

楼外寻梦

红楼女性赏析

初编

宋歌◎著

大哉红楼，经天纬地，『其大无外，其小无内』；囊括宇宙，横绝太虚。体承千载之血脉，文肇百代之源流。

畿辅书成，洛阳纸贵。你录我钞，缥帙藏于王府，家弦户诵，芸香散于京都。

聂绀弩翁曰：一角红楼千片瓦，压低历史老人头。

宋歌◎著

楼外寻梦

红楼女性赏析
初编

图书在版编目 (CIP) 数据

楼外寻梦：红楼女性赏析：初编 / 宋歌著. — 哈尔滨：

黑龙江教育出版社，2014.12

ISBN 978-7-5316-7993-6

I. ①楼… II. ①宋… III. ①《红楼梦》人物-女性-
人物形象-小说研究 IV. ①I207.411

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第295861号

楼外寻梦：红楼女性赏析 初编

LOU WAI XUN MENG: HONGLOU NVXING SHANGXI CHUBIAN

作 者 宋 歌

责任编辑 宋怡霏

装帧设计 八度出版服务机构

责任校对 吕 红

出版发行 黑龙江教育出版社 (哈尔滨市南岗区花园街158号)

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限公司

新浪微博 <http://weibo.com/longjiaoshe>

公众微信 heilongjiangjiaoyu

E - m a i l heilongjiangjiaoyu@126.com

开 本 700×1000 1/16

印 张 19.25

字 数 280千

版 次 2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5316-7993-6

定 价 32.00元

大哉红楼（代自序）

大哉红楼，经天纬地，“其大无外，其小无内”；囊括宇宙，横绝太虚。体承千载之血脉，文肇百代之源流。畿辅书成，洛阳纸贵。你录我钞，缥帙藏于王府；家弦户诵，芸香散于古都。

痴女（据传清代一商人之女，因读红伤感而死）读红，泪竭而为其死；亲朋（指脂砚斋们）品梦，墨尽而为己悲。俊彦才女，争辩当日；鸿学硕儒，评点至今。

悼红轩中，常忆当年——

茶烟袅于院中，星残宴罢；酒鼎沸于廊下，月浅灯深。红粉青楼，当场即幻；舞衫歌扇，转眼皆空。“岁岁叶飞还有叶，年年人去更无人。”（清·屈大均）“十年故旧三生梦，万里乾坤一片心。”（元·贯云石）追踪蹊迹，顿悟衰之有自；感今怀旧，不觉泪之无从。凋损朱颜，消残绿鬓；青灯夜雨，白发秋风。

历尽沧桑之后，血聚毛锥；回眸往日之时，泪浮楮墨。西山脚下，蜡烛煎心于月夜；黄叶村中，彩笔泣涕于清晨。其歌也有思，思前缘也；其哭也有怀，怀故旧也。刚生小蝶，尘梦依稀；已死春蚕，遗丝未尽。秉刀斧之笔，呕心作字；具菩萨之心，濡血成篇。

烟柳繁华地，转瞬三秋败草；温柔富贵乡，回头一枕黄粱。春恨秋愁，淋漓而为泪；花容月貌，零落而成泥。春梦随云去，沉浮而易散；飞花逐水流，汨没而难寻。

万艳同悲，悲同类也；千红一哭，哭自身也。

凤姐用计，贾瑞贪色以死；贾珍宣淫，可卿聚麀而亡。公子腹中，柔肠暗结；湘妃眼里，红泪偷弹。晴雯泪尽，续之以血；妙玉情绝，继之以恨。三姐饮剑，魄散而化厉鬼；鸳鸯悬梁，命绝而为冤魂。宝玉出家，魂魄游于幻境；探春远嫁，风筝堕于天涯。寒塘与冷月仍存，鹤影共花魂俱渺。溪水流悲，山泉泻恨；斑竹泣泪，眉月凝愁。蟋蟀长鸣于灶下，乌鹊时噪于空中。霜染秋林，红叶萧萧以坠地；寒凝大地，银霜飒飒而盈阶。诗礼簪缨之族，一朝瓦解；锦衣玉食之盛，顷刻消亡。风流云散，著书人遽归于泉壤；兴尽悲来，批注者饮泣于案前。百代弦歌，顿成绝响；十年好月，不照人圆。

