红楼梦的文化分析

单世联……著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

需要全本请访问 www.ertongbook.com

红楼梦的文化分析

ISBN 978-7-313-20417-2
9 787313 204172 >
定价: 88.00元

红楼梦的文化分析

单世联……著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书以现代人文思想为视角，从小说的创作过程、叙述方式、人物形象与红学演变等方面，探索小说的文化内涵与文化效果。作者认为，《红楼梦》与中国文化的关系是双重的，它一方面呈现了中国文化的各个方面并深入其细节，另一方面也对中国传统，特别是儒家的礼教文化发出深沉的抗议，并表达了从伦理型文化（理性、家国规范）向审美型文化（感性、个体、自由）转换的朦胧期待。该书为作者多年精心写就。可供《红楼梦》读者与红学爱好者、研究者参考。

图书在版编目（CIP）数据

《红楼梦》的文化分析 / 单世联著. —上海：上海交通大学出版社，2018

ISBN 978-7-313-20417-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 252420 号

《红楼梦》的文化分析

《HONGLOUMENG》DE WENHUA FENXI

著　　者：单世联
出版发行：上海交通大学出版社　　地　　址：上海市番禺路 951 号
邮政编码：200030　　电　　话：021-64071208
印　　刷：上海万卷印刷股份有限公司　　经　　销：全国新华书店
开　　本：710mm×1000mm　1/16　　印　　张：25.5
字　　数：453 千字
版　　次：2018 年 12 月第 1 版　　印　　次：2018 年 12 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-313-20417-2
定　　价：88.00 元

版权所有　侵权必究
告 读 者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话：021-56928178

作者简介

单世联，上海交通大学特聘教授，全球文化管理研究中心主任，文化产业与管理系主任，国家哲学社会科学重大课题首席专家。长期从事文化理论、文化思想史与文化产业研究，出版著作近三十种，发表论文数百篇。所著《被解释的传统》、《中国现代性与德意志文化》（上、中、下卷）分别获教育部第二届、第六届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）哲学二等奖；《黑暗时刻：希特勒、大屠杀与纳粹文化》（上、下卷）、《文化大转型：批判与解释——西方文化产业理论研究》（上、中、下卷）分别获第十三届、第十四届“上海市哲学社会科学优秀成果奖”著作类（哲学）二等奖。

文化理论类代表性成果有：《文化的理与势——中西马的论述与规划》(2020)、《文化产业社会效益研究》(2020)、《吾道长悠悠——文化理论与文化批评编年文集》（2019）、《〈红楼梦〉的文化分析》（2018）、《文化大转型：批判与解释——西方文化产业理论研究》上、中、下卷（2017）、《黑暗时刻：希特勒、大屠杀与纳粹文化》上、下卷（2015）、《文化不是任性——价值观、多样性与中国经验》(2015)、《论文化观念与文化生产》(2014)、《中国现代性与德意志文化》上、中、下卷(2011）。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

自序

一入红楼难道别

应当是1979年吧，我在20世纪50年代北京大学文学研究所编的《文学研究集刊》第四期上，读到钱锺书译的德国诗人海涅的《精印本〈堂吉诃德〉引言》一文。海涅说，他每五年读一次《堂吉诃德》，每次都有不同印象。1988年夏，我以十篇论文完成了自己的“红学研究”，当时也想每隔五年就重读一遍《红楼梦》并再写一些文章。这个计划就像其他许多计划一样，没有付诸实施。90年代以后，我的读写范围日益放开，所读所思所写早已远离红学。不过，就像海涅说的，在他的人生旅途中，每当他徘徊歧路的时候，那个瘦的骑士和胖的侍从总是跟在他的后面。在我后来的生活中，《红楼梦》确也没有完全消失过。翻读之余，又因各种因由写了几篇。正所谓“斩不断，理还乱，是红楼”。这也就是我说的“一入红楼难道别”的意思。

