



夢紅樓

蔣勳

《紅樓夢》是一場繁華若夢的回憶。

所有的繁華都只是幻相，但幻相如此美麗，使人誤以為真，
使人為之歌，為之笑，為之哭，為之眷戀著迷……

夢紅樓

蔣勳

夢紅樓／蔣勳作．--二版．--臺北市：遠流，2013.10
面；公分．--（綠蠹魚叢書；YLK60）
ISBN 978-957-32-7284-7（平裝）

857.49

102018225

綠蠹魚叢書 YLK60

夢紅樓

原《舞動紅樓夢》

作者	蔣勳
出版四部總編輯暨總監	曾文娟
資深主編	鄭祥琳
企劃	王紀友
行政編輯	江雯婷
美術設計	林秦華
特別感謝	財團法人雲門舞集文教基金會提供舞作照片

發行人	王榮文
出版發行	遠流出版事業股份有限公司
地址	臺北市南昌路二段81號6樓
電話	(02) 2392-6899 傳真：(02) 2392-6658
郵撥	0189456-1

著作權顧問	蕭雄淋律師
法律顧問	董安丹律師
2013年10月1日	二版一刷
2013年12月15日	二版四刷

行政院新聞局局版臺業字第1295號

定價：新台幣300元（缺頁或破損的書，請寄回更換）

有著作權・侵害必究 Printed in Taiwan

ISBN 978-957-32-7284-7

新版序 於一切有情無憎愛 004

推薦序 說紅樓，渡眾生／林懷民 008

推薦序 尋找賈寶玉／陳怡蓁 012

推薦序 我也夢紅樓／林青霞 016

第一章 紅樓夢裡的「真」與「假」

女媧煉石補天 022

一僧一道 028

絳珠草——還眼淚的故事 032

假作真時真亦假 036

曹雪芹《紅樓夢》版本 041

第二章 紅樓夢裡的青春

青春王國裡的賈寶玉 046

賈寶玉是叛逆的青少年 051

謎 055

賈寶玉的第一次性幻想 060

十二金釵 066

大觀園的設計師山子野 110

第三章

紅樓夢裡的愛情與生死

寶玉和黛玉是情侶嗎？ 116

黛玉葬花 122

寶玉的第一個同性戀伴侶——秦鐘 129

寶釵與黛玉 137

一片白茫茫大地真乾淨 142

第四章

紅樓夢裡的珍食異寶

冷香丸 146

茄鯊 152

軟煙羅 158

洋貨 163

第五章

雲門的紅樓夢

序曲 180

春 184

夏 192

秋、冬 198

結語 《紅樓夢》是可以讀一輩子的書 208

夢紅樓

蔣勳

第一章 紅樓夢裡的「真」與「假」

新版序 於一切有情無憎愛 004

推薦序 說紅樓，渡眾生／林懷民 008

推薦序 尋找賈寶玉／陳怡蓁 012

推薦序 我也夢紅樓／林青霞 016

女媧煉石補天 022

一僧一道 028

絳珠草——還眼淚的故事 032

假作真時真亦假 036

曹雪芹《紅樓夢》版本 041

第二章 紅樓夢裡的青春

青春王國裡的賈寶玉 046

賈寶玉是叛逆的青少年 051

謎 055

賈寶玉的第一次性幻想 060

十二金釵 066

大觀園的設計師山子野 110

第三章

紅樓夢裡的愛情與生死

寶玉和黛玉是情侶嗎？ 116

黛玉葬花 122

寶玉的第一個同性戀伴侶——秦鐘

129

寶釵與黛玉 137

一片白茫茫大地真乾淨 142

第四章

紅樓夢裡的珍食異寶

冷香丸 146

茄鯊 152

軟煙羅 158

洋貨 163

第五章

雲門的紅樓夢

序曲 180

春 184

夏 192

秋、冬 198

結語 《紅樓夢》是可以讀一輩子的書 208

新版序

於一切有情無憎愛

雲門舞集十週年時，林懷民編作了舞劇「紅樓夢」，賦予文學經典一種全新的現代角度。賈寶玉穿著鮮綠小三角褲赤身裸體出現，讓許多保守觀眾嚇了一跳。當時為了配合演出，我做了幾場演講，也依據演講內容，編寫了《舞動紅樓夢》，由遠流出版。匆匆過了三十年，這幾年，舞劇「紅樓夢」很少演出，甚至宣布封箱。《舞動紅樓夢》這本書也早已在市面上絕版。

