

# 品年画 读经典 名著

古典名著与古典戏剧有着天然的血缘关系。很多古典名著的题材来自古代戏剧，也有一些戏剧题材以古典名著为蓝本改编。可以说，古代戏剧给予古典名著以土壤和养分，而古典名著又丰富了古代戏剧的题材。

沈泓 著



J218  
433

# 名著

MING ZHU

古典名著与古典戏剧有着天然的血缘关系。很多古典名著的  
题材来自古代戏剧，也有一些戏剧题材以古典名著为蓝本改编。  
可以说，古代戏剧给予古典名著以土壤和养分，而古典名著又丰  
富了古代戏剧的题材。



图书在版编目(CIP)数据

品年画 读经典·名著经典 / 沈泓著. —贵阳：  
贵州教育出版社, 2010. 12  
ISBN 978—7—5456—0187—9

I. ①品… II. ①沈… III. ①年画—鉴赏—中国  
IV. ①J218. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 250558 号

品年画 读经典·名著经典

沈 泓 著

出版发行 贵州出版集团  
贵州教育出版社

地 址 贵阳市黄山冲路 18 号 A 栋  
(电话 0851—8654672 邮编 550004)

印 刷 贵阳天马彩印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印张字数 9.75 印张 200 千字

版次印次 2010 年 12 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978—7—5456—0187—9/J · 49 定价：29.00 元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

厂址：贵阳市二七路 17 号 电话：0851—5666178 邮编：550002

古典名著与古典戏剧有着天然的血缘关系。很多古典名著的题材来自古代戏剧，也有一些戏剧题材以古典名著为蓝本改编。可以说，古代戏剧给予古典名著以土壤和养分，而古典名著又丰富了古代戏剧的题材。

戏剧的通俗性决定了它首先取材于通俗小说。最早的通俗小说有哪些呢？第一个将古典名著排名的是金圣叹，按照他的说法，当时计划评点六部才子书，即《庄子》《离骚》《史记》《杜诗》《水浒传》和《西厢记》。

其实，这六本书中，从严格的文学体裁角度划分，只有后面两部是小说。

后来，清康熙年间的毛宗岗父子伪托金圣叹之名，将修订的三国列为《第一才子书——三国演义》。

当时，已有“四大奇书”的说法，明代人眼中的“四大奇书”是《三国演义》《水浒传》《西游记》和《金瓶梅》。李渔曾为醉田堂刊本《三国志演义》作序称：“冯梦龙亦有四大奇书之目，曰三国也，水浒也，西游与金瓶梅也……”可见，至晚在冯梦龙时代，已经有“四大奇书”的提法了，李渔根据这一说法，以“第一奇书”冠三国而出版，大约在明末清初之际，此时，已流行“四大奇书”的提法了。

“四大奇书”说法的提出，可以当成是古代书商们包装策划的商业手段。

再后来，《红楼梦》代替《金瓶梅》成为“明清四大奇书”，四大奇书至此定型。



今天我们公认的四大名著即“明清四大奇书”——《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》。四大名著不仅是中国文化的骄傲，也是世界文学史的珍珠，是人类的宝贵文化遗产。读书当读经典，赏文当赏名著。一个人的境界，是与他读什么书有关的，长期读平庸之作，人也会变得平庸，长期只赏闲花野草，就会浮云遮望眼，失去欣赏长河落日的机会。取法乎上，得之其中，取法其中，得之其下，取法其下，永远也不能得其中，更别说得其上了。读

书亦然，为人亦然，处世亦然，交友亦然。正如一位伟人所说：“生子当仲谋，交友如鲁达，信心如唐僧，读书就读四大名著。”

