

郑铁生◎著

叙事艺术

HONG LOU MENG XU SHI YI SHU

红楼梦

新华出版社

天津市社科规划后期资助项目
(项目编号: ZWHQ-2-05)

红楼梦叙事艺术

郑铁生 著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

红楼梦叙事艺术/郑铁生著

北京: 新华出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-5011-9791-0

I. ①红… II. ①郑… III. ①《红楼梦》研究 IV. I207.411

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 232927 号

红楼梦叙事艺术

作 者: 郑铁生

选题策划: 要力石

责任编辑: 刘燕玲

封面设计: 马文丽

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://press.xinhuanet.com> <http://www.xinhupub.com>

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

照 排: 新华出版社照排中心

印 刷: 河北高碑店市德裕顺印刷有限责任公司

成品尺寸: 170mm×240mm 1/16

印 张: 24.25

字 数: 300 千字

版 次: 2011 年 12 月第一版

印 次: 2011 年 12 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-9791-0

定 价: 38.00 元

本社购书热线: (010) 63077122

中国新闻书店电话: (010) 63072012

图书如有印装问题, 请与印刷厂联系调换 电话: 63077101

自序

《红楼梦》是文学瑰宝，是中国人最喜爱的一部名著。多年来，我在大学开设《红楼梦》精品课，本书就是在我的讲稿基础上，修订而就。所以它最大的长处就是从整部书着眼，一个一个单元讲起，总想给人讲明白，讲得透亮。

对于中国古典小说的研究，我一直有一个难以释怀的想法，一个自己的学术追求，一个锲而不舍的践行，这就是解读任何一部名著，先从叙事结构入手，把握其宏观的框架、整体的脉络、演进的肌理。当下解析《红楼梦》的论著汗牛充栋，且不说索隐派的微言大义，把红楼人物当由头去追逐所谓的“本事”；且不说评点派的即兴而谈，看似洋洋洒洒，实则东一榔头西一棒槌；且不说考证派的敲敲打打，经年累月，寻根索源。且不说那些理论思维云山雾罩，语言概念叠床架屋的，食洋不化，故弄玄虚。总之，他们既缺乏完备的理论支持，也没有自觉的系统研究。即使那些研究《红楼梦》人物、结构、意蕴、语言可圈可点的论著，也存在着一种倾向，即缺少整体性研究的自觉意识。常有一种现象，解读一部大书，讲到某一个情节，某一个人物，甚至某一个细节，津津乐道，可很少能够把它放到整体结构之中去把握，视作一个有机的生命，让情节和人物定位在其所属的必然的位置上。只有整体性的解读，才会全牛在胸，目视一端，顺着叙事肌理自如的伸张，不会让某一人物或事件孤立地出现，评论一二，难免走偏。

朱光潜先生说：“一个艺术作品必须为完整的有机体，必须是一件有

生命的东西。有生命的东西第一须有头有尾有中段，第二头尾和中段各在必然的地位，第三有一股生气贯注于全体，某一部分受影响，其余各部分不能麻木不仁。”^①他强调的即是整体性的把握，首要的是解析整体结构，其中包括整体与部分、部分与部分、层面与层面、脉络与脉络等。只有把这些东西把握了，才能把各种复杂的叙事“关系”找准，关系出性格，关系出意蕴，关系出哲理。只有把它作为一个有机的生命整体来把握，才能发现整体大于其他部分相加的总和，看到生气勃勃、风光迤逦、魅力无穷；才能跨越“续书”之说带来的偏颇和局限；才能真正的把一部长篇古典小说解读到位。多年来，在授课中我努力践行这一理念，同时在我的学术著作中也体现这一理念。

第一，本书将一百二十回《红楼梦》视为一个鲜活的艺术生命，提出了三个基本的观点：

一、《红楼梦》整本书是一个有机的生命机体，在叙事结构上分为两种叙事形态：一是前五回作为《红楼梦》故事的蓝图，展示了故事时间贯穿贾府兴衰的百年，勾勒了贾府末世衰败的流程。目的就是介绍《红楼梦》的主要人物和他们生活的典型环境，让读者身临其境，感受贾府。另一是第六回——一百二十回为《红楼梦》故事的生命历程。这是《红楼梦》叙事的主体，是一座璀璨夺目的艺术大厦，展示出活脱脱的群体人物形象的生命轨迹，包容着巨大的思想内涵。这部大书从第六回以后，其实只写了12年的光景，即宝玉10岁读书到21岁出家。而这12年的叙事是依托在“前五回”百年望族的历史背景里的。

