

孟宝跃◎著

红楼梦与 书画文化

孟宝跃

合肥工业大学出版社

安徽省哲学社会科学成果文库

《红楼梦》与书法文化

孟宝跃 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

《红楼梦》与书法文化/孟宝跃著. —合肥:合肥工业大学出版社,2017. 6
ISBN 978-7-5650-3398-8

I. ①红… II. ①孟… III. ①《红楼梦》研究②汉字—书法—文化—研究—中国 IV. ①I207.411②J292.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 147535 号

《红楼梦》与书法文化

孟宝跃 著

责任编辑 王 磊

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2017 年 6 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2017 年 6 月第 1 次印刷
邮 编	230009	开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
电 话	总 编 室:0551-62903038	印 张	12.5
	市场营销部:0551-62903198	字 数	198 千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	印 刷	安徽联众印刷有限公司
E-mail	hfutpress@163.com	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-3398-8

定价:48.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

序

《红楼梦》是一部中国文化的百科全书，除家族兴衰、人物生死之外，还反映了衣食住行、贫富贵贱、人情冷暖、世道变迁等社会百态。仅以艺术论，其中就涉及诗文、戏曲、园林、烹饪、服饰、音乐、书法、杂艺等等，林林总总，令人目不暇接。《红楼梦》是中国人的文化公园，读《红楼》者，如入百花园，各就习之所近，欣赏把玩，虽不必以红学家自命，亦可大有所得。

孟君宝跃幼承家学，酷爱书法，临池之余，又喜读《红楼》。年既长，书艺有成，读《红》有得。近年，以书法家独特眼光，抉《红楼》中书法元素，有《红楼梦与书法文化》《红楼梦书法在现实景观中的应用》等专论，发表于《红楼梦学刊》。厚积薄发，至一发而不可收，乃携其女笑飞，广收博采，细思深究，扩而广之，成《红楼梦与书法文化》一书。该书从曹雪芹与书法，《红楼梦》中的书法文化展现，书法文化在小说的人物形象的塑造、情节推动、思想感情表达诸方面的作用，体现的文化意义，都作了全面而深入的论述；又将《红楼梦》的前八十回与后四十回、《红楼梦》与《镜花缘》对书法元素的运用作了比较，并进行了异同、得失方面的分析；对《红楼梦》现实景观中的书法应用，也作了在具体考察基础上的公允而专业的评判；最后回到书法艺术的本体，总结了《红楼梦》书法与文学的双向启示，并将自己的读《红》心得与感悟，形之于书法创作。

篇读一过，顿觉耳目一新，感触颇多。从审美角度来说，凡有文字书写，即有所谓“书法”。但是，中国书法之所以独冠世界，则由其文字形体与笔墨的特殊性所决定；书写的线条性又因其笔触对自然物象的追求和人文表达的强调，而具有艺术哲学意味。中国文人，对汉字的感情，带有宗教般的虔诚，除记事等日用书写之外，最高尚的文字活动，就是经典阅

读、诗文创作和书法艺术。所以，书法不仅是雅事、韵事，更是与中国文化之根连接、与文人传统相续的一种生存方式。曹雪芹的时代，书法文化环境虽不能与汉晋唐宋相比，但要大大优于现代，至少书法中的审美考量因素要高于经济效益，人们对文字的敬畏感也要高于工具性认识。所以，曹氏是否书法家并不重要，他作为浸润在传统士大夫文化中的旧式文人，又是意欲写出中国文化百科全书式小说的作家，如果忽略了书法，则是不可思议的。宝跃慧眼独具，匠心独运，果然在《红楼梦》中发现了一片中国书法的天地，也可以说是用书法在《红楼梦》中开辟了一片研究天地。本书值得关注之处有四：

其一是读书之细。《红楼梦》中凡涉及文字、写字、书法、书事的有关书写，作者皆搜罗细密，抉剔净尽，一般读者容易忽略与专家学者也不甚在意之处，都加以关注，予以表出，融入中华书法文化这一框架与视野中。

其二是专业之精。作者以自身的书法理论修养、书法技艺能力和书法实践的经验为利器，又以酷爱、熟读《红楼梦》数十年为基础，对《红楼梦》中体现的书法文化有着全面深入的分析与把握，也对小说艺术手段和艺术效果有了独特的体悟与认识；既构建了书法家眼中的《红楼梦》，又展示了红学研究角度的书法景观。