研读和鉴赏四大名著，是欣赏中国古典文学最美丽的风景，是畅游中国传统文化的渊博之海，是漫步中国古人栽植营造

的智慧之林。

那么，让我们换取一个独特的视角，透过流传千年的民间图像，走进四大名著一个个形象画面和一幕幕经典场景吧。

沈泓

2010年8月于深圳

注： 本书中的民间年画、老剪纸等全部为作者收藏的民间美术原作。

# 目录 Contents

## 第一章

悲欢离合红楼梦

1

## 第二章

绿林好汉水浒传

49

## 第三章

斩妖除魔西游记

75

## 第四章

意气纵横三国戏

97

## 后记

149

# 第一

# 章 悲欢离合红楼梦



《红楼梦》亦名《石头记》，是中国清代作家曹雪芹花费了十年心血铸就的一部文学巨著。它是真正的文学经典，这部文学名著对中国古典小说的创作水平，是一次巨大提升，书中通过四百多个栩栩如生的人物形象的精心刻画，描绘了当时中国社会的世俗风情，写出了当时具有代表性的封建大家庭存亡过程，从而折射出社会的变迁。在中国古代文学史上，还没有一部作品能把爱情悲剧写得像《红楼梦》这样感人至深。因此，它与《三国演义》《水浒传》《西游记》一起，被誉为“中国四大古典名著”，从艺术成就看，居于“中国四大古典名著”之首。

《红楼梦》也成为戏剧经常表现的内容，红楼戏代表作有《黛玉葬花》《千金一笑》《晴雯归天》《红楼二尤》等。同时，《红楼梦》也是民间年画、剪纸等乐于表现的题材。

## ◎从曹雪芹说起

《红楼梦》作者曹雪芹是清代小说家，名霑，字梦阮，号雪芹，又号芹圃、芹溪，祖籍辽阳，生于1715年，卒于1763年。

曹雪芹的先世原是汉族，明代末期被编入满洲正白旗，身份是满洲贵族的家奴（满洲正白旗包衣）。

曹雪芹的曾祖父曹玺，祖父曹寅，父辈曹颙和曹頫相继担任江宁织造达六十余年，颇受康熙帝宠信。又因曹雪芹的曾祖母是康熙的乳母，有诗人、书法家、藏书家兼校勘家之称的祖父曹寅曾为康熙的“侍读”。所以曹家与皇室有着密切的关系。

康熙南巡六次，有五次住在曹家，使曹家在江南显赫非常。康熙死后，雍正初年，由于封建统治阶级内部斗争的牵连，曹家遭受多次打击，曹頫被革职入狱，雍正下令抄没其家产，举家迁回北京。从此，曹家日渐衰微。

乾隆即位后，曹家略有复兴，但



□红楼一梦虚幻境 潍县年画

不久又遭“巨变”，终至一蹶不振。

曹雪芹少年时代曾在金陵度过一段富贵荣华的生活，雍正六年（公元1728年）随家归京长大，后来他生活一贫如洗。贫居北京西山，靠朋友接济和卖画度日。

人生的巨大转折，使曹雪芹深感世态炎凉，更清醒地认识到封建社会制度的实质。独特的人生经历，使得曹雪芹具有多方面的艺术修养和才华，思维敏捷，工诗善画，同时也使他变得性格坚强，孤高傲岸。

性格决定命运，孤高傲岸的性格，成为他大半生清贫困苦的根源。家道衰败，亲人四散，抱负难展，晚年丧子，他不知道如何逃离这种种不

幸，只能诉诸笔端，寄托于虚无缥缈的空想和慨叹，专心致志地从事小说《红楼梦》的写作和修订，披阅十载，增删五次，成就了《红楼梦》。

正如红学家所言：“他的笔墨中不时涌现的消极和悲凉，或许就是那沧海桑田之后的一份疲惫和孤寂，一份平静和释然，一份内心深处的冷淡。”

乾隆二十七年（公元1762年），幼子夭亡，曹雪芹陷于过度忧伤和悲痛，到这一年的除夕（1764年2月1日），因积劳成疾，贫病无医，爱子夭亡感伤过度，曹雪芹就这样在风雪敲窗孤影映墙中逝世，终年四十八岁。入葬费用也是由好友资助。

