

第四小组讨论结果——《红楼梦》与《源氏物语》比较

有关《源氏物语》与《红楼梦》的比较研究是多方面、多角度的，这里只是从作者比较开始，再深入作品中，从人物形象、行文结构、艺术风格、主题思想、地位影响等几个方面进行归纳和总结。

1、作者——曹雪芹与紫式部

紫式部和曹雪芹这两位东方民族的艺术大师，虽然性别各异，所处时代又远隔七百余年，但他们的家庭出身、生活经历、文化素养等方面却颇多相似之处，但也存在显著不同。

1. 所处年代

曹雪芹生于1715年，死于1763年（有争议）。紫式部生卒年也有争议，有一说紫式部生于973年，死于1014年的平安时代。尽管如此，仍可看出俩人相差700多年，生活在完全不同的两种社会里。

2. 生平际遇

曹雪芹生长的明朝，政治日趋黑暗，为了维护封建社会岌岌可危的支柱。不惜大兴文字狱，禁锢人们的思想。很多文人学士由此遇难。曹雪芹的曾祖曹玺任江宁织造。曾祖母孙氏做过康熙帝玄烨的保姆。祖父曹寅做过玄烨的伴读和御前侍卫，后任江宁织造，兼任两淮巡盐监察御使，极受玄烨宠信。玄烨六下江南，其中四次由曹寅负责接驾，并住在曹家。曹寅病故，其子曹颀、曹頫先后继任江宁织造。他们祖孙三代四人担任此职达60年之久。曹雪芹自幼就是在这“秦淮风月”之地的“繁华”生活中长大的。雍正初年，由于封建统治阶级内部政治斗争的牵连，曹家遭受一系列打击。曹頫以“行为不端”、“骚扰驿站”和“亏空”罪名革职，家产抄没。曹頫下狱治罪，“枷号”一年有余。这时，曹雪芹随着全家迁回北京居住。曹家从此一蹶不振，日渐衰微。经历了生活中的重大转折，曹雪芹深感世态炎凉，对封建社会有了更清醒、更深刻的认识。他蔑视权贵，远离官场，过着贫困如洗的艰难日子。晚年，曹雪芹移居北京西郊。生活更加穷苦，“满径蓬蒿”，“举家食粥”。在“一把辛酸泪”中，他以坚韧不拔的毅力，专心一志地从事《红楼梦》的写作和修订，终就“满纸荒唐言”。

而生长于平安时期的紫式部，赶上了好时代，在大化革新的余温下，不仅政治较为清明，而且平安时期的文学大肆发展，汉诗文曾鼎盛一时，日本和歌争相发展，散文物语尤其是贵族女子文学的蓬勃兴起。紫式部出生于书香世家，从小受到良好的熏陶，年幼的时候，就已经能看懂古汉语等作品，有才女之称。长德四年（998年）左右，22岁的她与父母具在并有家世子女比自己年长20多岁的藤原宣孝结婚，在长保元年（999年）时得一女儿藤原贤子。婚后3年藤原宣孝去世。在寡居生活中，因创作《源氏物语》而文名远扬，受到藤原道长（966-1027，平安中期公卿）等高官显贵的器重。宽弘二年（1005年）12月29日入后宫，担任后宫皇后藤原彰子（藤原道长的女儿）的女官，为她讲佛授《日本书纪》和《白氏文集》等汉籍古书。官名为藤式部，后改称紫式部。大约在1013年离开后宫。在皇宫时期创作的《源氏物语》，其实是写给皇后的读物。

愤怒出诗人。紫式部和曹雪芹之所以能创作出《源氏物语》和《红楼梦》，正如司马迁在《报任安书》中所说：“皆意有郁结，不得通其道，故述往事，思来者。”因而，他们在各自的巨著中寄托了自己的遭遇和身世之感，都有着作者的自画像，那也是很自然的吧！曹雪芹与紫式部，称得上是一个才子，一个才女，俩人有着类似的经历，如出生高贵，也曾家道中落。但曹家的中落更深广，给曹雪芹的打击更大。而且他深受明朝严苛的文化政策的压迫，身心遭受了更大

的创伤。由于种种原因，紫式部的幸福远比她所受的苦更多。

2、作品

十一世纪初日本女作家紫式部创作的《源氏物语》和十八世纪中国作家曹雪芹创作的《红楼梦》，分别被誉为日本和中国古典文学的高峰，两部巨著无论在思想艺术方面还是在塑造人物形象方面，都取得了惊人的成就，因而，各自在世界文学史上占有着重要的地位。两部作品的比较主要可以从以下几个方面展开：

