

读图时代

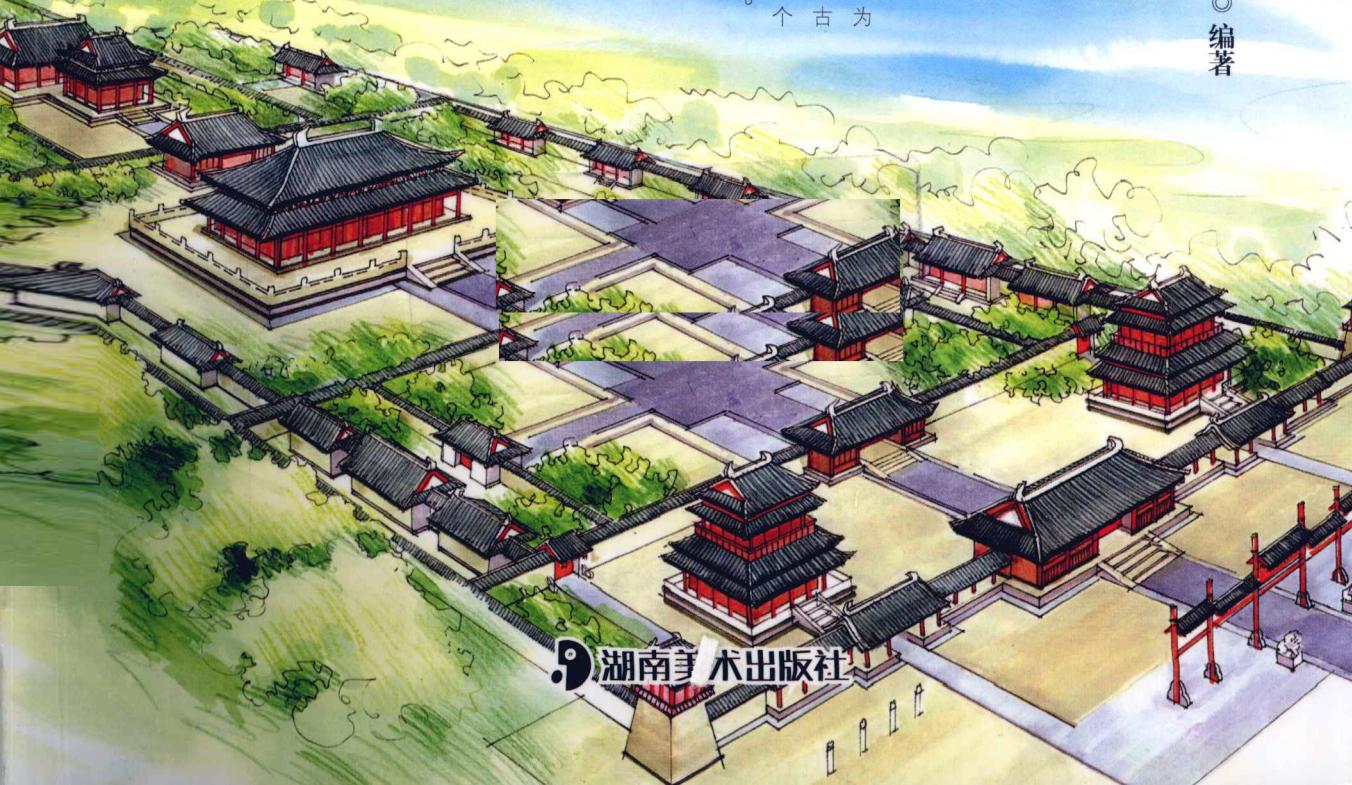
【诗书画境，红楼一梦】
一部《红楼梦》，堪称一部中华艺术史。其中气势恢弘的府邸、花柳繁华的园林、奇珍异草、锦衣华服、珍玩雅器，令人叹为观止。