阅读《红楼梦》没有什么困难。以我的经验，无论何时何地，拿起它就可以读；无论从哪一回开始，都可以读下去。在无数中外文学名著中，如此容易阅读的小说，几乎没有。然而，理解《红楼梦》又是困难的。比如，阅读《红楼梦》为什么没有困难，这个问题就没有透彻地讨论过。从20世纪的80年代到今天，我反复思考，也还理不清头绪。嘉庆年间，犀脊山樵在其《红楼梦补序》有云：“近日世人所脍炙于口者，莫如《红楼梦》一书，其词甚

显，而其旨甚微，诚为天地间最奇最妙之文。”①“词显”，故易读，“旨微”，则难解。这是否能够说明我们的阅读经验呢？

2018年暑假，我准备重新改写1995年在广东旅游出版社出版的《人与梦——〈红楼梦〉的现代解释》一书，本来只是想把后来写的几篇补充进去，但旧作重读，觉得应该有比较大的修改和完善，故又投入两个月的时间，重编章节，增补新篇，改写旧稿。现在的第一、四、十、十一章，第十二章第四节，第十三章第一节，均为初版后所作；第二章的第一节，第三章的第一、二节，也都重新写过。所引原文，也据中国艺术研究院红楼梦研究所校注、人民文学出版社2018年出版的《红楼梦》校对过。现在的篇幅比初版增加了一倍，结构、观点、材料和文字也有较大调整。是旧作也，非旧作也。本书的写法，是以现代人文思想为视角，从历史环境、创作心理、叙述方式、人物形象与红学演变等方面，探索《红楼梦》的文化内涵与文化效果。我的看法是，《红楼梦》与中国文化的关系是双重的，它一方面呈现了中国文化的各个方面并深入其细节，另一方面也对中国传统，特别是儒家的礼教文化发出深沉的抗议，并表达了从伦理型文化（理性、家国、规范）向审美型文化（感性、个体、自由）转换的朦胧期待。《红楼梦》既呈现了富贵之家青春、生活与诗艺的美丽，又表达了青春、生命与诗艺在当时环境中的无奈、苦闷和绝望。在全面弘扬传统的今天，我们尤其应该注重后一方面。

由于我还有其他的写作任务在排队，这次修订重编还是仓促了些。感谢上海交通大学文化管理专业2015、2018级硕士研究生林丹燕、陆懿婷、程茜、郑艳儒同学的校对之功。下一步，我想结合三十年来对中国传统的认识及对当代文化变迁的一些观察，写一本《红楼梦与中国文化》——那会是一段愉快的时光，或许能在其中体会到法国诗人拉马丁在《湖》中的咏叹：“光阴呵，停止飞行！你呵，作美的良宵，也停住，莫像水一般直淌！这瞬息的妙味呵，让我们仔细领略，领略这一生最好的时光”（范希衡译）。

单世联

2018年9月30日

在上海

① 归锄子：《红楼梦补》，嘉庆二十四年藤花榭刊本。

巍巍交大　百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

责任编辑　刘佳琼
封面设计　朱　懿

目 录

一、 分析性的红楼导引 …… 1

结构：此系身前身后事 …… 2

人物：开辟鸿蒙 谁为情种 …… 3

环境：假作真时真亦假 …… 5

主题：都云作者痴 谁解其中味 …… 6

语言：景夺 文章造化工 …… 7

价值：眼前无路想回头 …… 8

意义：人的发现 …… 10

二、 是几时，孟光接了梁鸿案 ——《红楼梦》的文化背景 …… 15

压迫“人”的伦理文化 …… 15

非常人与非常时 …… 26

“红尘”之外看“红尘” …… 35

三、 沉酣一梦终须醒 ——《红楼梦》反传统的三个维度 …… 43

叙家族之败落 …… 43

诉人性之渴望 …… 58

写悲剧之诞生 …… 66

四、 繁华落尽人犹在 ——《红楼梦》的情感结构 …… 77
还是"恨无常" …… 78
到底"意难平" …… 86
"天上"人间大观园 …… 93
"都"来眼底复心头 …… 99

