雪芹的高明之处在于不但能把性格不同的人物勾画得迥然不同，也善于把思想性格相同或相近似的人物，细致入微地写出其突出的相异之处。”他举例说，“如宝玉、黛玉这两个封建主义的叛逆者，在反封建礼教、追求婚姻自由这一基本上是一致的，但在表现形式上又不同。宝玉较为大胆直率，溢情于言表，有时如痴似狂；黛玉就比较曲折婉转，欲露又掩，有时喜怒无常，忽嗔忽喜，反而以相反的情态声貌抒发内心的幽情。这种在思想本质一致的情况下性格上的差别，是由于他们所处的不同地位、性格和身世所决定的。”这一分析不仅符合小说所写的实际，而且也道出了人物描写的一条重要经验。正如文中所说，如果曹雪芹因袭前人俗套，让宝玉、黛玉在第三回就像《西厢记》里的张生、崔莺莺那样一见钟情，倾心相爱，那就会脱离现实生活的基础，使宝玉和黛玉性格不能像现在这个样子，《红楼梦》也无须写成一百二十回的长篇巨著了。

读过《红楼梦》的人都会感觉到，书中的人物描写，并不限

于“如实描写，并无讳饰”的现实主义方法，还有浪漫主义的色彩。本书中的《异样人物 异样笔法——〈红楼梦〉人物描写的理想因素》一章就专门对这一问题作了深入的探讨。例如，《红楼梦》一书中共写了三十二个梦，这些梦境的描写就带有浪漫主义的色彩。文章有如下见解：“做梦虽是人们在睡眠时一种心理活动现象，往往曲折而神奇地表现人们的思想幻觉。作家把梦境写入作品，并不是虚构，也是对现实生活的反映。严格说来，文学作品中梦境的描写，从描写手法和反映生活的本质来说，应属于现实主义的范畴。但是不少的作家在笔下把本来奇异的梦境更加幻想化，使之出现更加神奇的环境和理想化的典型，这就具有了浪漫主义色彩。《红楼梦》中的梦境描写有的就属于这种类型。它的许许多多奇特的梦境描写，自然有表现主题的意义，主要的还是为了刻划人物的性格。”启忠同志从梦境对人物性格所起的传神角度来分析小说中的几十个“梦”，指出了梦与现实、梦与人物性格、梦与表现主题的关系，是卓有见地的。

《红楼梦》人物描写的艺术经验是多方面的。本书中的《景为情设 情以物迁》一章，探讨了《红楼梦》环境塑造在人物描写上的作用；《诗情词意 具缘性灵》一章，分析了《红楼梦》的诗词在人物描写上的功能；《传神文笔 意态恣生》一章，研究了《红楼梦》人物描写以形写神的艺术；《博采众长 转益多师》一章总结了《红楼梦》人物描写运用诗法和画笔的经验；《阴阳用笔 多面赋彩》一章，则指出了《红楼梦》人物描写多层次多角度的艺术特色。从上述所列各章篇目及其所探讨的主要内容提示，我们可以看出作者对《红楼梦》人物描写艺术

的研究，是有相当深度和广度的。我想，凡是读过本书的读者，不论是搞研究的，还是从事文学创作的，大家都会从中吸取到对自己有益的营养的。

《眼前春色梦中人》即将和广大读者见面了。本来我是不该说这些废话的，因为书就摆在面前，是好是坏，诸公自有慧眼，评价也自会比我更准确、更公允。那么，以上所写就应该算作一篇“多余的话”了。

1988年仲夏于京华聚红室

目 录

序	胡文彬	1
第一章 “如实描写,并无讳饰”		
——《红楼梦》人物塑造的写实艺术		1
第一节 性格在矛盾撞击的火花中闪现		2
第二节 典型在情节变化的漩涡中涌出		8
第三节 形象在多方观照的摄取中捕捉		16
第二章 异样人物 异样笔法		
——《红楼梦》人物描写的理想因素		20
第一节 时代浪漫精神的杰出体现		20
第二节 “幻奇”笔法造型的艺术实践		22
第三节 理想之彩绘出的“奇异”性格		27
第四节 神异情思遨游的“空灵”幻境		32
第三章 阴阳用笔 多面赋彩		
——《红楼梦》人物描写多层次多角度的笔法		39
第一节 层层点染 形象迭现		40
第二节 面面着笔 典型丰满		46