## ◎《红楼梦》情节梗概

走进民间图像描绘的《红楼梦》之前，有必要对《红楼梦》的主要情节作一宏观的梗概介绍——

女娲炼石补天时，所炼之石剩一块未用，弃之青埂峰下。和尚茫茫大士、道士渺渺真人见其可爱，送到“昌明隆盛之邦、诗礼簪缨之旅、花柳繁华地、富贵温柔乡走了一道”。

后来，空空道人经过这里，见石上刻着它那番经历，便从头到尾抄下，交曹雪芹披阅增删、分出章回。以下便为石上所刻内容——

姑苏有个葫芦庙，乡宦甄士隐居住庙旁，可怜寄居庙内穷儒贾雨村，赠银让他赶考。元宵之夜，甄的女儿英莲被拐走，不久因葫芦庙失火，甄家

又被烧毁。甄带妻子投奔岳父，遭白眼，随跛道人出家。

贾雨村中进士，任县令，由于贪财被革职，到盐政林如海家教林的女儿黛玉读书。京城起复参革人员，贾雨村托林如海求岳父家荣国府帮助，林如海的岳母贾母因黛玉丧母，要接黛玉去身边，林便托贾雨村送黛玉到京。

黛玉进荣国府，和宝玉二人初见，有似曾相识之感。宝玉因见美如天仙的表妹无玉，便砸自己的通灵玉。

薛蟠为争英莲打死原买主，贾雨村胡乱判案，放了薛蟠。薛蟠与母亲、妹妹薛宝钗也一同到荣国府住下。

宁国府梅花盛开，贾珍妻尤氏请贾母等赏玩。贾宝玉睡午觉，住在贾珍儿媳秦可卿卧室，梦游太虚幻境，见“金陵十二钗”图册，听演《红楼梦》曲，与仙女可卿云雨，醒来后因梦遗被丫鬟袭人发现，二人发生关系。

薛宝钗曾得癞头和尚赠金锁治病，以后一直佩带。黛玉忌讳金玉良缘之说，常暗暗讥讽宝钗，警告宝玉。

林如海死后，黛玉只得常住荣府。一种寄人篱下的凄凉感笼罩着她，常暗暗流泪，身体也更加病弱。

贾政长女元春被册封为妃，皇帝恩准探家。荣国府为了迎接这大典，修建极尽奢华的大观园。元宵之夜，元春回娘家侍了一会儿，要宝玉和众姐妹献诗。

宝玉和黛玉两小无猜，情意绵绵。又因有薛宝钗或其他小事，在不断争吵中情感愈深。

元春怕大观园闲置，便让宝玉和众姐妹搬进居住。进园后，宝玉更是成天和这些女孩子厮混，书童

将《西厢》等书偷进园，宝玉和黛玉一同欣赏。

黛玉性格忧郁，暮春时节伤心落花，将它们理葬，称为花冢，并写《葬花词》。

宝玉丫鬟晴雯失手跌坏扇子，宝玉说她，她顶撞，袭人劝，她又讽刺，气得宝玉要赶走她。到晚间晴雯乘凉，宝玉又让她撕扇子以博她一笑。

十月里，海棠开花，大家以为喜事、置酒庆贺。就在夜里，宝玉的通灵玉不知去向，人也痴呆了。祸不单行，元春这时死去。贾母做主，决定为宝玉娶宝钗，怕宝玉不同意，告诉他娶的是黛玉，并不让黛玉知道消息。