红楼梦图谱

本书以古典文学名著《红楼梦》为背景，以人物居所、花木配置、古玩陈设、人物装扮为视角，从一个新颖的角度为读者解读《红楼梦》。

焦俊梅
冯森
孙欣湘
◎ 编著

湖南美术出版社

读图时代

红楼梦图谱

焦俊梅 冯 森 孙欣湘／编著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

红楼梦图谱/焦俊梅, 冯淼, 孙欣湘编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.11

ISBN 978-7-5356-4072-7

I. ①红… II. ①焦… ②冯… ③孙… III. ①《红楼梦》研究
②古代生活用具—中国—清代—图谱 IV. ①I207.411②K875.22

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第225485号

红楼梦图谱

出版人: 李小山

编 著: 焦俊梅 冯 淼 孙欣湘

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2010年12月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 12.5

书 号: ISBN 978-7-5356-4072-7

定 价: 58.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言

《红楼梦》是中国古典小说巅峰时期的代表作，以贾宝玉和林黛玉的恋爱故事为经，以贾家的兴衰发展为纬。一部《红楼梦》，堪称一部中国古典文化的百科全书。它所具有的非凡的思想价值和艺术成就，使其跨越百余年，仍魅力依旧，为后人品赏不尽。

鲁迅说，一部《红楼梦》，“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”。一千个读者，有一千种解读，因为，人人心中都有一个《红楼梦》。

《红楼梦》可以作为休闲小说供阅读消遣，欣赏作者的妙笔生花、人物的复杂多样、情节的跌宕起伏、场面的恢弘繁复等等；也可以把《红楼梦》当做中国古典文化的研究题材，其中包含的建筑、服饰、植物、古玩、饮食、医药、民俗等等，层出不穷，让人目不暇接，每个专题都可供深入研究。

《红楼梦》中的建筑是一个个鲜活生动的人物生活起居的场所，是一个个悲欢离合的故事演绎的舞台，富丽辉煌的宫殿、气魄雄伟的府宅、香烟缭绕的寺庙、庄严肃穆的宗祠、庭院深深的园林……这些中国古典建筑的经典都在《红楼梦》中一一呈现。曹雪芹所处的时代是清代，本书成书于清代。艺术源于生活，书中描绘的建筑当然有作者想象和创作的成分，但明清建筑风格的影响依稀可辨。

曹雪芹不愧出身于江南织造世家，以广博的服饰文化知识，在《红楼梦》中描写了上百件服饰，形制跨越明清，衣料材质多样，图案造型的设计独具匠心，制作工艺精湛完美，集中展现了中华传统服饰文化的精华，令人叹为观止。这些服饰寓意深刻，通过对服饰的描写，表明人物的身份地位，人物

的精神特质，在不同的场景里起着烘托事件发展、暗示情节伏线的关键作用。

《红楼梦》中提到的植物达 2000 种以上，涵盖四季，地域南北。曹雪芹以其广博的植物学知识、高超的园林造景技艺，达到了专业造园家的水准。王国维先生说：“昔人论诗词，有景语、情语之别。不知一切景语皆情语也。”景语不在写景，实在抒情。曹雪芹笔下的一花一木总与人物的生活、情感、命运密切关联，那些花木之谶，以微妙的隐喻和象征，忽隐忽现，在似与不似间，暗示人物的命运结局。人花合一，物我两忘！

《红楼梦》中描写的古玩数不胜数，均是官宦人家赏玩陈设的珍贵器物，有陶瓷器、玉器、铜器、漆器、木器、金银器等诸多品类，几乎囊括了古玩收藏的所有门类。从文学性看这些古玩，是为了烘托环境，表现人物的品味个性，例如，薛宝钗的房间布置为：“一色的玩器全无。案上只有一个土定瓶，瓶中供着数枝菊花……”朴素的土定瓶配野逸菊花，表现了宝钗的守愚藏拙和品位不俗。再如写用缠丝白玛瑙碟子装荔枝，用大荷叶式的翡翠盘子盛放菊花，用大官窑的大盘装黄澄澄的大佛手等，都是为了表现贾府的豪奢。

从现实性来看，《红楼梦》中描写了如此丰富繁杂的古玩器物有其社会原因。盛世重收藏，清代康雍乾三朝，史称盛世，社会上赏古、玩古、藏古之风盛行。达官贵人、巨商富贾、文人学士无不热衷收藏钟鼎器、书法字画、名窑珍瓷。这就不难理解《红楼梦》中的陈设如此丰富豪华、稀有珍贵。