前者与后者是互动的结构关系，前者所展示的画面、所形成的潜在结构，不仅表现了封建时代上流社会的政治、经济和文化，还蓄积了封建社会的潜意识、潜能量，营造了巨大的张力空间，形成了大历史语境。许多情节线索都是从这里牵引出来的，许多人物的欲望、心理、情绪都是从这里生发出来的，即使人物的一颦一笑、一举一动也能勾人魂魄，令人荡气

^① 《朱光潜全集》第4卷，安徽教育出版社1988年，第207页。

回肠，其奥妙就在这里。

二、《红楼梦》叙事结构的进程，主要是由三条意脉贯穿而下：一条是贾府的悲剧，沿着“虚架子”的繁华锦绣，到“内囊”尽上，衰枝落叶纷纷下，而百年老楼摇摇不坠；一条是宝玉的爱情婚姻悲剧，从初恋到宝黛心心相印，再到生死相许，最后黛死钗嫁，宝玉出家；一条是王熙凤的人生悲剧，从她叱咤贾府到心衰力挫，演绎了封建社会礼制下女性的无奈和悲哀。这三条意脉相互裹挟，牵动、生发和制约着大大小小的伏线和余脉，织成《红楼梦》的艺术之网。

本书使用最多的一个词是意脉。中国古代文论十分讲究结构线索，从毛宗岗评《三国演义》、金圣叹评《水浒传》，到脂砚斋评《红楼梦》，都十分重视小说的结构线索。说线索或者脉络，是从文本本身中寻找叙事的经络，必然涉及故事与故事、人物与人物之间的关系，像《红楼梦》这样人物繁多、故事网结密密麻麻的作品，捕捉线索就像探索文本的迷宫，反反复复，不得其解。无论从哪里开始，最终都会被带到另外的地方；无论想从哪一处解开结，都会在另外一处重新纠结起来。何况线索“草蛇灰线”，似断实连。犹如中医针刺穴位，不但懂得脉络的走向，而且了解医治的部位。所以它不是一个简单的线性运动，而是深入到了文本内含的意蕴之中，看似无形，实则构势。也就是说不仅仅是叙事线索这一形式问题，而且牵涉到叙述内容的深广度，那么选用一个什么样的词，才能更准确地涵盖这一特点呢？我认为最恰当的一个词就是：意脉，来触发《红楼梦》这部名著所隐含的曹雪芹的心灵世界，来导引进入富有无比魅力的红楼世界。其特征：一是，意脉既涵盖形式，又包孕内容。意脉贯通，形散神聚。二是，意脉是过程，有一气流贯、万途同归之势。三是，意脉有焦点，制动诸小，振彰潜隐。

三、《红楼梦》叙述内容由十个叙事单元组成，分为三个流程：

（一）钟鸣鼎食“虚架子”的贾府（六回——六十三回）

第一叙事单元：王熙凤与贾府的豪奢淫糜（六回——十八回）；第二叙事单元：宝、黛、钗情窦初开和家长里短（十九回——三十六回）；第

三叙事单元：贾府的钟鸣鼎食与潜流暗礁（三十七回——五十二回）；第四叙事单元：贾府的内囊尽上来了（五十三回——六十三回）。

（二）风雨飘摇中的贾府（六十四回——九十一回）

第五叙事单元：凤姐的性格能量与尤二姐悲剧（六十五回——六十九回）；第六叙事单元：贾府用度紧巴、大故叠起（七十回——七十八回）；第七叙事单元：多事之秋的薛家与贾家（七十九回——九十一回）。

（三）走向衰败的贾府（九十二回——一百二十回）

第八叙事单元：宝玉婚事和贾府被抄（九十二回——一百一十回）；第九叙事单元：贾府死丧接连 刁奴欺主（第一百一十一回——一百一十八回）；第十叙事单元：沐皇恩 复世职 家道复初（一百一十九回——一百二十回）。