黛玉在傻大姐处知道实情，焚烧诗稿，悲痛而死。洞房之夜，宝玉见是宝钗也大惊，人也更加糊涂，忧伤得差点死去。

探春远嫁之后，凤姐月夜见鬼，尤氏又得重病。荣宁二府种种作为惹恼皇帝，终于被抄家，革去二府世职，贾赦、贾珍被逮捕。凤姐由于突来大



□红楼梦庆赏中秋节 杨柳青年画

祸，病得奄奄一息。

不久，贾母病死，凤姐主办丧事，力不从心，大家怨恨，她支持不住死去了。一群强盗打劫荣国府，妙玉被奸污、劫走。惜春看破红尘，小小年纪出家。

宝玉再次梦游太虚幻境，见到鸳鸯、尤三姐、秦可卿等薄命女子及为首的黛玉，醒后更心灰意冷。癞和尚、跛道人送回通灵玉，实则要宝玉弃绝尘缘。宝钗已怀孕，宝玉出家当了和尚……

## ◎红楼梦的艺术成就

《红楼梦》被誉为是一部中国封建社会末期的百科全书，是“中国小说文学难以征服的顶峰”，不仅仅是因为它具有很高的思想价值，还在于它非凡的艺术成就。

全书规模宏伟，结构严谨，人物生动，语言优美，具有很高的艺术成就，以其丰富的内容，曲折的情节，深刻的思想认识，精湛的艺术手法成为中国古典小说中伟大的现实主义作品。有很多明显的艺术特点值得读者品味、鉴赏。

《红楼梦》语言优美生动，善于刻画人物，塑造了贾宝玉、林黛玉、王熙凤、薛宝钗、尤三姐等个性鲜明的人物。特别是对女性的描绘达到了炉火纯青的境界。根据书中的描写和研究的归纳，《红楼梦》中的女性人物被编成“金陵十二钗”，并且每个人物都有一个与“情”相关的字号——

金陵十二钗正册：林黛玉（情情）、薛宝钗（冷情）、贾元春（宫情）、贾探春（敏情）、史湘云（憨情）、妙玉（度情）、贾迎春（懦情）、贾惜春（绝情）、王熙凤（英情）、巧姐（恩情）、李纨（槁情）、秦可卿（情可轻）。

《红楼梦》以鲜明的人物形象，扣

人心弦的故事，丰富的诗文词曲，在艺术上“浑然天成”。它就像生活本身一样丰富、复杂、自然，不显斧凿痕迹，逼真而又细腻地描绘家庭日常生活。

书中打破了以往小说塑造人物常用的好人一切皆好，坏人一切皆坏的传统写法，写出了人物的多面性和复杂性。

作者善于用“曲笔”写法。即在描写人物时，作者不仅不加评论，而且反面文章正面做，让读者去咀嚼其中的言外之意，弦外之音。如写贾珍对儿媳秦可卿之死的态度。

运用对比、映衬的手法，以突出人物的性格。将人物性格写得差异很大。如宝玉与贾环，袭人与晴雯，凤姐与李纨等等。这些性格不同的人物互相对比，相得益彰。

《红楼梦》比中国以往小说更注重人物环境描写和心理描写。如第二十三回写林黛玉听《牡丹亭》曲子时的微妙心理，第二十九回宝玉、黛玉在爱情中产生矛盾后各自的心理活动，都写得生动准确，丝丝入扣。

《红楼梦》打破了中国古典小说的单线头链条式的结构方式，采用双线头网状结构。主线是宝玉、黛玉之间的



□红楼梦人物 民间剪纸



□红楼梦人物 民间剪纸

爱情悲剧，副线是荣国府的由盛而衰到彻底崩溃。这两条线又由刘姥姥三进荣国府和主要的三次做生日来黏合，使全书构成了有机的整体。全书如同一幅背景广阔，布局巧妙，层次清晰，色彩鲜艳，浓淡适宜的大型图画。

在《红楼梦》中，作者极少采用全知观点来介绍人物的出场，而往往利用主角或第三者的眼睛来着意描写主要人物，犹如电影的特写和切割。

如用黛玉的眼睛来看贾氏三春、

熙凤和宝玉的出场，有声有色，次次不同，而黛玉本身的特写却留待宝玉出场时，方从宝玉眼中见到。

《红楼梦》的语言简洁而又丰富多彩，洗练流畅而无刻削痕迹，文采斐然而不堆砌辞藻。人物语言的高度个性化，不但使每个人物的语言各有特色，而且同一个人物在不同场合的语言也不相同。可以说《红楼梦》的语言是中国古典小说中最成熟、最优美和最精辟的语言。

