

台大公开课欧丽娟《红楼梦》讲义

第一单元：导论

分析诠释原则与红楼梦人物关系

《红楼梦》分析诠释之原则

日本的山本玄绉禅师在龙泽寺讲经，说「一切诸经，皆不过是敲门砖，是要敲开门，唤出其中的人来，此人即是你自己。」——读者的角色与经典一样重要。

一、Henry James (1843-1916) 小说的艺术：「要说某些情节在本质上要比别的情节重要得多，这话听上去几乎显得幼稚。」「一部小说是一个有生命的东西，像任何一个别的有机体一样，它是一个整体，并且连续不断，而且我认为，它越富於生命的话，你就越会发现，在它的每一个部分里都包含著每一个别的部分里的某些东西。」

别林斯基：「在论断中必须避免各种极端。每一个极端是真实的，但仅仅是从事物中抽出的一个方面而已。只有包括事物各个方面的思想才是完整的真理。这种思想能够掌握住自己，不让自己专门沉溺于某一个方面，但是能从它们具体的统一中看到它们全体。」

米兰·昆德拉 (Milan Kundera)：「我小说中的人物是我自己没有意识到的诸种可能性。正因为如此，我对他们都一样地喜爱，他们也都同样的让我感到惊讶。」「小说不是人类的自白，是对人类生活——生活在已经成为网罗的世界——里的一个总体考察。」

「小说家不是任何观念的代言人。严格说来，他甚至不应该为自己的信念说话。」

「小说人物不是对活生生的生命体进行模拟，小说人物是一个想像的生命，一个实验性的自我。」

「音乐的复调，是同时发展两个声部（两条旋律的线），尽管它们完美的连结著，但却又保有它们相对的独立，，所有主张复调曲式的伟大音乐家，都有一个基本原则，那就是声部之间的平等。」

二、浦安迪 (Andrew H. Plaks) 《中国叙事学》：「曹雪芹将『真假』概念插入情节——通过刻画甄、贾二氏及『真假』宝玉，通过整个写实的姿态——而扩大读者的视野，使其看到真与假是人生经验中互相补充、并非辩证对抗的两个方面。『太虚幻境』的坊联『假作真时真亦假，无为有处有还无』，毋宁说是含蕴著这一意思的；而好了歌注解中『你方唱罢我登场』一句，更可以说暗示著二元取代的关系。这样解释，似乎才符合赖以精心结撰全书的补衬手法。」

夏志清《中国古典小说史论》：「由於读者一般都是同情失败者，传统的中国文学批评一概将黛玉、晴雯的高尚与宝钗、袭人的所谓的虚伪、圆滑、精於世故作为对照，尤其对黛玉充满赞美和同情。，（宝钗、袭人）她们真正的罪行还是因为夺走了黛玉的婚姻幸福以及生命。这种带有偏见的批评反映了中国人在对待《红楼梦》问题上长期形成的习惯做法。他们把《红楼梦》看作是一部爱情小说，并且是一部本应有一个大团圆结局的爱情小说。」

「除了少数有眼力的人之外，无论是传统的评论家或是当代的评论家都将宝钗与黛玉放在一起进行不利於前者的比较。，这种稀奇古怪的主观反应如前面所指出的那样，部分是由於一种本能的对於感觉而非对於理智的偏爱。，如果人们仔细检查一下所有被引用来证明宝钗虚伪狡猾的章节，便会发现其中任何一段都有意地被加以错误的解释。」

第二单元：神话

神话专题 I?石头神话

《红楼梦》的神话操演及其意涵（纲要）

欧丽娟撰

参考资料：欧丽娟：《红楼梦》中的神话破译—兼含女性主义的再诠释，《成大中文学报》第 30 期（台南：成功大学中文系，2010 年 10 月），页 101-140

一、石头神话（贾宝玉）

同时包含自宋玉、司马迁、董仲舒、东方朔等以来「士不遇」题材，与苏轼、辛弃疾等以「补天石被弃」自喻的历史悲愤（刘上生《走近曹雪芹—《红楼梦》心理新诠》）

（一）远古神话：女娲炼五色石以补苍天

《淮南子·览冥训》：「往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火熾炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颡民，鸷鸟攫老弱，於是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极。杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。」

《列子·汤问篇》：「然则天地亦物与。物有不足，故昔者女娲氏练五色石以补其阙；断鳌之足以立四极。其后共工氏与颡顓争为帝，怒而触不周之山，折天柱，绝地维，故天倾西北，日月星辰就焉；地不满东南，故百川水潦归焉。」

（二）祖父曹寅：（朱淡文《红楼梦研究》）

1.曹寅《楦亭集·诗钞》卷一 坐弘济石壁下及暮而去：「我有千里游，爱此一片石。徘徊不能去，川原俄向夕。浮光自容马，天风鼓空碧。露坐闻遥钟，冥心寄飞翮。」

2.曹寅《楦亭集·诗钞》卷八 巫峡石歌：「巫峡石，黝且斓，周老囊中携一片，状如猛士剖余肝。，，娲皇采炼古所遗，廉角磨砮用不得。或疑白帝前、黄帝后，漓堆倒绝玉垒倾。风煦日暴几千载，旋涡聚沫之所成。胡乃不生口窍纳灵气，峻嶒骨相摇光晶。嗟哉石，顽而矿，砺刃不发矧，系春不举踵。研光何堪日一番，抱山泣亦徒湮湮。」

（三）石头神话的意义：

1.母神（太初之母、大地之母）的崇拜：

(1)「蛇」与「肠」：「有神十人，名曰女娲之肠，化为神，处栗广之野，横道而处。」（《山海经·大荒西经》）郭璞注：「女娲，古神女而帝者，人面蛇身，一日中七十变，其腹化为此神。」）

女娲「一日而七十化」、「抔土造人」（《淮南子·说林训》）

梅新林抉发女娲之为「孤雌纯坤」的性别意义，以及在书中神俗二界分化而成的母神递接与循环的完整系统，可谓最具洞见。

兹将其说简化列表如下：

神界俗界

女娲（警幻仙子）= * = 贾母 刘姥姥

（救世之神）（命运之神）（命运之神）（救世之神）

(2)「女蛙」——「女娲」之源

(3)「乱伦」母题的导入——「末世」的表徵之一

汉代石刻画像与砖画中常见人面蛇身的女娲、伏羲交尾图，「伏羲居左捧日，女娲居右捧月」，并伴随结草为扇、障面遮羞的故事与图像

2.「末世」的背景：

(1)点出贾府运势之大环境，作为悲剧的起点（具体定义）

(2)无才补天——儒家「济世」理想的落空（相对於王熙凤与贾探春）

3.顽石的品性：

(1)畸零的处境——道家「逍遥」理想的落实，「畸於人而侔於天」

(2)坚硬执著——「石可破也，不可夺其坚」（《吕氏春秋·本味篇》）

「石生而坚」（《淮南子·说林训》）

「至贵者是宝，至坚者是玉」（《红楼梦》第二十二回）

(3)「脱母入父」的成长失败与身分认同的暧昧失据——「赤瑕宫」的「瑕」字乃「玉有病也」，「正」「邪」二气的禀赋

第二单元：神话专题（女娲补天神话）

《红楼梦》的母神崇拜心理（简表）

欧丽娟撰

参梅新林《红楼梦的哲学精神》：

梅新林抉发女娲之为「孤雏纯坤」的性别意义，以及在书中神俗二界分话儿成的母神递接与循环的完整系统，可谓最具洞见。兹将其说简化列表如下：

神界俗界

女娲（警幻仙子）= * = 贾母 刘姥姥

（救世之神）（命运之神）（命运之神）（救世之神）

第二单元：神话专题 II?皇英绛珠神话

《红楼梦》的神话操演及其意涵（纲要）

娥皇女英（林黛玉）欧丽娟撰

（一）远古传说：

《述异记》卷上：「昔舜南巡而葬於苍梧之野。尧之二女娥皇、女英追之不及，相与恸哭，泪下沾竹，竹文上为之斑斑然。」

（二）唐代李白：

远别离：「远别离，古有皇英之二女，乃在洞庭之南，潇湘之浦。海水直下万里深，谁人不言此离苦。帝子泣兮绿云间，随风波兮去不还。恸哭兮远望，见苍梧之深山。苍梧山崩湘水绝，竹上之泪乃可灭！」

（三）晚唐李商隐 无题：「春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始乾。」

（四）舜妃故事之意义

补：绛珠仙草与西方灵河

（一）《山海经·中山经》：「又东二百里，曰姑媯之山，帝女死焉，其名曰女尸，化为瑶草。其叶胥成，其华黄，其实如菟丘，服之媚于人。」

《文选·别赋》李善注引宋玉《高唐赋》云：「我帝之季女，名曰瑶姬，未行而亡，封于巫山之台，精魂为草，实曰灵芝。」

（二）《楞严经》：「爱河乾枯，令汝解脱。」

清·华阳仙裔《金玉缘·序》：「绛珠幻影，黛玉前身，源竭爱河。」

第三单元：讖语式的表达策略 IV

(物讖：联姻型的婚恋小物)

《红楼梦》中隐讖的表达策略

欧丽娟撰

参考资料：欧丽娟：论《红楼梦》中的隐讖系谱与主要表述策略，《淡江中文学报》第23期（台北：淡江大学中文系，2010年12月），页55-98。

脂砚斋：「书中之秘法，亦不复少」，「其中隐语，惊人教人，不一而足」

评点家周春《阅红楼梦随笔》：「十二钗册多做隐语，有象形，有会意，有假借，而指事绝少，是在灵敏能猜也。」

所谓隐语，本为修辞的一种形式，即以隐约闪烁的话来暗示本意。而其隐语类型，主要即是回目中所直揭的「讖」，如第22回的制灯谜贾政悲讖语与第75回的赏中秋新词得佳讖，脂砚斋也於第42回有关刘姥姥为巧姐命名之用意一段批云：「作签（讖）语以射后文。」

