

文津出版

文史哲大系一六三

紅樓夢
裡的
小姐丫
鬟與

陳美玲◆著

文史哲大系 163
陳美玲著

紅樓夢裏的小姐與丫鬟

文津出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

紅樓夢裏的小姐與丫鬟 / 陳美玲著. -- 初版.
-- 臺北市 : 文津, 2001[民90]
面 ; 公分. -- (文史哲大系 ; 163)
參考書目:面
ISBN 957-668-652-0(平裝)

1. 紅樓夢 - 評論

857.49

90013098

文 史 哲 大 系 ①63

紅樓夢裏的小姐與丫鬟

著 作 者：陳 美 玲
發 行 者：邱 家 敬
出 版 者：文津出版社有限公司
地址：臺北市106建國南路二段294巷1號
E-mail：twenchin@ms16.hinet.net
電話：(02)23636464 傳真：(02)23635439
郵政劃撥：00160840（文津出版社帳戶）
登記證：行政院新聞局局版臺業字第5820號

初版：2001年8月一刷
ISBN：957-668-652-0

印數：1000本
新台幣200元

自序

《紅樓夢》是中國古典文學藝術作品中最優秀的一部長篇小說。它所展現的生活內容的廣闊豐富，猶如滔滔長江大河，在不同的流段呈現出不同的形態：時而灘險流急；時而雲開水闊，時而濁浪翻滾；時而清流似練……但不管其如何變化，它總是一條不可「抽刀斷水」的統一的江河。可以說，《紅樓夢》這部傑出的現實主義的經典之作，是由多種因素有機結合而成的，因此，我們可以從不同的文學角度對它進行探索。

《紅樓夢》的人物好、情節好、技巧好，呈現的學識才華非常豐富，這固然是不爭的事實，但是讀《紅樓夢》若僅只讀此，也就辜負曹雪芹著書的原意了。他當初的意思並不在致力於撰寫一部消閒小說，而是真實地創作一部文藝作品，所以要真正地讀《紅樓夢》，必須深入其堂奧，方能瞭解作者的本意。我們都知道一部上乘的小說，它所構成的因素，必須人物、故事、主題三者俱備。人物是用來扮演故事，故事是用來烘托人物，人物與故事共同的任務是爲了表現主題，缺一不可。《紅樓夢》的深邃的思想性和高超的藝術性，正是通過對人物、故事和情節的描繪體現出來的。

魯迅曾說：「自有《紅樓夢》出來以後，傳統의思想和寫法都打破了。」^①這是縱

覽了中國古典小說之後所得出來的精當的評語。雪芹確實無愧於這個讚許。他汲取了前代作家的創作成果，打破了傳統的束縛，創造性地發展了中國的現實主義文學。因為《紅樓夢》是第一次作為一部帶有某種自傳色彩（而非「實錄」）的長篇小說在中國文學史上出現的。它雖然取材於作者自己所經歷過的生活，但它也是對生活加以提煉、概括並通過藝術的想像和虛構（即所謂「用假語村言，敷演出來」）所創造出來的一部文學作品。它的問世，在中國文學的發展上表現著這樣的一個重要特色：即它較之以前的任何一部小說，發揚了以親身體驗過的生活為創作基礎的現實主義原則。這是《紅樓夢》所獨具的創作特色，或者說是《紅樓夢》表現得最充分的創作特色。這一特色，是雪芹本人在小說第一回裏就開宗明義地提出來，並且貫徹到創作實踐中去的，作者格外強調的是：寫實；並且把這作為他創作的最高原則。他把親身經歷過的生活，加以剪裁、提煉，然後再通過創作把它展現出來。而事實確實如此，因為在《紅樓夢》裏，作者並不刻意去追求曲折離奇的情節和故事，而是從日常生活中去發掘藝術的寶藏的。

雪芹既提出了現實主義的創作主張——「不敢稍加穿鑿」地追求「真」，但這個「真」的具體內容是什麼呢？又是怎樣表現在藝術上的呢？對這些問題，雪芹通過生動的創作實踐，作了出色的回答。他筆下的「真」就是生活完整的、複雜的、本質的再現。生活中的事情也好，人物也好，本來它是醜的，作者就按照它原有的面貌，連同它的五光十

色的迷人外衣，一同把它表現出來；本來它是美的，就按照它在生活中的原有面貌，連同它的美中不足的缺陷本質，一同把它表現出來。小說寫了那麼多的社會生活現象，那麼多形形色色的人物。把這麼龐大的材料安排在一部小說裏，不難想像作者曾經費了多少慘淡經營！所謂「字字看來皆是血，十年辛苦不尋常」，誠非虛語。