《红楼梦图谱》分为上、下两篇，上篇介绍荣宁二府中的代表性人物，如贾母、王夫人、王熙凤、秦可卿等，解读她们的居所、服饰、室内陈设的特色之处；下篇则侧重介绍大观园中的代表性人物，如贾宝玉、林黛玉、

薛宝钗、迎春、探春、惜春等，解读她们的居住环境、花木、服饰、室内陈设的精彩之处。

本书以《红楼梦》里的建筑、花木、服饰、古玩等为视角，解读它们的表征意义和艺术特色，并剖析其与人物性格、故事情节、场景铺陈之间千丝万缕的关系，希望能够为读者打开一扇解读《红楼梦》的窗口。

书中所引原文（包括异体字），均以周汝昌先生汇校的《红楼梦》（八十回石头记，人民出版社，2006年12月第1版）为信本。

目录

上篇：金门玉户神仙府

——荣国府、宁国府——

◎贾母院

建筑布局

室内陈设

人物服饰

38

28

28

◎太虚幻境

建筑布局

室内陈设

人物服饰

38

32

28

◎贾府

荣府

6

建筑布局

室内陈设

人物服饰

43

43

43

43

宁府

8

建筑布局

室内陈设

人物服饰

38

32

28

◎贾氏宗祠

15

◎荣禧堂

19

建筑布局

建筑布局

室内陈设

人物服饰

49

49

49

室内陈设

室内陈设

人物服饰

52

49

49

◎宁府正堂

21

建筑布局

室内陈设

人物服饰

67

67

67

下篇：桂殿兰妃子家

大观园

71

◎大观园

建筑布局	72
植物配置	72
室内陈设	72
人物服饰	72

◎省亲别墅

建筑布局	74
植物配置	74
室内陈设	79
人物服饰	74

◎怡红院

建筑布局	82
植物配置	82
室内陈设	85
人物服饰	94

◎蘅芜院

建筑布局	136
植物配置	136
室内陈设	138
人物服饰	132

◎缀锦楼

建筑布局	153
植物配置	153
室内陈设	154
人物服饰	153

◎潇湘馆

建筑布局	125
植物配置	125
室内陈设	130
人物服饰	127

◎ 秋爽斋

- 建筑布局 169
植物配置 164
室内陈设 159
人物服饰 158

◎ 稻香村

- 建筑布局 178
植物配置 173
人物服饰 171

◎ 拢翠庵

- 建筑布局 184
植物配置 181
室内陈设 180

◎ 暖香坞

- 建筑布局 187

187 187

180

171

171

164

159

158

180

181

184

187

173

178

171

169

164

159

158

158

上篇：金门玉户神仙府

——荣国府、宁国府

贾府是《红楼梦》中贾家居住的府宅，包括荣国府和宁国府，是一个庞大的建筑群。位于繁华街市的贾府，其建筑外观宏伟富丽、庄严肃穆、布局讲究，显示出贾府显赫的社会地位和豪门贵族的气势。

在贾府中，大观园外面主要居住着贾母、贾政、贾赦、王夫人、邢夫人、王熙凤、秦可卿等人，居所内部的陈设与主人的身份、地位相映衬，林林总总的世间珍品，豪华富贵，令人眼花缭乱。

《红楼梦》对人物服饰的描写极其细致，与人物的身份、年龄、性格相符，通过服饰的款式、材质、工艺、色彩将人物形象塑造得更加饱满。

太虚幻境

红楼梦图谱

太虚幻境出现在贾宝玉的梦境中，是座虚构的天宫，是曹雪芹理想中的完美世界。太虚幻境作为宫殿式建筑群，采用“前朝后寝”的传统建筑格局，由中轴线最前端的石牌坊展开，接着是一座宫门，然后是二层宫门，里面是重重的正殿及配殿。配殿很多，以“司”命名。如“痴情司”、“结怨司”、“朝啼司”、“夜怨司”、“春感司”、“秋悲司”等。石牌坊、宫门、正殿、配殿前都有匾额及楹联，描述着这座宫殿“孽海情天”的主题。后寝住着衣袂蹁跹的众多仙女，这些女子超凡脱尘，洞悉人间恩怨，掌管着人间痴情儿女的夙孽情愁。