第5回「宝玉看正册一段」脂批：「世之好事者争传《推背图》之说，想前人断不肯煽惑愚迷，即有此说，亦非常人供谈之物。此回悉借其法，为儿女子数运之机，无可以供茶酒之物，亦无干涉政事，真奇想奇笔。」

「讖」字初见於汉初贾谊《鵬鸟赋》，其原义本与「验」相通，而称讖不称验，或与方士有关。所谓「讖」者，是一种特属於中国人的预言形式：

《释名》：「讖，纤也，其义纤微而有效验也。」

《后汉书·张衡传》：「立言於前，有徵於后。故智者贵焉，谓之讖书。」

《四库全书·总目提要》：讖「诡为隐语，预决吉凶。」

梁·刘勰《文心雕龙》：「天命神道」观，「无益经典而有助文章，是以后来辞人，采摭英华。」

一、历史中隐讖的主要类型

（一）先秦：讖谣——韵文形式的隐语，有时配合图画而形成「图讖」

「言／事」之顺向落实，预言式的先见之明。

拆字法、双关法（一词多义，一语双关）、谐音法、别名法、关系法（社会关系或家庭关系）、特徵法、五行法、生肖法、对象隐喻法、时间隐喻法、地点隐喻法、过程隐喻法、直言法、综合法

（二）两汉：讖纬

（三）西晋：诗讖——「言／事」之逆向追验，穿凿附会的后事之明

《晋书·潘岳传》潘岳《金谷集作诗》：「白首同所归。」

《南史》梁简文帝《寒夕诗》：「雪花无有蒂，冰镜不安台。」

咏月：「飞轮了无辙，明镜不安台。」

二、《红楼梦》中的运用与内涵

（一）讖谣：第5回人物判词、第22回灯谜诗

（二）诗讖：

1.一般抒情诗

2.第63回「冰山一角式」的引诗法

海明威：「冰山之所以雄伟壮阔，就是因为它只有1/8浮在水面，7/8沉在水底。」

(1)晚唐·罗隐《牡丹花》：「似共东风别有因，绛罗高卷不胜春。若教解语应倾国，任是无情也动人。芍药与君为近侍，芙蓉何处避芳尘。可怜韩令功成后，辜负穠华过此身。」

(2)晚唐·高蟾 下第后上永崇高侍郎 :「天上碧桃和露种，日边红杏倚云栽。芙蓉生在秋江上，不向东风怨未开。」

第 22 回脂批：「使此人不远去，将来事败，诸子孙不至流散也。悲哉伤哉！」

(3)宋·王淇 春暮游小园 :「一从梅粉褪残妆，涂抹新红上海棠。开到荼蘼花事了，丝丝天棘出莓墙。」第 20 回脂批：「袭人出嫁之后，宝玉、宝钗身边还有一人，虽不及袭人周到，亦可免微嫌小敝等患，方不负宝钗之为人也。故袭人出嫁后云『好歹留著麝月』一语，宝玉便依从此话，可见袭人虽去实未去也。」

(4)宋·朱淑真 惜春 (一作 落花):「连理枝头花正开，妒花风雨便相催。愿教青帝常为主，莫遣纷纷点翠苔。」

薛蟠粗枝大叶，风流自喜，而实花柳之门外汉，风月之假斯文，真堪绝倒也。然天真烂漫，纯任自然，伦类中复时时有可歌可泣之处，血性中人也。

脱亦世之所希者与！晋其爵曰王，假之威曰霸，美之谥曰呆。讥之乎？予之也。（涂瀛《红楼梦论赞·薛蟠赞》）

(5)宋·王淇 梅 :「不受尘埃半点侵，竹篱茅舍自甘心。只因误识林和靖，惹得诗人说到今。」「你们撺去罢。我只自吃一杯，不问你们的废与兴。」cf.第 4、65 回

(6)宋·谢枋得 庆全庵桃花 :「寻得桃源好避秦，桃红又见一年春。花飞莫遣随流水，怕有渔郎来问津。」

己卯本第 19 回脂批：「补出袭人幼时艰辛苦状，与前文之香菱，后文之晴雯大同小异，自是又副十二钗中之冠，故不得不补传之。」

(三) 戏谑：戏名剧目的排列组合

於庆生贺寿拜神之类的喜庆场合中，安排以三出为主的戏码依序演出。其剧目分别对应直线型时间的「过去—现在—未来」三个时态，透过顺时单向进展，而象徵贾府「肇基—荣盛—衰亡」的运势变化或「成—住—坏空」的集体命运

书中二度使用的成语：「千里搭长棚，没有个不散的筵席」（第 26 回、第 72 回）、「胳膊折在袖内」（第 7 回、第 68 回、第 74 回）、「百足之虫，死而不僵」（第 2 回、第 74 回）

1?第 11 回 庆寿辰宁府排家宴

双官诰（创建）— 还魂（庇荫）— 弹词（衰亡）

2?第 18 回：元妃点戏

豪宴— 乞巧— 仙缘— 离魂

豪宴（鼎盛）— 仙缘（衰亡）：昆曲老生：政治——贾府由盛而衰

乞巧（受宠）— 离魂（薨逝）：昆曲小旦：爱情——元妃由受宠而薨逝

3?第 22 回：宝钗庆生

西游记— 刘二当衣— 鲁智深醉闹五台山 寄生草

刘二当衣：以反面手法暗示贾府在繁盛下的真相，热闹包覆中的辛酸

4?第 29 回：贾母往清虚观打醮祈福，於神前拈戏

白蛇记（创建）— 满床笏（荣盛）— 南柯梦（衰亡）

附：第 53 回至第 54 回串联而成的 西楼?楼会、八出 八义、寻梦、惠明下书，第 71 回贾母八十寿庆

第 85 回黛玉生日筵：

两出吉庆戏文——蕊珠记——冥升——琵琶记——吃糠——祝发记——达摩渡江

(四)物讖：以小物「联姻、关情、涉淫」中的「联姻」类

1.「关情」类

- (1)宝玉、黛玉——家常旧手巾 (34 回)
- (2)小红、贾芸——手帕 (24 回)
- (3)宝玉、妙玉——绿玉斗 (41 回)
- (4)宝玉、晴雯——指甲、贴身小衣 (77 回)

2.「涉淫」类

- (1)贾珍、秦可卿——发簪 (13 回)
- (2)贾琏、多姑娘——头发 (21 回)
- (3)贾琏、尤二姐——九龙玉珮、槟榔 (64 回)
- (4)司棋、潘又安——绣春囊 (74 回)

3.「联姻」类：

- (1)宝玉、宝钗——由金锁片、通灵宝玉所共构的金玉良姻 (第 8 回)
- (2)宝玉、宝琴——由雀金呢与凫靥裘所共构的潜在的金玉良姻 (第 49、52 回)
- (3)板儿、巧姐——佛手、柚子 (第 40-41 回)
- (4)史湘云、卫若兰——金麒麟 (第 31 回 因麒麟伏白首双星)
- (5)蒋玉菡、袭人——茜香罗、松花汗巾 (第 28 回)
- (6)探春、海疆藩王——凤凰造型之风筝 (第 5、22、63、70 回)

a.风筝

(a)婚姻 (b)性格的芬芳高洁

b.凤凰

(a)身份地位 (b)高度理想的坚持

(7)邢岫烟、薛蝌——衣服、当票 (第 57 回)

(8)柳湘莲、尤三姐——鸳鸯剑 (第 66 回)

4.意义：对「才子佳人」小说婚恋模式的悖逆关系类型促成力量主观意愿品物的主要关联方式结果

「二物相对」的映照组合模式

联姻命定天成无成功

「二物互换」的对等交流模式

关情人作为作用有「一物二手」的转移联系模式失败

涉淫人为作用有「一物二手」的转移联系模式失败

第 15 单元：贾宝玉的启蒙进程：度脱模式

《红楼梦》中的度脱模式与贾宝玉的启悟进程

欧丽娟撰

参考资料：欧丽娟 论《红楼梦》中的度脱模式与启蒙进程 , (《成大中文学报》第三十二期, 2011 年, 页 125-164。

一、传统「度脱模式」的挪借与超越

全书第一回於僧道有关绛珠还泪之因缘的对话中, 僧人论及另有「情痴色鬼、贤愚不肖」

的一千人入世，道人便顺势说：

趁此何不你我也下去度脱几个，岂不是一场功德？

这段对话开宗明义地清楚出现「度脱」一词，书中也确实触及了佛道之度脱概念以及若干度脱剧之叙事因素。自青木正儿针对「神仙道化」题材而提出「度脱剧」类型后，学界陆续进行了相关研究。所谓「度脱」者，为得度解脱之略称，该词汇已习见於六朝之佛道文献，诸如「故欲洗拔万有，度脱羣生」、「至於翺飞蠕动，犹且度脱，况在兆庶」、「度脱凶年，赖阿而全者」，其基本定义即是度一切苦厄、解脱一切执著烦恼也，就其佛教来源而言，「度」字即佛典里所翻译的「波罗密多」，本义为「到彼岸」、「度无极」，让人从现世生死苦海的此岸到达涅槃的彼岸，故「度」字同时有「渡」的意义，包含了普渡众生、济世助人的双重作用；此外，「度」字又融合了道教的阐释，都以拯救人生罪恶，使之超离尘俗而脱然无累於心为目的。此所以道人称其度脱行动可造「一场功德」。