雪芹的偉大之處就在於他不僅是從所謂的家常生活、閨閣瑣事、兒女痴情中，深刻地揭露出現實社會的醜惡和黑暗，而且還找到埋藏在生活中的美感和詩意。《紅樓夢》的全新面貌，正在於它是黑暗與光明的交織，腐朽與新生的鬥爭，而在這交織鬥爭之中，人們得到了一個總的印象，整個封建大家庭的制度已形將解體。同時，他無論在揭露醜惡或是在歌頌光明的時候，都是充滿了熱烈的感情和崇高的理想的。

在人物描寫方面，《紅樓夢》又充分體現了塑造典型環境中的典型性格的原則。它擺脫了傳統小說人物描寫上性格類型化的俗套，而把人物性格的藝術創造，從類型化提升到了寫現實生活中的真的人物。現實生活中的人物性格有多複雜，雪芹創造的人物性格也就有多複雜。這是《紅樓夢》在人物描寫上的一大突破，也是一大進步。其中有許多的人物形象還是第一次在中國文學史上被塑造出來的。作者的藝術才能最為有力的一面，就是以其完整而生動的人物形象去打動讀者的心，他把自己對這些人物的愛憎感情，運用不同的層次、方式和程度具體地表現出來，這就使得人物的形象豐富多樣，並引起讀者的共鳴，

使之和書中人物一同憂愁、一同悲傷、一同歡笑、一同憤怒、一同反抗。紅學家吳組緬曾說：「人物的安排，本身就是對現實生活的提煉和概括，作者一點都不能離開現實生活來運用他的匠心，而只有在豐富深厚的現實生活基礎上，才可以很好地發揮他的藝術才能。同時，它又必然跟作者對現實生活的認識能力和愛憎感情分不開；人物安排得對不對、好不好、高明不高明，並不單憑技巧的本身，實際是表現了作者對於生活的認識是否全面深刻、感情是否真實切摯。」②的確，《紅樓夢》中的人物，並不僅僅有個人的特徵，而且都體現著特定的社會內容，有其彼此不能代替的意義。雪芹如此多面地、立體地把各種生活場面同時展現出來的表現藝術，其實不僅是一個文學上的藝術結構問題，也是一個有關生活本身的美學問題。本來，現實生活就像《紅樓夢》中所表現的那樣，是一個百面貫通、交相連結的整體。要把尋常的生活富有審美價值和思想意義的一面表現出來而又不流於平淡繁瑣，這必須要求作者具有敏銳的觀察力和深刻的思想修養。值得注意的是，雪芹雖以描寫日常生活見長，但並不是隨便一種什麼日常生活瑣事，而是經過提煉、具有內在意義的生活內容。故有的具有詩意、有的有助於人物性格的刻畫、有的具有豐富情節的效果，有的更與全書的巨大思想主題有聯繫而起著見微知著的藝術概括力。同樣的，雪芹面對著現實的人生，以豐富複雜的真實人物作為藝術形象的原型，因此，他能夠如實地、藝術地再現那個時代各種各樣的人物，而且每一個都是他的新發現，絕不是過去文學中某個

人物形象的重複，也不是生活中某個人的直觀再現，而是作者在對生活深切的體驗的基礎上，通過集中、概括、虛構和個性化等藝術創作手段，塑造出來的有代表性、有認識價值和美學意義的藝術形象。

能夠在這本書裏以《紅樓夢》中幾位重要的小姐與丫鬟為對象，從審美的視角，從藝術的角度，去評騭、剔抉，筆者認為是非常有意義的。它讓我們看到《紅樓夢》的價值，不只是表現在歷史學或考據學的意義上，更是表現在文學與美學的意義上。雪芹通過對客觀事物的真實描繪，不僅使我們看到那一時代的社會面貌，而且還看到那一時代的心理、感情以及許多細微的帶有典型意義的生活現象。

