

蒋勋
著

红楼梦

蒋
勋
说

[第二辑]

上海

蒋勋 著

蒋勋说
红楼梦

〔第一辑〕

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

蒋勋说红楼梦. 2/蒋勋著. —上海:上海三联书店

2010. 11

ISBN 978 - 7 - 5426 - 3326 - 2

I. ①蒋… II. ①蒋… III. ①《红楼梦》研究

IV. ①I207.411

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 167535 号

蒋勋说红楼梦

著 者 / 蒋 勋

责任编辑 / 陈启甸 叶 庆

装帧设计 / 一鸣文化

监 制 / 研 发

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 三河市华晨印务有限公司

版 次 / 2010 年 11 月第 1 版

印 次 / 2010 年 11 月第 1 次印刷

开 本 / 700 × 990 1/16

字 数 / 260 千字

印 张 / 18

ISBN 978 - 7 - 5426 - 3326 - 2

I · 491 定价: 35.00 元

代序

不把小说当历史

蒋勋在台湾是家喻户晓的人物，他既是美学家、文学家，又是画家。他的文笔清丽流畅，说理明白无碍，兼具感性与理性之美。蒋勋对《红楼梦》独特且全方位视角的解读，迷倒众生。著名的红学研究学者刘仰指出，蒋勋不是把小说当历史，而是把小说当小说，这是《蒋勋说红楼梦》与大陆近几十年来红学研究的一个重大的差别。《蒋勋说红楼梦》是根据其对中国文化美学的精深研究，从人性的、文学的角度挖掘《红楼梦》独特的人文内涵，让读者不再陷入诸如考据、论证、红学派别的迷阵，以全新视角详解整部《红楼梦》。

我们不是在阅读《红楼梦》，是在阅读自己的一生

蒋勋说：“我确定《红楼梦》永远在我的床头了。就是你离不开它了。”“因为里面所有的人物跟你的关系，以及你在不同的年龄读它，感悟都不同，我觉得这是它最了不起的一个部分。我想这就碰到文学上最难的一个书写，是因为作者把自己隐藏起来了，他只是像镜子一样照给你看人生的现象，因此你在每一个不同的年龄读的时候，你会读到不到的场景、不同的人物。”

“我跟很多朋友说，到现在我常常读到十一回、十二回里面最让我感动的一个人是贾瑞，而这个贾瑞是我在第一次、第二次看《红楼梦》我最讨厌的人，我觉得简直下流不堪。因为他就是去调戏王熙凤，可是为什么会到五十岁以后，我忽然觉得贾瑞感动。因为这么卑微、这么无能、这么无赖的一个人，曹雪芹居然用两回的时间，把他写得这么好。写他死前的一种毁灭

性的爱，他去追一个不该追的一个女人——王熙凤，然后被整死掉。我忽然觉得这个文学的了不起就在这里，就是我必须要有人生的阅历，我才读得懂贾瑞的部分。”

蒋勋把《红楼梦》当佛经读

听了蒋勋说《红楼梦》“美的觉醒”之后，林青霞曾感动落泪，于是她开始尝试书法、绘画和写作，艺术燃起了她的激情，甚至发愿：“60岁时要成为艺术家。”

蒋勋的课为何能吸引如此大牌的明星？蒋勋说，“其实在她来上我的课以前，我完全跟她不认识。可是她来上课我们变成朋友了，因为《红楼梦》结了一个缘。那个时候她爸爸病重，林青霞一直坚持了四年，我在台北把《红楼梦》讲完。后来我们变成很好的朋友。在台北听课大概不到三十个人，大都是台北那些大企业家的媳妇，很多都是嫁入豪门的。所以一个比一个美，所以我忽然觉得好奇怪，我觉得我在讲《红楼梦》，然后这些人真是红楼梦中人。他们才真的是红楼梦中人。他们完全知道十二金钗的悲苦是什么东西，所以那个时候我忽然觉得《红楼梦》就像一部佛经一样，它其实也度化了我。”

蒋勋的“红楼缘”

问：《蒋勋说红楼梦》可谓再给红学热添了一把火。当初写这本书的缘由是什么呢？

◆ 蒋勋：其实我最早不是写的，是在台湾有一个课，我总共讲了四年。我原来自己搞美术，讲美术史。不管中西的艺术史，我都会举《红楼梦》很多的例子，美学上的例子。所以他们就说蒋老师你为什么不讲一次《红楼梦》？那我就不知好歹地讲起来，一讲讲了四年。当时最早是在高雄的一些朋友当中讲，从几十个人后来讲到三四百人。然后知识分子、大学教授、包括菜

场里面卖腌菜的都来听，所以我觉得《红楼梦》真了不起，它让我跟很多人结了缘。

问：我们觉得您像是一座桥梁，让我们和《红楼梦》中间搭建了这种关系，特别好。在众多的红学的作品当中，您说的《红楼梦》有特别的气质。您自己觉得与其他的红学研究者有什么区别呢？