（一）「度脱剧」的构成要素

包含：「度人者」和「被度者」（戏剧人物）、度人的行动（戏剧动作）、悟道、成仙或获得永恒的生命（结果），诸项彼此连结依序组合，即是「被度者」通过「度人者」的帮助，经过度脱的过程和行动，领悟生命的真义，最后得到生命的超升——成仙成佛，由此构成剧情发展的一般模式。

- 1.被度者：往往具有「本为仙者」、「有神仙之分者」、「鬼妖物而为仙者」的出身来历
  - 2.度人者：多属仙佛人物，包括：钟离权、吕洞宾、铁拐李、蓝采和、月明尊者、布袋和尚，属於神话学中荣格所谓的「智慧老人」（the Wise Old Man）
  - 3.从《隋书》所言，道经者「授以秘道，谓之开劫度人，然其开劫，非一度矣」，可见多次度脱是道教度人的特色，并具体表现於元代度脱剧的三次点化上
- 第 25 回僧道赶来救治宝玉，使之起死回生的这段情节，脂批云：三次锻炼，焉得不成佛成祖。

脂批：「通部中假借癞僧跛道二人点明迷情幻海中有数之人也。非袭西游中一味无稽，至不能处使用观世音可比」、「菩萨天尊皆因僧道而有，以点俗人」

一僧一道的同中之异：性别、方式与成效

一僧——甄英莲（第 1 回）、林黛玉（第 3 回）、薛宝钗（第 7 回）

一道——甄士隐（第 1 回）、贾瑞（第 12 回）、柳湘莲（第 66 回）

度人者被度者主要方式现身时机度脱性质基本成效

一僧女性符咒法术日常生活外在超越失败

一道男性言语机锋非常处境内在超越成功

（二）贾宝玉的启悟经历

马尔卡斯（Mordecai Marcus）：「启悟故事所要表现的，可以说就是故事中年轻主角经历过的，无论是他对自我世界认识的重大转变，还是性格上改变，还是两者兼有。而且这些转变，必会指示或引领他迈向成人世界。故事中不一定有某种仪式，但至少有些证据，显示这些转变似乎是有永久影响的。」

1. 性启蒙（sexinitiation）：兼美云雨（第 5 回）

(1) 出於宁荣二公所安排，具有与家业承续攸关的严肃宗旨

(2) 「性成熟」为「成长」的必经步骤

- a.确立宝玉具备传宗接代的能力，获取继承人的坚强资格。
- b.在「通过了性启蒙后，便变为成人」的意义上，宝玉进一步「变成了父亲」，「可以享有财富、权力、名誉，和女人」
- c.在人类祖先亚当和夏娃的故事中蕴涵了一些重大主题，即：原始朴真的消逝，死亡的降临，以及对知识的首次有意识的体验，这一切都与性紧密相关。

匈牙利心理分析人类学家罗海姆（Geza Roheim）云：「在神话中，性成熟被视作一种剥夺了人类幸福的不幸，被用於解释尘世中为何会有死亡。」

2．出世思想启蒙：宝钗说戏（第 22 回）

悟道禀赋与幻灭美学

3．情缘分定观启蒙：龄官画蔷（第 36 回）

姚燮：「宝玉过梨香院，遭龄官白眼之看；黛玉过栊翠庵，受妙玉俗人之诮，皆其平生所仅有者。」正因此一「从来未经过这番被人弃厌」的空前遭遇，以及龄官对贾蔷之情有独钟，而豁然领悟自己意欲独占天下之情的褊狭虚妄——「管窥蠡测」，并认识到一种「自我不足感」与「超越自我的丰富感」（self-transcending fecundity），而企及真正的「大观」。可以说，「这个体悟不啻在宝玉迹近於幼儿『以世界一切皆是为我』的世界观中凿下了裂痕」，使之从我与世界没有区隔的混沌整体中开始意识到了分离与局限，是对前次启蒙中「赤条条来去无牵挂」之孤独意识的进一步落实，也成人式体证了人类存在的孤寂本质

4．婚姻观启蒙：藕官烧纸（第 58 回）——「痴理」说的提出

宝玉在彻底投入情的终极虚空之前，不但在广度上极力追求情的全备皆有，同时也在深度上全心执著於情的唯一不二。如果说「龄官画蔷」让他「极力追求情的全备皆有」之信念产生崩解，则「藕官烧纸」使他对「全心执著於情的唯一不二」之定义重新诠释，并更进一步从儿童自我中心的状态中解除，於去中心化后达到人我之间的观点协调，而不是把自己的观点当作绝对真理。

Vs.汤显祖「情在而理亡」、「一往而深，生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也」的「情至说」

则婚姻观启蒙所带来「情理兼备」而「两尽其道」之「痴理」说，使其最终的出家不是逃避而是超离，不是抗议而是了结，故成为迈向度脱的最终一步。

二、西方的「启悟故事」与「男性」的成长小说

整体而言，宝玉的四次启蒙中，除了第一次之外都清楚蕴含了一种跳跃式的精神顿悟，而精神顿悟正是成长小说的一个典型特徵，主人公在探索的过程中，突然获得对人、社会等的一种真理性认识，产生了人生观和世界观的根本转变。

所谓顿悟（epiphany），原来是基督教神学的术语，用来表示上帝在人间的显灵，乔伊斯（James Joyce）借之表示世俗世界的启示，并定义为「精神的突然显露」（sudden spiritual manifestation），其时事物的本质或姿态向观察者散发出光芒。

乔伊斯把顿悟本身看做是一种体裁，即启示是突然发生的，是一道闪光，是精神超越他平庸麻烦的生活而不断显现的过程，精神从自然中显现，突然的启示向诗人传递出一种超验的信息，照亮了他对人之存在的理解，或他自己要走的路。

衡诸贾宝玉的各次启悟过程，整体上更表现出浦安迪所言：「就启蒙的次序而言，无论是顿悟还是渐悟，动态的情状仍宛然在目：从无知到获得真理。」

巴赫金 (Mikhail M.Bakhtin) 对「成长小说」 (bildungsroman) 之说明或定义：另一种鲜为人知的小说类型，它塑造的是成长中的人物形象。这里主人公的形象，不是静态的统一体，而是动态的统一体。主人公本身的性格，在这一小说公式中成了变数。主人公本身的变化具有情节意义；与此相关，小说的情节也从根本上得到了再认识、再构建。时间进入人的内部，进入人物形象本身，极大改变了人物命运及生活中一切因素所具有的意义。这一小说类型从最普遍涵义上说，可称为人的成长小说。

圭索 (Richard W. Guisso)：「五经在谈及女人时，很少视之为女人，而几乎完全是以『女儿』、『妻子』和『母亲』等理想化之生命循环中的各种角色处理之。(the Classics have little to say of women as persons, but deal almost entirely in idealized life-cycle roles of daughter, wife and mother)」由於女性在一生中只与妻子、媳妇、母亲这几种角色有关，其一生中最重要的时间就是成人和结婚的日子，因此对女性来说，从童年向青少年的过渡没有任何社会意义，而表现出一种「不在年龄中生活」的模糊性。

第 16 单元：红楼梦的爱情观——人格与意志的展现

《红楼梦》的爱情观——人格与意志的展现

一？「一见钟情」——强度、速度

1. 第 1-2 回：

贾雨村见他回了头，便自谓这女子心中有意於他，便狂喜不尽，自为此女子必是个巨眼英豪，风尘中之知己也。此后便时刻放在心上。待升任太爷时，即向甄家娘子要那娇杏作二房。娇杏这丫鬟，便是那年回顾雨村者。因偶然一顾，便弄出这段事来，亦是自己意料不到之奇缘。谁想他命运两济，不承望自到雨村身边，只一年便生了一子；又半载，雨村嫡妻忽染疾下世，雨村便将他扶侧作正室夫人了。正是：偶因一著错，便为人上人。

虽是喜剧收尾，但透过「偶因一著错，便为人上人」的「偶」字、「错」字、其名字的谐音「侥幸」，揭示出一见钟情式之婚恋关系的偶然成分与不确定因素，乃至其中的高风险比例

2. 第 4 回：

「这个被打之死鬼，乃是本地一个小乡宦之子，名唤冯渊，自幼父母早亡，又无兄弟，只他一个人守著些薄产过日子。长到十八九岁上，酷爱男风，最厌女子。这也是前生冤孽，可巧遇见这拐子卖丫头，他便一眼看上了这丫头，立意买来作妾，立誓再不交结男子，也不再娶第二个了，所以三日后方过门。谁晓这拐子又偷卖与薛家，他意欲卷了两家的银子，再逃往他省。谁知又不曾走脱，两家拿住，打了个臭死，都不肯收银，只要领人。那薛家公子岂是让人的，便喝著手下人一打，将冯公子打了个稀烂，抬回家去，三日死了。」

3. 第 66 回：

尤三姐动心於五年前一面之缘的柳湘莲，贾琏趁出远差在路上偶遇时便忙说亲，只不说尤三姐自择之语，并取得其传鸳鸯剑作为定礼。日后湘莲进京，经与宝玉一番对话而做出退婚决定。尤三姐知他在贾府中得了消息，自然是嫌自己淫奔无耻之流，不屑为妻，乃摘下剑来，一面泪如雨下，左手将剑并鞘送与湘莲，右手回肘只往项上一横，乃香消玉殒。