附注

① 魯迅《中國小說的歷史的變遷》（香港：中流出版社，一九五七年），頁四二。

② 吳組綏《談紅樓夢裏幾個陪襯人物的安排》，見劉夢溪編《紅學三十年論文選編》中卷（天津：百花文藝出版社，一九八四），頁五六五。

《紅樓夢》裏的小姐與丫鬟 目 錄

自序

上編 賈氏四姊妹

第一章 緒言	2
第二章 賈氏四姊妹	7
第一節 元、迎、探、惜四春名字的由來	7
第二節 「原、應、嘆、息」是《紅樓夢》的結構線索之一	10
第三章 三春爭及初春景，虎兔相逢大夢歸——賈元春	15
第四章 金閨花柳質，一載赴黃梁——賈迎春	45
第五章 才自精明志自高，生於末世運偏消——賈探春	57
第六章 可憐繡戶侯門女，獨臥青燈古佛旁——賈惜春	91
第七章 結論	108

下編 小姐與丫鬟

第八章 圓滑持節的賢良人——薛寶釵與花襲人的比較 115

第九章 孤高純真的忤俗者——林黛玉與晴雯的比較 154

附錄：謾言紅袖啼痕重，更有情痴抱恨長

——論賈寶玉的女性情緣 196

參考書目 218

專書著作 218

期刊論文 220

後記 223

上 編 賈 氏 四 姊 妹

第一章 緒言

《紅樓夢》是十八世紀中國最偉大的寫實主義小說，在廿一世紀的今天，它仍然是最受重視的一部文學作品。它的出現，不僅標誌著中國古典小說創作已經進入成熟而完美的階段，還說明了長篇章回小說成功地攀上了藝術成就的最高峰。對待這樣一部與眾不同的巨著，人們肯定會有種種不同的態度和辦法。因此，直到現在，它那包羅萬象的內容以及卓越精湛的藝術手法，還深深地吸引著海內外的專家學者去對它繼續進行發掘和探索。

本書所討論的問題，是屬於藝術與技巧之類的。為甚麼筆者會選擇從這方面切入呢？理由是：《紅樓夢》這部不朽的傑作之所以獲得一般人的重視和愛好，實在於其寫作技巧之高超。在中國傳統的舊小說中，內容多是千篇一律的才子佳人式的橋段，其中人物大多雷同，沒有具體的形象和獨立的個性。在芸芸的創作小說中，《紅樓夢》確是獨具一格的。從各方面看來，其他作品皆不能跟它相提並論。當然《紅樓夢》的成功因素是多方面的，但其中最顯著的特點，就是對人物個性描繪之深刻、生動。作者把每個人物的形貌，栩栩如生地展示在讀者眼前，充分擺脫了舊小說的框框，賦予人物以鮮活的靈魂、突出的個性，深深地引起了讀者的共鳴。

《紅樓夢》中的衆多人物，不論是主角還是次要的角色，曹雪芹都絕不含糊地細意刻畫，一點也不重複，一點也不混淆，由始至終，都用著細膩的筆墨，淵深的思考力與想像力。寫得淋漓盡致，入木三分，使人不禁拍案叫絕。小說中人物的思想、情操、品質、外貌等方面的情狀，都是通過不同的層次、方式和程度具體地表現出來的，這就更進一步使得人物的形象豐滿多樣了。那麼，這種文學形象的豐滿複雜性是如何產生的？筆者認為《紅樓夢》作為一部現實主義的巨著，它是嚴格地忠於現實生活的人物塑造以為其創作的中心課題的。正如雪芹本人在《紅樓夢》開卷第一回中就秉筆直書曰：

今風塵碌碌，一事無成。忽念及當日所有之女子，一一細考較去，覺其行止見識，皆出於我之上。何我堂堂鬚眉，誠不若彼裙釵哉？……編述一集，以告天下人；我之罪固不免，然閨閣中本自歷歷有人，萬不可因我之不肖，自護己短，一併使其泯滅也……雖我未學，下筆無文，又何妨用假語村言，敷演出一段故事來，亦可使閨閣昭傳，復可悅世之目，破人愁悶，不亦宜乎？

雪芹又通過「石兄」之口強調：

至若佳人才子等書，則又千部共出一套，……故逐一看去，悉皆自相矛盾、大不

近情理之話，竟不如我半世親睹親聞的這幾個女子，雖不敢說強似前代書中所有之人，但事跡原委，亦可以消愁破悶；……至若離合悲歡，興衰際遇，則又追踪躡跡，不敢稍加穿鑿，徒爲供人之目而反失其真傳者。（《紅樓夢》第一回）

