

蒋勋说 红楼梦

第四辑

中信出版集团

| 修订版 | 第四辑 |

蒋勋说 红楼梦

蒋勋 著

中信出版集团 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

蒋勋说红楼梦: 全 8 册 / 蒋勋著. -- 北京: 中信出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5086-7091-1

I. ①蒋… II. ①蒋… III. ①《红楼梦》研究 IV.
① I207.411

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 300000 号

蒋勋说红楼梦

著 者: 蒋 勋

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者: 北京画中画印刷有限公司

开 本: 889mm×1230mm 1/32

印 张: 89.25

字 数: 2190 千字

版 次: 2017 年 3 月第 1 版

印 次: 2017 年 3 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-7091-1

定 价: 398.00 元 (全 8 册)

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

目 录

第三十一回 撕扇子作千金一笑 因麒麟伏白首双星

小说的圆满状态	2
橡皮擦都擦不掉的记忆	4
最大的领悟是彻底的谦卑	5
撕扇子作千金一笑	6
回归人之常情的关怀	8
聚和散的人生哲学	10
晴雯的放肆	11
袭人的包容	14
我的心使碎了也没人懂	15
同盟的快乐	17
千金难买一笑	19
史湘云的童年记忆	22
相亲	25
人情的细微变化	26

阴阳的流转互动	28
因麒麟伏白首双星	31

第三十二回 诉肺腑心迷活宝玉 含耻辱情烈死金钏

人物的多面性	36
宝玉珍惜的人性价值	37
湘云和袭人的姐妹情谊	38
宝钗做人的周到	41
湘云的心结	43
心中好不自在	45
这原是混账话	47
深情的素面相见	50
最美的深情相对	52
你放心	53
宝玉的肺腑之言	57
宝钗的心机	59
金钏儿投井自杀	62
宝钗安慰王夫人	63
现世做人的成功	65

第三十三回 手足眈眈小动唇舌 不肖种种大承笞撻

深刻的缓慢阅读	70
细读人性	71
宝玉挨打的原因	72
手足眈眈，不肖种种	74
好小说总能让人看见人性的真相	75
宝玉的六神无主	76
忠顺王府长史官的造访	79
老王爷包养戏子	81
红汗巾子事件	83
贾环小动唇舌	84
有辱门风，满面泪痕	86
文学的黑色幽默	87
宝玉被打	88
王夫人的为难	90
哭的都是自己	92
《红楼梦》里的女性语言	94
伦理与真情	97
袭人的满心委屈	99

第三十四回 情中情因情感妹妹 错里错以错劝哥哥

文字的活泼漂亮	104
袭人看宝玉的伤口	105
宝钗探病送药	107
生命里的善意	109
半梦半醒之间	111
情中情以情感妹妹	113
现世中出于礼貌的关心	115
细心的袭人	117
袭人进言	119
王夫人的母亲情结	121
袭人取得未来婆婆的信任	123
惟将旧物表真情	125
黛玉手帕题诗	128
呈现不同的生命领域	129
错里错以错劝哥哥	133
薛蟠把宝钗气怔了	135

第三十五回 白玉钏亲尝莲叶羹 黄金莺巧结梅花络

富贵人家的饮食	140
人性的细致	142

黛玉最深的爱	144
爱的自我完成	146
薛蟠人性的自觉与道歉	149
薛蟠善良的一面	152
宝钗当下原谅薛蟠	154
薛蟠的自责自觉	155
饮食的讲究	156
王熙凤管家的细节	158
希望每一个人都可以被爱	159
贾母大力赞美宝钗	161
大家族的礼教	163
温存和气的对待	166
白玉钏亲尝莲叶羹	169
真相与误解	171
社会的世俗分别	172
宝玉的孤独	174
黄金莺巧结梅花络	176
宝钗不着痕迹的要强	178