4. 第 19 回

宝玉撞破茗烟与万儿的幽会偷情后，向茗烟探询：「那丫头十几岁了？」茗烟答以「大不过十六七岁了」，宝玉对轻易献身之无知少女深深感叹：连他的岁属也不问问，别的自然越发不知了。可见他白认得你了。可怜，可怜！

脂砚斋也爱深责切地指出：「作书者视女儿珍贵之至，不知今时女儿可知？余为作者痴心一哭，又为近之自弃自败之女儿一恨。」

Rf.〔德〕布鲁格（W.Brugger）编著《西洋哲学辞典》：爱（Love）乃是心灵的整体状态，「尤其不应该把爱与纯本能的冲动（即使是升华的冲动）视为一事，，冲动本身原以满足其嗜欲为能事，而把对方视为满足嗜欲的方法，爱则是以肯定价值及创造价值的态度把自己转向对方。」

二？「日久生情」——长度、深度、厚度

1.第 58 回 杏子阴假凤泣虚凰茜纱窗真情揆痴理：

芳官转述：藕官「他竟是疯傻的想头，说他自己是小生，药官是小旦，常做夫妻，虽说是假的，每日那些曲文排场，皆是真正温存体贴之事，故此二人就疯了，虽不做戏，寻常饮食起坐，两个人竟是你恩我爱。药官一死，他哭的死去活来，至今不忘，所以每节烧纸。」

2.宝黛幼年之初始情感本质乃是「亲密友爱」（第 5 回），脂砚斋亦谓「淡淡写来，方是二人自幼气味相投」；随著年龄与见闻的增长，此一「亲密友爱」才逐渐转化为男女之爱，关键即第 29 回：

宝玉「如今稍明时事，又看了那些邪书僻传，凡远亲近友之家所见的那些闺英闺秀，皆未有稍及黛玉者，所以早存了一段心事，只不好说出来。」

可见其情感性质的与时变迁，具备了渐进的、学习的历程，与充分的了解认识甚至比较取舍，并非一般建立於感性直觉上的一见钟情。

第 52 回宝玉正要迈步离去时，复回身致问：「如今的夜越发长了，你一夜咳嗽几遍？醒几次？」

第 63 回细心打点「林妹妹怕冷，过这边靠板壁坐。又拿个靠背垫著些。」第 45 回来到潇湘馆，一见黛玉即问：

「今儿好些？吃了药没有？今儿一日吃了多少饭？」就此，脂砚斋明确

地为「至情」重新定义：此皆好笑之极，无味扯淡之极，回思则皆沥血滴髓之至情至神也。

岂别部偷寒送暖，私奔暗约，一味淫情浪态之小说可比哉。

宝黛之情的根源或本质：

一、前生——恩义的深化与延续

（一）「三生石」——同性的知己情谊

绛珠草植根所在之「西方灵河岸上三生石畔」，典出唐代表郊《甘泽谣》中李源与和尚圆观死后化身之牧童重逢的故事，牧童口唱山歌云：

「三生石上旧精魂，赏月吟风不要论。惭愧情人远相访，此身虽异性长存。」所谓「情人」并非爱侣而是指有情义之友人

（二）恩义、德惠的报偿基础

在前世「木石前盟」的神话设定中，实以儒家范畴的「德惠」为两者之间的爱情提供了「恩义」的伦理前提。虽有佛教因果与道教罪谪观的背景，如话石主人所言：「化灰不是痴语，是道家玄机；还泪不是奇文，是佛门因果。」但经过曹雪芹的融会改造后，使得宝黛的俗世之情爱乃是神界之恩义的延续与完成，男女之爱遂建立在「报恩」与「德惠」的伦理基础上，神瑛侍者施予绛珠草的「甘露之惠」，造成了后者「只因尚未酬报灌溉之德」的偿债心理

二、今世——日常生活的伦理情感

？宝玉和黛玉二人之亲密友爱处，亦自较别个不同，日则同行同坐，夜则同息同止，真是言和意顺，略无参商。（第 5 回）

「你这麼个明白人，难道连「亲不间疏，先不僭后」也不知道？我虽糊涂，却明白这两句话。头一件，咱们是姑舅姊妹，宝姐姐是两姨姊妹，论亲戚，他比你疏。第二件，你先来，咱们两个一桌吃，一床睡，长的这麼大了，他是才来的，岂有个为他疏你的？」（第 20 回）
「一桌子吃饭，一床上睡觉。丫头们想不到的，我怕姑娘生气，我替丫头们想到了。」，我心裏的事也难对你说，日后自然明白。除了老太太、老爷、太太这三个人，第四个就是妹妹了。要有第五个人，我也说个誓。」（第 28 回）

Vs. 汤显祖《牡丹亭记题词》：「情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。」

三?永恒的痴心 / 二人份的自私?——高度、广度

佛洛姆《爱的艺术》：「情爱即是二人份的自私，它是排他性、非普遍性。」

杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》：「顾惟蝼蚁辈，但自求其穴。胡为慕大鲸，辄拟偃溟渤。」

圣修伯里《风沙星辰》：「生命教给我们：爱并非存在於相互的凝视，而是两个人一起望向外在的同一个方向。」

《圣经·哥林多前书》：「爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸、不张狂，不作害羞的事；不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。」

红楼梦（下）

第 17 单元：贵族世家的回眸与定格

第 54 回 史太君破陈腐旧套：「何尝他知道那世宦读书家的道理！」

一、脂砚斋的阶级自豪

脂批对小说中各种人物事件屡屡指示：「大家规范」、「大族规矩」、「大家风范」、「大人家规矩礼法」、「大家气派」、「大家规模」、「大家风俗」、「世家风调」；《红楼梦》乃笔笔「写尽大家」，处处表现出「礼法井井」、「必有一个礼字还清」的「大家形景」，曹雪芹也常常被赞赏为「作者不负大家后裔」、「非世代公子，再想不及此」、「非世家公子，断写不及此」所谓「大家」，在清代一般指的正是王府、世家以及内务府，即阀阅门庭也，其阶级之显贵优越，与皇室密切交涉。

* 画出内家风范，石头记最难之处，别书中摸不著。

* 周到细腻之至。真细之致，不独写侯府得理，亦且将皇宫赫赫，写得令人不敢坐阅。

? 余最恨无调教之家，任其子侄肆行哺啜，观此则知大家风范。

? 所谓世家，守礼如此。偏是暴发，骄妄自大。

? 非世家公子，断写不及此。想近时之家，纵其儿女哭笑索饮，长者反以为乐，其礼不法何如是耶？

? 若在世俗小家，则云你是客在我们舍下，怎麼反抗你的呢。一何可笑。

二、脂砚斋对「庄农进京」式解读的批判

近闻一俗笑语云：一庄农人进京回家，众人问曰：「你进京去，可见些个世面否？」庄人曰：「连皇帝老爷都见了。」众罕然问曰：「皇帝如何景况？」庄人曰：「皇帝左手拿一金元宝，右手拿一银元宝，马上稍著一口袋人参，行动人参不离口。一时要屙屎了，连擦屁股都用的是鹅黄缎子。所以京中掏茅厕的人都富贵无比。」试思凡稗官写富贵字眼者，悉皆庄农进京之一流也。盖此时彼实未身经目覩，所言皆在情理之外焉。又如人嘲作诗者亦往往爱说

富丽话，故有「胫骨变成金玳瑁，眼睛嵌作碧琉璃」之诮。

三、「贾府」：怎样的阶级

「吾家自国朝定鼎以来，功名奕世，富贵传流，虽历百年，奈运终数尽，不可挽回者。」（第 5 回宁荣二公之灵所言）

「尤氏叹道：「你难道不知这焦大的？」，只因他从小儿跟著太爷们出过三四回兵，从死人堆裏把太爷背了出来，得了命；自己挨著饿，却偷了东西来给主子吃；两日没得水，得了半碗水给主子喝，他自己喝马溺。不过仗著这些功劳情分，有祖宗时都另眼相待，如今谁肯难为他去。」

焦大赶著贾蓉叫：「不是焦大一个人，你们就做官儿享荣华受富贵？你祖宗九死一生挣下这家业，到如今了，不报我的恩，反和我充起主子来了。」（第 7 回）

按《大清会典事例》所定宗室爵位封赐的四种方式：功封、恩封、袭封、考封，各有详细规定。功封宗室王公大多数是在清初之际

据《大清会典 工部》、孙广安所言

皇产（内务府）私产

府（王府）府宅第

亲王、郡王世子、贝勒、贝子、镇国公、辅国公达官显贵（尽管有封爵或有尚书、大学士、军机大臣的头衔）

凤子龙孙

赖惠敏《天潢贵胄——清皇族的阶层结构与经济生活》：「皇族和皇室并不相同，皇族散居北京城内外，甚至有的移徙到盛京，而皇室则居住在紫禁城中。掌管皇族的机构称为宗人府，掌管皇室的机构为内务府。所以皇子从宫中分府后，即属宗人府管辖，为皇族的成员。清代皇族是指满洲爱新觉罗氏，属於努尔哈齐的父亲显祖塔克世的直系子孙们，即包括努尔哈齐兄弟这支的子孙，都称为宗室。」