這清楚地說明了雪芹創作的《紅樓夢》是忠於現實的，是按照社會生活的本來面貌來加以反映的。這之中，處於中心地位的自然是人物形象。雖然賈寶玉未必就是曹雪芹的自叙傳，金陵十二釵也未必就是「當日所有之女子」的列傳，但是，他們都是作者半世「親見親聞」的現實生活的藝術投影，卻是確鑿無疑的。同時，雪芹的這兩段文字也可目爲其創作《紅樓夢》的緣起。他的本意即在於以「假語村言」的小說形式寫出封建時代女性的悲劇。因此，此回回目作「甄士隱夢幻識通靈 賈雨村風塵懷閨秀」，作者在風塵之中懷念的閨秀就是他那時代的不幸女性，亦即作爲藝術形象在書中出現的「金陵十二釵」。

「金陵十二釵」在《紅樓夢》書中，當然是主要的女主角，正如警幻仙子所說：「貴省女子固多，不過擇其緊要者錄之。」（《紅樓夢》第五回）寶玉夢遊太虛幻境，在「薄命司」處所見到的就是「金陵十二釵正冊」。正所謂「春恨秋悲皆自惹，花容月貌爲誰妍」，十二釵既然都是名登薄命司冊籍的人物，則她們縱然心比天高，也當命如紙薄。①

《紅樓夢引子》曰：「開闢鴻蒙，誰爲情種？都只爲風月情濃。趁著這奈何天，傷懷日，

寂寥時，試遣愚衷。因此上演這懷金悼玉的《紅樓夢》。」十二金釵就好比十二個悲劇演員，她們各自登場，表演出一幕幕喜怒哀樂，生死離合的悲劇^②，而這也正是那個封建時代，所有女性的悲劇的縮影。

「金陵十二釵」依序排列是：薛寶釵、林黛玉、賈元春、賈探春、史湘云、妙玉、賈迎春、賈惜春、王熙鳳、巧姐兒、李紈和秦可卿。她們都與賈寶玉有著情感上的關連，或是親情、或是友情、或是愛情。本書伊始所擬討論的幾個人物就是與寶玉只有著純粹親情關係的賈氏四姊妹。她們是一組特別的人物，即四人皆是寶玉的本家姊妹，在血緣上與他是最為親近的。試想四春的不幸遭遇。對寶玉的心靈會帶來一股怎樣的震撼啊！她們的悲劇促使他提早看破紅塵，因而懸崖撒手、遁入空門。

上編的《賈氏四姊妹》就是以元、迎、探、惜四春作為研究的對象，但筆者要說明的是：由於這四人在書中的地位有輕重主從之分，故在形象分析方面，各章篇幅亦將長短不一，而寫作時所引之原文是以北京人民文學出版社的百二十回本《紅樓夢》為依據。^③

附 注

① 皮述民《紅樓夢考論集》（台北：聯經出版事業公司，一九八四年），頁一二五。

② 同上。皮述民的看法是十二金釵作為一群悲劇演員，演出了「悲金悼玉的紅樓夢」，都是為

了賈寶玉這個「情痴」、「情種」。對於這點，筆者完全同意；不過，筆者以為十二金釵的悲劇，從另一個角度觀之，亦可視為那個時代的所有女性的悲劇。

③ 由中國藝術研究院紅樓夢研究所校注，北京人民文學出版社出版的百二十回本《紅樓夢》，其校注是至今為止最為完整、詳細的。

第二章 賈氏四姊妹

金陵十二釵與賈寶玉的關係，約略分之，有親情關係、友情關係與愛情關係三種。其中以血緣遠近再詳分的話，則元春自是最親的，她是寶玉的嫡親長姊；探春是他的異母妹妹，當排在後；賈赦的庶出女兒迎春是寶玉的堂姊，關係是疏了一點；至於惜春，她是賈珍的胞妹，因寧國府算是寧國公的後人，所以與榮國府的迎春比起來，雖然她也是寶玉的堂妹，血統上又隔了一層。四姊妹按年齡來排，順序是元春、迎春、探春、惜春。無論如何，這四人都是寶玉的本家姊妹，作者在創作的過程中，是把她們放在一起統一構思的，所以我們把四春當作一組人物來探討。

第一節 元、迎、探、惜四春名字的由來

曹雪芹筆下的《紅樓夢》，最主要的特點之一就是喜歡「擬聲寓意」。他自己利用同音字，在書中明明白白標出來的，如甄賈寓真假、甄士隱寓真事隱、賈雨村代假語村（存）言、雪代薛等，都是利用同音字來暗寓他意。

脂硯齋是至今為止，最能了解及索解這部作品的人之一。經他指出「同音象意」的例