◆ 蒋勋：不敢说自己在研究，因为我是从小喜欢《红楼梦》喜欢到功课一塌糊涂。所以父母禁止我读《红楼梦》，我是躲在棉被里用手电筒照着看的。《红楼梦》是我自己一生的一个很重要的记忆，就像我最好的朋友。我在所有孤独的时刻，都在跟它对话。我常常跟朋友讲，你应该有一本文学书是你最好的朋友，你可以常常拿出来看的。所以我绝对不敢动用研究这两个字，因为它很重。我不是研究它的，我是爱上了它。所以我讲《红楼梦》，其实只是让大家回来好好读这个小说，那考证是外衣，我们应该把外衣脱掉，而回到作者本质的东西。如果只是考证，太危险了。现在大家很想知道秦可卿是不是某一个清朝的什么王妃，我觉得有点可惜了。因为应该回到文本本身。

问：其实《红楼梦》在很长一段时期都是青少年的禁书，但您说特别要讲给青少年听，为什么呢？

◆ 蒋勋：我在南开有一个演讲的题目就是“青春与孤独意识——一个《红楼梦》里被忽略的主题”。我觉得青春这个主题在中国的儒家文化里，其实是长久被忽略的。青春本身有它的孤独感，有它的叛逆。我们有两根脐带，第一根脐带是一落地的时候剪断的，还有一个脐带是青少年的时候，我们自己想要剪断的。因为不想跟爸爸妈妈有关系，希望变成一个独立的自我。我觉得儒家忽略了这一点，可是西方一直很重视这个部分。

《红楼梦》里面的人，大部分不超过十五岁。到中段的时候，贾母给薛宝钗过生日是过十五岁的整生日。宝玉十四岁、林黛玉十三岁、探春十三岁，

迎春、惜春更小，都是这样的青少年，所以我觉得大观园是一个青春王国，发起这个青春王国的是宝玉的姐姐元春。

现在小孩子在网络上什么都知道。可是父母还在扮演一个懵懵懂懂的角色。我觉得那个青春的孤独感必须在《红楼梦》里面被解放出来。父母之爱在父权、母权底下已经变成暴力了，我觉得这个问题是很严重的。

文章原载于《广州日报》(2010/9/18)，由记者吴波专题采写

目 录

第十一回 庆寿辰宁府排家宴 见熙凤贾瑞起淫心

- 002 贾敬的寿宴
- 003 贾瑞为情而死
- 005 贾家伦理细节的讲究
- 006 寿宴的“玩意儿”
- 006 《红楼梦》中当年看的戏
- 008 大户人家的礼数与心思
- 009 不知不觉季节的更换
- 011 秦可卿病重
- 012 悲喜的穿插与编织
- 014 贵族文化中的人际关系
- 015 秦可卿的委屈
- 017 繁华与幻灭
- 019 关于心情的空镜头
- 021 王熙凤挑逗贾瑞
- 023 情既相逢必主淫
- 025 《红楼梦》中的戏曲
- 026 《还魂》与《弹词》
- 027 两种不同的死亡形式

第十二回 王熙凤毒设相思局 贾天祥正照风月鉴

- 032 王熙凤毒设相思局
- 033 贾瑞、王熙凤的调情
- 034 贾瑞的山盟海誓
- 036 贾瑞无法自制的情欲
- 037 贾瑞至死不悟的深情

- 039 贾瑞的身世
- 041 贾瑞的痴情悲剧
- 042 死于自我情欲的火焰中
- 043 最苦的情欲煎熬
- 045 风月宝鉴
- 046 对人性的深层领悟
- 047 贾瑞对自己的污辱
- 049 情欲的本质
- 050 贾瑞的死亡
- 051 人性的各种悲剧
- 052 贾瑞的冤孽之症
- 054 无法自救的贾瑞
- 055 何苦以假为真
- 057 人永远跨不过的门槛

第十三回 秦可卿死封龙禁尉 王熙凤协理宁国府

- 060 秦可卿的死亡
- 061 淫丧天香楼
- 062 文学的场景描述
- 064 秦可卿托梦王熙凤
- 065 否极泰来，周而复始
- 066 红楼梦的现代管理元素
- 068 曹雪芹抄家后的领悟
- 069 三春去后诸芳尽
- 071 贾珍的过度反应
- 072 秦可卿的丧礼
- 073 清代大丧礼的细节
- 075 捐官只为丧礼可以风光
- 077 丧礼的场景
- 079 王熙凤协理宁国府
- 080 王熙凤的现代个性
- 082 王熙凤的教养