第三十六回 绣鸳鸯梦兆绛芸轩 识分定情悟梨香院

宝玉对男性权威的批判	184
王夫人不安的补偿	186

贾府的人事编制与薪水	189
王夫人的潜意识	191
王熙凤骂人的泼辣样	193
夏日午后的宝钗欲望	195
木石前缘	197
袭人身份的确定	199
作者对死亡的态度	201
情悟梨香院	203
互相折磨的纠缠	206
各人得各人的眼泪	208

第三十七回 秋爽斋偶结海棠社 蘅芜苑夜拟菊花题

三百年前的网吧	212
表现教养的修辞学	213
无聊宝玉收到花笺	215
探春邀请函的文采	216
不同教养的差别	220
独立个性入诗社	222
自我个性的表现	224
谦虚李纨自称附骥	227
文字的游戏与创作	229
诗的哲学	230

宝钗的含蓄浑厚	232
黛玉的风流别致	234
定名海棠社	236
秋纹的好彩头	237
西洋花点子哈巴狗	240
史湘云入社	242
史湘云的两首海棠诗	245
宝钗安排吃螃蟹	247
蘅芜苑夜拟菊花题	249

第三十八回 林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏

音韵中的质感	252
美是生活里的教养	254
创造力的开拓	255
谁都曾经年轻过	257
藕香榭的对子	258
贾母被唤起的青春记忆	261
螃蟹宴	262
回归天性的快乐	264
由热闹转入沉静	266
游戏中的大传统	268
各自思忖选试题	269

枕霞旧友	271
《忆菊》、《访菊》、《种菊》	272
《对菊》、《供菊》、《咏菊》	274
《画菊》、《问菊》、《簪菊》	276
《菊影》、《菊梦》、《残菊》	279
林潇湘魁夺菊花诗	281
宝、黛、钗的螃蟹咏	282
诗里的内心世界	285

第三十九回 村老嫗是信口开河 痴情子偏寻根究底

富贵与贫贱的对话	288
刘姥姥与贾母	289
李纨的心事	290
李纨的任性和放肆	292
平儿的释放	293
同病相怜的荒凉	294
李纨内心的孤独	295
各房丫头的特色	297
李纨的伤感回忆	299
月钱为什么还不放?	300
刘姥姥二进荣国府	302
贾母要见刘姥姥	305

平儿准假	306
贾母对话刘姥姥	307
两个老太太的对比	309
现摘的瓜菜	311
姥姥信口开河	312
马棚失火	315
宝玉寻根究底	316

第四十回 史太君两宴大观园 金鸳鸯三宣牙牌令

打破规矩的宴会	320
李纨为游园备船	321
刘姥姥戴花	323
刘姥姥如入画中	325
养尊处优和民间疾苦	326
黛玉的书房	328
蝉翼纱和软烟罗	330
鸳鸯与凤姐合谋	334
饭前哄堂大笑	336
刘姥姥吃饭闹笑话	337
刘姥姥的豁达与智慧	339
探春的性格	341
留得残荷听雨声	344

嫌素净贾母赠梯己	345
行酒令鸳鸯当令官	348
金鸳鸯三宣牙牌令	350

第三十一回

撕扇子作千金一笑
因麒麟伏白首双星

小说的圆满状态

从第一回开始我就许诺，就这样跟大家一起读着《红楼梦》慢慢变老。有经验的朋友都知道，《红楼梦》在人生的不同阶段阅读会产生不同的感觉。一般的畅销书，读完你不会有再读的愿望。可一部好的小说在启发人生的领悟方面，真的可以历久弥新，虽然小说本身的故事是固定的，可是因为你个人的人生经验的变化，这些故事能提供完全不同的启迪和思考。文学要做到这一点其实很不容易，它要求写作者不能只注意情节的铺排，更要注意故事与人生的对话和互动。很多写作者急着在小说里告诉读者自己对待人生的态度，读者对他的看法只能单方面吸收。《红楼梦》之所以令人百读不厌，是因为它所提供的人生经验只是现象，就像一个球状物，能让人从不同的角度看到不同的东西。你在青少年时可能看到的是这一面，中年、老年看到的则是另一面，具备这样的圆满状态的小说，我看迄今为止恐怕只有《红楼梦》了，它真的可以让一个人在青少年读了以后，中年又读，老年再读。