其三是拓展之宽。说到《红楼梦》与书法，可能不少人都会觉得，一篇文章足以把问题说个清楚。而本书却用了十章六十余节的结构、洋洋二十万字的篇幅，纵横捭阖，不仅不显牵强，不见多余，而且让人兴意犹未尽之感。

其四是开掘之深。既有文本提供的书法文化意象的提炼，又有作者深会独得的思考；既有书法实践角度的联想，又有书法观念方面的表达；既有书法、文学、生活的交融，又有意义、观念、思考的碰撞，使本书不仅是对小说文本提供的素材的转述与揭示，还作了深度的解释与阐发，更有相当程度的创新与提升。

尤其值得表出的是，宝跃立足于《红楼梦》的书法创作。他以小说中的诗词歌曲和匾额联语为题材，咀嚼文字内容，体会作品意境，设想艺术效果，并实地考察了涉《红》景观，充分参考了涉《红》艺术，然后出机杼，运匠心，创作了风格独具的书法作品数十幅：书体丰富，篆、隶、

真、草、行皆有；章法变化，横、竖、疏、密、散毕具；篇幅形式多样，大幅、小品、对联、斗方、扇面并呈。书法作品不仅使该书收图文并茂之效，更可以让读者如同走进书法大观园，欣赏到作者以书家之眼光看《红楼》，又受《红楼》之启发发展书艺，文与艺相融通、相激荡的动人景观。

本书是读红之作，也是研红之作；是书法研究之作，也是理论与实践结合之作。对普通的读书者有启发，对一般学术研究者有启发，对从事书法艺术者有启发，对尝试进入红学之门者也有启发。该书文字平实，说理明晰，材料充分，结构完整。无论是作为专业读物还是普及读物，对《红楼梦》爱好者还是书法爱好者，都是一本值得阅读的好书。

宝跃的论文与著作，我都有幸得先睹之快，也是一种文字缘分。今来索序，因不辞固陋，拈笔书之，是为序。

纪健生

丙申菊月于淮北师范大学之邃园

（纪健生先生，原淮北师范大学古籍研究所所长、安徽文献整理与研究中心主任）

自序

我生长在一个书法氛围较为浓厚的家庭里，在父亲的引导下，逐渐喜爱书法，以至如痴如醉。在我眼中，四季的变化、时代的更替正如字体的发展演变一样；大千世界中物质不同的存在形态无非就是各种书法风格的物化而已；音乐是听得见的线条，舞蹈是看得见的墨韵；山石如点，江河如线，整个宇宙就是充满起伏变化的书法大作。我不知道世界除了书法还有什么，这样《红楼梦》在我看来也自然而然地变成了一部书法专著了。

人们在阅读欣赏文艺作品、领会作者用心用意的同时也看到了自己。或者说人会以自己的视角审视文艺作品的内容，这种客观与主观的结合是再自然不过的事情了。同是一个人，甲说她好看，可能看到了她美丽的眼睛；乙说她一般，可能看到的是她不算高挺的鼻梁；丙说她丑陋，可能不幸瞥见了她过于瘪凹的嘴。无怪乎有人说“一千个人眼里有一千个哈姆雷特”，实际上哈姆雷特只有一个，而看他的眼睛却有成千上万对，这样在别人眼中的哈姆雷特就呈现出不同的面貌来。观看《红楼梦》也是如此，不然鲁迅怎么会说“单是命意，就因读者的眼光而有种种：经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事……”。（《集外集拾遗·〈绛洞花主〉小引》）胡适是把《红楼梦》当作历史书籍来看的；王国维则把《红楼梦》视为文学作品。这样看来，以我个人的偏狭，把《红楼梦》当作一部书法专著，也就不足为奇了。

说《红楼梦》是书法专著，无疑是我个人的偏痴，但如果说不懂得书法文化或者说忽视书法文化在小说中的作用则不能透彻理解《红楼梦》的内涵和作者的用意，则是回归到正常的审视态度了。

《红楼梦》与中国传统民族文化关系极为密切。一方面，《红楼梦》积极运用并展现了传统文化；另一方面，在她诞生之后，传统文化就再也离

不开《红楼梦》了。书法作为中国传统民族文化中最典型的艺术式样，与《红楼梦》有着不可分割的内在联系。因为书写是做任何学问的基本能力，中国古代的知识分子都具有一定的书法修养。没有人会怀疑曹雪芹具有深厚的书法文化修养，虽然在《红楼梦》以外我们没有见到他对书法做过直接表述的文字，但一部《红楼梦》已经以独特的面目展现了书法文化的魅力和他的书法观点。