五、 徘徊在规范之外 ——贾宝玉的心路 …… 109
严重的分离 …… 110
双重的忏悔 …… 116
走向存在 …… 120
逃避真实 …… 127

六、 痴情在人间 ——风流名士与多情公子 …… 133
死的恐惧 …… 134
生的意识 …… 140
我的感知 …… 146
痴的价值 …… 154

七、 情之所钟 正在此辈 ——从杜丽娘到林黛玉 …… 162
爱:浪漫与感伤 …… 163
梦:有情与无情 …… 168
死:遗爱与新生 …… 172
此恨绵绵 …… 177

八、 憔悴支离只为爱 ——《红楼梦》与《呼啸山庄》之比较 …… 185
善与恶 …… 185
灵与肉 …… 189
逆叛的爱情 …… 194
单纯的效果 …… 200

九、 理想的冲突——金陵八钗的人生抉择 …… 207
秋风正萧瑟 …… 207
诸芳摇落时 …… 209
林黛玉：爱(情)的两重性 …… 209
薛宝钗：礼(理)的悲喜剧 …… 213
史湘云：明丽的湘江楚云 …… 218
贾惜春：冷彻的勘破三春 …… 220
王熙凤：日暮途穷则倒行逆施 …… 222
贾探春：知其不可为而为之 …… 228
贾迎春：等待命运的审判 …… 234
李纨：耕种自己的园子 …… 236
由来同一梦 …… 237

十、 观念的强力——评王国维、蔡元培、毛泽东的红学论述 …… 240
三种理论，一本小说 …… 240
西方与中国，普遍与特殊 …… 253
《红楼梦》的政治，红学的政治 …… 265

十一、 作为20世纪文化表征的红学 …… 282
科学方法与红学建立 …… 282
政治运动与红学普及 …… 298
学术权力与红学论争 …… 312

十二、 知在红楼第几层——三种红学观的评论 …… 327
旧红学：本事索隐与主旨认定 …… 328
新红学：材料考证的非文学性 …… 336
阶级论：文学形象的社会分析 …… 345
文本之外的趋同与误识 …… 358

需要全本请访问 www.ertongbook.com

十三、红学宁有待 …… 373
《红楼梦》评价之评价 …… 373
《红楼梦》的现代性 …… 381
红学新格局 …… 386

附录 1994年初版后记 …… 397

参考文献 …… 400

一、分析性的红楼导引

古典小说《红楼梦》，原名《石头记》、又名《金玉缘》，问世于18世纪中叶清朝乾隆年间，一般认为，其作者是曹雪芹。

曹雪芹(1715？—1763？)，名沾，字梦阮，号雪芹，又号芹溪居士。祖籍一说是河北丰润，一说是辽宁辽阳。比较而言，前说的理由似更充分。曹雪芹的先世为汉人，早归旗籍，清人入关后，入正白旗内务府籍，世袭江宁织造。曹雪芹的曾祖曹玺与祖父曹寅极受康熙皇帝赏识，家世显赫，荣华富贵极一时之盛。雍正上台后，曹家被抄家没产，“家亡人散各奔腾”。曹雪芹幼年随家从南方北迁，中年后住在北京西郊，在“茅椽蓬牖”“瓦灶绳床”的困顿生活中，以非凡的勇气和极大的毅力“披阅十载，增删五次”写作《红楼梦》，书未尽而人已逝，《红楼梦》是未完稿的著作。现存后四十回据考由高鹗续成。此后《红楼梦》的续作和补作很多，但均为狗尾续貂，在观念、艺术与语言上都无法与曹雪芹原作的八十回相比。应予指出的是，关于《红楼梦》的作者，关于曹雪芹及其创作情况，关于《红楼梦》的版本等，学术界至今仍有很多争论。

