

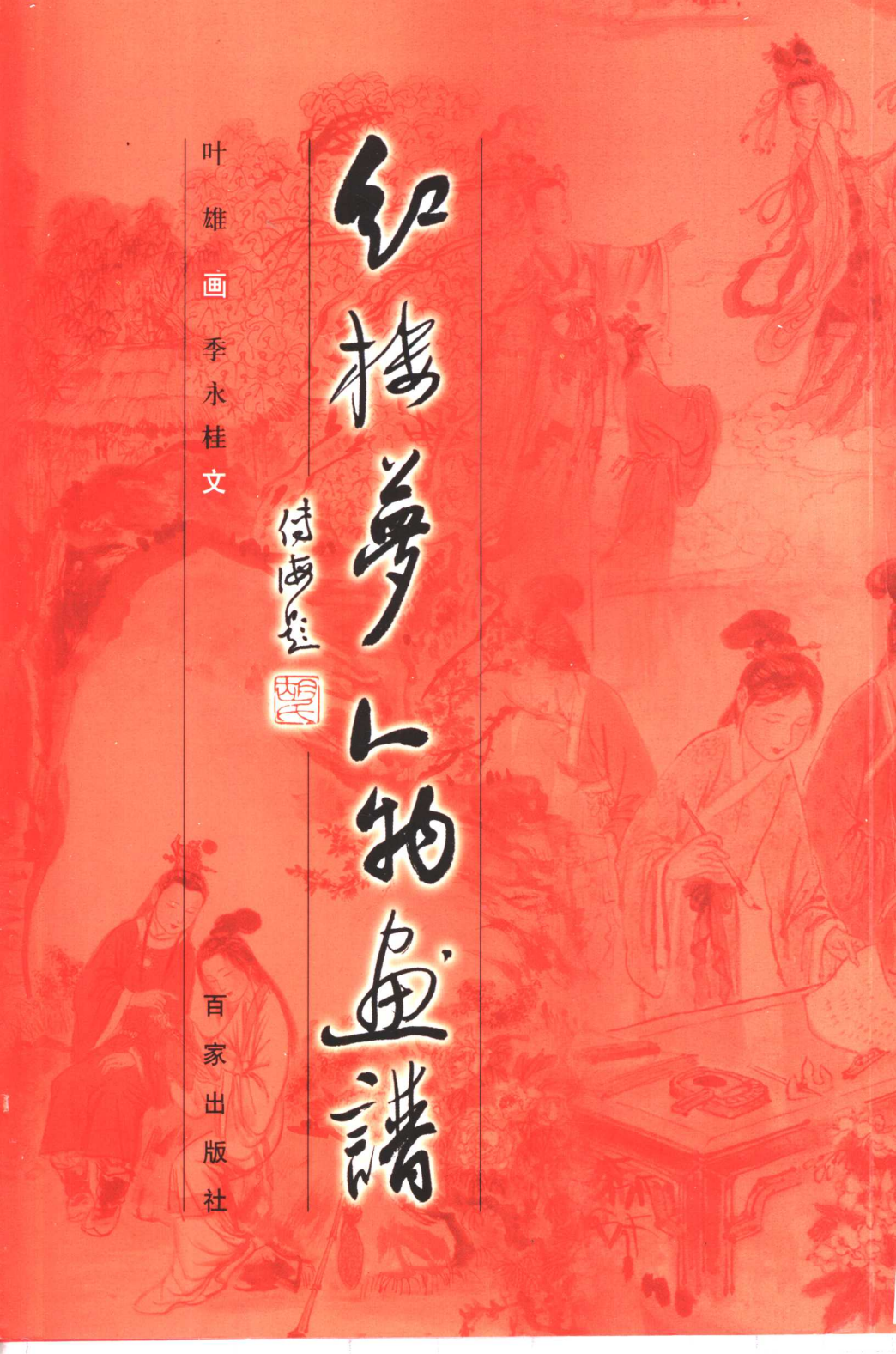
红楼梦中人物画谱

叶雄画

叶雄画 季永桂文

百家出版社

红楼夢人物畫譜

傅海龍

叶雄
季永桂
文

百
家
出
版
社

图书在版编目(CIP)数据

红楼梦人物画谱/叶雄绘;季永桂撰文.-上海:百家出版社,2004.6

ISBN 7-80703-080-1

I.红... II.①叶... ②季... III.①红楼梦-人物
图集②中国画:人物画-作品集-中国-现代
IV.①4207.411②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第022576号

责任编辑 丁翔华
装帧设计 梁业礼

红楼梦人物画谱

叶雄画 季永桂文

百家出版社出版发行

上海天钥桥路180弄2号(200030)