聂绀弩翁曰：

一角红楼千片瓦，

压低历史老人头。

目
录

大哉红楼（代自序） / 1

第一章 满纸自怜题素怨

——黛玉

一、开篇絮语 / 3

二、黛玉的前世今生 / 7

三、黛玉的爱情 / 16

四、黛玉的诗才 / 39

五、黛玉之死 / 52

第二章 风流灵巧招人怨

——晴雯

一、开篇絮语 / 59

二、家贫身贱，性野心高 / 63

三、小荷尖角，芒棱初露 / 67

四、任性高鸣，不善自藏 / 72

五、心慧手灵，巧夺天工 / 77

六、蒲柳之姿，望秋先零 / 80

第三章 霁月光风耀玉堂

——湘云

一、开篇絮语 / 89

0251250

图书在版编目 (CIP) 数据

楼外寻梦：红楼女性赏析，初

湖北教育出版社，2014.12

ISBN 978-7-5315-7903-6

I. ①楼… II. ①楼… III. ①楼…

人物形象—小说研究 IV. ①I247.54

中国版本图书馆CIP数据核字

第四章 好风频借力，送我上青云

——宝钗

一、开篇絮语 / 119

二、装愚守拙，随分从时 / 124

三、以柔进取，以善迷人 / 130

四、大伪若真，大巧若拙 / 136

五、青云柳絮，别有怀抱 / 142

六、寡鹤孤凰，兰闺薄命 / 148

第五章 机关算尽太聪明，反误了卿卿性命

——熙凤

一、开篇絮语 / 157

二、舌欲生花，话有机锋 / 161

三、杀伐决断，历练老成 / 167

四、无德有才，奸雄可爱 / 174

五、胆大手辣，脸酸心硬 / 178

六、笑里藏刀，口是心非 / 183

七、末世凡鸟，命蹇运乖 / 187

目
录

目
录

第六章 枉自温柔和顺，空云似桂如兰

——袭人

- 一、开篇絮语 / 193
- 二、屈膝求荣，自矮三分 / 197
- 三、谋虚逐妄，反林拥薛 / 204
- 四、落花有意，流水无情 / 209

第七章 生于末世运偏消

——探春

- 一、开篇絮语 / 217
- 二、英姿飒爽，顾盼神飞 / 221
- 三、青云之志，补天之才 / 226
- 四、远嫁海隅，春归天涯 / 233

第八章 竹篱茅舍自甘心

——李纨

- 一、开篇絮语 / 241
- 二、幽闲贞静，和庸肃穆 / 245
- 三、亲上悯下，课子育人 / 252
- 四、雅集诗人，自荐掌坛 / 257

第九章 画梁春尽落香尘

——可卿

- 一、开篇絮语 / 263

兰披卦则云空，二、亲上睦下，眼明心慧 / 267

三、画堂聚鹿，事败悬梁 / 271

第十章 欲洁何曾洁，云空未必空

——妙玉

一、开篇絮语 / 277

二、孤高自赏，矫情违世 / 281

三、身在禅关，心游槛外 / 285

附录 试作咏红七律十首 / 290

后记 / 295

第五回 甘露寺金钗初定，第八回 黛玉进了荣国府

一、甘露寺金钗初定 / 157

二、甘露寺金钗初定，黛玉进了荣国府 / 161

三、人言千般，王母上殿，历练老成 / 167

四、黛玉进府，人言千般，历练老成 / 174

五、胆大手辣，胎胎心硬 / 178

六、尘香茶只春泉画，意武荣 / 183

七、果是万马，命魔运乖 / 187

附录 甘露寺金钗初定

第一章

满纸自怜题素怨

——黛玉

题记

你是三生石畔的一棵柔弱小草，因甘露的灌溉而复活。

你不该来到人间。但为了还清前世的孽债，你竟来到了人间。于是，你的周围，以风刀霜剑般的严酷禁锢了你，让你做世俗的囚徒。

但是你说：“不！”