《红楼梦》是一部突破了传统文学观念与方法的小说，也是中国古典语言艺术的代表作。还在它以抄本形式问世的清嘉庆初年，就出现了“遍于海内，家家喜闻，处处争购”的盛况，以至有“开谈不说《红楼梦》，读尽诗书是枉然”的说法，终于形成了有一定声势的“红学”，出现了评点派、索隐派、考证派等红学流派和“自传说”“斗争论”“两个世界论”等重要观点，还附带产生了一门“曹(雪芹)学”，历时一个多世纪。古今中外文学名著很多，但以一书而成一学的却不多见。“红学”之成立，固然有其特定的历史文化条件，也是基于它所具有的丰富的社会人生内涵和卓越的审美艺术价值。

像任何文学杰作一样，《红楼梦》的意义是很难用几句话甚至一本书概括和确定的。

鲁迅就曾指出：在这部小说中，“经学家看见义，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”。[①] 20世纪的红学也证明了鲁迅此论。就一般读者来看，《红楼梦》是一部以作者个人及其家族历史作为素材的长篇小说，它叙述了一个贵族之家的衰败过程和在这一过程中的爱情悲剧。以此为中心，小说塑造了许多血肉丰满、个性鲜明、栩栩如生的人物形象，展开了一幅广阔而生动的社会历史生活画面，承继和更新了中国特色的审美品格和文化趣味，其精致完美的语言艺术极大地提升了汉语的文学表现力，其对生命意义的执着探寻和对人生无常的深沉悲哀，其所蕴含的反抗传统礼教、追求心性自由的人生观念和情爱意识等都具有跨时代的普遍意义。

结构：此系身前身后事

现实生活中的人物与事件从来不是孤立的偶然的存在，但小说不能无选择、无安排地照抄生活，如何驾驭题材、结构情节是其成功与否的关键。《红楼梦》结构完整而针线绵密，它是曹雪芹卓越精湛的艺术创造，却又宛然天成不露人工斧凿之痕，是此前《三国演义》《水浒》等长篇小说所不及的。

《红楼梦》结构成功的关键在于作者全局在胸，能够按照现实的逻辑与主题的需要进行了匠心独运的安排，使得每一个环节、每一个局部都尽量地发挥多方面的作用，彼此关照契合，凝聚成一个有机整体，显示出丰富的内容和深厚的意义。根据这一原则，《红楼梦》在结构上有三个鲜明特点。一是完整性。第二回“冷子兴演说荣国府”实际上概括了全书大大小小的人物和事件。关于宝黛爱情悲剧，小说一开始就在其所描写的现实人间故事之外设计了与贾宝玉、林黛玉有关的两个神话故事，交代了他们的“身前身后事”，暗示了他们的相爱及其最后的归宿，贯通了小说的主要情节。关于贾府盛衰，小说一方面借刘姥姥的眼睛，通过她三进贾府的不同观感表现贾府的衰败过程；另一方面也通过诸如贾母等人在几次元宵家宴上的不同感受渲染贾府的今非昔比，节奏鲜明而对照鲜明。此外像“太虚幻境”“群芳夜宴”等章节，都有意识地提示了若干人物的命运。二是丰富性。我们可以用一个家族衰败、一场爱情悲剧、一段生命历险等来概括小说主题，但它的实际内容却像生活本身一样五光十色，喧哗嘈杂。作者突破了传统小说的单线式结构，

① 鲁迅：《〈绛洞花主〉小引》(1927年1月14日)，《集外集拾遗补编》，《鲁迅全集》第八卷，人民文学出版社2005年版，第179页。

以贾府盛衰和宝黛爱情为基本线索，把众多人物、复杂关系和纷繁事件组织在一起，交错发展，彼此制约，构成了一个筋络相连、纵横交错但又主次分明、井然有序的艺术世界，蕴含了生活世界的全部内容和精神世界的多种意义。三是现实性。基于对真实人生和现实社会的痛苦体验，作者始终以"事体情理"为据把小说的结构原则与实际生活的组织原则统一起来，把人物性格的展开与重大事件的发生融化在日常生活的叙述之中。此即作者郑重声明的："至若离合悲欢，兴衰际遇，则又追踪蹑迹，不敢稍加穿凿。"这种真实性、真实感，既源于作者的亲身经历，也来自作者根据生活经验与生活逻辑所展开的虚构、想象，更有作者卓越的语言表现能力。