## ◎《红楼梦》的成书和版本

《红楼梦》共一百二十回，前八十回由曹雪芹贫居北京西山时创作。从乾隆六年（公元1741年）开始动笔，共“披阅十载，增删五次”。大约初稿题名为《风月宝鉴》，以后又用过《金陵十二

钗》《情僧录》《石头记》等名称。

学术界一般认为《红楼梦》的后四十回主要是由高鹗续补的。他完成了这部伟大的悲剧，成功地处理了宝黛爱情悲剧的结局，使得故事完整，便于流



□红楼梦人物 民间剪纸



□红楼梦人物 民间剪纸

传。但安排了“兰桂齐芳，家道复初”的结局，违背了曹雪芹的原意。

《红楼梦》早期流传的抄本带有“脂砚斋”等人批语，题名《脂砚斋重评石头记》。这种“脂评本”仅八十回，现存版本完整的很少。

另有《乾隆抄本百二十回红楼梦稿》，则为一百二十回，前八十回主要据“脂评本”抄集校改。乾隆五十六年（公元1791年），程伟元将前八十回及后四十回续稿以活字排印，题《新镌全部绣像红楼梦》，从此一百二十回本流行。但前八十回的文字曾有改动。

小说在当时已广为流传，封建朝廷屡禁不绝，其杰出的现实主义创作成就，使《红楼梦》不仅是一部伟大的文学著作，还是研究中国古代官制、哲学思想、文化形态、民俗现象，甚至铁器、瓷器等手工业制造的重要史料，所以历来备受各界人士关注，研究者众多，对

《红楼梦》的评论和研究也日见繁盛，由此形成了“红学”这一综合性人文学科。人称红学的知名学派有评点派、索隐派、新红学派。

自从《红楼梦》在清代流行起来，就有一批画家为其绘画插图，这通常属于文人画范畴。同时，民间年画和民间剪纸也有大量表现《红楼梦》人物形象和故事情节的美术作品，这些民间美术作品与文人绘画在视角上有所不同。

奇怪的是，在《红楼梦》这个竞技场上，民间美术似乎打倒了文人绘画，表现《红楼梦》题材的民间年画等民间美术品，比文人绘画似乎更为流行，有些成为《红楼梦》人物和场面的经典图像，代代相传，影响至今。

## ◎怡红院



□红楼梦怡红院 杨柳青年画

如果说大观园是红楼梦中人物的舞台，那么，怡红院就是这个舞台的轴心。

红楼梦前八十回中单纯描写宝玉个人或宝玉和对手的活动占一半以上，宝玉住在怡红院，故事至少有四分之一以上在怡红院内呈现。

贾宝玉是主角，但在大观园内却做不了主，可是怡红院却是宝玉的地盘，他在怡红院中营造更平等、自由的气氛，自己既不摆主子的架子，大小丫鬟也不妨玩成一体。

怡红院的丫鬟为数众多，超过贾母房中，居全家之首。大概说来，凡在怡红院中服侍过、做过事或开口说过话的大小丫鬟一共有十二人左右。这十二人中，最重要的丫鬟是袭人、晴雯、麝月、

小红。

四大丫鬟的出场，有实有虚。所谓“虚”出场，就是只见到名字，或从别人口中听到名字，有时出了场，只不过跟出跟进，甚至有谈话，有小小动作，但若有若无，这就是“虚”出场。