第三节	循循诱发 性格渐变	57
第四章	传神文笔 意态恣生	
	——《红楼梦》人物描写以形传神的艺术	61
第一节	以声传神意态生	61
第二节	以貌写神风采动	66
第三节	以心表神气韵呈	69
第五章	形映色照 性格自殊	
	——《红楼梦》人物描写的对比艺术	74
第一节	自比互较貌不同	75
第二节	泾渭并流见浊清	79
第三节	阴差阳错自分明	88
第六章	诗情词意 具缘性灵	
	——《红楼梦》的诗词在人物描写上的功能	93
第一节	“散韵相间”的完美娴熟	94
第二节	叙事写人的多方作用	96
第三节	吟咏之际的文理人意	109
第七章	景为情设 情以物迁	
	——《红楼梦》环境建构在人物描写上的作用	112
第一节	三重环境 全象映照	113
第二节	社会环境 具象促发	115
第三节	自然景观 意象烘托	126
第八章	博采众长 转益多师	
	——《红楼梦》人物描写上诗法与画笔的艺术	131
第一节	诗法含蓄与画笔虚实的巧妙结合	132
第二节	“浑写一笔”与“背面敷粉”的成熟运用	137

第三节	诗法抒情与画笔赋彩的成功借鉴·····	143
第九章	于微细处 缘情达意	
	——《红楼梦》的细节在人物描写上的效能·····	148
第一节	推微知著 搜间传神·····	148
第二节	牵发动身 扪毛知心·····	153
第三节	一石击水 波浪叠起·····	156
第四节	狮子滚球 烘云托月·····	157
第十章	喜哭怒骂 总关性情	
	——《红楼梦》人物情态描写·····	161
第一节	喜姿笑态表人性·····	161
第二节	哭音泣意皆心声·····	166
第三节	骂声怒容见性灵·····	171
第十一章	本色语言 描摹本色	
	——《红楼梦》的口语在形象塑造上的贡献·····	175
第一节	语皆本色的造型价值·····	175
第二节	议论品题的写人功能·····	186
第十二章	归属有序 系代相关	
	——论《红楼梦》的人物形象体系·····	192
第一节	人物“系代”建构的自觉意识·····	192
第二节	五大形象体系的有序组合·····	194
第三节	形象体系外观的三重特点·····	206
后 记	·····	209

第一章 “如实描写，并无讳饰”

——《红楼梦》人物塑造的写实艺术

曹雪芹在《红楼梦》第一回书里，借石头之口批判了“才子佳人”小说创作的不良倾向，并声称自己的作品“大旨不过谈情，亦只是实录其事”。这就表明，曹雪芹描写人物既要“实录其事”，按照生活丰富多彩，千变万化的本来面貌，使其各具性格特点，又要摈弃公式化、概念化的老套，使其不能“千人一面”；既要“谈情”使其有血有肉，又“不涉淫滥”，注重人物形象的美感作用。在第四十二回中，作者借宝钗论画从正面表达了自己的艺术创作观点：“如今这园子，非离了肚子里头有些丘壑的，如何成画？这园子却是像画儿一般，山石树木，楼阁房屋，远近疏密，也不多，也不少，恰恰的是这样。你若照样儿往纸上一画，是必不能讨好的，这要看纸的地步远近，该多该少，分主分宾，该添的要添，该藏该减的要藏要减，该露的要露，这一起了稿子，再端详斟酌，方成一幅图样。”通过宝钗论画这番道理，结合《红楼梦》本身体现的创作观点，说明了曹雪芹反对那种照葫芦画瓢式的自然主义创作方法去描写人物，主张在对现实生活观察、体验的基础上，抓住人物社会关系的本质，