在这方面，当代作家王蒙的一个观点特别重要。他认为："单纯从风格的角度，艺术形式的角度看，《红楼梦》远远不是最杰出的作品，《红楼梦》可能显得芜杂而不纯净，平淡而不神奇，客观叙述与描写多而主体性发挥不够……尤其是，有生活依据的'记载'过多而子虚乌有的独创太少，等等，然而《红楼梦》的文学价值，恰恰不在于它是提纯了的唯一的为文学的文学，而在于它包含了多得不得了的生活内容。这种生活内容之丰富性与重要性，甚至使作者的个人风格也为之逊色了。这才是大家！这才是巨著！"①把"多得不得了"的生活内容融合在一本书中而又井然有序，这就是《红楼梦》结构的成就。读者看到的是生活本身、生命历程而不是作者的创作技术、创作意图。这就是《红楼梦》结构的效果。《红楼梦》的结构是生活的结构，严格地说，是作者所凝练和再现的生活的结构。

中国文学以抒情见长，叙事传统相对贫弱。《红楼梦》总结、提升了从《史记》到《金瓶梅》的叙事艺术，又融化了诗词曲赋的抒情传统，建构了真正具有中国特色的诗化叙事结构，使《红楼梦》包含了比其他古典文学作品远为丰富的生活内容和社会意义。

人物：开辟鸿蒙　谁为情种

马克思主义哲学家卢卡契（Georg Lukács）认为："伟大作品的基础，是赫拉克里特所谓'醒觉者'所共有的世界，是这样的人们的世界，他们在社会上苦斗，他们互相搏击，彼此扶持或彼此对抗，却并不被动地反应。"②《红楼梦》与其他中国古典小说的最大区别，就

① 王蒙：《红楼启示录》（最新修订版），贵州人民出版社 2013 年版，第 162 页。

② ［匈］卢卡契：《论艺术形象的智慧风貌》（1938），周行译，《卢卡契文学论文选》（一），中国社会科学出版社 1980 年版，第 185 页。

在于它对人物的强烈兴趣、细致描写和卓越塑造。据统计，小说中有名有姓的人物有四百多个，其中较有个性的，不下百人。即使是那些似乎无足轻重的人物，作者打破常规，把他们描写得栩栩如生，正是通过这些人物，作者向礼教文化提出了血泪控诉。

首先，作者自觉地打破了以往小说描写人物时的类型化特征和“好人一切都好，坏人一切都坏”的写作模式，塑造了若干具有鲜明个性和复杂心理的人物。明清小说流行，产量很大，相当一部分是老套的浪漫传奇小说，其中的才子佳人虽然才貌俱佳，却缺乏个性，通常都以婚姻幸福为结局。而红楼人物却有自己清晰的面目和独特的性格。不但贾宝玉、林黛玉等人的性格命运全然不同于那些小说中的男女主角，一些昙花一现的次要人物也有十分鲜明的面目性格。对于主要人物，作者善于根据人物的不同地位、不同关系，分别通过不同情节，从不同的角度层层深入地镂刻出他们最主要的性格特征，对人物其他方面的特征则采用了前后重点不同的补充描写的方法，从而使这些形象表现得十分深刻、饱满，给人以难以磨灭的印象。对比较次要的人物，一般是先用淡淡的几笔带过，然后在适当时候，抓住典型事件集中描写。林黛玉与晴雯、薛宝钗和花袭人，向来被视为两组性格类似的人，然此四人各有个性，同中有异，异中有同，绝不相混。

