

周汝昌

谈

『红楼梦』

周汝昌 著 何兹全 主编

■ 一套解读中国文化的名家权威读本
■ 一套提高中学生综合素质的高品位丛书

入选 2011 年新闻出版总署向全国青少年推荐的一百种优秀图书

文化中国丛书

周汝昌谈《红楼梦》

周汝昌 著

何兹全 主编

湖南少年儿童出版社
HUNAN JUVENILE & CHILDREN'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

周汝昌谈《红楼梦》/周汝昌著. —长沙: 湖南少年儿童出版社, 2009.11
(文化中国丛书)

ISBN 978-7-5358-4811-6

I. ①海… II. ①海… III. ①文物—简介—中国 IV. ①K87

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 216283 号

总策划: 丁双平 胡 坚

执行策划: 吴双英

责任编辑: 聂 欣

封面设计: 曹映红

内芯设计: 曹映红

出版人: 胡 坚

出版发行: 湖南少年儿童出版社

地 址: 湖南长沙市晚报大道 89 号 邮 编: 410016

电 话: 0731-82196340 82196334 (销售部)

0731-82196313 (总编室)

传 真: 0731-82199308 (销售部)

0731-82196330 (综合管理部)

经 销: 新华书店

常年法律顾问: 北京市长安律师事务所长沙分所 张晓军律师

印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 9.25

印 数: 46001—52000

版 次: 2011 年 7 月第 2 版

印 次: 2012 年 4 月第 2 版第 3 次印刷

定 价: 20.00 元

版权所有 侵权必究

质量服务承诺: 若发现缺页、错页、倒装等印装质量问题, 可直接
向本社调换。

专家寄语

湖南少儿出版社拟出版一套关于中国文化系列的丛书，是件很好的事情。因为我感到，新中国以后出生的孩子，对古代的东西非常隔膜，为此青少年要读一点中国历史。中国是世界文明古国之一，拥有五千年的文明史。中国文化是起源于上古，贯穿到现在，在黄河、长江及其周围地域形成并延续至今的中华民族共同的文化。这笔极其宝贵的文化遗产，内容是很丰富的。

中国的历史文化有一个特点，自从有文字以来就没有中断过。在古代曾经辉煌灿烂的文明国家，多数没有能够延续下来，有的中断了，有的随着文化重心的转移，而转到了另外的地区。而中国历史文化却延续至今，正因为中国历史文化从古至今绵延不断，故而一脉相承，历久而弥新。

我们这个时代需要文化的积累。对于青少年来说，学习知识的态度要踏踏实实、认认真真。学习积累知识如上山，一段时间后看自己，才知道有所提高了。我们的教育事业是百年大

计，千秋功业。教育包括社会教育和社会文化事业，都应引起更多人的重视。办教育不能近视眼，光顾眼前的经济效益不行。我在大学教了多半辈子的书，我认为大学生的文化素质正在慢慢下降，原因可能不在大学，而在中学。中学底子如果没打好，到大学再改造就难了。过去在这方面重视不够，需要弥补这个薄弱环节。

湖南少儿出版社拟出版的文化中国系列丛书，是大专家写小文章，是很好的一种模式，深入浅出地向读者介绍传统文化，对于提高青少年的文化素质有很大帮助。一本小书几万字，看起来举重若轻，但背后有许多学问的支持。像演话剧，前台搭的东西并不多，其实后台有好多支持前台演出的东西。记得文化大革命前，吴晗编过《中国历史小丛书》，一本小书讲一个人，讲一个问题，讲得很透很清楚，效果很好。我认为文化素质是表现在多方面的，尤其是在校读书的青少年学生，光是数理化是不够的。扫盲是扫文盲，不懂文化也是文盲。

书是文化的结晶、时代精神的产物。编书与做学问同样需要很严谨的态度，写一本书，编辑一本书，要看对社会有没有用，经不得起时间的检验。寄望这套文化中国系列丛书，能让更多的读者——特别是青少年读者了解我们祖国悠久的传统文化，激发爱国情怀。

任继愈

2008年10月14日

目 录

《红楼梦》与中华文化 001

《红楼梦》与中华文化 001

“红楼”文化有“三纲” 007

风流人物在英才 013

“才”的意义与命运 017

“红楼”花品 020

巨大的象征 026

《红楼梦》导读 034

作者与时代背景 034

内容提要 041

赏析与评价 070

《红楼梦》片段选读示例 078

阅读与思考 079

说“红” 081

“红楼梦”解 081

千红一窟 万艳同杯 089

说“红” 092

“脂粉英雄” 095

红楼四季 098

一部“冤”书 101

《红楼梦》欣赏一隅 105

《红楼梦》食谱闲话 113

葬花词之思 115

中秋联句 118

一架高性能的“摄像机” 119

《红楼梦》人物解析 124

通灵宝玉 124

“贾宝玉”解 126

“林黛玉”解 127

妙玉是“谜” 129

“史湘云”解 131

《红楼梦》中的女性美 135

《红楼梦》与中华文化

《红楼梦》与中华文化

1

每当与西方或外国访问者晤谈时，我总是对他们说：如果你想要了解中华民族的文化特点特色，最好的——既最有趣味又最为捷便（具体、真切、生动）的办法就是去读通了《红楼梦》。