新华书店上海发行所经销 上海新华印刷有限公司印刷

开本889×1194毫米 1/32 印张12.5 插页2 字数310000

2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷

印数 1-6000

ISBN 7-80703-080-1/J·7

定价:35.80元

《红楼梦》概说

《红楼梦》，本名《石头记》，是我国四大古典小说之一，更是我国文学史上乃至世界文学史上空前的文学巨著。《红楼梦》结构奇伟，内容丰富，艺术精绝，她以现实主义的思想内容深刻地反映了18世纪中国社会的巨大变革和这个时期的人们精神面貌。她通过「贾、史、王、薛」四大家族荣衰的描述，展示了这一时期广阔的生活视野，囊括了多姿多彩的世俗人情。她蕴藏了一个时代的历史内容，是中国封建末世的一部百科全书。

一、《红楼梦》的作者

《红楼梦》的作者曹雪芹无疑是我国文学史上最伟大的现实主义作家之一。他生于康熙五十四年(1715)，卒于乾隆二十八年(1763)。名霁，字梦阮，号雪芹，又号芹圃、芹溪。原籍辽阳，先世为汉人，后为满洲正白旗「包衣人」(满语：奴仆)。曾祖父曹玺任江南织造(财政要职)。曾祖母孙氏做过康熙皇帝的保姆。祖父曹寅曾为康熙帝的伴读和御前侍卫，后任江宁织造兼两淮巡盐监察御史，受到康熙帝玄烨的极度宠信。玄烨六下江南，其中有四次由曹寅负责接驾，并居住于曹家。曹寅还是当时有名的藏书家，著名的《全唐诗》就是他主持刊印的。曹寅死后，其子曹颀、曹頫又先后任江宁织造。曹家三代四人担任此职达六十年之久。曹雪芹就是在这「秦淮风月」的繁华绮丽生活中长大。

雍正初年，曹家在封建统治高居的政治斗争中受牵连，遭到打击，曹頫被革职下狱治罪。曹家家产被抄没，从此一蹶不振。曹雪芹遭此重大的生活变故，深感世态炎凉，对当时社会有了更清醒和更深刻的认识。据《文汇报》2003年6月6日载：曹家被抄后，曹雪芹故居遗址为「京城崇文门外蒜市口十七间半」(今北京广渠门内大街20号四合院)，在院内还发现「端方正直」

《红楼梦》概说

四扇屏门，此四字在《红楼梦》中也出现过。专家们认为，此四字「极可能是曹氏家训」。晚年，曹雪芹过着「举家食粥酒常赊」的艰难生活。但他以坚忍不拔的意志，专心致志地从事《红楼梦》的写作与修订。

曹雪芹性格傲岸，愤世嫉俗，豪放不羁，而且才气横溢，不仅是一位伟大的小说家，而且还是一位画家、诗人。

曹雪芹的生活经历与他敏锐的思想性格造就了他的思想具有民主主义的因素，他通过《红楼梦》人物形象体系表达了追求个性自由的思想，但他同时又以儒家经典为依据，用以反对封建主义的文化思想之「理」、专制主义，又显得苍白无力，最后只能向注古代仁君之政。他一方面真实地描绘了生活在现实社会关系中的贾宝玉和社会所造成的他的爱情与婚姻悲剧，另一方面又把这一切归结为人生的苦痛和无常。小说之初所出现的神瑛侍者和绛珠仙子的神话以及主宰人间风情月债的太虚幻境，都给他的思想及他小说的悲剧的真实原因蒙上了一层感伤主义与虚无主义的色彩。曹雪芹的思想含有深刻的矛盾，但他已感受到社会所蕴育的新思想因素的搏击，他的「矛盾」具有新时代的意义。

《红楼梦》是曹雪芹「披阅十载，增删五次」，「字字看来皆是血，十年辛苦不寻常」的产物。可惜，在他生前，全书没有完稿。《红楼梦》早期即以未完稿的八十回抄本流传。今传《红楼梦》一百二十回，后四十回一般认为是高鹗所续，也有认为是他与程伟元共同续成。

高鹗（约1738—约1815），字兰墅，一字云士。因酷爱《红楼梦》，因此别号「红楼外史」。祖籍铁岭（今辽宁），但其先世即寓居北京。高鹗熟谙经史，工八股文，诗词、小说、绘画，亦颇通晓金石之学。乾隆六十年（1795）为进士，历官内阁中书、内阁侍读、监察御史、刑科给事中。晚年家贫官冷，两袖清风。虽著作如林，但均未及问世而愤恚以终。