083 王熙凤与现代管理学

第十四回 林如海捐馆扬州城 贾宝玉路谒北静王

- 086 对人世的透彻领悟
- 086 宁国府下人眼中的王熙凤
- 088 管理从造名册着手
- 089 点名
- 090 人事管理，责任分配
- 091 时间管理
- 092 威重令行，秩序出现
- 093 凤姐最忙的一天
- 094 凤姐哭灵的仪式
- 096 王熙凤的管理能力
- 098 鲜明的人物形象塑造
- 099 生活中的放松
- 100 王熙凤温暖、调皮的一面
- 101 宝玉向王熙凤撒娇
- 102 林如海去世
- 104 北静王见宝玉
- 105 出殡的巨大场面
- 107 文学呈现官派丧礼
- 108 侧写北静王
- 110 繁华中的感伤之雾

第十五回 王凤姐弄权铁槛寺 秦鲸卿得趣馒头庵

- 114 不受后有的缘分
- 115 缘分告别时的淡淡哀伤
- 117 一清如水的缘分
- 119 宝玉心中完美的形象
- 121 纵有千年铁门槛，终需一个土馒头
- 122 贵族与农家的对比
- 123 谁知盘中餐，粒粒皆辛苦

- 124 不同生命的遗憾
- 125 生命自有高贵
- 127 铁槛寺与馒头庵
- 128 王熙凤包揽诉讼
- 129 从凤姐眼中看智能儿
- 130 少男少女的调情戏
- 131 情深的遗憾
- 132 同一时间两种禁忌的逾越
- 133 净虚的老谋深算
- 135 人性欲望不自觉地呈现
- 137 秦钟调戏智能儿
- 139 怅惘的结局

第十六回 贾元春才选凤藻宫 秦鲸卿夭逝黄泉路

- 142 赞美与哀叹也是一种执著
- 143 怯弱福薄的秦钟
- 144 青春的单纯与深情
- 145 贾家对皇家威仪的恐惧
- 146 元春晋封凤藻宫尚书
- 147 悲凉之雾，遍被华林
- 149 注定的仙缘
- 150 情爱深处，即为平安
- 151 黛玉超逸的美
- 152 王熙凤在丈夫面前撒娇
- 154 王熙凤放高利贷
- 156 凤姐的能干与贾琏的无能
- 158 从人的至情至性看省亲
- 160 当年接驾的风光
- 161 凤姐的强势主导
- 163 皇妃省亲的准备工作
- 165 秦钟萧然而逝的荒凉

第十七回 大观园试才题对额 怡红院迷路探深幽

- 170 亲近山水自然的园林空间
- 171 园林是潜意识的世界
- 173 柳暗花明又一村
- 174 与谁同坐轩
- 176 所有的园林都是文学
- 178 园林的休闲文化
- 179 文化的传承在游戏中完成
- 180 中国建筑的间与进
- 181 纯粹的东方美学
- 182 风月无边
- 183 曲径通幽、沁芳亭
- 184 有凤来仪
- 186 竹子主题的结束
- 187 贾政对宝玉的态度
- 188 稻香村
- 189 蓼汀花溆
- 190 流水落花
- 191 香草
- 192 吟成豆蔻诗犹艳
- 194 宝玉惊见自己生命的源头
- 195 宝玉的女性特质
- 198 镜花水月

第十八回 庆元宵贾元春归省 助情人林黛玉传诗

- 200 繁华的巅峰
- 201 宝玉对黛玉的深情
- 202 宁为玉碎的情感
- 203 弱水三千，只取一瓢饮
- 204 宝钗永远的遗憾
- 205 宝玉的佛缘妙玉

- 206 贾妃省亲的盛大场面
- 208 对十二金钗的描绘
- 208 繁华与幻灭的交错
- 209 省亲别墅
- 211 富贵中最辛酸的事
- 212 隔帘含泪见贾政
- 214 携手揽于怀内
- 215 东方园林最后完成于文学
- 216 大观园的诗词游戏
- 217 黛玉、宝钗诗中呈现的个性
- 219 从繁华到哀伤

第十九回 情切切良宵花解语 意绵绵静日玉生香

- 222 寻常日子的描绘
- 223 繁华热闹到如此不堪
- 225 得理饶人
- 226 每一个生命都有典故
- 227 宝玉与袭人的深情心事
- 230 吃掉糖蒸酥酪的李嬷嬷
- 231 袭人的细腻大方
- 232 守分的态度
- 233 害怕生命的无常与孤独
- 235 一辈子跟定了宝玉的深情
- 236 宝玉心底的孤独
- 237 公子无缘，优伶有福
- 239 情切切良宵花解语
- 240 青梅竹马的肌肤之亲
- 241 情之脉脉，意之绵绵
- 243 两小无猜的情意
- 244 意绵绵静日玉生香