【第五回】

宝玉听了，喜跃非常，便忘了秦氏在何处了，竟随了仙姑至一所在，有石牌横建，上书“太虚幻境”四个大字。两边一副对联乃是：

假作真时真亦假，无为有处有还无。

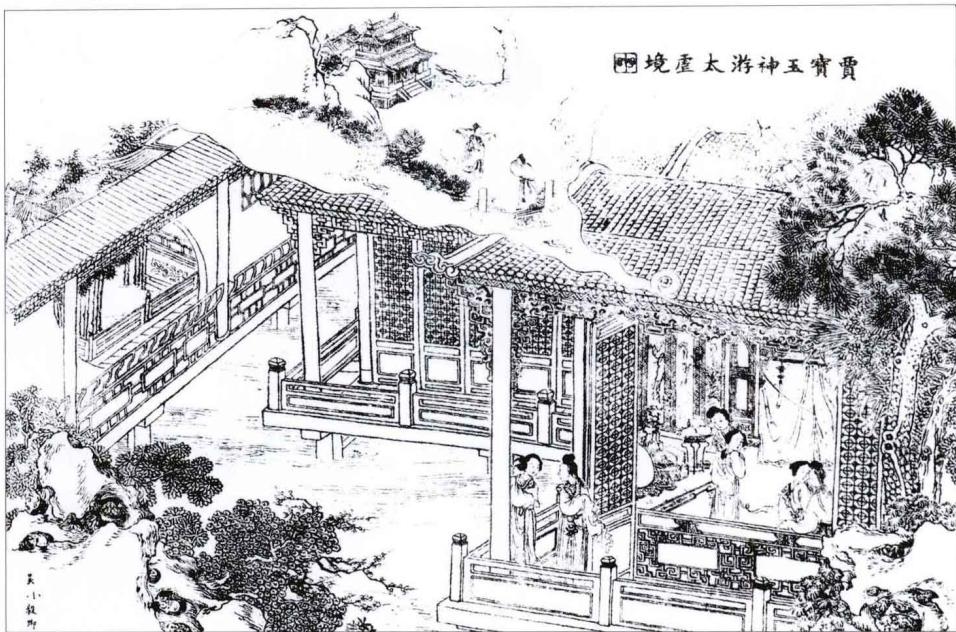
转过牌坊，便是一座宫门，也横书四个大字，道是“孽海情天”。又有一副对联，大书云：

厚地高天，堪叹古今情不尽；

痴男怨女，可怜风月债难偿。

南京太虚幻境

《红楼梦写真·贾宝玉神游太虚境》王钊(清)

……当下随了仙姑，进入二层门内，只见两边配殿皆有匾额、对联，一时看不尽许多，惟见有处写的是“痴情司”、“结怨司”、“朝啼司”、“夜怨司”、“春感司”、“秋悲司”。宝玉看了，因问仙姑道：“敢烦仙姑引我到那各司中游玩游玩，不知可使得否？”仙姑道：“此各司中，皆贮的是普天下之所有的女子过去未来的簿册，尔凡眼尘躯，未便先知的。”宝玉听了，那里肯依，复央之再四。仙姑无奈说：“也罢，就在此司内略随喜随喜罢了。”宝玉喜不自胜，抬头看这司的匾上，乃是“薄命司”三字。两边对联写道是：

