

杭州市精品选修课程
知章书院系列丛书

丛书主编 程益明

陈佳楠 编著

《红楼梦》文学与文化 解读

杭州出版社

杭州市精品选修课程
知章书院系列丛书

丛书主编 程益明

《红楼梦》文学与文化
解读

陈佳楠 编著

杭州出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《红楼梦》文学与文化解读 / 陈佳楠编著. — 杭州 : 杭州出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5565-0553-1

I . ①红… II . ①陈… 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 315582 号

《红楼梦》文学与文化解读

陈佳楠 编著

责任编辑 孙旭明

封面设计 祁睿一

出版发行 杭州出版社 (杭州市西湖文化广场 32 号 6 楼)

电话: 0571-87997719 邮编: 310014

排 版 杭州万方图书有限公司

印 刷 杭州五象印务有限公司

经 销 新华书店

开 本 890mm × 1240mm 1/16

字 数 140 千

印 张 7.25

版 印 次 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5565-0553-1

定 价 20.00 元

(版权所有侵权必究)

杭州市精品选修课程
知章书院系列丛书

《知章书院系列丛书》编委会

主 编	程益明	
副主编	屠立勇	
编 委	吴建刚	滕建锋
	陈佳楠	康晓静

序言

《基础教育课程改革纲要》明确指出：“学校在执行国家课程和地方课程的同时，应视当地社会、经济发展的具体情况，结合本校的传统和优势、学生的兴趣和需要，开发或选用适合本校的课程。”可见，校本课程是国家课程和地方课程的延续和补充，是普通高中新课程的有机组成部分。随着高中新课改的逐步深入，开发与建设适合本校校情的校本课程，已成为课程改革的一项十分重要而紧迫的任务。

杭州市萧山区第十一高级中学地处萧山城南，北枕美丽的箩婆河，这里是唐朝诗人贺知章的故里，千年文脉，源远流长。从地域文化出发，学校选取“孝子贺知章”和“诗人贺知章”两个角度，提炼出“孝德为人”和“诗性人生”的发展目标，从孝德和阅读两个层面来传承知章文化，把知章文化作为学校文化的鲜明特征。在学校特色文化建设过程中，创新平台，组建知章书院，使知章文化在十一中校园落地生根，唱响学校品牌。在大力推进“文化强校”的基础上，十一中又积极实施“课程育人”的策略，因而编写出一套具有本校特色的校本课程教材，成为十一中人的共同心愿。经过多年孜孜以求，学校孵化出一批彰显学校特色的校本课程，择优汇编成这套凝聚全校师生心血的《知章书院系列丛书》。

《知章书院系列丛书》第一辑共四本，分别为《行走在文字里的江南》《〈红楼梦〉文学与文化解读》《看古典文学中的奇女子形象》《魅力数独》。《行走在文字里的江南》带领学生在江南白墙青黛、画

栋雕梁之间，品读古朴悠远、婉约恬淡的江南文字；《〈红楼梦〉文学与文化解读》通过对人物的剖析和文化的解读，品味有声有色有思想有韵味的言语世界，感受人物美好的心灵空间；《看古典文学中的奇女子形象》中那些为后世景仰、为人称颂、巾帼不让须眉的伟大女性，她们对国家、对民族的孝德故事感天动地；《魅力数独》通过生活化的问题，引导学生更深入地感受数学之精确、数学之周密、数学之趣味、数学之美感，同时激发学生学习数学的积极性。

这些校本课程教材虽隶属于不同学科，但都在“育人格、启智慧、广学识、厚根基”的思想指引下，实现学校宏观、中观、微观的三维课程价值，较为鲜明地体现了校本课程开发与建设中的三大特色。

一、以文化人是本系列课程的灵魂

现代社会越来越尊重文化的多样性和个性化发展，一所学校的持久生命力越来越取决于学校自身独特的教育哲思和办学特色。蔡元培先生说过：“欲知明日之社会，先看今日之校园。”可见，学校是社会的导向与缩影。高中教育的目的，不仅在于丰富学生知识、提升学生能力，更重要的是开阔学生视野，促进学生全面健康成长，为其终身幸福奠基。

