

《红楼梦》中的

建筑与园林

关华山 著

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

I207.411/92

2008

《红楼梦》中的 建筑与园林

关华山 著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

《红楼梦》中的建筑与园林 / 关华山著. - 天津: 百花文艺出版社, 2008.4

ISBN 978-7-5306-4929-9

I. 红… II. 关… III. ①《红楼梦》研究②建筑艺术 - 研究 - 中国 - 古代③古典园林 - 研究 - 中国 IV. I207.411
TU - 862

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 050659 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 16.5 插页 28

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 6000 册 定价: 43.00 元

红楼之旅

（百花文艺版自序）

2006年9月，很意外地收到百花文艺出版社编辑徐晨亮先生的电子邮件，信中称有意出版这本三十年前的旧作，我受宠若惊。毕竟时日已久，在台湾此书二版后就少人问津了。内地近年出版业蒸蒸日上，能注意到三十年前的老书，也要拜曹雪芹先生之赐吧！

经过几次信函来往，徐编辑嘱咐写一篇回顾我探讨《红楼梦》中建筑园林之心路历程的文章，作为百花文艺版的序言。恭敬不如从命，还得等学期教完课了，趁着寒假年节思旧忆甘一番。

为什么要探讨《红楼梦》中的建筑？缘起一：大学时代修习中国建筑，总感觉只学了大木、小木、斗拱、举架、开间、彩绘等形式、构造方面的原理，却无法知晓在过去中国人如何在其间过日子的。缘起二：心想将来留学欧美，之前总该充实自己，尤其对自己国家的建筑需有相当钻研。也因为如此，还得先读个硕士，果然考上成功大学建筑研究所。为了撰写硕士论文，于是拟出了从《红楼梦》这部中国古典名著，看看贾府老老小小、主仆奴婢如何在府第及园子中过日子的提案。这样下手其实另有别的启发源头。原来大学三年级，系里翁金山教授才从海外进修回来，带了本欧美建筑界正畅销的书，名为《隐藏的向度》（The Hidden Dimension），是美国文化人类学者霍尔（Edward T. Hall）教授的著作。这本书很有趣，霍尔教授对文化的感触敏锐，发现不同文化社群其实看待和使用空间的方式大为不同，例

如阿拉伯人要求房间天花板很高,德国人喜欢厚墙、隔音好,家具重、不易移动,英国小孩从小有自己的房间……翁老师将这本书交给我及林庆丰同学,要我们暑假一起把它翻译了。我一边欣赏,一边翻译,颇有收获。内中作者提到莎士比亚的名剧以及世界著名小说,有许多文字生动地描述各种空间,正透露了不同作家对空间敏锐的观察与情愫。而我为了了解国人在过去如何使用传统建筑,找古典小说,尤其是清代的大家族故事《红楼梦》,岂不是再适合不过了?

这份论文提案找指导教授也有段故事。当时成大建研所并没有规定一定得找所内教授指导论文,而当时东海大学建筑系主任汉宝德教授,已在中国建筑史方面出版过两本重要著作:《明清建筑二论》及《斗拱的起源与发展》,况且他已开始涉入台湾地区传统建筑的调查、研究与保存工作。于是我和林会承同学负笈登上大肚山求师。汉先生看了我的提案,即刻说:就写这个吧!他说他也曾想过做类似的研究。事情就这么定了。

行旅红学的路子也颇饶趣味,自己好像沿路捡石采花的孩子,适时地发现奇石异花。从汉先生指示的搞懂版本开始,各种红楼梦版本竟然在台湾纷纷出笼。众位前辈的红学著作也热闹非凡,包括余英时、赵冈、吴世昌、周冠华、林以亮、俞平伯、周汝昌、高阳、张爱玲、黄葆芳、潘重规、萨孟武、傅述先及浦安迪(Andrew H. Plaks)等人的《红楼梦》文学批评、研究、考证,一一来到眼前,显然华人学术界与出版业对红学情有独钟。