春怨秋悲皆自惹，花容月貌为谁妍。

宝玉看了，便知感叹。进入门来，只见有数十个大厨，皆用封条封着，看那封条上皆是各省地名。

……宝玉恍恍惚惚，不觉弃了卷册，又随了警幻来至后面。但见珠帘绣幕，画栋雕檐，说不尽那光摇朱户金铺地，雪照琼窗玉作宫。更见仙花馥郁，异草芬芳，真好个所在！

……宝玉听了，点头称赏。因看房内瑶琴、宝鼎、古画、新诗，无所不有，更喜窗下亦有唾绒，查间时渍粉污。壁上亦有一副对联，书云：

幽微灵秀地，无可奈何天。

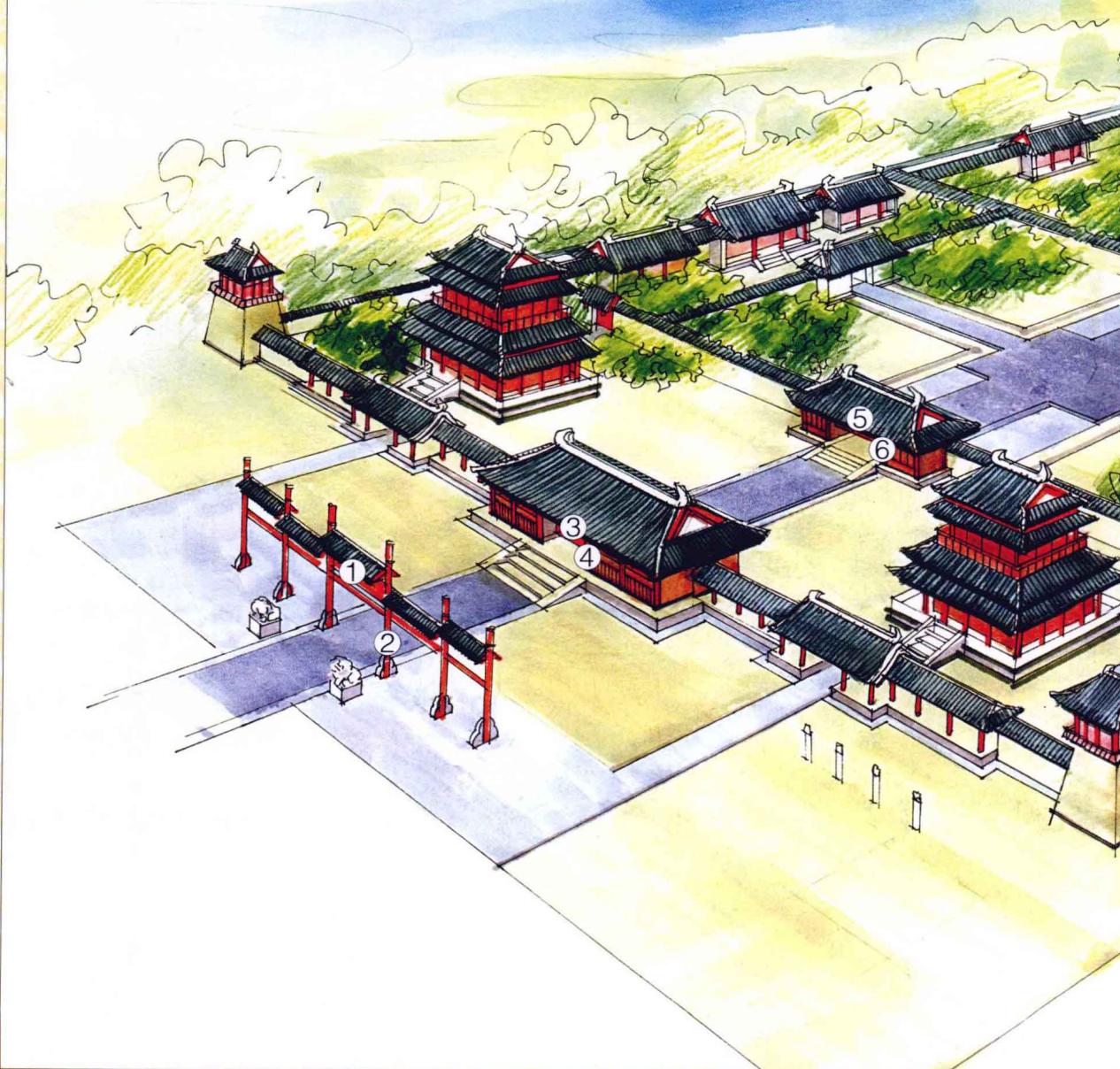

宫 殿

《尔雅·释宫》有“宫谓之室，室谓之宫”之说。《释文》上说：“古者贵贱同称官。秦汉以来，惟王者所居称官焉。”可见，秦以前，宫与室是相互通用的，不分贵贱等级所居之屋都可称为宫，后来宫专指帝王所居之地或供奉神佛之所。殿曾泛指高大的房屋，后专指宫中重要的建筑。