四、府宅建制与行为常规

「王府和私家宅园等大型多院住宅常附有花园。花园一般建造在住宅的后面和侧面，中间有墙门和住宅相通。」

座位伦理学：「炕—椅—小机—脚踏—站立」的等差序列

- 1.第 3 回：林黛玉入贾府后的拜望礼仪
- 2.第 75 回：中秋夜时，贾珍夫妻於晚间过荣国府来的谦谨坐法
- 3.第 30 回、第 54 回：黛玉与贾母同坐的尊宠地位
- 4.第 25 回：王夫人对贾环的平等心态
- 5.第 16 回、第 72 回：乳母如赵嬷嬷、大丫头如鸳鸯的地位
- 6.第 31 回：晴雯骄纵成性与强词夺理的人格特质
- 7.第 35 回、第 57 回：玉钏、袭人的悲愤违礼
- 8.第 56 回：探春的理家新政，以竖立威信
- 9.第 43 回等：独特的满族旗俗

第 18 单元：大观园专题

总论：太虚幻境的人间投影、宝玉的人间仙窟

第五回宝玉神游太虚幻境时，「更见仙花馥郁，异草芬芳，真好个所在」数句脂批云：

「已为省亲别墅画下图式矣。」

第十八回脂评：「至此完大观园工程公案，观者则为大观园费尽精神，余则为若许笔墨，却只为一个葬花冢。」

清?二知道人《红楼梦说梦》：「大观园之结构，即雪芹胸中邱壑也：壮年吞之於胸，老去吐之於笔耳。」

「大观园与吕仙之枕窍等耳。宝玉入乎其中，纵意所如，穷欢极娱者，十有九年，卒之石破天惊，推枕而起，既从来处来，仍从去处去，何其暇也。」

「雪芹所记大观园，恍然一五柳先生所记之桃花源也。其中林壑田池，於荣府中别一天地，自宝玉率羣钗来此，怡然自乐，直欲与外人间隔矣。此中人呖语云，除却怡红公子，雅不愿有人来问津也。」

整体的基本象徵： 1.人间至极的富贵 2.骨肉完聚 3.处子的纯洁与喜悦 4.诗情的优美 5.宗教化的圣殿 6.「春」的净土

一、辟建契机：元妃省亲

第 16 回脂批：「大观园用省亲事出题，是大关键事，方见大手笔行文之立意。」

藏云 大观园源流辨 （这是大观园研究史上，第一篇直接以大观园为名的学术文章）：园林中布置著独立院落的设计，乃是融合了庭园式、苑囿式这两种系统而成的一个私家园林

- 1.一般园林是以单栋不同的堂、馆、楼、亭配合山水落座园中
- 2.大观园的建筑则是由院墙围出的独立院落，较之呈现显著差异，而与皇室宫廷的苑囿类型中，包括颐和园、热河离宫、圆明园、畅春园、万春园等是在大自然中兴建不同的建筑群相仿

二、基址第 16 回脂批：「园基乃一部之主，必当如此写清。」

戴志昂 红楼梦大观园的园林艺术：「我国旧日量地叫『步亩圈丈』，上面所说的三里半可能是指园地四周边长。三里半市里正等於一七五公尺。」姑且再具体地假定大观园园地东西长四七五公尺，南北长四公尺，由此得出原地面积是一九、平方公尺，比北京北海净心斋面积大二四?六倍，相当於北京中山公园面积的八九%，作为私园看，是很大了。」

（一）宁府：「只有门口两个石狮子乾淨，连猫儿狗儿都不乾淨」（第 66 回）

会芳园：贾瑞见熙凤起淫心之处（第 11 回）

1.天香楼：秦可卿淫丧天香楼（第 13 回）

此原为第十三回被删去的情节，见脂批：「『秦可卿淫丧天香楼』，作者用史笔也。老朽因有魂托凤姐贾家后事二件，岂是安富尊荣坐享人能想得到者，其言其意，令人悲切感服，姑赦之，因命芹溪删去『遗簪』、『更衣』诸文。是以此回只十页，删去天香楼一节，少去四、五页也。」

2.登仙阁：秦可卿与瑞珠停灵之处

（二）荣府：

1.下人群房（第 16 回）

2.东大院（近贾赦旧居，第 16 回）：第 3 回写贾赦「其房屋院宇，必是荣府中花园隔断过来的。进入三层仪门，果见正房厢庑游廊，悉皆小巧别致，不似方才那边轩峻壮丽，且院中随处之树木山石皆在」脂砚斋批云：「为大观园伏脉。」

三、建材用品：含贾赦旧物

第 16 回：「其山石树木虽不敷用，贾赦住的乃是荣府旧园，其中竹树山石以及亭榭栏杆等物，皆可挪就前来。如此两处又甚近，凑来一处，省得许多财力。纵亦不敷，所添亦有限。」

第 46 回平儿：「真真这话论理不该我们说，这个大老爷太好色了，略平头正脸的，他就不放手了！」

清?二知道人：「贾赦，色中之厉鬼。」

四、先入园者

宋淇论大观园认为前八十回中，只有贾芸、胡太医等少数例外，其余如贾政、贾琏等都没有进入过大观园，以证没有男人破坏过男性勿入的无形禁令。然而，花园在建造落成的整个过程中，实已都免不了男性的介入甚至支配：

1.贾赦：「园内工程俱已告竣，大老爷已瞧过了，只等老爷瞧了，或有不妥之处，再行改造，好题匾额对联。」（第 17 回）

2.贾珍：虽说「只凭贾赦、贾珍、贾琏、赖大、来升、林之孝、吴新登、詹光、程日兴等几人安插摆布」，但其中「贾赦只在家高卧」，真正作为整个园子起造的负责人乃是贾珍，所谓「有芥豆之事，贾珍等或自去回明，或写略节；或有话说，便传呼贾琏、赖大等领命」（第 16 回）

第 45 回：「那图样没有在太太跟前，还在那边珍大爷那裏呢」。

3.婢仆之众（第 17 回、第 24 回）：先行入住

4.贾宝玉：（第 17 回）宝玉自号「绛洞花主」（第 37 回），脂批「情榜之首」
第 17 回回前总批：「宝玉系『诸艳之贯（冠）』，故大观园对额必得玉兄题跋，且暂题灯匾联上，再请赐题，此千妥万当之章法。」

第 78 回的「总花神」（第 27 回、第 42 回、第 78 回）

五、水流设计

第 16 回「会芳园本是北拐角墙下引来一股活水」一句脂批：「园中诸景最要紧是水，亦必写明方妙。」

第 17 回「原来这桥便是通外河之闸，引泉而入者」一段，脂批云：「写出水源，要紧之极。」，水为先著。此园大概一描，处处未尝离水，盖又未写明水之从来，今终补出，精细之至。」

对沁芳闸又批云：「究竟只一脉，赖人力引导之功。园不易造，景非泛写。」

沁——水——净化（内在）——

> 女儿

芳——花——美丽（外在）——

脂批：「于怡红总一园之看（首？水？）」，是书中大立意。」

第 46 回脂批：「通部情案，皆必从石兄挂号，然各有各稿，穿插神妙。」

外来之水— 沁芳闸— 沁芳溪（流经园中各处）— 汇总於怡红院— 流出

六、山石设计

戴志昂红楼梦大观园的园林艺术：「园内的山，有大山，也有小山，一般是反映了我国园林叠石成山的传统手法，即小山用石，大山用土，石山并非全石，兼用薄土以植树生藤，土山亦非全土，有时也用石块稳土或作点景。」

1.大观园入口：第 17 回 2.稻香村：第 17 回 3.蘅芜苑：第 17 回 4.栊翠庵：第 49 回

七、命名

纳日碧力戈《姓名论》：「对于那些姓名体系具有重要社会功能的族群来说，命名是一种动员，是一种维系，也是一种教育：在命名过程中，族群成员以自己的社会活动和心理活动，表现社会的结构和传统的权威；强调群体和个人的义务，联络感情，交流讯息。同时，命名活动也是对社会行为方式、分类知识、文化观念等方面的再现和调适，是新旧势力矛盾、对抗的过程。」

1.采用贾宝玉的命名之因：(1)本家风味，(2)投合元妃心理

2.林黛玉及诸姐妹：第 76 回

3.终极命名者：元春（君权）、贾政（父权）

(1)决定权：第 76 回(2)删改权：第 18 回、第 76 回

八、居处空间配置

据 ChristianNorberg-Schulz 所区分的两种「人为场所的精神」：

1.荣宁二府：以「中轴对称」和「深进平远」为原则属于宇宙式建筑（Cosmic architecture）：这类建筑形式所反映的「人为场所的精神」，乃是明显的一致性和「绝对的」秩序，其造型是静态的而非动态的，好像吐露了「隐藏的」秩序，主要目的是「需要」远超过「表现」

2.大观园：突显了个别家户的独立自主性（individual household autonomy）

第 28 单元：「人物」诠释分析的原则

路易·杜蒙（LouisDumont,1911-1998）於《阶序人》一书之始，曾对有关「个人」这个字的两种意义作区别，一为特定的、经验上面的个人，另一种则把人视为价值之拥有者，且引了一段牟斯（Marcel Mauss）的话为例，来说明这种区别的必要性。

洛地：「『角色』是我国戏剧构成中特有的事物，它既是班社一群演员各有所司又互补相成的分工，又是剧中众多相互关系的人物的分类。所以中国传统戏剧（剧本）以『角色』登场并不以『人物』登场。」

佛斯特（E.M.Forster）区分出「扁平人物」与「圆形人物」两种型态：

1.扁平人物（flat character）：意指「在最纯粹的形式中，他们依循著一个单纯的理念或性质而被创造出来」，因此他们总是只代表一种观念或功能，在整个故事中只表现出公式化的言行，彷彿在他们身上牢牢挂著「理智」、「傲慢」、「情感」、「偏见」等固定的标帜，给我们的主要印象可以用一句话完全描绘，从而也易于辨认、易为读者所记忆