学校围绕知章文化，选取了“孝子贺知章”和“诗人贺知章”两个角度，提炼出“孝德为人”和“诗性人生”两大发展目标，期待学生能成为像贺知章一样的读书人，既具有读书人的形象，又具有读书人的素养，既有全面的文化认识、健康的文化行为，又具有宽广的文化胸怀和深远的文化视野。

《知章书院系列丛书》通过课程引领学生，希冀以阅读启智慧，以课程广学识，以孝德育人格，为每一个学生的可持续成长积淀内涵，培养符合时代要求的十一中人。

二、学生立场是本系列课程的宗旨

人本是校本的最高境界，校本课程应服务于学生全面发展的需要，尊重学生的选择权和发展权。当然，现阶段只能做到满足学生发展中主要的或突出的需求。这不是坐在办公室里想象得出来的，也不大可能是教师当年做学生时的需求。十一中每学期都以调查问卷的形式，收集学生的课程需求信息，进行汇总评估，了解学生内心真正的需求，并以此为指引开发课程，将课程录入学校网络选课平台，供学生选择。面对百余门课程，学校实行“超市式”的课程管理模式，学生可以根据自己的兴趣爱好自主“点单”，这种自由、便捷的选课方式得到了广大学生和家长的认可。学校根据学生的课程需求，自下而上地优化课程设置，架构了具有本校特色的“三至”课程体系，形成人格养成、智慧生成、学识发展三大类别课程和三至基石、三至发展、三至创新三大层次课程。

三、教师行动是本系列课程的保证

在相当一段时间内，教材的编写停留在教育行政管理者 and 课程专家的层面，与课程的具体实施者基本无关。一线教师的任务只是对专家编订的教材忠实地执行，主动性和积极性被扼杀。

《知章书院系列丛书》的作者们不再是相对陌生的专家学者，而是身边熟悉的同事们。这些书都是教师们在总结梳理自己的教育管理、校本教学经验的基础上整理完成的，既科学严谨又生动活泼，具有“书院式”教材所无法比拟的特点和优势。长期以来被视为畏途的著书立说，竟距离自己如此之近，一下子激发起了教师们的创作热情。教师出书不用自己掏腰包，学校设有专项教师出版基金提供支持。“你要出书吗”一时成了十一中教师们交流时的流行语。我们常言，出版校本丛书，是为了“要将多年来校本建设、校本研究的成果进行一次梳理，目的是展示成果，提炼经验，以科学的态度探索校本

研究的规律，促进教师能力提高，在更高层次上提升学校育人质量和办学特色”。在校本课程的编写过程中，教师的才华得以充分展现，教师的积极创新成为课改过程中一道亮丽的风景线。

为了保证校本课程系列教材的编写质量，十一中专门成立了《知章书院系列丛书》编委会。编委会多次开会研讨，确定主题，构建框架，初稿完成后，又与杭州出版社编辑室的同志积极沟通、多次协调、反复修改。最终，历经六个月的磨砺，结出了凝聚集体智慧的《知章书院系列丛书》成果，这将是送给十一中莘莘学子最贴心的成长礼物。

本丛书旨在总结近几年萧山十一中在课改与探索实践过程中的经验和做法，为一线教师搭建平台，展示才华，激发他们对自身工作进行及时反思、不断进取，同时也为今后校本课程的开发与建设提供宝贵的经验和样板。在校本教材的编写过程中，各位教师精益求精，确保了编写工作紧张、有序、高效地推进。我们深知，实践是检验真理的唯一标准，在具体教学实践中，我们会不断修缮，并期待领导、专家及同行提出批评，更希望本校教师能创造性地使用这套丛书，使之更加充实和完善，更加体现学校的特色。

程益明

2016年12月

前言

《红楼梦》是中国古典文学名著的代表，也是中国古典文化的集大成者。作为中国文学史上最伟大的作品，它具有高度思想性和艺术性，被誉为展现封建社会世俗风情的“百科全书”。《红楼梦》所蕴集的文化样式是精彩多样的，它亦真亦迷，亦奇亦美，都云作者痴狂，谁人又解其中真味？