程伟元（？约1818），字小泉，苏州人。因科场失意，一生未仕。乾隆末年流寓京师并

与高鹗相识。于乾隆五十六年(1791)两人以活字版首次刊行一百二十回《红楼梦》，全名《新镌全部绣像红楼梦》，程伟元作序，世称「程甲本」。翌年又对前八十回文字情节作大量改动，续书亦同样多有修改，仍由萃文书屋刊行，世称「程乙本」，「程甲本」、「程乙本」合称「程高本」。《红楼梦》后四十回续书的最大贡献在于能遵循曹雪芹隐喻暗示的线索，大体完成全书的悲剧构思，使故事首尾完整。对于一些重要情节的处理，如贾府日渐衰败，大祸迭起而导致锦衣军查抄，黛玉殒嫁，宝玉出家以完成爱情故事悲剧结局等，都能体察原作的艺术用心，与前书有所呼应，气氛也较一致，并具有一定感染力量。某些章节如夏金桂撒泼，贾政做官，黛玉焚稿及袭人改嫁等描写都写得较为生动。因而迅速扩大了《红楼梦》的流传和社会影响。但续书无论在思想上还是艺术上都不如前八十回。其严重的缺陷是结尾写贾宝玉科考中举，贾府衰败后居然又「沐皇恩」、「延世泽」、「兰桂齐芳」、「家道复初」，等等，这些显然有乖原作主旨，也未脱摆脱「大团圆」的巢臼，反映出续书作者无论在思想认识、艺术才能还是审美情趣上，都与曹雪芹存在着不小的差距。当然，他们的续书与同时代的其他名目繁多的《红楼梦》续书相比，显然胜过一筹。

一、《红楼梦》主角人物：贾宝玉、林黛玉与薛宝钗

《红楼梦》描写了贾宝玉的爱情与婚姻悲剧，也就是贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧；贾宝玉与薛宝钗的婚姻悲剧。小说开篇先用五个回目，以神话故事与「假语村言」掩盖内容的实质，将作品置入扑朔迷离的雾色之中，而借以「真」、「假」观念与托言「梦」、「幻」世界，使整部小说按着以假寓真的结构铺陈发展，最终营造出一个情真意切的「生活世界」。然后，作者真实细致地描写了这两场悲剧发生和发展的复杂现实情况，揭示了造成悲剧的全面而深刻的社会根

《红楼梦》概说

源。作者在描写贾宝玉爱情、婚姻悲剧的同时，还描写了围绕悲剧展现的许多相关人物，由此展示了一幅广阔的社会生活画面。

贾宝玉是《红楼梦》描写的主要的中心人物。他是荣国府的嫡派子孙，聪明灵慧，天分颇高，是贾氏家族寄予厚望的继承人。但他的思想性格导致了他的叛逆行为。作者细致描述了贾宝玉叛逆家庭的主客观原因。一方面是他的生活环境造成了他的思想性格，另一方面又是他的具体境遇形成了他的性格特点。他生活在一个以男子为中心的贵族家庭，而那些男子丑恶、腐朽、虚伪、无能，使他自己生为男子却感到终身遗憾。同时，他的身边所围绕着的少女们又纯洁无瑕，使他觉得只有和她们在一起才生活美好。他说：『女儿是水作的骨肉，男人是泥作的骨肉，我见了女儿，我便清爽，见了男子，便觉浊臭逼人。』他曾被送往家塾去读『四书』、『五经』，但他对家塾的封建教育的一套十分憎恶，在感情上格格不入。他的启蒙老师实际上是一群围绕着他的丫鬟们，她们都以一颗纯真之心对待他，她们深挚纯洁、自由不羁的品格感染着他；她们所遭遇的种种不幸后发着他。贾宝玉就是在这样的直感生活中逐渐形成了自己思想感情中鲜明的爱憎倾向。

贾宝玉极力抗拒家庭与社会为他安排的传统的生活道路。他对封建士子所追求的功名利禄、封妻荫子十分厌恶，全然否定。他所追求的只是随心所欲，顺其自然，依恋大观园中女儿群里斗草簪花，低吟浅唱，自由自在的生活。贾宝玉的思想性格形成有个不断发展的过程。小说不吝笔墨地给予了充分描写。最初贾宝玉不可避免地亦带有贵族公子哥身上具有恶劣习气和腐朽观念。他撵茜雪，踢袭人，训晴雯等等的暴戾作风便是证明。但他和善、同情、亲爱地对待身边女孩子仍是他的主导方面。秦可卿之死，秦钟之死，林黛玉身世的飘零以及元妃姐姐内心的悲苦使他认识到人世间的纯洁与腐朽，真挚与虚伪，尊重与玩弄的区别；丫鬟的品格与遭遇也使他领悟到『人生性缘，各有分定』，特别是金钏之死，以及因金钏、蒋玉菡之事使他遭