宫殿建筑形式和装饰手法居于中国古代建筑之首，彰显着中国古代封建社会森严的等级制度，体现出封建帝王的最高权力。秦有阿房宫，汉有未央宫，唐有大明宫，明清有紫禁城。宫殿的规模随着历史的进程建造得越来越大，往往亭台楼阁林立，殿宇台池密布，气势宏伟，富丽堂皇。

宫殿有时也指神话中神仙居住的地方，所以有天宫、龙宫、蟾宫之说。

太虚幻境（意象图）

- ① 牌坊匾额：太虚幻境
② 檻联：假作真时真亦假，无为有处有还无
③ 宫门匾额：孽海情天
④ 可怜风月债难偿
⑤ 薄命司匾额：薄命司
⑥ 檻联：春怨秋悲皆自惹，花容月貌为谁妍

贾府

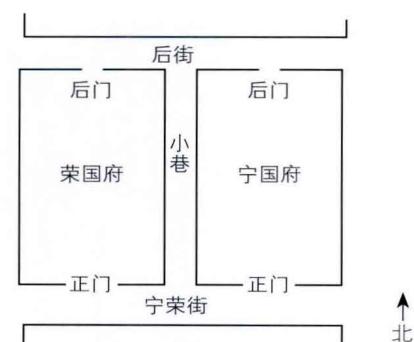
红楼梦图谱

贾府是《红楼梦》中贾家一族居住的府宅。贾家有两位先祖被皇帝封为国公，贾演被封为宁国公，贾源被封为荣国公。宁国公贾演住在“敕造宁国府”中，荣国公贾源住在“敕造荣国府”中。两府合称贾府，是一个庞大的建筑群。

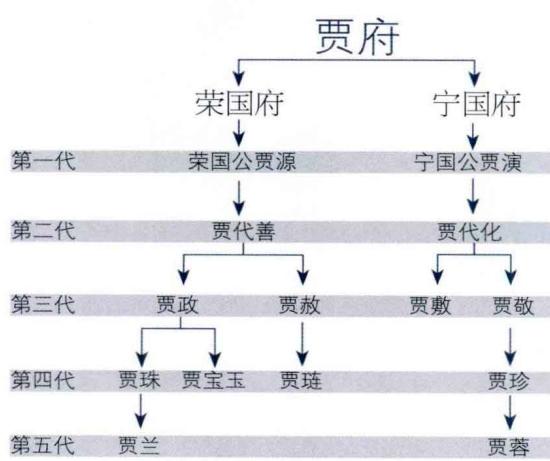
第二回贾雨村提到的贾府在金陵的石头城中，是贾府的老宅。第三十三回宝玉挨了其父贾政的一顿毒打，贾母气得说要带王夫人和宝玉回南京的老家去，也是一个证明。第三回黛玉所去的贾府在都中的神京，这个神京中的贾府才是《红楼梦》故事发生的主要地点，下文所讲的贾府也是这个神京中的贾府。

根据书中的描述，贾府的前后均是街，两街都是东西走向。贾府门前的街叫宁荣街。宁荣街的东端有东街门，西端有西街门。宁府和荣府紧临而建，同在宁荣街的北侧，只有一条小巷间隔。两府均坐北朝南，宁府在东，荣府在西。两府均为三开间大门、东西角门及通向后街的后门。正门前都有两个大石狮子。