2.圆形人物（round character）：「能以令人信服的方式给人以新奇之感，圆形人物的生命深不可测——他活在书本的字裏行间」，并认为圆形人物才能短期或长期作悲剧性的表现。

明·董复亨：「太史公列传每於人纰漏处刻画不肯休，盖纰漏处，即本人之真精神，所以别於诸人也。」

脂批：「尤氏亦可谓有才矣。论有德比阿凤高十倍，惜乎不能谏夫治家，所谓人各有当也。」

此方是至理至情。最恨近之野史中，恶则无往不恶，美则无一不美，何不近情理之如是耶！」

「可笑近之野史中，满纸羞花闭月，莺啼燕语，除不知真正美人方有一陋处。」

詹维克（W.P.Jencks）在 1927 年的一项研究结果认为，在智力发展中，遗传因素所占比重为 45%，环境因素为 35%，其余 20%为二者相互作用的结果；主体心理学（subjective psychology）虽然将教育、环境一同视为构成主体心理发展的三维结构模式，但特别强调「主体能动性」在人成长发展过程中的作用，把主体能动性作为影响主体心理发展的重要因素

「个人智慧中有完全天分的因素，，但也有一部分可能会随实践增多而强化，，因此与个人后天的主观努力程度相联系。道德的因素和努力程度其实往往也与这两方面的因素有关，，而不完全是后天教育的结果。」

第 29 单元：人物总论 前言：「抑钗扬黛」现象的心理解析

「抑钗扬黛」现象的心理解析

一、投射与认同

赵之谦：「《红楼梦》，众人所著眼者，一林黛玉。自有此书，自有看此书者，皆若一律，最属怪事。，余忽大悟曰：人人皆贾宝玉，故人人爱林黛玉。」

二知道人：「人见宝、黛之情意缠绵，或以黛玉为金钗之冠。不知宝、黛之所以钟情者，无非同眠同食，两小无猜，至於成人，愈加亲密。不然，宝钗亦绝色也，以不能移其情乎？今而知一往情深者，其所由来者渐矣。若藻鉴金钗，不在乎是。」

二、米兰·昆德拉《生命中不能承受之轻》：「每个人看事情的倾向都是在强大之中看到有罪的人，而在弱小之中看到无辜的受害者。」

《文心雕龙·才略》：「俗情抑扬，雷同一响，遂令文帝以位尊减才，思王以势窘益价，未为笃论也。」

夏志清（C.T.Hsia）：「由於读者一般都是同情失败者，传统的中国文学批评一概将黛玉、晴雯的高尚与宝钗、袭人的所谓的虚伪、圆滑、精於世故作为对照，尤其对黛玉充满赞美和同情。」於是「除了少数有眼力的人之外，无论是传统的评论家或是当代的评论家都将宝钗与黛玉放在一起进行不利於前者的比较」，透显出一种本能的对於感觉而非对於理智的偏爱。

三、「对『面具』恐惧的阅读心理」：这种出於本能所偏爱的「感觉」，也还源自一种透过阅读小说以消解现实人际障碍的心理需求，故较容易不自觉地倾向於接受裏外透明的林黛玉

1.如果说黛玉之人物形象的塑造是「探照解剖式」的，使人物裏外敞亮明晰一览无遗；则宝钗乃是「投影扫描式」的，作者以「外聚焦」（external focalization）的叙事角度，自始至终即甚少著墨於宝钗的心理活动

2.佛斯特（E.M.Forster）指出，对於人们喜爱读小说的原因，「我们需要一种较不接近美学而较接近心理学的答案」。「人类的交往，，看起来总似附著一抹鬼影。我们不能互相了解，最多只能作粗浅或泛泛之交；即使我们愿意，也无法对别人推心置腹；我们所谓的亲密关系也不过是过眼烟云；完全的相互了解只是幻想。但是，我们可以完全的了解小说人物。除了阅读的一般乐趣外，我们在小说裏也为人生中相互了解的蒙昧不明找到了补偿。」

四、现代读者身处於个人主义盛行且独受尊崇的社会主流，使之更倾向於认同书中不受束缚的角色

弗洛姆（Erich Fromm）：「每一个社会排斥某些思想和感情，使之不被思考、感觉和表达。有些事物不但『不做』，而且甚至『不想』。」

第 30 单元：「一字定评」与代表花

《庄子·齐物论》：「凡物无成与毁，复通为一。唯达者知通为一，，是以圣人和之以是非而休乎天钧，是之谓两行。，是故滑疑之耀，圣人之所图也。为是不用而寓诸庸，此之谓以明。」

巴赫汀（Mikhail M.Bakhtin, 1895-1975）：在一般独白型的浪漫主义小说家作品中，「人的意识和思想只不过是作者的激情和作者的结论；主人公则不过是作者激情的实现者，或是作

者结论的对象。正是浪漫主义作家，才在他所描绘的现实中，直接表现出自己的艺术同情和褒贬」；但「陀思妥耶夫斯基的独特之处，不在他用独白方式宣告个性的价值（在他之前就有人这样做了），而在于他把个性看作是别人的个性、他人的个性，并能客观地艺术地发现他、表现他，不把他变成抒情性的，不把自己的作者声音同它融合到一起。」

因此，「在他的作品里，不是众多性格和命运构成一个统一的客观世界，在作者统一的意识支配之下层层展开；这里恰是一个众多的地位平等的意识连同他们各自的世界，结合在某个统一的事件之中，而互相不发生融合。」

张竹坡《金瓶梅读法》第四十三则：「做文章，不过是情理二字。今做此一百回长文，亦只是情理二字。於一个人心中，讨出一个人的情理，则一个人的传得矣。虽前后夹杂众人的话，而此人一开口，是此一人之情理。非其开口便得情理，由於讨出这一人的情理，方开口耳。是故写十百千人，皆如写一人，而遂洋洋乎有此一百回大书也。」

金圣叹《读第五才子书法》：「《水浒传》写一百八人性格，真是一百八样。若别一部书，任他写一千个人，也只是一样，便只写得两个人，也只是一样。」

人物一字评与代表花

贾元春——「贵」——石榴花（第 5 回） 主要相关回目：第 5 回、第 63 回

贾迎春——「懦」——「楼子花」相关图片

贾探春——「敏」——红杏：命运（第 63 回）

玫瑰：性格（第 65 回）

口才——文才——干才（结集诗社、62 回筹备生日、整顿大观园）

55 回脂批：「探春看得透，拿得定，说得出，办得来，是有才干者，故赠以『敏』字。」

贾惜春——「僻」——

林黛玉——「愁」——芙蓉（第 63 回）

薛宝钗——「时」——牡丹（第 63 回）

《孟子·万章下》：「伊尹，治亦进，乱亦进。『，柳下惠，不羞污君，不辞小官。进不隐贤，必以其道。遗佚而不怨，阨穷而不悯。与乡人处，由由然不忍去也。』尔为尔，我为我，虽袒裼裸裎於我侧，尔焉能浼我哉？」故闻柳下惠之风者，鄙夫宽，薄夫敦。『，孔子，可以速而速，可以久而久，可以处而处，可以仕而仕，孔子也。孟子曰：『伯夷，圣之清者也；伊尹，圣之任者也；柳下惠，圣之和者也；孔子，圣之时者也。孔子之谓集大成。集大成也者，金声而玉振之也。』」

《菜根谭》：「淡泊之士，必为浓艳者所疑；检饰之人，多为放肆者所忌。君子处此，固不可少变其操履，亦不可露其锋芒。」

史湘云——「豪」——海棠（第 63 回）贾耽《花谱》称海棠花为「花中神仙」

李纨——「静」——老梅（第 63 回）（红杏，第 17 回）

妙玉——「洁」——红梅（第 49 回）

王熙凤——「辣」——白雪红梅照

香菱——「呆苦」/——莲荷（第 5 回）

庚辰本第 48 回脂批：「今以呆字为香菱定评，何等妩媚之至也。」

袭人——「贤」——桃花（第 63 回）

晴雯——「勇」——芙蓉（第 78 回）

麝月——「贤」——荼蘼（第 63 回）

平儿——「平」——

莺儿——「巧」——

紫鹃——「慧」——

第 34 单元：「重像」或「替身」专题

一、传统的「影子」说：脂评欧丽娟撰

甲戌本第 2 回夹批：「甄家之宝玉乃上半部不写者，故此处极力表明以遥照贾家之宝玉。凡写贾宝玉之文，则正为真宝玉传影。」

甲戌本第 8 回：「余谓晴有林风，袭乃钗副，真真不错。」

靖藏本第 79 回眉批：「观此知虽诮晴雯，实乃诮黛玉也。试观『灯前缘』回黛玉逝后诸文便知。」

陈其泰《红楼梦回评》：「袭人，宝钗之影子也。写袭人所以写宝钗也。」

张新之《红楼梦读法》：「是书叙钗、黛为比肩，袭人、晴雯乃二人影子也。」

解鑫居士《石头臆说》：「微特晴雯为颦颥小影，即香菱、龄官、柳五儿，亦无非为颦颥写照。盖菱龄皆与林同音也，柳亦可成林也，香菱原名英莲，亦谓颦颥之应怜也。英莲、颦颥有时均有和尚欲化去出家，其旨可知矣。」

二、西方的「替身」说

罗杰士（Robert Rogers）《文学中之替身》（A Psychoanalytical Study of the Double in Literature）一书中，将文学作品中的替身手法分为两种形式：