那时,也有机缘认识一位成大中文系胡助教,慷慨赠予珍贵的香港中文大学新亚书院中文系出版之《红楼梦研究专刊》数十册。另外,经由同学谢立元的夫人作家桂文亚之介绍,我也走访了正写《红楼续梦》的高阳先生,他还捎了一封介绍信,嘱我赴故宫查寻清朝皇帝与曹家来往的奏折。有趣的是,那段期间名导演李翰祥也拍了部《红楼梦》新片,连同更早的一部《红楼梦》旧片,先后在戏院上映。张佛千老先生还撰文登报,大力鼓吹兴建一座大观园。

我前后通读整本《红楼梦》足有三遍,包括不同版本,摘录、做卡片、比对,并没有刻意分辨前八十回及续书后四十回。期间写完一部分文稿,即回台中就教于汉先生,顺便回家。汉先生当时已任中兴大学工学院院长,并主持鹿港保存研究。整整一年后论文写完,汉先生指示论文题目定为《〈红楼梦〉中的建筑研究》。他请了中研院民

族学研究所李亦园教授、名作家许晏骈(高阳)先生及成大建筑系叶树源教授担任评审。1978年5月的一个上午,在成大老建筑系馆门厅旁的小教室,举行口试。报告研究成果时,记得我还大刺刺地说,绘出大观园的图其实有些“多事”,因为它基本上是“文笔园林”。口试完后,汉先生还问我怎么这么说,我傻乎乎地不知如何应答。尽管如此,经由这趟红学洗礼、前辈指导,完成了这篇论文,我对从事学术工作的信心开始萌生。

果然我从《红楼梦》这部奇情小说,透过考据比对,窥探到大家族尤其富家财主如何在大宅院里过日子的,不仅了解到传统社会的亲属、奴仆制度,各种礼仪及生活真实面,又理出所谓传统空间的“位序原则”,包括了中轴、左右、内外、上下空间之别。另外还发现到大观园的文学性强于它的写实性。反过来说大观园是类似现今所称的 paper architecture(纸上建筑)的 paper garden,中文更恰当的说辞是“文笔园林”。而这个文笔园林非但为《红楼梦》提供了主要的场景,更随着故事的流转而变幻色彩与面貌,在文学表现上发挥了极大的作用。换言之,它似真似假的交融正是曹雪芹伟大的文学成就。再一年后,因为新的体会,应卜大中编辑之邀,又发表了“大观园的整体意象”一文,刊于《时报杂志》。后来出版的《〈红楼梦〉中的建筑研究》一书便是学位论文加上这篇文章的融合。

令我心存感激的是,汉老师非但帮我出版此书,还写了序,文中提出不少重要论点。更有趣的是,大陆红学前辈周汝昌先生不知因何机缘看到此书,也写了一篇重要评文,内中有褒有贬。基本上周先生坚持考证的观点,对于纯文学的评论是无法苟同的。大观园其实有着人间现实、仙境、妖境的流变。“妖境”此用词可能如周先生批评的,有些偏颇,不过大观园后来衰事不断,搞得众人弄神弄鬼可是有根有据。这样追索大观园处理其文本有两项意义,值得进一步说明。其一,我的研究原本在于中国建筑与园林,大致可归属所谓“考证”。易言之,以小说来考证过去中国人如何在宅第过日子的。然而,却因着大观园作为“文笔园林”,令我不得不踏入文学范畴。而事实上,文学只是我的兴趣,并非本业,眼尖的读者很快就可以识破我这方面的能耐。不过,既然已栽入“红楼梦境”,我这个“建筑人”姑且抛开身份意识,看看自己能追索出什么文学上的新意供文学界参考吧!于是,断断续续对大观园做了些进一步探讨,写了二长一短的三篇文章。