这说明了我不的一种基本认识：《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”。

这话又是从何说起的呢？

我是说，从所有中国明清两代重要小说来看，没有哪一部能够像《红楼梦》具有如此惊人广博而深厚的文化内涵的了。

大家熟知，历来对《红楼梦》的阐释之众说纷纭，蔚为大观：有的看见了政治，有的看见了史传，有的看见了家庭与社

会，有的看见了明末遗民，有的看见了晋朝名士，有的看见了恋爱婚姻，有的看见了明心见性，有的看见了谶纬奇书，有的看见了金丹大道……这种洋洋大观，也曾引起不少高明人士的讥讽，或仅以为谈助，或大笑其无聊。其实，若肯平心静气，细察深思，便能体认，其中必有一番道理在，否则的话，为什么比《红楼梦》更早的“四大奇书”，《三国演义》、《水浒传》、《金瓶梅》、《西游记》，都没有发生这样的问题，显现如此的奇致呢？

正由于《红楼梦》包孕丰富，众人各见其一面，各自谓独探骊珠，因此才引发了“红学”上的那个流派纷呈、蔚为大观的现象。而这“包孕丰富”，就正是我所指的那个广博深厚的中华民族传统文化的内涵的一种显相。

近年来，流行着一种说法：从清末以来，汉学中出现了三大显学，一曰“甲骨学”，二曰“敦煌学”，三曰“红学”。也有人认为把三者相提并论，这实在不伦不类，强拉硬扯。但是我却觉得此中亦深有意昧，值得探寻。何则？“甲骨学”，其所代表的是夏商盛世的古文古史的文化之学。“敦煌学”，其所代表的是大唐盛世的艺术哲学的文化之学。而“红学”，它所代表的则是清代康乾盛世的思潮世运的文化之学。我们中华的灿烂的传统文 化，分为上述三大阶段地反映为三大显学，倒实在是一个天造地设的伟大景观。思之绎之，岂不饶有意昧？

从这个角度来讲，我觉得《红楼梦》之所以为文化小说

者，道理遂更加鲜明显著。

那么，我既不把《红楼梦》叫做什么政治小说、言情小说、历史小说、性理小说……而独称之为“文化小说”，则必有不弃愚蒙而来见问者：你所谓的《红楼梦》中包孕丰富深厚的文化内涵，究竟又是些什么呢？

中国的文化历史非常悠久，少说已有七千年了。这样一个民族，积其至丰至厚，积到旧时代最末一个盛世，产生了一个特别特别伟大的小说家曹雪芹。这位小说家，自然早已不同于“说书”人，不同于一般小说作者，他是一个惊人的天才，在他身上，仪态万方地体现了我们中华文化的光彩和境界。他是古今罕见的一个奇妙的“复合构成体”——大思想家、大诗人、大词曲家、大文豪、大美学家、大社会学家、大心理学家、大民俗学家、大典章制度学家、大园林建筑学家、大服装陈设专家、大音乐家、大医药学家……他的学识极广博，他的素养极高深。这端的是一个奇才绝才。这样一个人写出来的小说，无怪乎有人将它比作“百科全书”，比作“万花筒”，比

作“天仙宝镜”——在此镜中，我中华之男女老幼一切众生的真实相，毫芒毕现，巨细无遗。这，是何慧眼，是何神力！真令人不可想象，不可思议！

我的意思是藉此说明：虽然曹雪芹好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。

在《红楼梦》中，曹雪芹以他的彩笔和椽笔，使我们历历如绘、栩栩如生地看到了我们中华人如何生活，如何穿衣吃饭，如何言笑逢迎，如何礼数相接，如何思想感发，如何举止行为。他们的喜悦，他们的悲伤，他们的情趣，他们的遭逢，他们的命运，他们的荷担，他们的头脑，他们的心灵……你可以一一地从《红楼梦》中，从曹雪芹笔下，寻到最好的最真的最美的写照！

中华民族面对的“世变”是“日亟”的！中华民族文化的基本光彩与境界，都是不应也不会亡失的——它就铸造在《红楼梦》里。这正有点儿像东坡所说的：“自其变者而观之，天地曾不能一瞬。自其不变者而观之，则逝者未尝往也。”