为了追求比生命还宝贵的缥缈的爱，比一棵弱草还柔弱的女子，你只好以心哭，以诗哭，以笔哭。然后以身殉情，化作落英上的情泪，菊花叶上的苦泪，桃花瓣上的红泪……

当你泪尽之时，在焚掉诗稿的火焰中，那泪轻轻地落进多少代痴男怨女的心中，像凤凰般地涅槃了。

这泪，从此润湿了中国文学史厚厚的书页！

——引自作者散文诗稿《醉红闲草》

一、开篇絮语

“女儿是水作的骨肉，男人是泥作的骨肉”，曹雪芹借宝玉之口道出了他对世间男女的看法，这一句看似平常却石破天惊的话语，从中可见大观园的女人们在他心中的位置，也可以说是曹雪芹的妇女观。一般来说，水是清澈的、明洁的，它滋润和养育着世间万物，使负载着人类沉重历史的大地，才有了葳蕤与葱茏，萌动着一片生机。如果在大观园中没有了这些清纯如水的女儿们活跃其间，那么大观园便会因沉寂而变为荒漠。她们像刚刚出山的琤琮的山泉，像潺潺流在草野间的小溪，使秋气肃杀的大观园也多少有了一些朝气和生命的绿色。既然是水，便会有清有浊，而黛玉则是最清澈最明洁的那滴，如夏日的夜晚降在荷叶上的那颗最初的一滴清露，晶莹剔透，纤尘不染；何其芳在他的诗作《花环》中说：“没有照过影子的小溪最清亮。”那么，林黛玉就像那没有照过影子的小溪，清亮透彻，光彩照人。与黛玉相比，我们不能说别的女孩一无可取，但她们身上的光彩却多少有些黯淡了：宝钗失之于曲，湘云失之于直，熙凤失之于贪，袭人失之于伪，探春失之于深，晴雯失之于烈，妙玉失之于冷……她们每个人或者都有强于黛玉的地方，但从总体上来讲，在人格上、才华上终是万不及一的。在那蓼红苇白之时，只有黛玉像一朵高傲的秋菊，迎霜而独立，令人仰慕。

然而，黛玉却是不幸的。

曾经有人说过：善于发现黑暗的人，他就会永远被黑暗笼罩。黛玉有着一

颗十分敏感的心，也有一双犀利的眼睛，她在黑暗的社会中感受着黑暗，所以黑暗便像沉重的乌云一样压迫着她，“因此步步留心，时时在意，不肯轻易多说一句话，多行一步路。”（《红楼梦》，人民文学出版社，1982年版）这句话虽然是母亲生前对她讲的，那时她还是个不谙世事的女童，但她却牢牢地把此话记在心里，像一道烙印深深地烙在她的心上，从此她那颗稚嫩的心上便留下了第一道永不平复的伤痕。她自走进贾府大门的第一天起，便观察着，感受着，迷茫着，在如水流年中，荣国府的现实生活铸就了黛玉的性格。她想用柔弱的双肩扛住黑暗的闸门，让些许阳光透过贾府上空的浓云，来抚慰一下大观园的楼阁亭台，然而她彻底地失望了，铁屋是透不进一丝一缕阳光的。在无可奈何之际，她原本天真平和的性格，甚至也渗透了些尖刻的因子。蒋和森对于这一点有一段十分精彩的论述：

“这样一个少女，本来是应该享受青春和生命的啊！可是，生命对于她却是一个沉重而又沉重的负担。她所具有的那种属于艺术天才型所特有的敏感和细致，主要不是用来感受生活中的美和诗意，而是最多地用来感受那一时代的阴冷和潮湿。于是，才禀在这个少女身上，就变成了一种可怕的灾难，使她比一般人遭受到更为繁多，更为深细的社会折磨。”（《红楼梦论稿·林黛玉论》，人民文学出版社2006年版）