《红楼梦》是一部精彩的人生之书。与《三国演义》《水浒传》《西游记》相比，《红楼梦》中的人物更接近我们这些普通人，虽然时代、环境有些出入，但他们人生的经历与我们相似。著名作家王蒙先生说，《红楼梦》是一部描述经验的书，人生经验，社会经验，感情经验，政治经验，艺术经验，无所不备。阅读《红楼梦》，品味有声有色有思想有韵味的语言世界，感受人物美好的心灵世界，我们必须用心去交融，与作品中的人物一起笑，一起哭，一起思考，一起探索，共同承担生命的重和轻。在这个过程中，我们发现自己变了，变得更单纯，也更深刻；变得更天真，也更理智。从青少年成长的角度来看，《红楼梦》蕴含着无穷无尽的教育资源，烛照我们的人生，丰富我们的情感，唤醒我们的灵魂，这是中国其他古典文学名著所无法替代的。

正因为如此，许多作家、学者都大力推荐中学生阅读《红楼梦》，学者、作家周国平就把《红楼梦》当作“必读的书”。所谓必读，是就精神生活而言，即每一个关心人类精神历程和自身生活意义的人都应该读，不读便会是一种欠缺和遗憾。《高中语文课程标准》也将《红楼梦》列入推荐书目。《红楼梦》之于我们，正如通灵宝玉之于宝玉，呵护着我们脆弱而洁净的心灵。

目 录

前言

第一章 红楼一世界 世界一红楼——《红楼梦》的价值评价

- 第一节 说不完的红楼——《红楼梦》的永恒价值 / 1
- 第二节 开天辟地石头记——《红楼梦》的五个书名 / 5
- 第三节 残本流传留遗憾——《红楼梦》的作者与版本 / 8

第二章 冷子兴演说贾府——《红楼梦》的人物谱系

- 第一节 《红楼梦》人物总数 / 10
- 第二节 《红楼梦》人物关系图 / 14

第三章 千红一哭 万艳同悲——《红楼梦》主要人物介绍

- 第一节 风华绝世 林黛玉 / 16
- 第二节 遗恨千古 薛宝钗 / 24
- 第三节 脂粉英雄 王熙凤 / 33
- 第四节 爱博心劳 贾宝玉 / 39
- 第五节 原应叹息 贾家四春 / 45
- 第六节 槛外真人 妙玉 / 53
- 第七节 同病相怜 香菱与秦可卿 / 56

第四章 红颜未衰身先逝——《红楼梦》判词唱曲赏析

- 第一节 金陵十二钗正册判词赏析 / 62
- 第二节 《红楼梦》唱曲赏析 / 70
- 第三节 《红楼梦》人物花名签赏析 / 74
- 第四节 《红楼梦》诗词赏析 / 78

第五章 历史的剪影——《红楼梦》与中国民俗文化

- 第一节 饮食文化 / 87
- 第二节 服饰文化 / 90
- 第三节 岁时风俗 / 96
- 第四节 建筑文化 / 99
- 第五节 医学价值 / 102

第一章 红楼一世界 世界一红楼

——《红楼梦》的价值评价

第一节 说不完的红楼

——《红楼梦》的永恒价值

一、《红楼梦》的总体评价

《红楼梦》问世已240余年。头140年，它经历了流传，也经历了禁锢。不知天高地厚的禁锢者，其权力早已灰飞烟灭，但巨著却真的如同天上的星辰永存永在。进入20世纪下半叶之后，《红楼梦》更是从少数人的刻印、评点、阅读的状态中走了出来，奇迹般地大规模走向社会，走向课堂，走向戏剧、电影、美术等艺术领域，尤其宝贵的是正在走进深层的心灵领域。《红楼梦》迄今已有十八种文字、六十多种译本，在世界各国发行，它是世界文学宝库中第一流的珍品，并且必将愈来愈多地获得世界各国人民的欣赏和赞扬。国外学者把“红学”与“甲骨学”“敦煌学”一起列为关于中国的三门世界性的“显学”。国内有人把“红学”与《易经》一起称为两门“玄学”。