由以上三个基本点组成我对《红楼梦》叙事艺术的整体性解读，也就是对《红楼梦》艺术生命审美的理解。

学术著作应该说理通透些，这不仅仅是一个驾驭语言文字的功夫，而更重要的则是对研究命题的深层次的把握，即文学理论范畴的提炼和运用。我正是借助中国叙事学的理论范畴——叙事形态、意脉、叙事单元等，构架了《红楼梦叙事艺术》体系。当然，是否具有穿透性的眼光，透过作品的形式和内蕴，揭示或悟出一些文本未说出却已流露，并渴望在读者心中唤起的東西；是否具有整体性的思维，感悟文本生命的律动，而不是肢解作品，将流灌作品肌体中的血液流失，导致苍白？那将等待读者的说法和评论。

当然，无论讲课，还是整理书稿，我时时提醒自己从文本出发，说理要明白透亮。本书第一章理论色彩稍微浓一点，但并不难懂。只要认真读，会有收益，提升自己对《红楼梦》整体把握的能力，对《红楼梦》意蕴的理解力、对文学名著的鉴赏力。说理通透最重要的是如何摆正“小众学术，大众欣赏”的关系。只有小众学术，为红学的研究开拓和奠基，才能不断地为大众欣赏铺设理解的台阶，为广大读者对这部伟大著作的理解提供学术的指导，达到普及、逐步提高的效果。这是一个互动的过程，只

有大众欣赏得到普及，对理性的需求提高，才会对小众学术激励和推动；相反，小众学术越是把理论研究贴向大众，为提升大众的理解力和欣赏水平铺桥架路，小众学术才会越有生命力。

我正是按照自己上述的想法，构思和写作这部书稿的，盼望读者会喜欢。

郑铁生

2011.8.15

目 录

自序	(1)
绪论 读懂曹雪芹	(1)
第一章 红楼梦叙事结构形态	(16)
第一节 《红楼梦》的故事是怎样讲的?	(19)
一、对《红楼梦》“写法”的追寻和思考	(20)
二、《红楼梦》打破了传统的“写法”，成为经典与现代之 间的里程碑	(27)
三、前五回在《红楼梦》整体叙事结构中的特殊意义	(30)
第二节 《红楼梦》前五回叙事结构形态的独创性	(33)
一、利用过场人物设置对话的空间场景，讲述故事，组接 人物	(37)
二、沿着中轴线设置故事与故事的排列和衔接	(41)
三、每个层面故事的意蕴是如何围绕一个主题核的	(43)
第三节 前五回与后面的叙事，二者是怎样的一种关系?	(46)
一、《红楼梦》的潜隐结构扩大了叙事内容的张力	(47)
二、三条主意脉向前推进，向前拓展，贯穿全书	(48)
三、富有整体性、转换性、自身调节性的十个叙事单元	(54)

第二章《红楼梦》的蓝图——前五回的叙事特征 (57)

第一节 三个过场人物组接着大跨度的叙事时空 (57)

一、一脚踏着仙界；一脚踩着人间的小人物——甄士隐，
拉开《红楼梦》的序幕 (57)

二、冷子兴为何对贾府百年底里“门儿清” (67)

三、贾雨村“走进贾府”的叙事作用 (78)

第二节 三个典型人物和贾府典型环境 (88)

一、林黛玉“依傍外祖母”，走进贾府 (88)

二、凤姐为啥能掌荣国府家政大权？ (96)

三、贾府的命根子——宝玉 (104)

第三节 《红楼梦曲》以及判词隐喻着青年女子的生活道路和

命运结局 (116)

一、为什么是宝玉揭开《红楼梦》金陵十二钗的盖头 (117)

二、金陵十二钗排序是以女性人生的三个层面为基本原则的
..... (119)

三、金陵十二钗排序与《红楼梦》叙事结构的关系 (126)

第三章 钟鸣鼎食“虚架子”的贾府（六回——六十三回） (133)