这便使她和宝玉一样成为贾府的先知先觉者，在那“悲凉之雾遍被华林”的时候，感觉到对心灵的压抑，有了深入骨髓的痛苦。她面对这样的现实，不能缄默无言，然而又不能直言其痛，所以便只好发于歌吟，通过诗句来表现她的痛苦，表达她的反抗，在人间无路可走的时候，让诗的精灵为她探寻一条可行之路。但大多数时间，她的痛苦都要用泪水来表达。有时欢乐至极的人要流泪，有时人痛苦至极也要流泪，泪水似乎可以暂时疗救一下心灵的疾病，把一切消解，然而却是不能。因为她脱离不了当时的社会大环境，也脱离不了贾府

这个她安身立命的小环境，她还要继续过着寄人篱下的生活。巴尔扎克说：“羊缚在什么地方，就得吃什么地方的草。”所以她只能在这无所爱的地方，寻找着她的所爱，用一颗忐忑不安的心和一双惊悚的眼睛。她终于找到了她的知己，那就是和她具有同样反叛思想的宝玉。他们由相知到结盟，在内心树起了一面反抗的旗帜。这也是他们相爱的基础，从此他们两心相结，两眼相对，两情相牵，在那生存不易的地方艰难地携手前行。尽管荆棘满途，他们那还稚嫩的心中却有一个约定：把荆棘铲除，开辟出一条新路。

“苟有阻碍这前途者，无论是古是今，是人是鬼，是《三坟》《五典》，百宋千元，天球河图，金人玉佛，祖传丸散，秘制膏丹，全都踏倒他。”（鲁迅：《华盖集·忽然想到（六）》）

但他们忽略了一个现实，就是他们的对手太强大了，他们的肩膀太稚嫩了，他们的呐喊的声音也太微弱了。同时，我们必须指出的是他们的想法是朦胧的、闪烁不定的，所以他们无从找到进击的突破口，即使有所动作，也只能是堂吉珂德大战风车的鲁莽。这便是他们的悲剧所在。然而却在这没有战果的思想碰撞中，两颗备受挫折的心紧紧地结成了同心结，爱情也像春天的野草一样疯长了。从此，他们便在相知与猜疑的心路历程中，在躲于密室的那一双双偷窥的眼睛下，品尝着那叫做爱情的人生苦酒。从而也注定了黛玉在“风刀霜剑”中必死无疑的悲剧命运。

心无纤尘、清纯如水的黛玉未免太过天真了，她难道不知道在那个社会里婚姻从来都是“父母之命，媒妁之言”吗？她难道不知道“娶妇娶德，娶妾娶色”的清规吗？聪明如此的黛玉显然是深谙此理的。然而她像千百沉于爱河中的青年男女一样，此时只感到清凉生于肌肤的温馨惬意，暂时忘掉她置身何处了。“思君如明烛，煎心且衔泪”，这两句唐人诗句便是当时黛玉心境的最真实写照。从此这棵幻化人形、误入人间的绛珠仙草便用更多的眼泪来报答“日以甘露滋养”她的神瑛侍者了。刘鹗曾说过：

“其间人品之高下，以哭泣之多寡为衡。”

这句话说得是很有道理的，无情之人就像没有性灵的草木一样，当然无泪，而心灵僵化者诚如顽石，当然也无泪，只有性情温柔如水而又对人间之世深深感知的人，才会用眼泪与大千世界沟通。眼泪此时已是一种带有感情的符号，一种抒发强烈的内心世界的语言，也是曹雪芹塑造人物形象的一种有效手段，也就是塑造“孤标傲世”的林黛玉的一种不同寻常的方法。

有论者道：

林黛玉之所以与薛宝钗不同……（因为）她是大观园中灵性最高、感情最深、眼泪最多、哭泣最痛、最为有力之人……泪水极能展现人的心灵。从哭泣中可以看出林黛玉品格之高标，尽管她是一个“弱女”，但实是古来第一“烈女”，第一“奇女”。（曲沐：《略论林黛玉之哭泣及其他》，《贵州社会科学》1988年第6期）