《红楼梦》概说

到父亲的毒打，经历了这一系列的事件之后，使他认识到自己打骂丫鬟行为的可耻；亦使他对两性关系逐渐采取了严肃的态度；更使他对社会有了深刻的认识。在王夫人发起抄检大观园中，他目睹晴雯等人的悲剧以及大观园的劫难，使他进一步成熟。他为晴雯所撰写的《芙蓉女儿诔》就是明证。但贾宝玉受生活环境与时代的局限，寻找不到更合理的生活道路。他想摆脱家庭和社会的桎梏，但又不得不依附家庭与社会。这是他思想性格的严重矛盾，也决定了他的理想虽有否定封建主义的意义，但必然带有浓厚的伤感主义和虚无主义。

贾宝玉对个性自由的追求集中体现在他的爱情与婚姻方面。封建的婚姻需要听从父母之命，媒妁之言，要服从家庭的利益。可是贾宝玉一心追求真挚的爱情，毫不顾及家族的利益。他爱林黛玉，是因为林黛玉的身世处境以及内心品格、外在形象包蕴了他所身处的生活环境中一切女孩子的动人之处，他所追求的主观与客观的统一。他和林黛玉的相爱是包含有深刻社会内容的思想感情为基础的。封建主义不能容忍贾宝玉、林黛玉所追求的爱情自由。她不断遭到封建势力日益严酷的压迫。最后林黛玉泪尽而逝，贾宝玉在与薛宝钗结婚后又离家出走，回到了虚无缥缈的超现实世界中。

林黛玉是比贾宝玉更具有悲剧色彩的人物。她出身于一个已经衰微的封建家庭。父亲是科甲探花，官至巡盐御史。但林家支庶不繁，门庭单薄。林黛玉没有兄弟姐妹，母亲早逝。她虽从小听从父亲教诲，读书识字，但因身体怯弱，家塾先生课读也不甚严格，因此，封建礼教与世俗功利对她影响有限。从小缺乏母爱亦使她没有如一般大家闺秀那样受封建礼教以及传统封建妇德的熏陶与训练。她爱自己之所爱，恨自己之所恨，保持着纯真天性，我行我素，很少顾及什么后果得失。这样的经历所形成的性格，最不宜寄人篱下，然而父亲病中，又无兄弟姐妹相依傍，外祖母贾母的催促，不得已使她终究来到贾府寄居。荣国府声势显赫，势利和恶劣的环境，使她自矜自重，警惕戒备，但性格又使她孤傲自许，目下无尘，她用自已的纯洁、真率

与锋芒来抵御势利与恶劣，以使自己免受轻贱和玷辱。『一丰三百六十日，风刀霜剑严相逼』是林黛玉对所处环境的自觉感受。

林黛玉第一次遇见贾宝玉，两人便达到了心灵上的了解与默契。她一见贾宝玉便大吃一惊，觉得『好生奇怪，倒像在那里见过一般，何等眼熟到如此！』宝玉则说，『这个妹妹我曾见过的。』他们一处住，一处吃，由青梅竹马顺乎自然地发展到爱情。他们的恋爱有初恋、热恋与成熟三个阶段。初恋的缠绵与抵牾带有孩童的稚气和单纯。林黛玉自扬州奔丧归来，两人的恋爱进入热恋阶段，他们爱情的思想原则逐渐明晰起来。林黛玉从自身高洁的思想品格以及孤苦无依的身世与寄人篱下的现实出发，或喜或怒，变尽法子，执著热烈地不断地向贾宝玉发出要求爱情专一，彼此『知心』，忠于自我，否定『金玉姻缘』（贾薛婚姻），一旦得到贾宝玉的肺腑之言回报，她才舍心灵平静下来，转而对自身势利和恶劣环境的深沉忧虑。『诉肺腑』是两人爱情转入成熟的标志。

但是宝黛爱情注定是一出悲剧。首先，它违背了封建传统的『父母之命，媒妁之言』的封建婚姻制度；其次，他们的自由恋爱的叛逆思想不仅与封建主义相冲突，而且也与家族利益格格不入。封建家庭需要维护它的根本利益，因此不可允许这种恋爱存在与继续发展。表面看出这悲剧是由贾母、王熙凤或者贾元妃以及另外的某些人造成的，而其实质却是封建主义，是家族利益与之冲突与矛盾的结果。贾母不是不心疼林黛玉，但她选择孙儿媳妇的标准终究要考虑到整个家族的利益。林黛玉羸弱的身体，孤傲的脾性以及自定终身的越轨行为，决不为贾母所相容。在她发现宝黛爱情之初，之所以未能及时并断然干预，主要是顾忌到贾宝玉可能受到伤害。她钟爱贾宝玉，把他视如命根，爱如珍宝。她说：『我养这些儿孙子，也没一个像他爷爷的，就只这玉儿像他爷爷。』因此孙儿的任何不虞都会影响她晚年所追求的甜、闹和团圆的享乐主义，为她所不容。随着贾府境况的日益恶化，家族利益愈益需要缔结『金玉姻缘』，