第一节 第一叙事单元：王熙凤与末世贾府的奢侈和淫靡

（六回——十八回） (134)

一、一个流动的视点——刘姥姥一进荣国府 (135)

二、“阿凤正传” (139)

三、明线与暗线交替写秦可卿之死与宁国府败家 (149)

四、元妃省亲与荣国府“内囊尽上” (164)

第二节 第二叙事单元：宝、黛、钗情窦初开和家长里短

（十九回——三十六回） (170)

一、一部大书为何从“贾宝玉初试云雨情”写起 (171)

二、宝玉初恋时的两种牵引力：“金玉良缘”和“木石前盟”
..... (176)

三、宝玉挨打是贾府内部矛盾冲突的一次暴发	(188)
第三节 第三叙事单元：贾府的钟鸣鼎食与潜流暗礁	
(三十七回——五十二回)	(191)
一、大观园的儿女结社吟诗	(191)
二、贾府钟鸣鼎食的生活	(199)
三、“凤姐泼醋”触及了传统文化的潜流暗礁	(204)
四、贾赦与贾母，邢夫人与凤姐——贾府房族之争的较量	(214)
第四节 第四叙事单元：贾府的“内囊尽上”来了	
(五十三回——六十三回)	(219)
一、乌进孝交租揭开了贾府“内囊尽上”的内幕	(222)
二、探春理家和大观园的改革	(228)
三、大观园春天的风波	(234)
第四章 风雨飘摇中的贾府 (六十四回——九十一回)	(241)
第一节 第五叙事单元：王熙凤的性格能量与尤二姐悲剧	
(六十五回——六十九回)	(241)
一、王熙凤生活在封建正统秩序错位的家族环境里	(242)
二、王熙凤是怎样性格的人?	(245)
三、贾琏偷娶尤二姐引发了与凤姐感情上的冲突和破裂	(247)
四、王熙凤逼死尤二姐，既释放了能量，又消耗了自己， 为悲剧人生埋下了祸根	(252)
第二节 第六叙事单元：贾府内囊尽上、大故叠起	
(七十回——七十八回)	(257)
一、贾府衰败：宁国府在先，荣国府在后	(258)
二、贾府经济拮据，内部矛盾突出	(263)
三、抄检大观园：“金玉良缘”压倒了“木石前盟”	(267)
第三节 第七叙事单元：多事之秋的薛家与贾家	

(七十九回——九十一回)	(281)
一、贾府衰败的一条隐线：薛蟠命案	(282)
二、迎春误嫁中山狼	(287)
三、元春之病	(291)
第五章 走向衰败的贾府 (九十二回——一百二十回)	(296)
第一节 第八叙事单元：宝玉婚事和贾府被抄	
(九十二回——一百一十回)	(296)
一、风雨飘摇中的贵族之家	(296)
二、宝玉痴傻 黛玉之死	(306)
三、王熙凤身衰力挫，大失人心	(312)
第二节 第九叙事单元：贾府死丧接连 刁奴欺主	
(一百一十一回——一百一十八回)	(321)
一、贾府的悲剧，死丧接连——百年望族的衰败	(322)
二、贾府的悲剧，大故迭起——贵族世家的破败	(331)
三、贾府的悲剧，宝玉出家——“金玉良缘”的结束	(337)
第三节 第十叙事单元：沐皇恩 复世职 家道复初	
(一百一十九回——一百二十回)	(345)
一、顽石的故事首尾呼应	(346)
二、“沐皇恩”、“延世泽”、“兰桂齐芳”	(348)
三、《红楼梦》悲剧的意脉	(351)
第六章《红楼梦》后四十回的叙事	(353)
一、关于红楼梦后四十回的论争	(354)
二、从《红楼梦》整体结构上审视后四十回	(358)
三、后四十回的节奏：突现了《红楼梦》悲剧的最强音	(362)
四、从凤姐命运的结局看《红楼梦》悲剧的实质	(370)

绪论 读懂曹雪芹

《红楼梦》是中国文学史上的丰碑，是一座璀璨夺目的艺术大厦。

《红楼梦》的作者曹雪芹比俄国的托尔斯泰、法国的巴尔扎克这些世界级文学大师还要早约一个世纪，就已经登上现实主义的文学高峰，简直是文学史上不可多得的一位伟大的作家，一位旷世天才！