在小说中，曹雪芹通过贾政之口，指出了书法的重要性：“偌大景致若干亭榭无字标题，也觉寥落无趣，任有花柳山水也断不能生色”^①；曹雪芹通过宝玉之口说出了与扬雄“书为心画”一样的观点：“唯有我写一张字，画一幅画，才算是我的”；整个小说就是从石头上抄下来的，最早被称为《石头记》，这正是用“碑文”的书法形式开启了小说的叙事大门；曹雪芹以宁荣府中的御题匾额让读者看到了贾家的背景和靠山；他又让高贵的贾妃书写“苦海慈航”而道尽了心中的悲苦；贾宝玉杂学旁收，而在书中宝玉最初展示的才能就是书法；宝玉与黛玉感情最深处也是用书法来给予表现的；宁荣两府到处是书法作品，大观园里的书法作品称得上是琳琅满目，就连太虚幻境也几乎成了书法的展厅；在曹雪芹所描写的最美的工艺品“慧纹”上，美的元素层层叠加，而最后铺设上去的是书法中的最高境界——草书。从以上大概述说中，我们应该能够感受到《红楼梦》中浓郁的书法气息了吧。

再以宝玉为例，看看他的一天都与书法发生了哪些关系：第八回中，宝玉去探望宝钗，路上遇见几个管事的头目，都说宝玉写的斗方“字法越发好了”，他们不但自己问宝玉要字，还替他人向宝玉要字，宝玉都爽快地答应了，认为不值什么。宝玉见了宝钗，便一起欣赏他的通灵宝玉和宝钗的辟邪金锁，他们欣赏了形状、色泽，而更主要的则是共同欣赏了上面的篆字。当他们看到上面的文字好像是“一对儿”的时候，可巧黛玉也来了。随后在吃茶点时，宝玉要喝冷酒，薛姨妈说吃了冷酒写字手会打颤儿。饭后宝玉回到家里拜了贾母之后便回到自己的卧室，只见笔墨在案。快言的晴雯埋怨宝玉一大早叫她磨了那些墨却只写了三个字，嘟囔着叫宝玉把余下的墨写完。宝玉问早起时写的三个字在哪里，晴雯说她已经亲自

^① 本书所引原文引自人民文学出版社2000年版《红楼梦》，另参考人民文学出版社2005年版，对部分引文作了适当的调整。

爬梯贴到门斗上了。宝玉携着晴雯的手仰看三字时，黛玉又来了。宝玉问黛玉哪个字好，黛玉说个个都好，还诧异为什么写得这么好了，并也要宝玉给她写一个匾。从这段描写来看，宝玉从早到晚的活动都与书事有关，而且这种书事已经不限于当日之内了：斗方是前面写的，后面还要为黛玉写匾。

从宝玉的一天中，我们看到了他的书法生活。一斑窥豹，人们再也不应忽视《红楼梦》中的书法元素了。“可以毫不夸张地说，《红楼梦》正是当时整个社会面貌的缩影，也是当时社会整个精神文化的缩影。”这是宁宗一在《红楼梦》序言中的表述，我们还可以“接着说”：“《红楼梦》同样还是当时整个社会书法文化的缩影。”书法在中国文化中占有特殊的重要地位，它渗透于日常生活的方方面面。作为中国文化的一个子系统，书法文化包含着丰富的内容：文字形成与发展、书写工具与技能、书法理论与教育、书法应用与存在的社会形态等等，这些内容共同构成了书法文化的内涵。《红楼梦》的作者积极运用、展示书法文化，充分发挥了书法文化的表达作用。书中关涉书法文化的内容很多，这些内容并非是可有可无的东西，它们与小说中人物的修养、性格、故事情节以及思想内涵等诸方面有着深刻的联系，反映了书法文化在中国传统社会中的现实状态，也充分体现了书法文化的广泛影响。试想，《红楼梦》所描写的通灵宝玉和辟邪金锁如果没有刻上的字迹，还有什么文化内涵？还有什么存在的意义？同样，整个小说如果抽掉了书法文化的成分，她的框架将会倒塌，《红楼梦》也将不复存在。

书法“无色而具画图的灿烂，无声而有音乐的和谐”^①。作为中国文化中的一颗璀璨的明珠，她具有摄人魂魄的形象感、恒常久远的生命力、根深蒂固的认同感、涵盖各方的全息性以及卓尔不群的创造性，堪称中国最优秀的文化式样，是“中国人最标准的艺术”^②。“文则数言乃成其意，书则一字已见其心”^③，对于个人来说书为心画，书法是个人生命的呈现。对于国家来说，书法是彰显中华民族魂魄的精灵，是整个中华文化最优雅的形象代表。“在书法上，也许只有在书法上，我们才能够看到中国人艺术

① 沈尹默，书法论丛 [M]，上海：上海教育出版社，1979：87.