所以我说：《红楼梦》是一部文化小说。

《红楼梦》几乎家喻户晓了，问其何书耶？非演“宝、黛爱情”之书乎？人皆谓然。我则曰否。原因安在？盖大家对书中“情”字之含义范围不曾了了，又为程、高伪续所歪曲所惑乱，故而误认，雪芹之“大旨谈情”，男女之情耳。其实这是

一个错觉。

原来在曹雪芹书中，他自称的“大旨谈情”，此情并非一般男女相恋之情。他借了他对一大群女子的命运的感叹伤怀，写了他对人与人之间应当如何相待的巨大问题。他首先提出的“千红一窟（哭）”“万艳同杯（悲）”，这已然明示读者：此书用意，初不在于某男某女一二人之间，而是心目所注，无比广大。他借了男人应当如何对待女子的这一根本态度问题，抒发了人对人的关系的亟待改善的伟思宏愿。因为在历史上，女子一向受到的对待方法与态度是很不美妙的，比如像《金瓶梅》作者对妇女的态度，即是著例。假如对待女子的态度能够有所改变，那么人与人（不管是男对男、女对女、男女互对）的关系，定然能够达到一个崭新的崇高的境界。倘能如此，人生、社会、国家、世界，也就达到了一个理想的境地。

《红楼梦》正是曹雪芹借了宝玉而现身说法，写他如何为一大群女子的命运而忧伤思索。他能独具隻眼，认识到这些女子的才貌品德，她们的干才（如熙凤），她们的志气（如探春），她们的识量（如宝钗），她们的高洁（如妙玉），她们的正直（如晴雯）……都胜过掌权的须眉浊物不知多少。他为她们的喜而喜，为她们的悲而悲。他设身处地，一意体贴；不惜自己，而全心为之怜悯、同情、赞叹、悲愤。这是一种最崇高的情，没有半点儿“邪思”杂于其间。《红楼梦》是不容俗人以“淫书”的眼光来亵渎的！

宝玉的最大特点是自卑、自轻、自我否定、自我牺牲。试看他凡在女儿面前，哪怕是一位村姑农女，他也是“自惭形秽”，绝无丝毫的“公子哥儿”的骄贵意识。他烫了手，不觉疼痛，亟问别人可曾烫着？他受严父之笞几乎丧生，下半身如火烧之灼痛，他不以为意，却一心只想别人的命运，一心只望别人得到慰藉。他的无私之高度，已经达到了“无我”的境界！他宁愿自己化灰化烟，只求别人能够幸福，也是同一意境。

宝玉是待人最平等、最宽恕、最同情、最体贴、最慷慨的人，他是最不懂得“自私自利”为何物的人！

正因此故，他才难为一般世人理解，说他是“疯子”、“傻子”、“废物”、“怪物”、“不肖子弟”，因而为社会所不容。

他之用情，不但及于众人，而且及于众物。所谓“情不情”，正是此义。

所以我认为，《红楼梦》是一部以重人、爱人、唯人为中心思想的书。它是我们中华文化史上的一部最伟大的著作，以小说的通俗形式，向最广大的人间众生说法。他有悲天悯人的心境，但他并无“救世主”的气味。他如同屈大夫，感叹众芳芜秽之可悲可痛，但他没有那种孤芳自赏、惟我独醒的自我意识。所以我认为雪芹的精神境界更为崇高伟大。

很多人都说宝玉是礼教的叛逆者，他的思想言谈行动中，确有“叛逆”的一面，自不必否认。但是还要看到，真正的意义即在于他把中华文化的重人、爱人、为人的精神发挥到了一

个“唯人”的新高度，这与历代诸子的精神仍然是一致的，或者是殊途同归的。我所以才说《红楼梦》是我们中华民族文化的代表性最强的作品。

以上就是我称《红楼梦》为“文化小说”的主要道理。

“红楼”文化有“三纲”

曹雪芹的《红楼梦》并非“三角恋爱的悲剧故事”。我个人以为，它是中华的惟一的一部真正当得起“文化小说”之称的伟著。因此我提出“‘红楼’文化”这个命题。“红楼”文化包罗万象（有人称之为“百科全书”，殆即此义），但那位伟大的特异天才作家雪芹大师却又绝不是为了“摆摊子”，开“展览会”，炫耀“家珍”。他也有“核心”，有干有枝，有纲有目。这就又是我在标题中提出“三纲”的原由。

若问“三纲”皆是何者？那当然不会是“三纲五常”的“三纲”（君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲）。《红楼》文化之“三纲”：一曰玉，二曰红，三曰情。常言：提纲挈领。若能把握上列“三纲”，庶几可以读懂雪芹的真《红楼梦》了。

先讲“玉”纲。

雪芹之书，原本定名为《石头记》。这块石头，经女娲炼后，通了灵性——即石本冥顽无知之物，灵性则具有了感知能力，能感受，能思索，能领悟，能表达，此之谓灵性。此一灵石，后又幻化为玉，此玉投胎入世，衔玉而生——故名之曰