头一篇题为《园林/宅第:大观园/荣宁府第》,成文于1988年4月,是我留学返台于东海任教的第一年,此文正好作为本书再版的序言。文章主旨在对前辈的看法进行辩论。也就是过往看法里,常将中国宅第、宫殿这种人居环境以及中国独特的园林艺术,分别归之于中国文化里的儒家以及道家思想,来阐述其设计理念。如此之发问是属建筑及景观学的范畴,且是由《红楼梦》小说场景之内涵所引发的,再回过头检视中国宅第、宫殿与园林之源起历史,但此探索对理解《红楼梦》也起了一点新作用。此新的理解基本上在于:

一、中国宅第、宫殿与园林的源起历史即充满着古代宗教信仰以至之后佛教、道教、民间宗教之思维。而《红楼梦》的场景,尤其大观园也不出此框框,并非单纯的儒、道思想的比对。

二、发现曹雪芹如何循着中国文化思维的脉络,营造起府、园两大场景,成为小说相当有机的部分,这样的文学创作可以说是中国文化思维的翻新设计。其中尤其令我惊讶的是发现会芳园(天香楼)及大观园(潇湘馆)分别魂断的“唯二”人物秦氏与黛玉,正是二园所埋葬的二花魂,反过来说,二园正是曹雪芹为二位所渲染出来的文学奇景。

不过,在当时,这篇文章的结尾,提到李泽厚认为《红楼梦》是中国封建末世文艺方面之精彩大总结。比对之,我兴起了“中国宅第、园林这两大支传统居住环境,也已发展得有如强弓弩末”的念头。

这个延续林徽因、汉宝德老师早年对清代建筑看法的观点,现在看来是浅薄、悲观了。因为此想法虽然有历史的证据,传统建筑的兴建在民国后已渐销声匿迹,基本上它是源自现代主义的进步论,以及中国近代史西化阵痛的悲观氛围所造成。如果依照我的分析,考察到曹雪芹的《红楼梦》创作是中国文化思维的“翻新设计”,就绝不是“末世总结”。而他所立下的榜样岂不正是中国文化递演之一出浴火凤凰大戏?另外,旁证于近年不同族群建筑文化的研究,我逐渐发现到,每个族群的建筑表现其实是一种文化设计的结果,而不单纯是建筑元素的设计或操作。那么任何一个宽广的文化幅员岂可能不持续生长?除非这个文明及人群被彻底摧毁、压抑,或者本身根浅。

第二篇短文《〈红楼梦〉的人间、天上奇境》是以中、英文对照,刊于《Dialogue》杂志第6期(1997年8月)内。此文精简地理出《红楼梦》中,曹雪芹所创造的三个天上奇境,以映照人间仙境“大观园”。

至于第三篇长文题为《〈红楼梦〉大观园的文笔园林艺术》，此文刊于何处，或者根本没发表，还真奇怪，竟完全不记得了。现在一并刊于书后，供大家参考。此文基本上是承袭之前的发现，也可说是上述短文的扩充，更进一步爬梳了多年来建筑界、文学界对大观园的种种探讨。由之，补强我大观园是“小号苑囿”、“文笔园林”之看法。另一方面，再诠释曹雪芹所开辟的天上三奇境，是为中国文化尤其民间小传统的宇宙观、理想境地之巧妙新设计。具体言之，我延续了脂砚斋之惊叹赞美，但继之理性的分析与诠释，尤其对石头、通灵宝玉、宝玉，以及绛珠草、神瑛侍者、兼美、黛玉、僧道、甄士隐、贾雨村等人或物，如何串连起人世、梦境（太虚幻境）、仙境、佛界、神话世界的复杂、多意模拟关系，予以厘清，可以说更精细地阐述了曹雪芹整部小说具创意的精彩大布局，骨子里其实是中国文化里几个人生哲理（儒、道、释）与小说里“真实”人生的验证与思辨。看似悲剧，但若脱离“人生”这一面的观点，以佛理观之，它岂不尤具正面积极之意？若依前文所述，定睛曹雪芹的创意，《红楼梦》的文化设计造诣对所有创作者而言，更是最佳的师法对象。那么回过头来，岂能说中国传统建筑已如“强弓弩末”？具创意的新的中国设计师大可师法曹雪芹，进行深入的“文化设计”，且是今日多元文化交融时代的跨文化设计（cross-cultural design）。中国以及世界各地的文化均饶旨趣，旨趣之间的通融、搭接，正可彰显人性以及人世遭遇的普遍性，这应是今日与未来设计界，包括建筑、环境设计必走的路。