200 多年来，不同的历史时代、不同的文化层面、不同的民族的人们评论、研究《红楼梦》，热情不衰。尤其是 20 世纪这 100 年，许多学者倾注毕生心血，对曹雪芹的家世和生平追问和考证，对《红楼梦》的版本、文本的思考和探求，形成了现代学术意义上的一门显学——红学。同英国的“莎学”一样，都是独具魅力的民族文化。

广大读者热爱和欣赏《红楼梦》，仿佛走进诗意的栖居之地、传统文化的生命家园，从而获得一个精神享受的世界。

曹雪芹去世距今虽然只有近 250 年，可对于他的生平事迹和创作情况，我们实在是知之甚少。

上个世纪 20 年代以胡适为代表的新红学对曹雪芹的生平和家世考证取得了突破性的成就，而当代红学家呕心沥血地搜求和寻觅，也作出了卓越的贡献，使我们在尘封的历史档案里，从搜寻的断简残篇中，了解了曹雪芹的家世，并大致勾画出曹雪芹的风貌。但毕竟对这位辉煌世界文坛巨星的身世，至今还有许多问题没有搞清，不能不令人扼腕感叹！

曹雪芹同我国元明清时代的许多伟大的戏剧家和小说家几乎一样，生前未有一官半职，死后更没有人他们树碑立传，彰显生平。因而，终其

一生，泯灭世间。我曾感慨此事，写小诗一首：

曾遭巨椽临天下，传神文笔足千秋。

可怜当年落九流，雪泥鸿爪难复求。

“传神文笔足千秋”这句，是清宗室诗人永明《因墨香得观〈红楼梦〉小说吊雪芹三绝句》（其一）中的诗句：

传神文笔足千秋，不是情人不泪流。

可恨同时不相识，几回掩卷哭曹侯。

永明没有见过曹雪芹，而与曹雪芹交厚的朋友如敦诚、敦敏、张宜泉，经常聚拢，彼此唱和，留诗数首。这是极其珍贵的文字，它使我们了解到雪芹豪放不羁、才华横溢、高谈雄辩的风貌；了解到他叠遭大故，感愤时事，倾注笔端的创作背景；了解到他晚年生活困顿，流落北京西郊的生活概貌。除却曹雪芹家世档案材料和《红楼梦》脂评批注提供的若干信息之外，敦敏、敦诚等人在诗中关于当年曹雪芹行状的记述，就成为追寻诗人的生命踪迹最有价值的材料了。

一、秦淮旧梦人犹在

曹雪芹交往最多的是敦敏、敦诚兄弟。他俩是清太祖努尔哈赤幼子英亲王阿济格的五世孙，因其家族政治上的大起大落，后世子弟沦落闲废。大概“同是天涯沦落人”之故，他们与雪芹情投意合。

敦敏有一首诗题《芹圃曹君（霁）别来已一载余矣。偶过明君琳养石轩，隔院闻高谈声，疑是曹君，急就相访，惊喜意外，因呼酒话旧事，感成长句》，将他们的情感之密、倾心之交，毕现无遗。不仅写出“别来已一载余”的思念，“忽漫相逢”于“养石轩”的惊喜，而且还表现出雪芹的爽朗和健谈，自己“急就相仿，惊喜意外，因呼酒话旧事”的欣喜若

狂，寥寥数语，其音容笑貌宛如眼前。特别是诗题中“呼酒话旧事”更吐露了他们聚合之时的思想“情结”。

其诗云：

可知野鹤在鸡群，
隔院惊呼意倍殷。
雅识我惭褚太傅，
高谈君是孟参军。
秦淮旧梦人犹在，
燕市悲歌酒易醺。
忽漫相逢频把袂，
年来聚散感浮云。

“秦淮旧梦”：秦淮河流经南京城，两岸风物繁华，自古就是名胜之地。曹家从曹玺、曹寅、曹颀到曹頔，祖孙三代四人，先后在南京担任江宁织造，长达60年。特别是曹雪芹的祖父曹寅开创了曹家的鼎盛时期，而曹雪芹的童年和少年就在那里度过的，给他一生留下刻骨铭心的记忆。