作者描写怡红院中四大丫鬟，为她们每人精心设计了一个个令人难以忘记的场面，甚至主角的出场，有时反而不如四大丫鬟出场那样，在轻描淡写中见功力。

宝玉在怡红院享有高度的自由，而众丫鬟尽心服侍，宝玉本人非但随和，还时时以同情和爱护回报她们。

## ◎贾宝玉

贾宝玉是小说的中心人物。作为荣国府嫡派子孙，他聪明灵秀，是贾氏家族寄予厚望的继承人。但他的思想性格却促使他背叛了家庭。

在贾宝玉身上，寄托了作者的某些理想。如贾宝玉平等待人，尊重个性，主张各人按照自己的意志自由生活，他憎恶和蔑视世俗男性，亲近和尊重处于被压迫地位的女性。

书中大量笔墨描写了宝黛的爱情故事。从“宝黛初会”开始，就描写得特别典型：林黛玉别父进京都，初次见到贾宝玉，先是听见丫鬟笑道“宝玉来了”，之后宝玉进来，林黛玉觉得“好像在哪里见过，何以眼熟至此？”宝玉

先去见了他妈，换了衣服，贾母叫他来见过“远客”，宝玉也说“这个妹妹我曾见过的”，又问黛玉读过什么书，名字是什么，有玉没有？听毕黛玉说没有玉，便一时气恼，把玉摔在地上，引得大家慌乱不已。

贾宝玉对个性自由的追求，集中表现在爱情婚姻方面。他和林黛玉相爱，这种爱情与封建社会的矛盾，又推动他步步克服自身的劣势和弱点，日益发展他进步的、叛逆的思想性格。

宝玉同时又是一个多情者、泛情者。在他的心中，除有一个“一儿”黛玉、“二儿”宝钗、“三儿”湘云外，如袭人所说，还有四儿、五儿。宝玉广施博



□贾宝玉 蔚县剪纸



□宝玉惜情 蔚县剪纸

为，故而又招众怨。

《红楼梦》以宝玉出家为人物的结局。描写贾家恢复官职后，家道已大不如从前，宝玉萌发出家之念，后宝玉和贾兰参加会试，宝玉得中第七名。出了考场之后，宝玉没有回家，就此出家了。后贾政在路上遇到宝玉，已是出家

之人了。对宝玉人生的描写，有作者人生的影子，表现了作者的空无观念和哲学思想。

最繁华的终究凋零，最富贵的最终困窘。作者是通过巨大落差来刻画主要人物的，因此特别能打动读者的感情，结局具有震撼力。

## ◎博庭欢宝玉赞孤儿

画面情节见于《红楼梦》第八十八回《博庭欢宝玉赞孤儿 正家法贾珍鞭悍仆》。书中描写：

忽见宝玉进来，手中提了两个细篾丝的小笼子，笼内有几个蝈蝈儿……贾母道：“你没淘气，不在学房里念书，为什么又弄这个东西呢？”宝玉道：“不是我自己弄的。前儿因师父叫环儿和兰儿对

对子，环儿对不来，我悄悄地告诉了他。他说了，师父喜欢，夸了他两句。他感激我的情，买了来孝敬我的。我才拿了来孝敬老太太的。”

接着，贾母把那兰儿和环儿批评了一番。

贾母又问道：“兰小子呢？做上来了没有？这该环儿替他了。他又比他小了，



□博庭欢宝玉赞孤儿 杨柳青年画

是不是？”宝玉笑道：“他倒没有，却是自己对的。”贾母道：“我不信，不然，也就是你闹了鬼了。如今你还了得，羊群里跑出骆驼来了，就只你大。你又会做文章了。”宝玉笑道：“实在是他作的，师父还夸他明儿一定有大出息呢。老太太不信，就打发人叫了他来，亲自试试，老太太就知道了。”贾母道：“果然这么着，我才喜欢。我不过怕你撒谎。既是他做的，这孩子明儿大概还有一点儿出息。”