综上回顾，我打从想了解国人如何生活于传统建筑的简单意图，却一步步追索到曹雪芹作为传统文人，于他创作的《红楼梦》，表达了他思维中所蕴含的国人时空宇宙观及人生哲理，又发挥他个人独特的美学创意，将之交融成复杂却条理分明又绚丽的《红楼梦》，以文笔拨开流变的场景意境，正显示了他追寻理想居地的迫切心境。这何尝不是中国人基植于现实，又期待超越现实，进而改变现实的那份深沉欲求。从府第建筑到园林，无处不透露中国文化的多层面向，着实有趣极了。

十五年前，应中央大学中文系康来新教授之邀，随同众位师生趁春假赴江南，做了一次“红楼之旅”。穿越苏州、扬州、南京，行经数座江南名园，参加一个红学会议，只为寻访石头兄的足迹身世。沿途目不暇接、众人喧闹，加上带着五岁小儿随身，我只能白日逡巡于柳条

流水石板小径，以及晚间灯火红楼宴之间，偶尔定下神，朦胧中仿佛眼见身着锦衣的宝玉抑或布衣石头兄的身影，在前方远处蜿蜒急行着。这三十多年来，断续钻研《红楼梦》荣宁二府及大观园，不也是这般写照？！人生片刻，却也梦回气荡。*

关华山
2007年春节
于东海大学

* 编者按：本文系作者专门为《〈红楼梦〉中的建筑与园林》一书所作序言。书中“正编”收录繁体字版《〈红楼梦〉中的建筑研究》（再版本）全部内容，“附编”收录作者两篇相关文章。

正 编

园林/宅第:大观园/荣宁府第(再版自序) 003

汉宝德先生序 017

第一章 绪论 025

第一节 研究目的 025

第二节 目前红学中涉及建筑之论说 028

第三节 研究方法与步骤 040

第四节 选定版本 044

第二章 还原小说中的建筑布景 047

——绘出宁、荣二府的配置图

第一节 宁、荣府第与会芳园 048

1. 宁、荣二府 048

2. 宁国府与会芳园 050

3. 荣国府、贾母院、贾政院 056

4. 贾母、贾政正房的后院与凤姐院 069

5. 梨香院、东院、东大院、东小院子、账房 074

6. 贾赦住处 076

7. 大观园与宅第的相关位置	078
8. 下人房与荣府后院	082
第二节 大观园	085
1. 兴建大观园的源起与经过	087
2. 正殿、甬路与整体布局	089
3. 议事厅、正门、沁芳亭	093
4. 潇湘馆、滴翠亭、紫菱洲	100
5. 稻香村、暖香坞、秋爽斋	105
6. 榆荫堂、红香圃、港洞、蘅芜院	111
7. 正殿、怡红院	116
8. 藕香榭、芦雪庵、凸碧山庄、凹晶馆、栊翠庵	122
9. 园角门与薛家宅	129
10. 假山与水	135
11. 大观园配置图的说明	139