此论极是。但泪终有流尽的时候，而泪尽之日，就是黛玉当死之时。

“艺术创造达到了顶峰，生命本身也就完成了。”（杜晓莉：《拒绝流浪》）

于是黛玉死矣。

虽然黛玉之死是出于高鹗的续书，可能已大大地违背了曹雪芹原意，但我们读到这里仍然不免要痛洒一掬同情之泪、痛惜之泪、哀悼之泪，并像失去了一个自己至爱亲朋一样，唏嘘之后，陷入恒久的沉思。据周汝昌先生考证，黛玉是举身赴水，自沉寒塘而死。周先生在文本中寻找出许多例证，又以脂砚斋之批语为据，条分缕析，步步为营，得出的结论应当是可信的。（此处姑存一说）

她对生活着的那个世界绝望了，她对以灵魂相寄的宝玉绝望了，更重要的是她对自己绝望了，因此只有一死才能摆脱煎心且断肠的黑暗现实。她是生活在西方灵河岸边的一棵仙草，她来之于水，现在又归之于水，本是天然在理的事情。对于她这样一个“心方不圆，肠直不曲”的纯情少女来说，好像只有一死才能表现对浊世的决绝，对自己高洁灵魂的守望。我们在悲悼她美丽的夭折的时候，切记沈从文先生的一句名言：因为“美，总不免有时叫人伤心”的呀！

你有珍珠似的少女的泪，

常流着没有名字的悲伤。

你有美丽得使你忧愁的日子，

你有更美丽的夭亡。

——（何其芳：《预言·花环》，新文艺出版社1957年版）

二、黛玉的前世今生

刘鹗在《老残游记》自叙中说：

《离骚》为屈大夫之哭泣，《庄子》为蒙叟之哭泣，《史记》为太史公之哭泣，《草堂诗集》为杜工部之哭泣，李后主以词哭，八大山人以画哭，王实甫寄哭泣于《西厢》，曹雪芹寄哭泣于《红楼梦》。（刘鹗：《老残游记·自叙》，文化艺术出版社1996年6月版）

而曹雪芹在《红楼梦》第一回叙述此书缘起之后，并题一绝云：

满纸荒唐言，一把辛酸泪。
都云作者痴，谁解其中味。

千真万确，曹雪芹是寄哭泣于《红楼梦》的。而在《红楼梦》中作者让林黛玉做他的代表，痛泣于斯时，痛泣于斯世。如果是一个平庸的作家，只写黛玉在人间之哭就是了，然而大师毕竟与庸常者不同，他艺压群雄，技高盖世，他另辟蹊径，为我们讲述了西方灵河边三生石畔的“还泪”故事，这恰如以后长长的还泪故事的小序一样，不但概要地讲述了黛玉前世，也极其巧妙地写出了黛玉在她短促的人生中动辄泣下如雨的原因，起到了一箭双雕、一石二鸟的作用。难怪戚蓼生在《石头记》戚本序中情不自禁地发出赞叹了：

吾闻绛树两歌，一声在喉，一声在鼻，黄华二牍，左腕能楷，右腕能草。神乎技矣——吾未之见也！今则两歌而不分乎喉鼻，二牍而不区乎左右；一声也而两歌，一手也而二牍；此万万所不能有之事，不可得之奇，而竟得之《石头记》一书，嘻，异矣！（《戚蓼生序本石头记》，人民文学出版社2006年版）

原来在西方灵河岸上三生石畔，有一株绛珠草，她的身旁有一赤瑕宫神瑛侍者，每日以甘露灌溉她，这样才使她长成一棵枝叶葳蕤、永远鲜活的仙草，并始得久延岁月。她既得到了天地精华，复又得到雨露滋养，遂得脱草胎木质，换得人形，出脱一个亭亭玉立的少女。此时，她终日游于离恨天之外，饥则食蜜青果为膳，渴则饮灌愁海水为汤，但生活却十分孤独。只因尚未酬报神瑛侍者灌溉之德，在她的内心深处便郁结着一段缠绵不尽之意。恰在此时，神瑛侍者偶尔产生了下凡之心，想到人世凡间游历一番，去寻找虚无幻化的情缘，并在警幻仙子的案前挂了号。警幻仙子说：“绛珠仙子的灌溉之情未曾偿还，他这一去，此事似乎可以就此了结了。”但哪知恩图报的绛珠仙子却说：“他是甘露之惠，我并无此水可还。他既下世为人，我也去下世为人，但把我