第二十回 王熙凤正言弹妒意 林黛玉俏语谑娇音

- 248 可以读一辈子的书
- 249 文字的感动
- 250 李奶妈对袭人的谩骂
- 251 生命失去自信以后的悲凉
- 252 王熙凤处理事情的机智
- 253 曹雪芹笔下最卑微的人物
- 255 宝玉亲自照顾生病的袭人
- 256 宝玉帮麝月篦头
- 257 亲近古典
- 258 宝玉的弟弟贾环
- 260 卑微者
- 262 卑微者的悲哀痛苦
- 263 被损害与被侮辱的
- 264 人的尊贵与压抑
- 265 喜欢男装的史湘云
- 266 小儿女之间的恋爱
- 267 初恋时的毁灭性情感
- 268 我为的是我的心
- 269 所有的比较都是痛苦

丨 第十一回 丨 庆寿辰宁府排家宴 见熙凤贾瑞起淫心

贾敬的寿宴

在第十回的结尾处，医生为秦可卿开了药方，读者都很想知道她的病到底会怎么样，可是《红楼梦》的写作结构非常特别，你最想知道的内容，它偏偏一下子略过不谈。所以第十一回并没有谈秦可卿的病，而是改谈别的方面。

在第十回里提到过一个旁枝末节：贾珍的父亲贾敬要过生日了。古代大户人家的长辈过生日是一件大事，做晚辈的在这之前很久就要开始张罗。这跟我们今天的礼数不太一样。我们去买个蛋糕准备唱个生日歌就算了，可是那个年代长辈的生日寿辰是家族里面非常重大的事件。

晚年的贾敬一直在修行，一直在道观里跟道士住在一起，他觉得自己是一个修行之人。从佛、道的观点来讲，人世间的悲喜对修行之人没有意义，因为不管是成佛还是成仙，都表示人世间的爱、恨、喜、悲只不过是一个假象而已。

父亲不回家过寿，可这个家族照样以父亲生日的名义请很多人来吃饭，请戏班子来演戏，就像一个大派对，热热闹闹地弄了一整天。

第十一回一开始就描绘了贾敬生日这一天发生的事情，描写一个宴会的景象和整个过程，第一批到了哪些客人，第二批到了哪些客人，第三批到了哪些客人。这跟第十回中秦可卿生病的这条主线好像无关了，可是后来又回到主线——第二批的客人中有王熙凤，王熙凤很关心秦可卿，就询问蓉儿媳妇身体怎么样，又带出了秦可卿的病，这就有点交织相错的感觉了。任何一个文学或者戏剧，一定是很丰富的，不会仅用一条主线单一

地写下去，因为如果只有一条线索的话就不能编织，要有好几条线同时进行，编织才会成功。可是这种编织很困难，在文学、戏剧的创作中，最难拿捏的是在什么时候让这一条线索再适当地出现，或者在什么时候再让这一条线索又适当地隐藏。如果你多读几遍，就会感受到《红楼梦》最精彩的是它的结构，即线索的交错。它在十一回和十二回中基本上略写秦可卿的病，秦可卿的病只变成一个背景，而以贾敬的生日和贾瑞调戏王熙凤这两段故事作为主线，然后到第十三回的时候才跳回来，写秦可卿死了。这就好像我们家里有一个大事要发生，可是在大事发生的同时，其他事情也在发生，这么大一个家族，大大小小的事情都在发生着。

这一回我希望大家在阅读时能感觉到它的线索是特别精彩的，这很像现代的电影，比如侯孝贤导演的电影常常有这种场景。人听到门铃响了，这个人就离开了画面去开门，画面没有动，可是你听到他开门了，然后说谁谁谁来了。这就叫画外音。意思是说，除了我们在视觉上看到电影里面这个画面以外，在外边还发生了其他的事情。这个其实就是层次，在文学或者戏剧里面，有了这些丰富的层次，便不显得那么单调。大家可以注意一下，我们如果翻一下自己小学、中学写的作文，就会发现旅行就是旅行，不会有旁枝或其他的东西。

可是其实在旅行当中，可能你在路边碰到一个什么人，或者你想到什么事情，是可以有旁枝出去的。《红楼梦》的层次很丰富，它就像一棵树，有主干，也有旁枝。它的旁枝非常多，构成了这一棵大树的枝繁叶茂，非常丰富。

贾瑞为情而死

在第十一回、十二回里，我们要特别注意主线跟旁枝之间的某些关系。如果我们看电影版的《红楼梦》，就会发现电影始终围绕着贾宝玉、林黛玉、薛宝钗这几个人物，可是在这几回里，这几个人物都不见了。为什么主角不见了，而是去谈秦可卿、谈贾瑞，谈一些不是最重要的人物？作为长篇小说，不可能总写那几个主要人物，可电影会把旁枝都去掉，这就是为什么喜欢《红