进行艺术分析、综合、加工、提高，亦既“该添的要添，该藏该减的要藏要减，该露的要露”，创造出比现实生活更集中，更概括，更完美的艺术形象，以表现作者鲜明的政治倾向性。

按照恩格斯关于“现实主义是除了细节的真实之外，还要真实地再现典型环境中的典型性格”的经典性定义来衡量，《红楼梦》所描写的人物，既真实生动，像生活本身那样丰富多彩，又典型生动，比现实生活更强烈，更理想，更感人，充分表现了古典小说现实主义创作方法的巨大成就。所以，鲁迅先生认为《红楼梦》的人物描写“其要点在敢于如实描写，并无讳饰，和从前的小说叙好人完全是好，坏人完全是坏大不相同，所以其中所叙的人物都是真的人物。”（《中国小说的历史变迁》）“如实描写，并无讳饰”地塑造“真的人物”，是鲁迅先生对《红楼梦》现实主义人物描写特点的总概括。

第一节 性格在矛盾撞击的火花中闪现

《红楼梦》现实主义人物描写一个突出的特点，是通过激烈复杂的社会矛盾和阶级斗争的风浪去塑造人物，形象地揭示了封建社会末期阶级关系的本质，真实地反映了阶级分化的新形势，反映了时代的新特点。封建社会尤其是它的末期，社会矛盾和阶级斗争都非常复杂尖锐，极其激烈，社会黑暗笼罩一切，腐朽势力表现在各个方面。曹雪芹难能可贵的是没被封建贵族偏见所影响而粉饰现实，没受所谓的“乾隆盛世”的升平景象所蒙蔽而去歌功颂德，而是认真地、严峻地去观察、分析现实生活，发现了整个社会像贾府的贵族们“一个个像乌眼鸡似的，恨不得你吃了我，我吃了你！”（第七十五回探春

语),用自己的生花之笔“敢于如实描写”“真的人物”,从琐碎的日常生活中写出不平常的阶级矛盾,真实地反映了阶级关系,塑造出许许多多血肉丰满,特点鲜明的人物典型。

首先,曹雪芹注重故事矛盾高潮的描写,把人物集中到斗争的旋涡中去表现,放在事件的大场面里去刻画,使其思想性格毫无讳饰地反映出来。全书之中突出的矛盾高潮有宝玉挨打、抄检大观园、宝玉成婚和贾府被抄等,分别反映了封建主义卫道者和叛逆者,封建统治者和被统治者以及封建统治阶级内部的矛盾。作者把书中的重要人物放在每个矛盾的焦点之中,让其思想性格得到充分地表现和发展。如第三十三回宝玉“大承笞撻”,事件本身表现了贾政和宝玉父子之间你死我活的矛盾,同时又暴露了宝玉与贾环嫡庶兄弟之间的不和,贾政和贾母之间在教育子女权和在家庭地位问题上的斗争。其前有宝玉结交优伶蒋玉菡和戏弄金钏以及金钏投井而死的前因事件,其后许多人物都在“笞撻”的事件面前作了表演。宝玉被打之后毫无改悔之意,申言“我便为这些人死了,也是情愿的”。林黛玉怜惜痛楚得“两个眼睛肿得桃儿一般,满面泪光”,志同道合之心流露了出来。薛宝钗反说:“早听人一句话,也不至有今日!”一语道破了对宝玉的规劝诱导之心,而且又借机在金钏之死上大作文章,进而博得王夫人的欢欣,为其“金玉良缘”的实现争得了有利的条件。封建奴才袭人咬牙切齿地说了句“你但凡听我一句话,也不到这个分儿”之后,便偷偷摸摸地跑到王夫人面前去告密:“论理宝二爷也得老爷教训才好呢!要老爷再不管,不知将来还要做出什么事来呢。”“那一日、那一时,我不劝二爷?只是再劝不醒。偏偏那些人又肯亲近他,