两府格局大体相同，由中路、东路、西路多进院落组成。前为府邸，后为花园。中路建筑序列更为相似，依次为：大门、仪门、大厅、内仪门和正堂。两府的不同之处主要在于：宁国府西路主要院落是宗祠；荣国府西路主要院落是贾母院，东路主要院落是贾赦院。两府其他院落则根据府中不同情况进行合理安排。

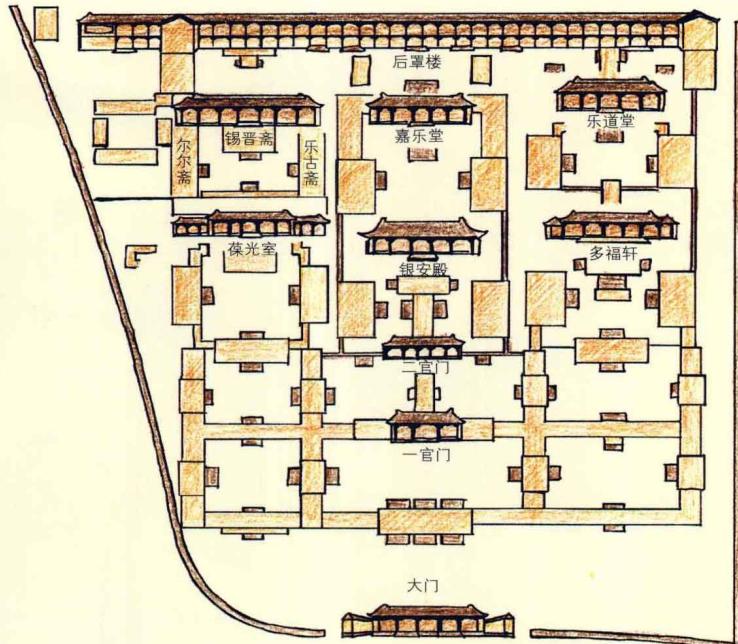
贾府是作者在书中重点描述的一座府宅，前前后后、左左右右、一门一门、一进一进的豪门深院，就是《红楼梦》中人物上演他们喜怒哀乐、悲欢离合的地方。

府宅等级

中国古代封建社会府宅众多，皇亲、贵胄按等级分住于不同的府宅之中。《红楼梦》的创作时代清朝，等级制度更加完善，此时皇帝爵位形成两个系统：一个系统是皇族的爵级，分亲王、郡王、贝勒、贝子等共十二级；另一个系统是非皇族的爵级，有公、侯、伯、子、男等九级。等级不同，住宅的叫法也不同：亲王、郡王的住宅称为“王府”，贝勒、贝子、各国公的住宅称为“府”，其他爵位的官员住宅只能称“宅”或“第”。府宅形制受等级制度影响，规定得更为细致，从建筑的规模、部件的样式到装饰的颜色、雕刻的图案，都有详尽的规定。如亲王府大门为五间，正殿为七间，基高四尺五寸，后殿五间，寝宫两重，各五间，低于亲王等级的府邸不能大于此规模；郡王府大门为三间，左右各有一扇角门，屋瓦的颜色为绿色，雕刻中不能出现龙凤的图形；公侯宅邸大门三间，前厅、中堂、后堂共七间，梁栋、斗拱、檐角可用彩饰，门窗枋柱用黑油漆饰；一至五品官员宅邸大门三间，厅堂各七间；六至九品官员宅邸，大门一间，厅堂各三间。逾越礼制而建，将受罚治罪，甚至处以死刑。

虽受等级限制，但无论是王府还是府宅，都竭尽所能建造得华丽宏伟。府邸主体建筑坐北朝南，总体格局对称均衡，一般由平行的中、东、西三路，一套套多进的四合院落组成。中路为主体建筑，往往台基较高，屋顶较大，采用严格的中轴对称的形式布局。从南至北排列着府门（即正门，且左右各有角门）、影壁、二门、正堂、正殿（又称银安殿，两边有东西配殿）、后殿、后寝、后楼。正殿是整座府宅的核心建筑，最宽敞，也最高大。中轴线两边还建有其他配殿、厢房、仓库等，对主体建筑进行烘托陪衬。东西两路院落可以根据需要自由配置，和中路院落相贯穿呼应。有的府宅还有独立的家祠或家庙。一座府宅里大大小小、不同位置和功用的房间可达上百间，整个府宅中的建筑和谐对称、错落有序，既有皇家建筑的辉煌气势，又有民间建筑的亲和格调，空间有限而魅力无穷。