《红楼梦》概说

他们对宝黛爱情的扼杀亦就愈益迫切。敏感羸弱的林黛玉终于再也支持不住，怀抱着纯洁的爱与对环境的怨愤永远地离开了人世。

薛宝钗同样也是个悲剧人物。她出身在一个富豪的皇商家庭。母亲薛姨妈是贾宝玉母亲王夫人之妹，既是金陵王家的小姐，又是贾、史、王、薛四大家族薛家的女主人。舅舅王子腾是朝中拥有军权的九省都检点。薛家崇奉礼教，维护封建统治。薛宝钗幼丧父，兄长薛蟠是酒色流氓。薛家虽富却不贵，薛蟠打死人命欲逃脱法网，便不得不依仗贾家与王家的政治势力庇护。薛家同贾家一样也面临着败落的危机。薛宝钗出身于如此家庭，因此其秉赋着不同于林黛玉的性格特质。薛宝钗同林黛玉一样博览诗书，才思敏捷，但两人所追求的精神境界却大不相同；林黛玉一心追求美好丰富的精神生活；薛宝钗则牢牢把握现实的利益，孜孜以求的是富贵荣华。薛家母子三人长期住在贾府其目的就是为实现『金玉姻缘』。薛宝钗当然也深知自家境况及母亲的夏苦用心。她在初次与贾宝玉单独相处时，即热衷于贾宝玉脖子上的『通灵宝玉』，并急切地要让贾宝玉认识她脖子上的金锁，她欲取得未来『宝二奶奶』的名分是多么的迫切。待她住进大观园后，她经常到贾宝玉的怡红院玩到深夜，以至引起丫鬟晴雯的不满。贾宝玉被父亲笞后，她去探视，亦压抑不住自己的爱怜之情。有一次，贾宝玉已午睡，她竟忘情地坐在宝玉身边，为他做针线活。

薛宝钗理想的丈夫是功名富贵中人。但她不满贾宝玉的无意仕途之路。她不断以少女特有的妩媚与柔美，用婉转的言辞规谏贾宝玉改弦易辙，走科举仕进的道路；她甚至还笼络贾宝玉的丫鬟袭人从侧面加以规谏，但贾宝玉的叛逆性格不可觐听从她的规谏，甚至还十分反感，因而渐渐地冷淡了对薛宝钗的感情。薛终于没有获得贾宝玉的爱，但薛宝钗却握有对现实婚姻的优势。她知道婚姻的缔结取决于家长之命，因此她极力取悦贾家的统治者：贾妃元春从宫里带来的灯谜不新奇，她却说难猜；贾母要她点戏点菜，她就专门捡贾母喜欢的热闹之戏与甜烂

食物；金钊儿被撵自杀，王夫人似有悔意，她安慰王夫人说是金钊儿自己糊涂。薛宝钗就是她的这种性格以及才干，赢得了贾家上下的普遍赞许，也赢得了贾府统治者心目中的『宝二奶奶』非她莫属的牢固地位；再加上薛家拥有贾家所急需的财富，因此薛宝钗所追求的『金玉姻缘』便势所必成，只是这种婚姻徒具形式而已，婚姻的完成也就是她悲剧的开始。

三、《红楼梦》描写贾氏家族内部矛盾的社会意义

《红楼梦》在描写贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧以及贾宝玉与薛宝钗的婚姻悲剧的同时，从多方面、多角度充分描写了错综复杂的人际关系，也深刻而广阔地展现了封建社会的典型生活环境。小说在第五十八回之后，对这种社会的生活环境的描写更为充分，小说突出描写了贾家的内部矛盾，这包括主子与下层丫鬟等人的矛盾以及主子之间的矛盾，突出描写了贾家的危机，这里有家族后继乏人的危机；经济上入不敷出的危机，而经济危机则是所有矛盾的主要背景。

可以说，在中国古典小说史上还没有一部作品像《红楼梦》这样详细、全面地对一个家庭的经济状况作如此精心的描写，并把它作为小说情节的重要背景，深深地楔入作品中人物的意识之中，影响并左右着小说中人物互相之间的关系，构成小说情节发展的重要动力之一。

小说描写：贾家的主要经济来源是地租，官俸和爵禄数额不大，贾妃元春的赏赐也很有限，贾家主要依靠的是如黑山村这样的庄园地租。但由于贾家的超经济榨取，庄园经济的生产力频遭破坏，已日渐凋敝，再加上旱涝自然灾害，如宁国府所有的八九个庄园，一年中便旱涝了两处，即便如黑山村这样的庄园，其收成也仅是原来预计收成的一半。贾家经济入不敷出，以致于贾家中秋宴席上的米饭却要按人头定量；贾母八十寿辰庆宴所需不足亦不得不变卖家用器皿；贾赦无法还暴发户孙绍祖的五千两银子，竟将女儿迎春嫁他抵债；王熙凤的药方中需