其次，作者对所描写的人物大都寄寓了深切的理解和同情，因此能够探索到人物灵魂的深处。把《红楼梦》与《三国演义》《水浒传》等书比较，不难发现曹雪芹以悲悯的眼光俯视个体生命的卑微与无奈，尤其是对女性，对底层人充满了同情和尊重。这些人物都植根在社会生活环境和各自具体境遇之中，都活动在纵横交错的复杂的社会关系之中，其性格、情感、命运等受着多种客观因素的影响和牵制，包含着复杂的甚至相互矛盾的因素，但他（她）又不是消极地接受环境的安排，而是以自己的希望和追求在改造和创造着自己的环境。正因为这种新的价值观，作者才真实地写下了“千红一哭万艳同悲”的人间悲剧。对于王熙凤这一敢作敢为甚至心狠手毒的人物，作者也精心刻画了她的才干、聪明及其不幸结局。至于像薛宝钗、花袭人等这些并不令读者真心喜爱的人物，作者也不是单纯地批评、谴责，而是深入其处境和心理，把微讽与同情结合起来，具有最大的真实性。

最后，作者总结了传统小说塑造人物的技术和方法，和谐得体地运用于人物刻画之中。以日常事件与生活场景为环境，通过大量的生活细节和日常活动，在行动中表现人物性格；善于在广阔的社会联系中，从不同角度，多侧面地刻画人物的多样性；善于通过对立人物的对比、相类人物的相互映衬来显示人物个性特征；善于通过大场面、大事件，把人物安插在冲突的漩涡之中，从人物对事件的态度来显示他们各自的价值观念和人生

追求；善于运用各种艺术手段来描写人物的心理，提示人物的精神面貌；善于创造适合人物思想、气质、性格的生活环境和不同的意境来烘托人物的气质和性格。特别要强调的是，“《红楼梦》的主要对象是金陵十二钗，他用的是工笔，是水磨工夫，精雕细作，刻画入微，有时着彩色，有时用水墨。不仅是细心地从他们的语言、态度、情感上去描写他们的性格和形象，还要从他们的环境细节方面去衬托他们的性格和形象。一草一木，一茶一酒，一衣一履，一诗一词，都配合得非常妥帖。秦可卿的卧房布置，绝不是林黛玉的卧房布置，潇湘馆的自然环境，绝不是稻香村的自然环境，王熙凤的穿戴，绝不是薛宝钗的穿戴。曹雪芹在这方面，经过千辛万苦的经营，一笔不苟地将人物性格和形象，通过日常琐事，真如浮雕一般地在字里行间突现出来，都是眉目分明，形象如画，给读者以非常明确的印象”。① 文学史家的这一评论，强调了《红楼梦》以细节刻画人物的特点。生活之所以为生活，在其由无数细枝末节所构成；人生之所以为人生，在其日常世界的悲欢离合。琐碎闲杂而又气韵贯注，平凡无奇而又精彩绝伦，《红楼梦》因此而塑造了一大批真实的人物和真实的生活，也因此而表达了一种人性关怀和人道精神。

环境：假作真时真亦假

《红楼梦》的环境描写有两个方面，一是把人物与故事置于广阔的社会环境和日常生活场景之中，二是继承和发展了我国古典文学中情景交融的原则，善于为人物设置特定的环境气氛。在这两方面，作者都善于用环境变迁来表现人物心理，推动情节发展，善于用细节描写来表现深刻主题。

首先，作者精心构造了作为主要人物的主要活动场所的大观园。这是与龌龊肮脏的现实社会保持距离的纯洁乐土，红楼女儿在此拥有了一个当时环境下相对自由的生存环境。进而，作者深入到每个主要人物的小环境，如贾宝玉的怡红院、林黛玉的潇湘馆、薛宝钗的蘅芜院、贾探春的秋爽斋、李纨的稻香村，等等，无论是室外环境还是室内布置，都直接衬托着人物的性格。像林黛玉住的潇湘馆：“凤尾森森，龙吟细细”“湘帘垂地，悄无人声”“一缕幽香从碧纱窗中暗暗透出”，这样清幽高雅的环境，不但是林黛玉诗人气质的外化，而且本身就具有审美价值。物因人而有生命、有特征，此举表达的正是对人的肯定。

① 刘大杰：《古典文学巨著〈红楼梦〉》(1954年3月7日)，《红楼梦研究参考资料选辑》第四辑，人民文学出版社1976年版，第72页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com