宝玉是叛逆的，但对贾母甜言蜜语，甚至有些油嘴滑舌，惹老太太喜爱不已。在这里，宝玉似乎又变成了双面人，人格分裂，一方面是叛逆，一方面是圆滑和圆融。

其实他的圆滑和圆融是老太太和

大家族教出来的，老太太喜欢听儿孙的奉承话，不断赞赏，宝玉聪明伶俐，也知道该说什么话，如何才能讨老太太——这个家族中的最高领袖喜欢。

然而，随着年龄的增长，这与宝玉心灵深处的叛逆本质相冲突，在一个真实的我和一个虚假的我中，在两个极端分裂的人格中，宝玉一步步走向了人生的悲剧结局。

杨柳青年画《博庭欢宝玉赞孤儿》表现的正是这一情节画面。宝玉下跪，拱手，哪里有叛逆的影子？分明是一个乖乖孙。贾母慈祥温和，怡情悦性，自得其乐。年画将两个主要人物刻画得惟妙惟肖，然而，在表面的脉脉温情面纱之下，或许潜伏着巨大的矛盾反差。

## ◎ 宝玉挨打

见第三十三回描写，忠顺王府遣人来见贾政，说宝玉私藏了忠顺王爷的戏子蒋玉涵，引得贾政大怒，又赶上贾环向贾政告状说宝玉逼死了王夫人的丫鬟金钏，贾政气急，于是打了宝玉。

都说宝玉是家里娇生惯养的娇宝，但也有挨打的时候。宝玉挨打这一经典情节说明了两个问题：

第一，娇宠宝玉的只是女人们，男人并不娇宠他，可以随意打他，在男人

暴力的阴影下，形成了宝玉对男人的恶评和对女人的好感——“男人是泥做的，女人是水做的”，“山川日月之精秀，只钟于女儿，须眉男子不过是些渣滓浊沫而已”。这种惊世骇俗的思想的形成，或许多少和他挨打有关。

第二，父亲贾政娇宠宝玉并非心里真娇，而是虚伪。通过对虚伪家长的揭示，从而揭示了封建社会“父父子子”虚伪的本质。

## ◎ 宝黛读书

宝黛读书场景又名“共读《西厢》”，见第二十三回——

元春怕大观园（也就是省亲别院）空置，便让宝玉和众姐妹搬进去

居住。进园后，宝玉更成天和这些女孩子厮混。

书童将《西厢》等书偷进园，一天，贾宝玉在沁芳园看《西厢》，黛玉葬花经过，宝玉深知黛玉的为人，与黛玉共读《西厢》，黛玉越看越爱，看完后还默默记诵。宝玉用《西厢》中词句形容黛玉，引起黛玉生气，后又和好，两人一起葬了花。

年画和剪纸图中，宝玉和黛玉正在一同欣赏《西厢》，这是经典场景。

为何“宝黛读书”或“共读《西厢》”能成为经典场景呢？这是因为：

第一，宝玉和黛玉一起读书的画面感强，画家和民间艺人都易于绘画。同时，读书也是古代作家和画家都乐于表现的情节。

古人的观念是读书高于一切，有一句俗语：“万般皆下品，唯有读书高。”在古人观念中，爱读书的人都是好人，坏人往往是不爱读书的人。作者和画家们对宝玉和黛玉带有深深的的喜爱之情，所以用了一个读书的细节来浓墨重彩地渲染。

第二，读书是思想的升华，最能体现一个人的精神境界。



□宝黛读书图 杨柳青年画

宝玉和黛玉一同欣赏《西厢》，说明他们的精神境界一致，趣味相投，这样就有了爱情的基础。如果说以前两人的风花雪月尚属表面的爱情，那么从“宝黛读书”开始，他们就转向了精神实质上的恋爱。而最终决定爱情深度的，正是精神实质上的爱情，这是真爱。

宝玉之所以单和黛玉一同读《西厢》，是因为黛玉能在精神上理解他。宝玉处处向女儿们流露深情，这种滥情既被真情者所厌恶，也为卫道者所不许，于是便只好自找解脱，但这种解脱很难彻底。黛玉最理解他，续偈说：