再如敦敏《赠芹圃》诗云：

碧水青山曲径遐，
薜萝门巷足烟霞。
寻诗人去留僧舍，
卖画钱来付酒家。
燕市哭歌悲遇合，
秦淮风月忆繁华。
新愁旧恨知多少，
一醉瞋眦白眼斜。

“悲遇合”、“忆繁华”是这些落魄八旗才子“话旧事”的内容。曹雪芹生于康熙五十四年，少年时代在南京，直到曹家被抄，才来到北京。苏州织造李煦是曹雪芹的舅爷，特别是曹寅死后，李煦代任盐差补两府亏空银两，帮衬江宁织造少不经事的曹颀和曹頔，曹李两家来往密切，小时候曹雪芹跟着大人可能也经常到苏州和扬州去，对江南风土人情记忆犹深，成为他们谈论往事的话题。李煦在苏州的家庭戏班子、曹寅扬州书局的典籍、接驾皇上的行宫、江南丝织、漂染、刺绣手工业的兴旺等等，都会使他们感怀今昔，慷慨悲歌。所以他们在诗中反复将“秦淮旧梦”和“燕市悲歌”、“秦淮风月”和“燕市哭歌”对比起来。可见，其生活境况落差之大，“燕市悲歌”、“燕市哭歌”抒写了眼下的落拓之状，更激发了对昔日“秦淮旧梦”、“秦淮风月”的追忆。

《红楼梦》的巨大成功，是曹雪芹创作过程中心理定势和审美超越之互动的结果。所谓心理定势，就是一个人在特定的历史文化背景下的人生的生命体验、艺术修养和情感的勃发。“秦淮旧梦”恰恰是曹雪芹心理定势的表露。

二、傲骨如君世已奇

人不能有傲气，但不能没有傲骨。曹雪芹不阿权贵、不随流俗、超尘脱俗，他的朋友们都把他比作“竹林七贤”之一的阮籍。

接翼倒著容君傲，
高谈雄辩虱手扞。

——敦诚《寄怀曹雪芹》

司业青钱留客醉，
步兵白眼向人斜。

——敦诚《赠曹雪芹》

新愁旧恨知多少，
一醉辄抛白眼斜。

——敦敏《赠芹圃》

阮籍是一个愤世嫉俗的人，狂放不羁，脱略形骸，背叛礼教，曹雪芹引阮籍为同调，可见其思维与情趣的相似，恨不能生于同时，无奈在梦中以求之，自号“梦阮”。

历史上像阮籍这样有傲骨、有才气的不乏其人，曹雪芹为什么单单推崇阮籍呢？阮籍的父亲阮瑀为建安七子之一，阮籍是竹林七贤之一。魏晋时代名声最大的两个名士团体，父子俩各占一席，占尽了当时的风流。阮籍的诗，以饱含心血的《咏怀》82首为代表。他开创出了咏怀之作的新格局，开创出了赋比兴的新手法，开创出了魏晋风度的新纪元。在辉煌的文学史上，阮籍成为了继往开来的一座里程碑，他再现了屈原沉痛幽深的心，重弹了《离骚》飘逸浪漫的调。屈原悲怆地呼喊：

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

阮籍读懂了屈原，他悲沉地写道：

天地解兮六合开，星辰陨兮日月颓，我腾而上将何怀？

曹雪芹理解屈原和阮籍的心，屈原太“痴”，为了人格，为了国家，竟投江自尽；阮籍不痴吗？《晋书·阮籍传》说他“容貌瑰杰，志气宏放，傲然独得，任性不羁，……时人多谓之痴。”然而，谁又能晓得，这痴必是性情中人；这痴必是郁结之心；这痴必是大志难遂。曹雪芹没有屈原和阮籍的官位和名士地位，他只是一介寒士，生前默默无闻，但内心的痛苦无比深广，情调更加低沉。面对凄凄茫茫人生，呼天抢地地道出自己：

满纸荒唐言，一把辛酸泪。

都云作者痴，谁解其中味！