我曾经特别喜欢读陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》，最近几年不怎么想读了，觉得已经够了。可是很奇怪，《红楼梦》就在我这一次讲的时候，又有很多感受不太一样了。我常想：作者为什么要写那么多琐碎的细节？而且，这些细节为什么一定要到你人生的某个阶段才能看到？很显然，还有很多细节可能要等到我更成熟，人生历练更多的时候才会看到。我想，正是这一切使得《红楼梦》变成了文学史上最奇特的创作。当然，我们知道作者的初衷并不是想当作家。如果曹雪芹就是宝玉的话，他其实就是一个在生活中穿衣、吃饭、结交朋友的普通人，等到自己的家被抄、繁华不再的时候，他坐在桌前，开始回想自己一生中吃过什么、穿过什么、认识过哪些人……这个动机非常特别，是作者对自己一生所经历的小小事物的回忆。这里所谓的小小事物，其实并不见得真有大小之分，可能就是曾经拿过的一个瓷碗，因为它消失了，作者特别想在记忆里重现这个碗的质地、大小、花纹……

《红楼梦》之所以让一般小说无法企及，是因为它本身是一场大回忆，而且这个回忆完全处于无目的状态，这个状态是一般的文学课堂上不会鼓励的。如果你去读小说创作班或者欣赏班，老师会告诉你小说有结构，情节该怎么铺排，人物该怎么处理……所以用《红楼梦》做小说的范本并不合适，因为作者完全不在这些规矩里，他只是有一搭没一搭地在记录自己的回忆。这也是《红楼梦》改编的电影、戏剧、连续剧都不怎么令人满意的原因，它们通常很难拍到我们觉得最重要的部分，那些部分恰恰是没有重大事件发生的琐碎细节。

橡皮擦都擦不掉的记忆

前面我们讲过发生了一些事：天很热，王夫人正在午睡，小丫头金钏儿在旁边帮她扇扇子、捶腿。宝玉看到金钏儿一面捶腿，一面打盹儿，就过去轻轻地碰了一下她的耳环坠儿……这是一个画面，大概很少有哪个影视导演拍出过这个画面，因为他们觉得这不重要，王夫人睡个午觉有什么可拍的？可当你阅读这段文字的时候，很多不可思议的童年记忆会冒出来。小时候我妈妈睡午觉，我们就常蹑手蹑脚跑去看她有没有睡着。我每次读到这些细节，都会奇怪作者怎么会写到这些东西。如果我要写作，一定有个计划，这个计划里绝对不会包括这么琐碎的细节。可是刚才叙述的那一段，却是非常精彩的一篇散文，午后、闷热、午睡的母亲、礼教、小男孩的情欲，这种情欲没到偷看A片那么严重，只是拨弄了一下女孩子的耳坠儿。第一次看《红楼梦》可能会忽略这些画面，多看几次，你才能意识到这些画面正是这部小说最迷人的部分，它是我们每个人都曾经有过的记忆，《红楼梦》能帮我们把已经遗忘的某些画面找回来。这些画面在你的人生里并不是最伟大的部分，可能是一个伟人在回忆自己的一生时根本不可能提到的部分，可是它们对于一个人来讲是重要的。我们从小听到的伟人故事，都是些很了不起的、富有教育意义的内容。《红楼梦》不是一部伟人传记，只是一部“人的传记”。一个人的生命里最真实的部分，集中体现在那些好像用橡皮擦都擦不掉的记忆里，这是《红楼梦》给我的一个指引。

我常常会问自己，如果我的一生用橡皮擦一直擦，究竟有哪些东西是无论如何都擦不掉的？最后，你会发现那些擦不掉的画面并不见得多