1. 显性替身（manifest double）：两个形貌相似却独立存在的角色，其身世或相似或对立
2. 隐性替身（latent double）：两个外貌不同的角色，但身分处境相似，命运个性相似，书中随时将此二人对照比较，以衬托彼此

至於这些替身的复制原则基本上有两种：

1. 重叠复制（doubling of multiplication）
2. 分割复制（doubling of division）：也就是同一整体由二个对立的部分呈现，如理智对情感，精神对肉欲

贾宝玉显性：甄宝玉（2、56）、薛宝钗、荣国公贾源（29）、芳官（63）

隐性：？

庚辰本第 21 回脂批：「钗与玉远中近，颦与玉近中远，是要紧两大船，不可粗心看过。」

薛宝钗显性：贾宝玉（3、8、28、29、30）

隐性：薛宝琴、袭人（麝月，第 20 回「公然又是一个袭人」）

历史人物：杨贵妃（30）

林黛玉显性：小旦（22）、龄官（30）、尤三姐（65）、晴雯（74）

隐性：妙玉（18）、茗玉（40）、慧娘（53）

历史人物：娥皇女英、西施、赵飞燕

* 美丽绝伦、才华出众、个性鲜明、口齿伶俐、纤弱多病、青春夭逝、备受爱宠、家世单薄、深情执著

第 36 单元：林黛玉立体变化论专题

（参见欧丽娟：林黛玉立体论——「变／正」、「我／群」的性格转化）

回数相关内容

第 5 回——孤高自许，目无下尘；与宝玉之间「言和意顺，略无参商」

第 7 回——周瑞家的送来最后两枝宫花，黛玉冷笑道：「我就知道，别人不挑剩下的也不给我。」周瑞家的听了，一声儿不言语

第 8 回——鼓动宝玉赌气抗拒奶母的规劝，叫他「别理那老货，咱们只管乐咱们的」；而「说出一句话来，比刀子还尖」

第 16 回——以「臭男人拿过」之故，掷回宝玉珍重转赠的鹳鸽香串

第 17 回——行事往往「也只瞧我高兴罢了」

第 18 回——大观园作诗时，存心「大展奇才，将众人压倒」；又因「未得展其抱负，自是不快」

第 20 回——湘云说：「再不放人一点儿，专挑人的不好，，见一个打趣一个」

第 21 回——宝玉劝说道：「谁敢戏弄你！你不打趣他，他焉敢说你。」

第 22 回——本性懒与人共，原不肯多语

第 22 回——湘云批评黛玉道：「小性儿、行动爱恼人的人」

第 23 回——对宝玉以《西厢记》比喻两人关系大为嗔怒

第 25 回——宝玉脸上被灯油烫出一溜燎泡，因黛玉癖性喜洁，怕她嫌脏而不叫她瞧；黛玉亦知自己有此癖性

第 25 回——同紫鹃雪雁做了一回针线，便「更觉烦闷」

第 25 回——王熙凤开了黛玉「你既吃了我们家的茶，怎麽还不给我们家作媳妇」的玩笑，被李纨笑赞「诙谐」，林黛玉立刻反驳道：「什麽诙谐，不过是贫嘴贱舌讨人厌恶罢了。」说著还啐了一口

第 25 回——林黛玉被宝钗嘲笑，便红了脸啐了一口，道：「你们这起人不是好人，不知怎麽死！再不跟著好人学，只跟著凤姐贫嘴烂舌的学。」一面说，一面摔帘子出去了

第 26 回——分钱时顺便抓两把给凑巧送茶叶来的丫头，被视为意外的「好造化」

第 26 回——对宝玉引用《西厢记》的情色试探悲愤交加

第 27 回——宝钗寻思：「林黛玉素习猜忌，好弄小性儿」

第 27 回——小红谓：「嘴里又爱刻薄人，心里又细」

第 29 回——拈酸歪派宝玉，掀起砸玉、绞穗的重大事件

第 30 回——紫鹃道：「因小性儿，常要歪派宝玉，才有这麽多争执」

第 31 回——天性喜散不喜聚，认为人不如不聚、花不如不开

第 32 回——无意於针线女红，「旧年好一年的工夫，作了个香袋儿；今年半年，还没见拿针线。」且因贾母怕她劳碌著了，「谁还烦他做」

第 32 回——因宝玉指出「总是不放心的原故，才弄了一身病」，而感到此话「竟比自己肺腑中掏出来的还觉恳切」，甚至达到「有什麽可说的，你的话我早知道了」之心照不宣

第 34 回——刻薄无精打彩、眼上带泪的宝钗

第 36 回——宝玉因黛玉「自幼不曾劝他去立身扬名等语，所以深敬黛玉」

第 36 回——湘云「知道林黛玉不让人，怕他言语之中取笑」宝钗

第 37 回——探春云：「你别忙中使巧话来骂人」

第 40 回——贾母笑道：「他们姊妹们都不大喜欢人来坐著，怕脏了屋子。，我的这三丫头

却好，只有两个玉儿可恶。回来吃醉了，咱们偏往他们屋裏闹去」

* * 「啐了一口」（第 20 回、第 25 回、第 28 回、第 30 回、第 57 回）、摔帘子（第 25 回）、甩手帕（第 28 回、第 30 回）、撂剪子（第 17 回、第 28 回）、掷香串诗稿（第 16 回、第 37 回）、「蹬著门槛子」（第 28 回）之举动，以及口出「放屁」之粗话（第 19 回）

* * 众口称之「心较比干多一窍」（第 3 回）、「多心」（第 3 回、第 8 回、第 22 回、第 28 回、第 30 回），也自承「我最是个多心的人」（第 45 回）

第 42 回——讥讽刘姥姥、嘲笑惜春、嗔赖李纨、打趣宝钗

第 42 回——对宝钗所规劝「女子无才为德」之「兰言」感到心悦诚服

第 42 回——向宝钗告饶求情，软语自认「年纪小，不知轻重」，且自承：「到底是姐姐，要是我，再不饶人的。」

第 45 回——「招待不周，礼数粗忽」，众人也不苛责

第 45 回——自己因「渔翁渔婆」的联想而脸红，透露与宝玉结偶的秘密心理

第 45 回——宝玉见案上所作之诗，看后不禁叫好；黛玉听了，忙起来夺在手内，向灯上烧了

第 45 回——刻意招待送燕窝来的婆子，并理解其聚赌之夜局活动而打赏几百钱，为「误了你发财」作补偿，成为「明白体下的姑娘」

第 45 回——於雨夜独处时，想到「宝玉虽素习和睦，终有嫌疑」

第 48 回——见香菱也进园来住，自是欢喜

第 48 回——自认作诗是「顽」而不是「认真」，且那些作品「并不成诗」

第 49 回——宝钗与宝琴、李纨与李纹李绮等各家亲戚团圆於贾府，而「黛玉见了，先是欢喜」，次则与新来乍到的薛宝琴亲密非常，以姊妹相称

第 49 回——宝玉对钗黛二人「今看来竟更比他人好十倍」的情状感到「心中闷闷不乐」，并觉得「我反落了单」

第 51 回——作出「咱们不曾看这些外传（指《西厢记》、《牡丹亭》），不知底裏」的不实宣称

第 52 回——宝钗姊妹与邢岫烟都在潇湘馆，四人围坐在熏笼上叙家常

第 52 回——明知赵姨娘至潇湘馆探望乃是顺路人情，仍以「陪笑让坐、忙命倒茶」之虚礼相周旋

第 57 回——紫鹃以防嫌之理对宝玉说：「一年大二年小的，，姑娘常常吩咐我们，不叫和你说笑。你近来瞧他远著你还恐远不及呢。」

第 57 回——薛姨妈生日，「早备了两色针线送去」贺寿，并欲认薛姨妈做娘

第 58 回——薛姨妈挪至潇湘馆和黛玉同住，黛玉便与宝钗、宝琴姊妹相称，俨似同胞共出

第 59 回——为了「大家热闹些」，因此与同住的薛姨妈都往宝钗那里去，连饭也端了那里去吃

第 62 回——黛玉自悔失言，忘了趣著彩云。自悔不及，忙一顿行令划拳岔开

第 62 回——「算计」家计之入不敷出，认同探春治理大观园时兴利除弊的务实做法，造成与宝玉初步而隐微的观念分歧

第 62 回——直接就宝钗饮过的杯子喝剩茶，不以为意

第 64 回——嫌宝玉将自己的诗作写给人看去

第 67 回——认为宝钗是「自家姊妹」，因此不必特意道谢

第 70 回——视「读书功课」之外的诗社诸事为「外事」

第 70 回——赞美湘云的 柳絮词 新鲜有趣，却自谦「我却不能」

第 70 回——当「海棠社」没落而重建「桃花社」时，大家议定「林黛玉就为社主，明日饭后，齐集潇湘馆」

第 76 回——在未明妙玉的究里前即谦抑自己的诗作， 而请教妙玉「或烧或改」，并对妙玉的意欲续诗奉承道：「我们的虽不好，亦可以带好了」

第 79 回——虽然对「茜纱窗下，我本无缘」之讖语而「忡然变色」、 「心中无的狐疑乱拟」， 竟一反过去率直无讳的性格，而「外面却不肯露出，反连忙含笑点头称妙」， 呈现昔时罕见的表里不一； 接著还以「一年大二年小」 的理由劝宝玉改掉脾气， 作些「峨冠礼服贺吊往还」的「正经事」，使宝玉「闷闷的转步」， 形成二玉之间价值判断上较严重的第二度分歧