第三章 宁、荣二府家宅生活之基调

第一节 贾氏家族

第二节 宁、荣二府家庭成员与奴仆的位分

1. 家长——父亲
2. 妻、妾——母亲
3. 子女
4. 清客
5. 奴婢

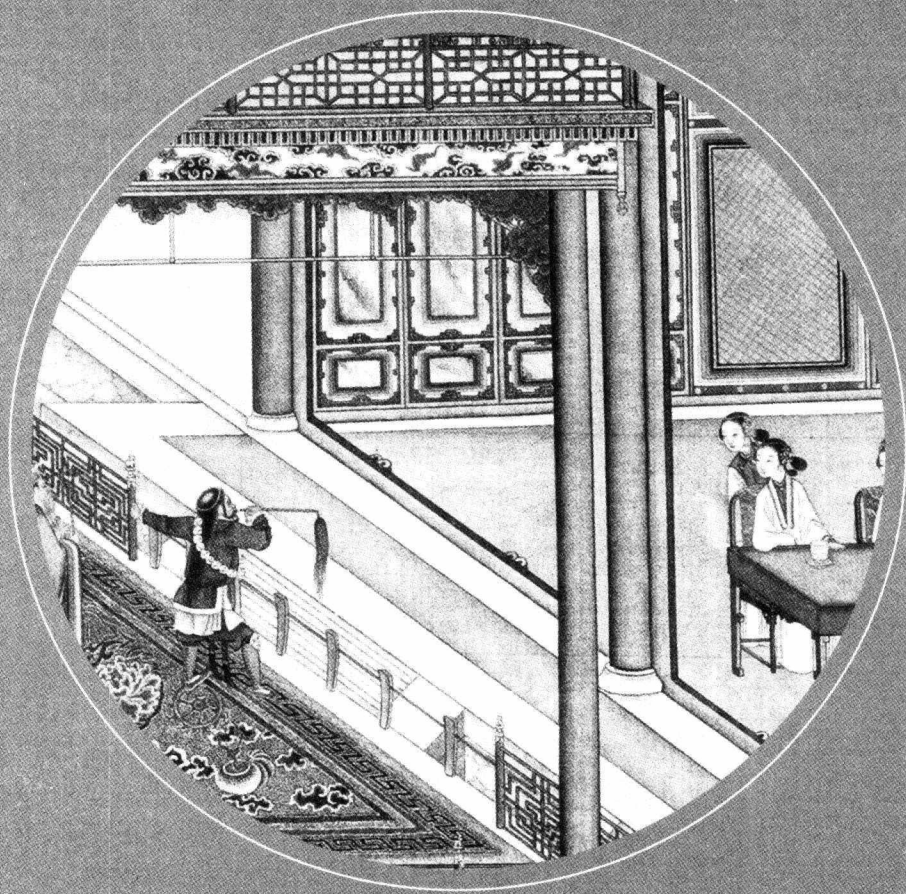
第四章 判定小说中布景与生活之合理程度

第一节 府第与其内之生活	163
第二节 大观园与其内之生活	167
第五章 小说中建筑布景之空间分析	173
第一节 宁、荣府第	174
1. 府	174
2. 院	178
3. 房	185
4. 间	189
5. 纯空间形式之基调	197
第二节 大观园	202
1. 大观园在小说结构中所占的地位	202
2. 大观园的象征意义	205
3. 作者的园林知识与意念	216
4. 大观园的整体意象与原始意念	221
第六章 结语	227
参考书目	231
后记	233

附 编

《红楼梦》的“人间、天上奇境”	237
《红楼梦》大观园的文笔园林艺术	241

正 编

园林／宅第： 大观园／荣宁府第 (再版自序)

在《〈红楼梦〉中的建筑研究》一书的结论里，笔者曾就荣、宁二府的居住部分与大观园做了简单比对，并称这正好“间接地印证了一般的说法：传统住宅是我国儒教的‘礼’的产物，园林却是循道家‘法自然’的原则而呈现，两者连接在一起，正将传统居住空间带到一个平衡状态”^①。类似的说法李允铎也提过^②。蒋勋更以“从人间的秩序到天道的幽深”，阐述了儒、道二家的思想如何分别透露在传统宅第与园林迥异的设计旨趣当中^③。还记得汉宝德老师多年前谈论中