北京恭王府（示意图）

现存较完整的明清府宅，要数北京的恭王府、醇亲王府和礼王府了。王府的规模和壮丽，从这些留存的清代府宅中可窥一斑。曾有多位红学家指出，恭王府就是贾府的原型。

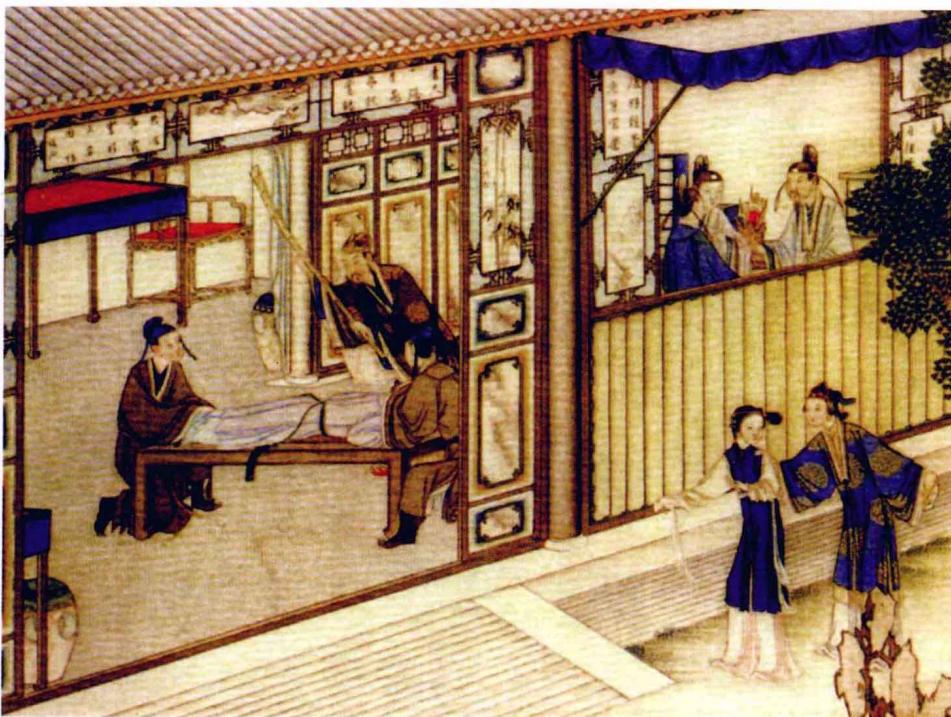
荣府

对于宁荣二府，荣府是作者重点介绍，也是着墨最多的府宅。里面住着《红楼梦》里的许多重要人物，如贾母、王夫人、贾宝玉、王熙凤、李纨、迎春、探春、惜春、宝钗、黛玉等。

荣府建筑群共三路院，中路建筑为主体建筑，采用中轴对称的形式布置。中路院前面部分为荣府正院，是一系列事务性和接待性的建筑，如门、厅等，为外宅；中路院北端是供居住的建筑，为内宅，如正堂、正房等。前厅后堂的布局正是中国传统院落布局的主要形式。

中路院建筑及空间安排从南到北依次是：三间兽头大门、仪门外院、仪门（左右有角门）、外院、向南大厅（左右有暖阁）、左右穿堂、内仪门、内院、左右厢房（带耳房）、荣禧堂（五间大正房、左右有耳房）、荣禧堂后院（二十余间房屋）、后楼、倒座三间小抱厦等。后面为凤姐院。

东路院主要是贾赦、贾政的用房。东路院前面部分为贾赦院：包括临街的黑油大门、贾赦外书房、贾赦院。东路院后面部分为贾政院：包括贾政内书

《全本红楼梦·王夫人得知宝玉挨打，急忙赶往贾政书房》孙温（清）