也怨不得他这样。如今我劝的倒不好了。”“我也没什么别的说，我只想着讨太太一个示下，怎么变个法儿，以后竟还叫二爷搬出园外来住，就好了。”这里有对主子表示自己的忠顺孝心，有对小主子隐私的隐约的揭露，有出卖陷害同伴的卑鄙行径，又有对主子的出谋划策。奴才之心和告密者的嘴脸表露得极为充分，因而换取了主子的赏识：“王夫人听了这话，正触了金钏之事，直呆了半晌，思前想后，心下越发感爱袭人。笑道：‘我的儿，你竟有这个心胸，想得这样周全……只是还有一句话，你如今既说了这样的话，我索性就把他交给你了，好歹留点心儿，别叫他糟蹋了身子才好。自然不辜负你。’”这里有感激、夸奖、许愿，又有今后监视同伴、保护宝玉的任务。到了这时，主子与奴才之间思想感情到了“心有灵犀一点通”的地步。不久，袭人果然获得了同周姨娘、赵姨娘一样的经济待遇，每月月银二两。第四十九回之后，作者从不同的角度描写了贾宝玉、林黛玉和薛宝钗所处的典型环境，“金玉良缘”与“木石前盟”的深入斗争，广泛地揭露了贾府这个封建贵族大家庭内部的复杂矛盾和激烈斗争，使贾、林、薛三人之间的恋爱不自由、婚姻不自主的悲剧事件更富有社会意义和阶级内容，同时也为后来“抄检大观园”埋下了伏笔。第五十五回之后写了探春执掌家政中同各方面的矛盾和王熙凤害死尤二姐的阴谋诡计。这些矛盾的波翻浪涌不仅触及到贾府的各个角落，而且荡及到贾府以外的官府衙门和市民小户，使人物的思想性格在矛盾重重的环境中得到更丰满更典型的展现。这些事事有隙，人人相争的矛盾与斗争，互相关联，愈演愈烈，犹如江河之水，后浪推前浪，逐浪升高，终于汇集酿成“抄检大观园”的高潮，

在这场冲突中，作者理想的人物宝玉、晴雯、司棋、四儿和探春等人的性格更加升华，大放异彩。王夫人、王熙凤、周瑞家的、王善保家的和袭人之流的凶恶卑鄙的面目得到更充分的暴露。迎春、惜春等人的懦弱性格和薛宝钗的伪善利己、随风转舵的品性再一次进行表演。这场惊心动魄的大“抄检”，直接的受害者是晴雯、司棋、四儿诸人，也间接地打击了贾宝玉和林黛玉，预告了他们自由恋爱必将破灭的命运。那个“水蛇腰、削肩膀”的晴雯，在王夫人眼里是一幅“狂样子”，“心里很看不上”，极其厌恶。这样一个叫主子讨厌的丫头，在王夫人印象里，“眉眼又有些像”林黛玉。言外之意，握有一定家庭实权而又是宝玉之母的王夫人对林黛玉的“眉眼”，也是“心里很看不上”的。这次“大抄检”还说明了贾府主仆之间的斗争和主子内部的矛盾，已经到了促使它将要垮台的地步。对于这个家庭有志于“补天”而企图用“改革”家政挽救其灭亡命运的人物贾探春，在大“抄检”的面前更加清醒了头脑，提高了认识。她痛心疾首地说：“可知这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的。这可是古人说的，‘百足之虫，死而不僵’，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地呢！”发了这番一针见血的议论后，她“不觉流下泪来”，是彻底失望心情的流露，是苦心经营的“兴利除弊”措施破灭的反映，也是“才自清明志自高，生于末世运偏消”在特定环境里的形象写照。宝玉成婚和贾府被抄两个矛盾高潮的前前后后，书中的重要人物结束了自己悲剧的人生，或死或远嫁，或出家离俗；而贾府在内外矛盾的夹攻下垮了下去。长篇小说故事高潮的描写是人物表演的广阔舞台，是作品成功重要因素。《红楼梦》成功地利用这个舞台表现人