宁是一种明快清晰的说法。但是,很明显的,这种说法总嫌简化,需要进一步的证实甚或修正。本文打算先对此论题做简略的探讨,再回头仔细看看大观园与荣宁府第究竟如何彼此对照的。相信分别探究这两个论题可以互相启发,也就是,让我们更了解《红楼梦》这部小说,同时更了解传统宅第与园林的意义以及其关系。

传统宅第与园林

首先,我们有必要大略回顾一下传统宅第与园林的源起和发展,看看二者的出现究竟牵连了什么样的思想观念以及现实条件。

我国以四合院为基本单元的传统宅第,其雏形可以目前发掘的最早一座宫室建筑遗址为代表。换句话说,我们假设宫室的格局后来逐渐流布到民间。这个遗址位于河南偃师二里头,推测为晚夏早商的建筑。大致上它该是栋长方形宫室,外围一圈廊道。为什么说它是雏形?因为明确的坐北朝南以及矩形平面已经呈现。到了西周,陕西岐山凤雏的遗址,合院建筑便昭然若揭了^①。此后,商周时期的各考古建筑遗址,平面渐趋复杂。值得注意的是:多处遗址的柱础与台基下,发现了人、兽骨等,这些很可能是牺牲,是基于原始信仰,宫室“奠基”、“定位”的方法之一。

至于《考工记》记述周代明堂,以及后来汉代出现的大夫士堂图,这些记录不仅显示了儒家礼仪已出现在我国宅第居住空间的功能分划上,还出现了阴阳五行、节令天象等符号与地理方向配合的说法。笔者臆测,很可能这些想法接续了上述殉葬奠基的神秘信仰,并由儒家提倡厚葬的助长,进而发展出后来讲求阴阳宅的风水说。元朝之后,风水又有形家、向家之分。到明代更加倡行,理论与实务也愈形纷歧^②。透过对台湾地区传统民宅的研究,我们也已经知道民宅的设计与营造包含了相当多的风水与民间信仰、禁忌的观念^③。当然,儒家的位序观念在空间设计与使用上也占了相当分量。可以说这几种观念相辅相成,指导了传统宅第空间的成形与使用方式,服务了国人的终极价值观——传宗接代^④。

至于园林,我国周朝的灵台、灵沼,秦的上林苑,汉的太液池,一开始就是帝王好大喜功的结果。这些苑囿就像今日的动植物园,收罗奇花异草、珍禽异兽,还假造些海上仙山,作为帝王游赏、打猎,追求享乐、期希长生不老的境地。

演至魏晋南北朝,由于世局混乱,不少知识分子往山川求超脱,是为首次逃离汉以来儒家政治制度化后递演的治乱世局的一项行动。他们逃向了老庄、佛法与儒家相结合的玄学,化身形逍遥于自然万物之间^①。由汉代发轫的私家园林此时转为官僚、士大夫理想化、牧歌化的庄园。继而又出现了道观园林。东晋北魏更因佛法弘扬,兴建寺塔都选择坐落于名山大川间,好让僧、道远离人世,清静参禅、修炼。富含禅宗旨趣的日本造园术大约也根源于此时^②。这种状况到宋更进一步促成儒道释三教混合的宗教圣地的出现,像五台、峨眉、九华、普陀山。另一方面,私家园林则随山水画的兴起,成为仕绅文人市隐的后园,他们希望在城市生活时仍能享受自然之趣,开了明清私园的先河。

根据以上的简述,大致可看出宅第与园林所牵连的思想观念(表二),二者的源起都与帝王皇族的财势、礼仪、享乐不可分。倒是传统宅第特别承袭了礼仪与原始信仰部分,所以讲求位序与风水吉凶。虽然大致说儒家思想着重人世,忽略对自然之观照,但是在汉代董仲舒