② 钱穆，中国文化史导论 [M]，北京：商务印书馆，1994：88.

③ 华东师范大学古籍整理研究室，历代书法论文选 [M]，上海：上海书画出版社，1979：209.

心灵的极致。”^① 由于书法在中国文化上的突出地位，曹雪芹对书法元素的积极运用是再自然不过的事情了。然而许多读者却对《红楼梦》中的书法文化或不能理解，或视而不见，甚至有些红学专家也认为《红楼梦》中书事平淡，这则是有悖于事实了。在古人那里书法与文事合为一体，而现在书法已与文化严重割裂，沦为炫技的表演。当我们再回头看古人时，便只见文事不见书法了，所以会在《红楼梦》中那么多的书法文化面前，还会感到书事平淡。

《红楼梦》的研究著作多得惊人，我无意去凑热闹，但以自己的偏好去看《红楼梦》又确实有不吐不快的感觉，在这种感觉的牵引下，逐步形成了这部拙作。由于深知自己的怪癖，在写作时我坚持不刻意拔高小说中书法文化的作用，让小说自己去告诉大家书中的书法故事。如果本书能够引起读者去重视《红楼梦》中书法文化的运用、作用及其意义，并在此基础上进一步理解红楼真情，那则是本人的幸运了。

在写作过程中，我收获了许多来自组织和师长的关怀和帮助：本书得到安徽省哲学社会科学规划项目资助；得到淮北师范大学学术著作出版基金资助；淮北师范大学纪健生老师给予了很多指导和帮助，还不辞辛苦为本书撰写了序言；中国艺术研究院红楼梦研究所张云编审、恩师王冰石先生、中国矿业大学高淮生教授、《中国书法》杂志社范国新老师以及淮北师范大学郜锦强教授、赵辉副教授等都提出了修改意见；南京师范大学资深教授、我的恩师尉天池先生在百忙中为拙作题写了书名。淮北师范大学陈伟教授为本书设计了封面。在此一并向他们表示最诚挚的谢意。

我女儿孟笑飞也参与了本书的资料搜集整理。我们一起外出考察，一起讨论研究方法、成书结构、语言逻辑等问题，品长论短，共同探讨学习。她帮助搜集、整理了大量资料，付出了艰苦的劳动。在写作期间，外孙王以宁出生，对女儿的辛劳也应该给个赞的。

孟宝跃于滴雨阁

初稿：2016年8月13日

定稿：2017年4月26日

^① 林语堂，中国人[M]，上海：学林出版社，1994：286.

目 录

序	纪健生 (001)
自序	(001)
第一章 曹雪芹的书法观	(001)
一、成长的人文环境	(002)
二、曹雪芹手迹	(003)
(一) 稿本目录题字	(004)
(二) 书篋两行楷书	(004)
(三) 画上几处题款	(005)
三、曹雪芹的书法观	(006)
(一) 书法之重要	(007)
(二) 书法之力量	(008)
(三) 书法之魅力	(010)
第二章 《红楼梦》中书法文化的展现	(013)
一、广泛的书法应用	(014)
二、普遍的修身方式	(015)
三、实用的记录功能	(017)
四、文字的崇拜心理	(019)
五、全面的书体展示	(020)
六、不同的挥毫场面	(022)

七、当时的书法传播	(024)
八、雅致的文房用品	(025)
九、丰富的书写内容	(026)
十、并存的艺术形式	(028)
第三章 《红楼梦》中主要人物与书法	(031)
一、酸楚几多挥笔时：元春与书法	(032)
二、爱将笔墨逞风流：宝玉与书法	(033)
三、深深情意在书中：黛玉与书法	(036)
四、见性法书始信然：宝钗与书法	(038)
五、高情不入时人眼：探春与书法	(040)
六、可证云空未必空：妙玉与书法	(042)
七、前生定是瑶台种：宝琴与书法	(043)
八、书事演推酸腐气：贾政与书法	(045)
第四章 《红楼梦》中书法文化的作用	(049)
一、别致的故事导入形式	(050)
二、高妙的语言表达效果	(052)
三、传统的情感抒发手段	(054)
四、大众的审美欣赏对象	(055)
五、独特的情节推动模式	(057)
六、鲜明的人物刻画手法	(059)
七、深刻的内涵表达途径	(061)
八、独到的符号表达系统	(062)
九、雅致的标示展示方式	(065)
第五章 《红楼梦》中书法文化的意义	(067)
一、扩充了文化内容	(068)
二、突出了民族特色	(069)
三、彰显了文人情趣	(072)
四、记录了传统习俗	(073)