《红楼梦》概说

用二两人参，荣国府也居然拿不出来。贾家经济的恶化，使得家族内外部的各种矛盾加深与激化，造成了贾薛『金玉姻缘』的客观情势。

小说还描写了贾氏家族内部以晴雯为代表的，为维护自身人格尊严和争取人一样生活而进行悲剧性抗争的丫鬟们。晴雯有着自己悲苦的身世，但她不同于善于谄媚的袭人与善于钻营攀附的小红，她从不肯低声下气承认自己是能够任人糟践的奴才；在她被撵出大观园住在其表兄嫂家，即将告别人世的时候，当贾宝玉来看望她时，她悲愤地抗议了人世间的冷酷无情、黑暗与不平。她形神都相像林黛玉，贾宝玉与她建立了不同于一般主奴关系的纯真感情。在她死后，贾宝玉为她撰写了《芙蓉女儿诔》祭奠她。晴雯还有一群绝少奴性的伙伴：鸳鸯本是贾母的丫鬟，她一向温柔沉静，但当贾赦看上她欲娶她做小老婆时，她却爆发出巨大的反抗力量，而且拒绝做任何人的小老婆，她蔑视作为一个丫鬟在那个社会所能得到的做主子小老婆的最好结局，表现了她追求个人理想的平等要求；丫鬟司棋与她表弟暗里恋爱，在被主子发觉后，她毫无畏惧与羞惭之心，她努力追求作为一个人的最起码的人生权利，芳官与她的『小戏子』姐妹们，自从被卖到贾家，便从不接受自己的奴才身份，她们没有一天服帖谦卑的生活，任人生天性之所注，闹出了一个又一个主子们不悦的乱子。

小说所描绘的贾氏家族复杂的内部矛盾，不仅有房族、嫡庶、妯娌、婆媳，乃至父子、夫妇、兄弟之间的公开与隐蔽的矛盾，同时还有正面和迂回的交锋。王熙凤是这个矛盾的集中表现人物。她凭借自己娘家显赫的地位，依仗贾母的恩宠，不择手段地聚敛财富和扩张势力。她说她从不信阴司地狱报应，因此为了一己私利会残害人命亦不加顾忌。她作威作福、积怨甚多，因而招致多人忌恨：赵姨娘为儿子贾环争继承权，用魔法暗算她和贾宝玉；宁国府尤氏则伺机奚落她，让她十分难堪；甚至她的婆婆邢夫人亦对她极为不满。至于贾府的仆妇、丫鬟更是无法忍受她的刻薄贪吝，暗地里骂她是『巡海夜叉』，以种种方式抵制她的管束。在

各种矛盾犬牙交错之中，她终于心力交瘁，从权力的宝座上跌落下来。

小说虽然描述的只是一个封建大家庭，但它却代表了千万个同样的家庭，代表着整个封建社会。同时，小说对于当时的社会政治也无情予以揭露：小说第四回，「葫芦僧乱判葫芦案」，有钱有势的打死了人「没事人一般走他的路」，而孤苦无告的被打死者的家属则是「告了一辈子的状无人作主」，一张「护官符」是多么尖锐地刻画了官僚地主互相勾结包庇的本质。小说描述的贾氏家族内部矛盾以及对当时社会政治的无情揭露，反映了当时突出的社会问题，揭示了封建社会的腐朽与渐趋崩溃的现实，因此体现出小说伟大的社会意义。

四、《红楼梦》是民族传统文化的总汇

《红楼梦》是一部百科全书式的长篇小说。她以一个贵族家庭为中心展开了一幅生动广阔的社会历史画面，社会的各个阶级与阶层，从上层的皇妃国公，到下层的贩夫走卒，在小说中都得到了生动的描画。由于《红楼梦》如此浩大的内涵，读者见仁见智，赋予小说不同的主题，正如鲁迅先生所言：「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。」亦如王蒙所说：「它自成一个宇宙，一个世界，既丰富又复杂，既深邃又玄秘，既真实生动又意味无穷。」

与此同时，小说对贵族家庭的饮食起居等各个方面的生活细节也进行了真切细致令人可信的描写，其对园林建筑、家具器皿、服饰摆设、医药治病、车轿排场等等的描述，不仅体现出作者的广博的知识面，而且具有令人信服的可信度。表现出作者对文学、艺术、技艺的各种形式，包括诗、词、曲、赋、小说、歌、赞、诔、偈、匾额、对联、尺牘、谜语、笑话、酒令、说书、百戏、雕刻、泥塑、参禅、测字、占卜、医药，以及诗话、文评、画论、