遠流常接到讀者電話，問起這本書，因此決定重新編輯出版。

當初與舞劇演出相關的部分稍作調整，重新回到《紅樓夢》原典，增刪一些文字，特別強調《紅樓夢》中「現代」的部分，就是這新版的《夢紅樓》。

這本書以「青春」做主線，是一個大約十歲到十五歲的青少年青春的回憶。

現代人閱讀《紅樓夢》容易有年齡的誤差，總覺得那麼成熟敏感的心靈起碼過了三十歲，所以改編的電視電影就與原著本質不符合。

三十歲以後其實不容易有《紅樓夢》中青少年的單純、天真，以及不確定的自我摸索。

《紅樓夢》寫青春的單純、天真、不確定的自我，是世界文學書寫青春的一絕。

青春是生命初始，一切都不確定，連性別也不確定。因此賈寶玉的「愛情」也撲朔迷離，他最早性幻想的對象是秦可卿，實際發生性關係的是貼身丫頭襲人。但不久他就愛上了同性的秦鐘。他與黛玉是前世緣分，一見面就覺得面熟，他與年輕貌美的北靜王也關係曖昧。

「愛情」與「性」都是青少年正在摸索的功課，功課正在做，還沒有結論，所以行為上充滿「不確定性」。

正是因為青春的「不確定性」，使《紅樓夢》裡的賈寶玉或同年齡的青少年之間的「愛情」或「性」寫得非常真實。讀者自己家裡如果有十幾歲的青少年少女，父母長輩若是沒有主觀教條偏見，不刻意用道德掩蓋，應該可以認真觀察孩子的行為，與

《紅樓夢》做有趣的映照對比。

《紅樓夢》是一本長時間被誤解的書，考證癖好的人努力鑽營書與歷史的虛假關係，狹窄的古典文學學院教書匠，只囿限在古詩詞誄賦的詞章修辭上，假想一個不真實的「古典」。許多人可能遺忘了《紅樓夢》在三百年前是一本多麼「現代」的小說，多麼顛覆主流價值，多麼控訴傳統威權，多麼大膽曝露家族的腐敗。而在三百年後的今天，在許多保守的華人社會，這本偉大著作的顛覆、揭發與控訴，依然如此真實，遠遠勝過當代的許多華文創作小說。

《紅樓夢》用「真（甄）」與「假（賈）」兩個姓氏串連起整部故事，我們以假當真，或以真當假，都可以在書裡有哈哈一笑的領悟。

一部《紅樓夢》如此寬容，「真」與「假」任君選擇，作者有關心，有悲憫，卻不執著，於一切有情無「憎」無「愛」。

《紅樓夢》數十年來一直在我床頭。一函石印本的《石頭記》，有紅筆眉批圈印，線裝，握在手裡輕而柔軟，最適合睡前隨意翻閱。

我不太在意從哪一章回看起，也不太在意到哪一章回結束。如果是一個夢，通常開始、結束都並不必然。

文學論述、註解、考證，看多了，好像很「真」，卻又覺得與《紅樓夢》反而越離越遠。

在枕上懵懂睡去，似醒非醒、似夢似假時分，好像我多懂了一點《紅樓夢》。

許多晚上在入夢前看的《紅樓》片段，若即若離，丟了書，在枕上睡著，才是真的《紅樓》來與我對話。

那些繁華繽紛，只是前世始終忘不掉的一次花季，每每在沉睡中不想醒來。

我總覺得寫這本書的人也在夢中，不想醒來。對他來說，夢比現實要更「真實」吧。

《夢紅樓》重新出版，也當然只能與有前世緣分的人會心一笑吧。

要特別謝謝文娟、祥琳、秦華費心重新編輯一本舊書，把原來有點零散的條例點滴的筆記式書寫，梳理出一個秩序，也還能把「雲門紅樓」舞台上的繽紛保留，讓一個已經封箱的舞台上的華麗也恍如一夢。

二〇一三年八月二十九日 即將白露

蔣勳

於溫哥華

推薦序

說紅樓，渡眾生

林懷民

雲門舞集創辦人兼藝術總監

案頭，床頭，有時馬桶邊，總會跳出一本《紅樓夢》。清理藏書，發現家裡竟有十八本《紅樓夢》。最老的是初中買的，粗黃的紙，幼稚的眉批。原有我出生前一年，民國三十五年上海出版的四集一套，是叔叔中學時代買的，友人借走，不知所終。其實多半因為物美價廉，亂買。台灣巡迴離開台北，逛書店，最後還是帶走一本《紅樓夢》。最小的是大陸出的簡體袖珍版，巴掌大，帶著出國巡演，因為字小，飛機上就著小燈，倒讀得仔細，讀著讀著就睡著了。