* * 往往与他人异口同声（第 48、50、57、76 回）或一体行动（第 50、73 回）

——续书的继承发展——

第 82 回——明揭「女孩儿无须读书」的传统观念，以「读书清贵」之言论令宝玉觉得「势欲薰心」而不甚入耳

第 82 回——深恨父母在时何不早定这头婚姻，对婚姻之现实结合明朗化

第 82 回——对薛家妻妾之间争宠较劲的家庭纷争，表示「但凡家庭之事，不是东风压了西风，便是西风压了东风」， 显示出成王败寇、适者生存的现实主义态度

第 94 回——以「宝玉读书、舅舅喜欢」比喻海棠花开，讨贾母等欢心

321) 欧丽娟的“臭男人”

第十五回

水溶又将腕上一串念珠卸了下来，递与宝玉道：“今日初会，仓促竟无敬贺之物，此系前日圣上亲赐芥苓香念珠一串， 权为贺敬之礼。”（按：第十六回中宝玉有意或无意将第十五回北静王的“芥 jì 苓 líng”读作“鹞鸽 jǐ líng”，黛玉将其理解为兄弟互赠之物，故掷而不取。

第十六回“鹞鸽”是谐音幽默文本，它须以第十五回“芥 jì 苓 líng”为幽默之本。

《诗经·国风·邶风·谷风》：“谁为荼苦？其甘如荠。 宴尔新婚，如兄如弟。”《诗经·国风·邶风·简兮》：“山有榛，隰有苓。云谁之思？西方美人。彼美人兮，西方之人兮。”“芥 jì 苓 líng”香念珠本质上确可为男人私赠女子之物。第十五回“芥 jì 苓 líng”处“甲辰”本、程甲本、程乙本皆有异文“萼苓”，乃盗版标记。第十六回处，“甲辰”本、程甲本、程乙本皆写作“零苓”）

宝玉连忙接了，回身奉与贾政。【庚辰侧批：转出没调教。】贾政与宝玉一齐谢过。于是贾赦、贾珍等一齐上来请回舆，水溶道：“逝者已登仙界，非碌碌你我尘寰中之人也。小王虽上叩天恩，虚邀郡袭，岂可越仙輶而进也？”贾赦等见执意不从，只得告辞谢恩回来，命手下掩乐停音，滔滔然将殡过完， 【庚辰侧批：有层次，好看煞。】方让水溶回舆去了。不在话下。

第十六回

好不容易【庚辰侧批：三字是宝玉心中。】盼至“明日”午错，果报：“琏二爷和林姑娘进府了。”见面时彼此悲喜交接，未免又大哭一阵，后又致喜庆之词。（按：此处“‘明日’”是应笔，

故应加勾引号) 【甲戌(己卯、庚辰、戚序、蒙府)夹批：世界上亦如此，不独书中。瞬息观此，便可省悟。】宝玉心中品度黛玉，越发出落的超逸了。黛玉又带了许多书籍来，忙着打扫卧室，安插器具，又将些纸笔等物分送宝钗、迎春、宝玉等人。宝玉又将北静王所赠“鹞香串”珍重取出来转赠黛玉，黛玉说：“什么臭？(按：第七十八回有“蕤施妒其臭，茝兰竟被芟鉏”。《周易/系辞/上》：“二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰”。臭通“嗅”，气味之总称。这里的“臭”指香味)男人拿过的，我不要他。”遂掷而不取。(按：宝玉有意或无意将第十五回北静王的“芥 jì 苓 líng”读作“鹞 jì líng”，黛玉将其理解为兄弟互赠之物，故掷而不取。此处是谐音幽默文本，林黛玉并没有骂人。黛玉骂人之论与黛玉“超逸”气质水土不服。它不仅不能昭彰林黛玉的所谓个性，反而是贬低林黛玉的品格，使之显得没教养，且无厘头。

《诗经·国风·邶风·谷风》：“谁为荼苦？其甘如荠。宴尔新昏，如兄如弟。”《诗经·国风·邶风·简兮》：“山有榛，隰有苓。云谁之思？西方美人。彼美人兮，西方之人兮。”“芥 jì 苓 líng”香念珠本质上确可为男人私赠女子之物。第十五回“芥 jì 苓 líng”处有异文的乃盗版。《礼记/内则》：“男女未冠笄者，鸡初鸣，咸盥漱，栉总角，衿纓，皆佩容臭，昧爽而朝，问何食饮矣。”)宝玉只得收回，暂且无话。【甲戌(己卯、庚辰、戚序、蒙府)夹批：略一点黛玉情性，赶忙收住，正留为后文地步。】

科学红学

了悟虚花 9

【庚辰(戚序、蒙府)夹批：奇文！写得钗、玉二人形景较诸人皆近，何也？宝玉心，凡女子前，不论贵贱，皆亲密之至，岂于宝钗前反生远心哉？盖宝钗之行止，端肃恭严、不可轻犯，宝玉欲近之，而恐一时有渎，故不敢狎犯也。宝钗待下愚尚且和平亲密，何及于兄弟前有远心哉？盖宝玉之形景已泥于闺阁，近之则恐不逊，反成远离之端也。故二人之远，实相近之至也。至颦儿于宝玉，实近之至矣却远之至也。不然，后文如何反较胜、角口，诸事皆出于颦哉？以及宝玉砸玉、颦儿之泪枯(按：第四十九回中，又曰泪尽)，种种孽障、种种忧忿，皆情之所隔，更何辩哉？此一回将宝玉、袭人、钗颦云等行止大概一描，已启后大观园中文字也。今详批于此，后久不忽矣。钗与玉远中近，颦与玉近中远——是要紧两大船，不可粗心看过。】(按：P464。《金瓶梅》第七十四回：

妇人道：“姐姐每这般却不好？你主子既爱你，常言：船多不碍港，车多不碍路，那好做恶人？你只不犯着我，我管你怎的？我这里还多着个影儿哩！”

【甲戌眉批(戚序、蒙府夹批)：近闻一俗笑语云：一庄农人进京回家，众人问曰：“你进京去可见些个世面否？”庄人曰：“连皇帝老爷都见了。”众罕然问曰：“皇帝如何景况？”庄人曰：“皇帝左手拿一金元宝，右手拿一银元宝，马上稍着一口袋人参，行动人参不离口。一时要屙屎了，连擦屁股都用的是鹅黄缎子，所以京中掏茅厕的人都富贵无比。”试思凡稗官写富贵字眼者，悉皆庄农进京之一流也。盖此时彼实未身经目睹，所言皆在情理之外焉。又如人嘲作诗者，亦往往爱说富丽语，故有“胫骨变成金玳瑁，眼睛嵌作碧琉璃”之诮。)

余自是评《石头记》，非鄙弃前人也。】(按：p10+。

宋代曾慥《类说》卷五十七：“胫脉化成红玳瑁，眼睛变作碧琉璃。”此批证明原著作书人梅溪、原稿批书人脂砚斋、原版版本校书人畸笏叟皆非稗官，《石头记》非稗官野史小说)

延伸阅读

- 陳慶浩：《新編石頭記脂硯齋評語輯校（增訂本）》，臺北：聯經出版公司，1986.10。
- 一粟編：《紅樓夢卷》，臺北：新文豐出版公司，1989.10。
- 一粟編：《紅樓夢資料彙編》，北京：中華書局，2004.1。
- 馮其庸纂校訂定：《八家評批紅樓夢》，北京：文化藝術出版社，1991.9。
- 王國維等：《紅樓夢藝術論》，臺北：里仁書局，1994.12。
- 周策縱等：《曹雪芹與紅樓夢》，臺北：里仁書局，1985.1。
- 俞平伯：《俞平伯論紅樓夢》，上海：上海古籍出版社，1988.3。
- 蔣和森：《紅樓夢論稿》，北京：人民文學出版社，2008。
- 余英時：《紅樓夢的兩個世界》，臺北：聯經出版公司，1996.2。
- 梅新林：《紅樓夢的哲學精神》，上海：學林出版社，1997.4。
- 上海：華東師範大學出版社，2007.10。
- 宋淇：《紅樓夢識要 宋淇紅學論集》，北京：中國書店，2000.12。
- 歐麗娟：《紅樓夢人物立體論》，臺北：里仁書局，2006.3。
- 蔡義江：《紅樓夢詩詞曲賦鑑賞》，北京：中華書局。
- 梁歸智：《紅樓夢詩詞韻語新賞》，北京：北京師範大學出版社，2010.10。
- 歐麗娟：《詩論紅樓夢》，臺北：里仁書局，2001.1。
- 關華山：《「紅樓夢」中的建築研究》，臺北：境與象出版社，1988.10。
- 關華山：《《紅樓夢》中的建築與園林》，天津：百花文藝出版社，2008.4。
- 黃雲皓：《圖解紅樓夢建築意象》，北京：中國建築工業出版社，2007.12。
- 徐扶明：《紅樓夢與戲曲比較研究》，上海：上海古籍出版社，1984。
- 王昆吾：《唐代酒令藝術》，上海：東方出版中心，1996。
- 〔英〕佛斯特（E. M. Forster）著，李文彬譯：《小說面面觀》（Aspects of the Novel），臺北：志文出版社，1995.12。
- 〔美〕浦安迪（Andrew H. Plaks）：《中國敘事學》，北京：北京大學出版社，1996.3。
- 〔法〕米蘭·昆德拉（Milan Kundera）著，尉遲秀譯：《小說的藝術》，臺北：皇冠文化出版公司，2004.3。