《红楼梦》概说

琴理、烹调、绘画、建筑等等文化艺术的丰富知识和独到的见解。红学家俞平伯甚至认为《红楼梦》在论诗方面，可以说就是『悼红轩诗话』，是作者在教读者怎么写诗。著名学者刘梦溪则说：《红楼梦》是传统文化的结晶，里面渗透的传统文化的因子异常丰富，堪称中华民族传统文化的总汇。并说：没有多方面的文化积累，断然写不出《红楼梦》这样的作品。同样，真正读懂《红楼梦》，也需要相应的知识储备；这就是为什么四大古典小说中，《水浒传》、《西游记》、《三国演义》易为一般读者所接受，而《红楼梦》更受知识阶层欢迎的原因。

《红楼梦》里用很多篇幅描写18世纪中叶封建贵族的日常生活，其中很大一部分属于文化生活，如吟诗、作赋、猜谜、行令、品茗、绘画、下棋、抚琴、说书、观戏、斗草、簪花、游园、宴饮等，都是封建社会上层的文化活动。饮食一般应是物质享受，但在《红楼梦》里已有所变异，有时升华为艺术，成为文化艺术活动的一部分。

《红楼梦》中渗透的传统文化的因子，不仅表现在大量的关于文化生活和文化活动的直接描写中，更主要的是书里面的人物集中代表了中国人的文化性格。《红楼梦》中的众女子，各代表不同的文化层次，高低、贵贱、雅俗、文野，彼此互为区别。贾家四姐妹，以探春的文化素质最突出，元春、迎春、惜春稍次之，但也不乏优夏的教养，只是各有偏长罢了。同是服侍主子的丫鬟，袭人、紫鹃、平儿、鸳鸯，个性互不相同，但性情教养中又有受传统文化熏陶的共的一面。她们自己不能读书识字，却有一定的文化教养，完全是环境习染所致。即使是雪雁、麝月、莺儿、玉钏等小丫头，耳濡目染，也无异于『郑家诗婢』。第六十二回芳官等几个人斗草，这个说『我有《牡丹亭》上的牡丹花』，那个说『我有《琵琶记》里的枇杷果』，两部戏曲名著的名字脱口而出；第四十六回鸳鸯抗婚，顶撞她嫂子说：『什么『好话』？宋徽宗的鹰、赵子昂的马，都是好画儿！』这两个例子，足以证明贾府的不识字的丫

鬟也有一定文化素养。当然，文化素养最高，不仅在《红楼梦》中出类拔萃，置诸青史亦光辉熠熠的，是宝钗和黛玉。这是两个由古典文化熔铸出来的艺术典型，而又分别代表着礼和诗两个不同的文化流派。前者可为宝钗写照，后者可为黛玉拟形。一个代表道德精神，一个代表艺术精神，共同象征着中国传统文化。

即如贾宝玉他是作为封建礼教的叛逆者在书中出现的，他的思想、性格、言论、行为常常与传统文化格格不入，但他并没有脱离开民族文化的土壤；相反，他的身上溶解着丰富的传统文化的因子。宝玉处理人际关系是很自如的，不是搬用什么处世之道，而是已成为一种修养，一种文化性格。他遇事谦让，从不为自己争什么。作诗，总是说自己的不好。对人则宽分体谅，不只对女孩子，对兄弟侄子也一视同仁，敬起有加，不愿因自己的特殊地位给别人造成难堪。第二十四回写宝玉给贾赦请安，邢夫人让至上房，同坐一个坐褥，又用手百般摩挲抚弄宝玉，使贾环看了大不自在，示意贾兰离去。宝玉见此情景也起来告辞，说明他不愿冷落别人。第二十五回贾环故意推翻蜡灯，烫伤了宝玉的脸，王夫人大发雷霆，把赵姨娘和贾环痛骂了一顿。宝玉则说：『有些疼，还不妨事。明儿老太太问，就说是我自己烫的罢了。』表现出忍让克己的特点。这些地方，都可以见出宝玉的修养，完全是中国式的为人处事的方法，带有中国传统文化的特征，甚至包括他对爱情的执着和在势力面前的无可奈何，最后不得已便用庄禅解脱自己，也渗透着我们民族文化性格的某些共性。刘梦溪因此说：『想了解中国人和中国文化，读《红楼梦》应是最方便的途径。』

《红楼梦》渗透了中国传统文化的方方面面，其博大精深在世界文学史上占有独到的地位。

五、《红楼梦》的艺术成就

《红楼梦》在艺术上具有辉煌的成就。她把文学中的叙事传统与抒情传统巧妙地融合为一体，营造出一个诗的意境，并把中国文学中诗、词、曲、赋、论等文体成功地融合于小说的叙述之中，可谓「文备众体」，达到了中国古典小说发展历程上的最高峰。