把佛經也當閒書讀的我，《紅樓夢》絕對是閒書。不管版本，考證，只管看故事。

沒事想到一些細節，不免回去翻閱：北靜王見寶玉時衣飾如何？賈府崑曲娛元妃，齡官因非「本角戲」，堅決不唱「遊園」「驚夢」，卻唱了那齣？巧姐兒小時候見賈芸就大哭，是長大後被賈芸等人出賣的伏筆嗎？寶玉夢遊太虛，翻閱金釵冊錄，其實很像到廟裡求籤後，讀籤文。張愛玲一語點醒：十二金釵是旗人，沒裹小腳，是以姊妹們健步，日日出園子去跟賈母吃飯。閱讀《紅樓夢》給生活帶來很大的樂趣。

因為這樣摸來摸去，一九八三年，我不知天高地厚，居然編出《紅樓夢》的舞劇。我以〈葬花吟〉為主調，用春夏秋冬四季的架構，渲染「花謝花飛飛滿天」的盛景，刻劃「三春去後諸芳盡」的淒涼。李名覺先生以薄紗彩幕交代四季，不同顏色的紗幕起落更迭，彷彿時光的移轉。賴德和東西樂器唱和的交響曲影射若有似無的情節，流麗敘情，婉轉低吟，十分動聽，迄今仍為樂團演奏。蔣安白描花卉，林環如設計製作的刺繡披風，花團錦簇繽紛奪目，是騷動的春光，到了下半場披風反穿，白色襯裡飛揚，是輓頌青春的喪衣，也是「白茫茫一片」的雪花。

一齣美麗的舞劇，觀眾反應熱烈，每次重演都很賣座。雲門行銷部想喘口氣，就希望我推出「紅樓夢」。然而，就舞團而言，這是一齣「問題舞作」。它「人口眾多」，單單影射十二金釵的角色就得十二個。而且，除了幾位主要角色，其他人可以

單獨發揮的機會不多，偏偏群舞排練要求整齊，講究細節，費時耗神。排，演「紅樓夢」，半年過去了。因應國內外不同城市的邀演，雲門每年必須推出五六齣舞作，實在無力兼顧。二〇〇五年，「紅樓夢」在上海大劇院作封箱演出。

舞劇封箱前，遠流出版公司請蔣勳撰寫《舞動紅樓夢》，很受讀者歡迎。好幾位年輕朋友告訴我，因為看了舞，讀了蔣勳的書，才去讀原著。如今，舞作輟演，文字互存，遠流重新整編，蔣勳潤色，而有這本新書。比起八年前的版本，《夢紅樓》加強了對原著的詮釋，是進入這本動人經典的有趣導讀。

跟我不同，蔣勳認真讀《紅樓夢》，前幾年定期講說紅樓，講了四年。他以現代觀點深入淺出介紹這本巨著，古老的故事因此有了生活感，有了新時代的活力。這些談話的錄音在大陸出版，也為出版社騰錄成書，受到極大的歡迎。學界讚許他突破傳統「紅學」講考證，談隱喻的窠臼，以小說來看待曹雪芹的著作，更因他兼學歷史和藝術的背景，對跟現代讀者有距離的事與物都有簡明優美的解釋，大大增加經典的可親性。

蔣勳高度讚頌大觀園內年輕孩子的純真。或許因為年紀漸長，有了世故，有了悲憫，被一般人唾棄的賈瑞，妙玉，他也憐惜他們的遭遇，給予他們最大的諒解。在蔣

勳眼裡，曹雪芹的偉大處就在他對人性嗔痴的無限包容。

去年起，他應《壹周刊》之邀，開始「肉身供養」的專欄，每週細寫《紅樓夢》中的小人物小事件，異常精彩。文章發表在專登演藝人員八卦的那本，在貓狗，男女，影評之後，星座之前。他選擇登在那個角落，希望讓平日不關心文學的讀者可以「順便」讀到他說《紅樓夢》的文字。

蔣勳說紅樓，渡眾生的志業還未完，完不了。

推薦序

尋找賈寶玉

陳怡蓁

趨勢科技共同創辦人暨文化長

我國一開始讀《紅樓夢》。數學課時把書攤在大腿上偷偷讀著，校長從窗外經過看見了，走進教室跟老師說：「請陳怡蓁同學跟我到校長室來。」唉！夜路走多了總會……，我羞愧地站起來。校長又說：「拿著妳手上的書跟我來。」我在眾目睽睽之下，如罪犯一般被帶走了。

校長把門一關，說：「書給我！」我乖乖就範，心裡直祈禱：「別沒收啊！」我可能是存了許久的零用錢才買下整套的書。「《紅樓夢》妳看到哪兒了？」校長的口氣開始緩和。「晴雯剪了指甲送寶玉，快不行了。」我正沉浸在深情悲哀的情境中。