五、展现了书法大用	(076)
六、再现了书史典故	(078)
七、雅化了生活情调	(080)
八、展示了汉字内涵	(082)
第六章 后四十回书法文化应用的得失	(085)
一、可圈点之处	(086)
(一) 思维得以贯通	(086)
(二) 表达因此深化	(088)
二、可商榷之处	(091)
(一) 几处不足	(091)
(二) 一点想法	(092)
第七章 《红楼梦》现实景观中书法的应用	(095)
一、作者对书法的深刻理解和积极运用	(096)
二、红楼现实景观中书法应用品评	(097)
(一) 书法应用与书中描写	(097)
(二) 装饰形式与作者意图	(099)
(三) 书法景观与周围环境	(101)
三、对红楼现实景观书法应用的建议	(102)
(一) 尽量靠近原著书法思维	(102)
(二) 创造性地利用书法元素	(103)
第八章 与《镜花缘》在书法运用上的比较	(106)
一、相似之处	(107)
(一) 营造文化氛围	(107)
(二) 塑造人物形象	(110)
(三) 推动故事情节	(112)
二、不同之处	(114)
(一) 书法定位不同	(114)
(二) 写作手法不同	(116)

(三) 表达效果不同	(118)
三、总体评价	(121)
(一) 对书法文化的展示与强调	(121)
(二) 《镜花缘》对《红楼梦》的继承和发展	(124)
(三) 《红楼梦》的经典地位更加突出	(125)
第九章 《红楼梦》对书法的启示	(128)
一、艺术对书法的启示	(129)
二、文学对书法的启示	(131)
三、生活对书法的启示	(133)
第十章 红楼主题书法创作	(136)
一、“自题一绝”便笺	(138)
二、“石上偈”中堂	(139)
三、“身后眼前”对联	(140)
四、“太虚幻境”匾额	(140)
五、“假作无为”对联	(141)
六、“烟霞泉石”对联	(142)
七、“嫩寒芳气”对联	(142)
八、“苦海慈航”匾额	(143)
九、“绿窗青史”对联	(143)
十、“秋爽斋”匾额	(144)
十一、“招宝玉结诗社帖”信笺	(145)
十二、“簪菊诗”横匾	(145)
附 笔者创作红楼主题的书法作品	(147)
参考文献	(178)
后 记	(181)

图片索引

图一：曹雪芹“自题一绝”	(148)
图二：甄士隐“好了歌注”	(149)
图三：林黛玉诗“西施”	(150)
图四：“石上偈”	(151)
图五：薛宝钗词“临江仙”	(152)
图六：“身后眼前”联	(153)
图七：薛宝钗诗“螃蟹咏”	(154)
图八：“怡红院”匾额	(155)
图九：“太虚幻境”匾额	(156)
图十：“假作无为”联	(157)
图十一：警幻仙姑“春梦歌”	(158)
图十二：“烟霞泉石”联	(159)
图十三：贾宝玉诗“访妙玉乞红梅”	(160)
图十四：“咏白海棠三首”	(161)
图十五：“嫩寒芳气”联	(162)
图十六：“荻芦夜雪”匾额	(163)
图十七：贾宝玉诗“即事诗四首”	(164)
图十八：“世外仙源”匾额	(165)
图十九：林黛玉诗“咏菊”	(166)
图二十：贾宝玉诗“怡红快绿”	(167)
图二十一：“宝鼎幽窗”联	(168)

图二十二：“苦海慈航”匾额	(169)
图二十三：“红楼梦曲恨无常”	(170)
图二十四：“绿窗青史”联	(171)
图二十五：“秋爽斋”匾额	(172)
图二十六：“菊花诗九首”	(173)
图二十七：贾探春“招宝玉结诗社帖”	(174)
图二十八：李纨诗“文采风流”	(175)
图二十九：探春诗“簪菊”	(176)
图三十：“金门桂殿”联	(177)

第一章 | 曹雪芹的书法观