相关链接

红学，即研究《红楼梦》的学问，横跨文学、哲学、史学、经济学、心理学、中医药学等多个学科。清代学者运用题咏、评点、索隐等传统方法研究《红楼梦》，被称为旧红学。

五四运动前后，王国维、胡适、俞平伯等人引进西方现代学术范式研究

《红楼梦》，红学作为一门严肃学问堂而皇之步入学术之林，被称为新红学，与甲骨学、敦煌学并称20世纪三大显学。

红学纵向划分为旧红学、新红学、当代红学三个时期，横向划分为评论派、考证派、索隐派、创作派四大学派，各派又细化为若干分支，主要包括题咏、评点、鉴赏、百科、批评、曹学、版本学、本事学、脂学、探佚。

红学具有高关注度、高吸引度、高参与度的特点，上至政商学，下至工农兵，各行各业、各个阶层都不乏红学爱好者，甚至跨越国界、跨越语种，其在国际上的热度堪与莎学（莎士比亚学）比肩。

《红楼梦》是中国小说史上不可超越的顶峰。《中国大百科全书》评价说，《红楼梦》的价值怎么估计都不为过。《大英百科》评价说，《红楼梦》的价值等于一整个的欧洲。

二、现代名人对《红楼梦》的评价

1. 毛泽东：不读五遍《红楼梦》，没必要发表评论。

毛泽东一生博览群书，从青少年时代就对这部小说情有独钟，直到晚年还常读不厌。在长征途中，毛泽东的许多书都丢了，但仍保留着一部《红楼梦》。

他还说，“中国有三部名小说，《三国》《水浒》和《红楼梦》，谁不看完这三部小说，不算中国人”。“《红楼梦》我至少读了五遍……我是把它当历史读的。开头当故事读，后来当历史读”。“不读五遍《红楼梦》，没必要发表评论”。

2. 鲁迅：自有《红楼梦》出来以后，传统的思想和写法都打破了。

鲁迅先生曾给予极高的评价：“其要点在敢于如实描写，并不讳饰，和从前的小说叙好人完全是好，坏人完全是坏的，大不相同。所以其中所叙的人物，都是真的人物。总之，自有《红楼梦》出来以后，传统的思想和写法都打破了。”

“《红楼梦》是中国许多人所知道，至少，是知道这名目的书。谁是作者和续者姑且勿论，单是命意，就因读者的眼光而有种种：经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事……”

3. 周汝昌：《红楼梦》是我们中华民族文化的代表性最强的作品。

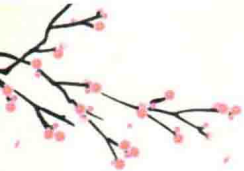
著名红学家周汝昌，毕生研究《红楼梦》，著有《红楼梦新证》等二百多万字的红学著作。他对《红楼梦》推崇备至。他说，“《红楼梦》是我们中华民族的一部古往今来绝无仅有的‘文化小说’”，“是我们中华民族文化的代表性最强的作品”，“它是我们中华文化史上的一部最伟大的著作”。“虽然雪芹像是只写了一个家庭、一个家族的兴衰荣辱，离合悲欢，却实际是写了中华民族文化的万紫千红的大观与奇境”。

4. 吴世昌：红楼一世界，世界一红楼。

就《红楼梦》的典型意义而言，著名红学家吴世昌用一句诗来概括：“红楼一世界，世界一红楼。”这么说古论今，五洲四海的人都是《红楼梦》中人。

5. 王蒙：《红楼梦》帮助你体验人生。

著名的作家王蒙不仅非常喜欢《红楼梦》，还写过《红楼启示录》，作过《红楼梦》评点。他在评点本的《序》中说：“《红楼梦》令你觉得汉语汉字真是无与伦比。”“它似乎已经把汉语汉字汉文学的可能性用尽了，把我们的