“宝玉”。宝玉才是一部《石头记》的真主角。一切人、物、事、境，皆围绕他而出现，而展示，而活动，而变化……一句话，而构成全部书文。

如此说来，“玉”若非《红楼》文化之第一纲，那什么才能够第一纲的资格呢？

次讲“红”纲。

《石头记》第五回，宝玉神游幻境，饮“千红一窟”茶，喝“万艳同杯”酒，聆《红楼梦曲》十二支——全书一大关目，故尔《石头记》又名《红楼梦》。在此书中，主人公宝玉所居名曰“怡红院”，他平生有个“爱红的毛病”，而雪芹撰写此书，所居之处也名为“悼红轩”。

如此说来，“红”非《红楼》文化之第二纲而何哉？

后讲“情”纲。

雪芹在开卷不久，即大书一名：“此书大旨谈情。”石头投胎，乃是适值一种机缘：有一批“情鬼”下凡历劫，它才被“夹带”在内，一同落入红尘的。所以《红楼梦曲》引子的劈头一句就是“开辟鸿蒙，谁为情种？”“甲戌本”卷首题诗，也说“谩言红袖啼痕重，更有情痴抱恨长！”（“红”与“情”对仗，叫做“借对”，因为情字内有“青”也。诗圣杜甫有“步月清宵”、“看云白日”之对，正是佳例。）须知，那情痴情种，不是别个，正指宝玉与雪芹。

由此可见，“情”为又一纲，断乎不误。

我先将“三纲”列明，方好逐条讲它们的意义与价值，境界与韵味。我们应当理解，雪芹为何这等地重玉、重红、重情。对此如无所究心措意，即以为能读“红楼”、讲“红学”，那就是一种空想与妄想了。

中华先民，万万千千年之前，从使用石器中识别出与凡石不同的玉石来。中华先民具有的审美水准，高得令现代人惊讶，称奇道异。他们观察宇宙万物，不独见其形貌色相，更能品味出各物的质、性、功能、美德、相互关系、影响作用……神农氏的尝百草、识百药，即是最好的证明。经过长期的品味，先民了解了玉的质性品德，冠于众石，堪为大自然所生的万汇群品的最高尚最宝贵的“实体”。“玉”在中华词汇中是最高级的形容、状词、尊称、美号。

比如，李后主说“雕栏玉砌今犹在”，苏东坡说“又恐琼楼玉宇”，是建筑境界的最美者。天界总理群神的尊者，不叫别的单单叫做“玉皇”。称赞人的文翰，辄曰“瑶章”，瑶即美玉。周郎名瑜，字公瑾，取譬于什么？也是美材如玉。称美女，更不待说了，那是“玉人”、“玉体”、“玉腕”、“玉臂”……美少年，则“锦衣玉貌”。醉诗人，则“玉山自倒”、“玉山颓”……这种列举，是举之难罄的。

这足可说明，“玉”在吾华夏文化传统中，在人们的心目中，总是代表一切最为美好的人、物、境。

你若还有蓄疑之意，我可以再打比方，另作阐释。例如，

世上宝石品种亦颇不少，中华自古也有“七宝”之目。但有一点非常奇怪，西洋人更是加倍不解：西洋专重钻石，以它为最美，最贵，中华却独不然。清代也有“宝石顶”，那是官场上的事，高雅人士没听说有以钻石取名的，比方说“钻石斋主”，可谁见过？你一定知道“完璧归赵”的历史故事，那是周朝后期诸国（诸侯）“国际”上的一件大事，只因赵国的和氏璧，其美无伦，天下艳称，秦王闻之，愿以十五城的高代价请求“交易”，演出蔺相如一段堪与荆轲比并的壮烈故事（他归赵了，并未牺牲。“烈”字不必误会），“连城璧”已成为最高的赞词。但是，你可听说过秦王要为了一块大钻石而出价“十五城”？当你读《西厢记》时，如看到这么一首五言绝句——

待月西厢下，迎风户半开。拂墙花影动，疑是钻人来！

那你的审美享受会是怎样的？这只能出现在“说相声”的段子里逗人捧腹而已。

孔子很能赏玉，他也是艺术审美大家，他形容玉的光润纹理之美，曰“瑟瑟”，曰“孚尹”，他以为玉有多种德性。他的师辈老子，尽管反对机械区分，主张“和光同尘”，而到底也还是指出了石之“碌碌”与玉之“珞珞”。假使他不能品味石、玉之差，他又如何能道得出那不同之处？中华文化思想认为，石是无知觉的死物，玉却是有灵性的“活物”。

至于钻石，它根本不在中华文化的高境界中享有地位。

“玉”毕竟不难解说。可是那“红”又是怎么回事呢？