小说的叙述和描写就如生活本身一样丰富、深厚、逼真而又自然。《红楼梦》的小说情节是作者在生活的基础之上虚构的，但那围绕贾宝玉、林黛玉和薛宝钗的四百余个各色人物，他们分属大大小小不同阶段与阶层，不同年龄与性别，不同姿容与性格，他们互相之间在不同层次和不同方面所发生的依存和矛盾的关系，以及环绕着贾宝玉、林黛玉、薛宝钗的爱情婚姻辐射式展开的众多事件与它们之间互相勾连又互为因果的复杂关系，都像是浑然天成，一点不见人工斧凿的痕迹。所有人物都植根于社会生活和人物各自具体的境遇之中，来源于生活，集中地体现生活。所有人物，包括中心人物、主要人物和陪衬人物，作者都总揽全局，按照主题的需要与根据生活逻辑进行匠心独运的安排，使四百余个人物如「过江之鲫」，纷繁多姿，个性鲜明，囊括了世间各色人物形象，即便是塑造同一类人物，也是一人千面，生动鲜明，令人赞叹，展示了小说情节多层次多方面的特点；显示了小说丰富的内容和深刻的涵义。

在状写人物方面，《红楼梦》可以说集中了中国古典小说写人物之大成，创造了极为丰富的艺术经验。不仅人物的语言充分个性化，自然而富有表现力，使读者根据说话人的声音就可以分辨出是哪个人物；而且其人物形象之生动、逼真、传神，相信每个读者都留有深刻印象。红学家端木蕻良认为：《红楼梦》里描写人物高明的一着是「多态」的写法。如《红楼梦》里写林黛玉和薛宝钗是对照的，一个是心胸狭窄，多疑多忌；一个是宽大为怀，深沉狡猾。但是《红楼梦》的高明之处，不是停留于此，而是在「着力写宝钗黛玉」的同时，「也着力写袭人晴雯」。《红楼梦》的作者懂得「红花」与「绿叶」之间的关系，他「着力写袭人

晴雯』，正是要通过对次要人物的『精彩』描写来突出、烘托主要人物宝钗和黛玉。读者从众人的言行看到了宝钗，从晴雯的身上看到黛玉。端木先生说：『这种写法，我以为是写人物最好的方法。』

《红楼梦》中描写人物的另一种成功的手法是『打岔』。如宝玉未出场之前，先从黛玉母亲的嘴里和贾母的嘴里，说出一个顽劣异常、痴痴傻傻的惫懒人物。但是，等到宝玉真个出场，却是一个转盼多情、情思万种的青丰公子。黛玉一见，便大吃一惊。又如，小说中先写平儿的为人是温柔平和、对人敦厚，不因地位而刻待他人。读者看到平儿，想凤姐为人也可舛如此；但实际上，两人相反，凤姐是伶牙俐齿、心辣手狠、两面三刀的雌老虎。这种出人意料的『打岔』，给人以深刻的对比印象。端木先生认为，『曹雪芹的过人之处，全在这里』。

《红楼梦》描写人物的最高明、最重要的手法，端木先生认为是『全在他体会到了那人物心里的最深处。而在最适当的场合把这点儿掀出来给人看』。如小说第六回写贾蓉奉父命到凤姐那里去借鼻风这件事，当贾蓉办好后要离开凤姐住处时，书中写道：这凤姐忽然想起一件事来，便向窗外叫：『蓉儿回来。』外面几个人接声说：『请蓉大爷回来呢。』贾蓉忙回来，满脸笑容地瞅着凤姐，听凭指示。那凤姐只管慢慢吃茶，出了半日神，忽然把脸一红，笑道：『罢了，你先去罢。晚饭后你来说罢。这会子有人，我也没精神了。』贾蓉答应个是，抿着嘴儿一笑，方慢慢退去。这里文字不多，其意含蓄而深刻，把凤姐与贾蓉婢侄之间的暧昧关系，活生生地『掀出来给人看』。作者巧妙而自然地通过这一描写，暴露出贾府这个『诗礼之家』中乱伦的丑恶内幕。

《红楼梦》在艺术成就上还表现在善于普遍运用对比的手法。如小说中描述了两个鲜明的世界，一是以女性为中心的大观园，这是被统治者的世界；二是以男性为中心的社会，这是统治者的世界。当然统治者还包括掌权的贵族妇人贾母、王夫人、王熙凤等人以及王善保家的之流。小说对比着描写了两个世界，一方面贾珍、贾琏们对女性的玩弄和糟践被视为正