文化写完了。”“《红楼梦》是经验的结晶。人生经验，社会经验，感情经验，政治经验，艺术经验，无所不备。《红楼梦》就是人生。”“几乎是，你的一切经历经验喜怒哀乐都能从《红楼梦》里找到参照，找到解释，找到依托，也找到心心相印的共振。”“《红楼梦》帮助你体验人生。读一部《红楼梦》，等于活了一次，至少是活了二十年。”

6. 宗璞：《红楼梦》是一部挖掘不尽的书。

著名作家宗璞先生在王蒙《红楼启示录》一书的序言中说：“《红楼梦》是一部挖掘不尽的书，随着时代的变迁，读者的更换，会产生新的内容，新的活力。它本身是无价之宝，又起着聚宝盆的作用，把种种的睿思，色色深情都聚在周围，发出耀目的光辉。”

7. 张爱玲：《红楼梦》被庸俗化了！

记得有篇玩笑性质的文章，《程灵素专访张爱玲》里面大致引用了她的话——

程灵素：您的前（半）生有什么遗憾？

张爱玲：一恨海棠无香，二恨鲥鱼多骨，三恨《红楼梦》后四十回未完——高鹗妄改，狗尾继貂，死有余辜！

她在这篇序文里留下了沉痛的心声，她深刻理解了曹雪芹与他那真《红楼梦》这部书自身的悲剧性。她说：“清末民初的骂世小说还是继承《红楼梦》之前的《儒林外史》。《红楼梦》未完还不要紧，坏在狗尾续貂成了附骨之疽——请原谅我这混杂的比喻。”

思考与练习

1. 结合古今中外名人对《红楼梦》的评价，谈谈你对《红楼梦》最初的了解。
2. “自从《红楼梦》出来以后，传统的思想和写法都打破了”，这是谁对《红楼梦》的评价？谈谈你对这段话的理解。
3. 谈谈你与《红楼梦》最初接触的“结缘”故事。

第二节 开天辟地石头记

——《红楼梦》的五个书名

一部文艺小说，一般只有一个书名，或至多两个书名。但《红楼梦》除了这个本名外，还有几个异名，即《石头记》《情僧录》《风月宝鉴》和《金陵十二钗》，前后共有五个书名。这种多书名情况，恐怕在古今中外文艺小说中是异常罕见的现象。

对于这么多书名的出现，曹雪芹在《红楼梦》第一回中是这样叙述的：“空空道人听如此说，思忖半晌，将这《石头记》再检阅一遍。……因毫不干涉时世，方从头至尾抄录回来问世传奇。因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，遂易名为情僧，改《石头记》为《情僧录》。至吴玉峰题曰《红楼梦》。东鲁孔梅溪则题曰《风月宝鉴》。后因曹雪芹于悼红轩中披阅十载，增删五次，纂成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》。”曹公在这里自述了该书创作的大致经过及几个异名的来历。

脂砚斋，《红楼梦》的重要合作者。他在甲戌本《石头记》第一回的开头，写了《红楼梦》的本名及异名问题。“书题名极多。一曰《红楼梦》，是总其全部之名也。又曰《风月宝鉴》，是戒妄动风月之情也。又曰《石头记》，是自譬石头所记之事也。此三名皆书中曾已点睛矣。如宝玉作梦，梦中有曲，名曰《红楼梦十二支》，此则《红楼梦》之点睛。又如贾瑞病，跛道人持一镜来，上面即镌“风月宝鉴”四字，此则《风月宝鉴》之点睛。又如道人亲眼见石上大书一篇故事，则系石头所记之往来。此则《石头记》之点睛处。然此书又名曰《金陵十二钗》，审其名，则必系金陵十二女子也。”此“凡例”一再表白“是着意于闺中”，“风尘怀闺秀”，一并提醒“阅者切记之”。

曹雪芹和脂砚斋两人，上录一个是自述，一个是旁白，而且意

思基本一致，他们倒是什么用意呢？表面看，是记叙曹雪芹创作《红楼梦》的艰辛历程和其过程中的痛苦无奈。“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”这首五言绝句，即是深刻的写照。特别是脂砚斋“凡例”中的“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常”诗句，很明显地记叙了创作该书的辛酸，而且那痛苦经历不是常人所能体会得到的。应该说这种理解只是一方面，更重要的是脂砚斋和作者通过上述编排，其意图是不至于与朝政和主流意识发生冲突，这恐怕是深层的原因。

1.《石头记》

《红楼梦》本名《石头记》。甲戌本第一回朱批，注明《石头记》是“本名”。书前《凡例》：“《石头记》，是自譬石头所论之事也。”第一回《石头记》缘起：空空道人路过大荒山无稽崖青埂峰，见一大石头字迹分明，编述历历，记载顽石下凡亲身经历故事。此石因无才补天，幻形入世，历尽离合悲欢，炎凉世态。

从《石头记》的名字可以看出，小说以“玉（石头）”作为贯穿其中的主线。

2.《情僧录》

情僧即“空空道人”，他“访道求仙，忽从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一大块石上字迹分明，编述历历……因毫不干涉时世，方从头至尾抄录回来，问世传奇”。他“因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，易名情僧，改《石头记》为《情僧录》”。

从《情僧录》的名字可以知道，贾宝玉后来肯定是出家了的。

3.《风月宝鉴》

“风月宝鉴”既是“专治邪思妄动之症”的一面镜子，又是小说的一个异名。第十二回“贾天祥正照风月鉴”，写贾瑞调戏凤姐反被捉弄得病，“跛道人持一面镜来，上面即镌‘风月宝鉴’四字，此则《风月宝鉴》之点睛”。“风月宝鉴”之含义：古镜可以照妖、辟邪、治病，在笔记小说中有记载。

这部小说的雏形是曹雪芹早年创作的一部叫《风月宝鉴》的小说，而且，其大致的内容没有改变，主要就是写男女之间的情事。

4.《金陵十二钗》

《金陵十二钗》是《红楼梦》异名之一。第一回：“曹雪芹于悼红轩中批阅十载，增删五次，纂成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》。”这是曹雪芹自定的书名。第五回，贾宝玉神游太虚幻境，在薄命司看到金陵十二钗正、副、又副册。册中的判词，预示这三组薄命的女子的命运和归宿，是全

书内容最集中的概括。甲戌本凡例写道：“此书又名《金陵十二钗》，审其名，则必系金陵十二女子也。”故“金陵十二钗”又指书中描写的12个女子。

曹雪芹自己确定的小说的最终名字为《金陵十二钗》。

5.《红楼梦》

《红楼梦》既是书名，也是曲名。甲戌本第一回正文文明言：“空空道人……改《石头记》为《情僧录》，至吴玉峰题曰《红楼梦》。”

同书“凡例”第一条：“红楼梦，是其全部之名也。”“宝玉做梦，梦中有曲名曰红楼梦十二支，此则《红楼梦》之点睛也。”第五回在“新填红楼梦仙曲十二支”旁有脂批曰：“点题，盖作者自云所历不过红楼梦一梦耳。”这说明，此书在“增删”“批阅”中确曾一度定名为《红楼梦》。

如果上述判断成立的话，把这部小说叫作《红楼梦》是非常恰当的，不仅体现了曹雪芹的本意，而且通俗易懂朗朗上口，为小说在更大范围内取得成功起到了很大作用。

因此，如果我们尊重曹雪芹先生创作原意的话，是应该肯定《红楼梦》这个书名的。首先，它准确地表达了作者以及小说的主题；其次，它更加精练、生动、传神，也更加符合小说的唯美主义倾向；第三，它产生了一种雅俗共赏的社会传播效果。

事实上，《红楼梦》这个书名一经刊印便广为流传，也证明了后人取的这个名字确实达到了“青出于蓝而胜于蓝”的效果，成为经典小说《红楼梦》不可或缺的一个部分。

思考与练习

- 1.《红楼梦》共有哪几个书名？你最喜欢哪个书名？请说明理由。
- 2.“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常”的诗句，体现了作者怎样的心境？
- 3.理解《红楼梦》多书名的根本原因。
- 4.查阅资料，分析“红楼梦”三个字的含义。