(1) 人物形象及归宿

《红楼梦》和《源氏物语》里面出现了大量的人物，各有形色，各有风貌。在这众多的人物中，源氏与贾宝玉、紫姬与薛宝钗、紫姬与林黛玉是最值得比较的三组人物形象。

1. 源氏与贾宝玉。

(1) 泛爱。

源氏与宝玉都具有泛爱的特性，光源氏和贾宝玉都是贵族圈子里“善”的化身，而他们的“善”，又都是以“泛爱”为主要特征的。但光源氏和贾宝玉的“泛爱”有本质的不同：前者与封建等级制度密切相连，后者则与新兴的民主要求息息相关。贾宝玉与光源氏“是博爱和泛爱主义者的典型”，但同是对女性的泛爱，两人的态度却有着本质的区别：贾宝玉对女孩子的态度是尊重的，注重情感的交流，而疏于两性关系。他的态度是纯洁的，更多的是欣赏、赞美、关心、照顾，可谓一副菩萨心肠，而不求回报。光源氏对女性则谈不上尊重爱情，只能说是淫乱，体现的是一种残缺的、非理性的性爱。他自私自利，完全从个人的欲望需要出发，而不考虑对方的感受。在他的思想里没有伦理、道德、情感，只是对女性的摧残凌辱。这样的认识在中国研究者中很有代表性，它既揭示了两种泛爱的本质不同，又对两人的精神境界的高下做出评判。

(2) 叛逆(反抗)或随俗(顺从)。

有关源氏和宝玉两人的叛逆问题，最主要的一种观点是，宝玉具有叛逆性，而源氏则随俗顺从。陶陶认为，宝玉具有叛逆倾向、离经叛道，光源氏从根本上说仍然是依照本阶级模式成长起来的。两人在生活态度和处世原则(含有价值观)上截然不同，宝玉不慕功名，厌恶“仕途经济”，源氏一生追求功名，只有不得已才退出官场。贾宝玉是18世纪中国封建统治阶级内部的叛逆青年，有新的思想和反抗情绪，有自由、平等、民主的思想倾向；源氏则是委曲求全，时时忖度别人的心理，瞻前顾后，优柔寡断。

(3) 厌世与出家。

由于两部小说都深受佛教思想的影响，两位主人公也都有厌世的言行以至最后都遁入空门，因此许多研究者都关注两人的最终归宿问题。源氏和宝玉都经历混世、厌世和出世的过程。两部作品中都不同程度地表现了悲观主义、厌世主义和宿命论的消极思想，源氏和宝玉由于对社会的绝望而产生人生悲剧感和幻灭感，最终悲观厌世，遁入空门。也有人认为两人出家的原因是不同的，宝玉是由于厌恶社会现实，追求精神解放与自由而出家的，源氏则是为了逃避现实而出家的。

2. 紫姬与宝钗

在《源氏物语》和《红楼梦》绚丽多姿的女性人物画廊中，紫姬与薛宝钗是两个十分引人注目的女性形象。古代日本与中国一样，都是具有强烈东方色彩的国家，以东方传统的道德观念而

论,紫姬与薛宝钗都堪称“最可爱”、最模范的女性了。

这是两个在封建时代被认为是最“完美”、最“理想”的淑女形象。以东方传统的道德观念而论,紫姬与宝钗都堪称“最可爱”、“最模范”的女性,二者都是合于封建礼俗的“贤淑”女子,是贵族社会倍加推重的“理想”人物。两人都貌、才、德、艺俱备,她们的性格都无可挑剔:以贞静稳重、温柔敦厚、谦恭宽容、忍耐顺从为主导,有封建礼教所特别强调的“德”。紫姬与宝钗的差异主要表现在心理性格和情感世界方面,前者纯真未泯,透过心灵的面纱还可感受到几缕情索的颤动;后者则城府极深,揭开灵魂的帷幕几乎是一片冷寂的荒芜。总的来说,宝钗比紫姬更复杂、更矛盾也更丰富。但二人都无法避免悲剧性的结局,都成了政治交易、家族利益的牺牲品,成为封建礼教的可怜的殉葬品。对于紫姬,读者与作者一样基本上是赞美、同情和怜悯;对于宝钗,人们的评价则褒贬夹杂,但也同样寄予深切的同情。

3. 紫姬与黛玉

黛玉和紫姬“有着惊人的相似”,她们都是才女,都具有多情的特点。但在她们的才情之中,却深蕴着截然不同的精神世界。在以男子为中心的封建社会里,妇女的传统地位只是男子的附庸,但黛玉的才华是为自己具备的,而紫姬的才华则是为丈夫而具备的。黛玉是封建思想的叛逆,追求独立的人格,具有自我意识,体现作人的价值;紫姬则是封建贤妻的典范、“理想的女性”,她“竭力按照以男性为中心的文化传统加给她们的女性标准生活着”。两人的心灵都受到封建社会的压迫和摧残,命运都是悲剧。所不同的是,黛玉在爱情追求中体现了自我,而紫姬在没有爱情的生活中泯灭了自我。从中可以看出两位作者不同的妇女观:曹雪芹是悖逆封建道德的,而紫式部则倡扬封建道德。

(2) 创作方法、艺术手法、文体结构

1. 艺术风格

紫式部生活的时代,日本文学初兴,仅受唐诗影响而已,而中国文化源远流长,古典文学积淀深厚,两部作品相较,《红楼梦》在艺术造诣上远高于《源氏物语》。

《源氏物语》以诗的意境见长;《红楼梦》以画的意境为上。《源氏物语》与《红楼梦》的总体艺术风格是鲜而不同的。《源氏物语》以其清丽、幽雅的境界,通过华美、婉转的语言和大量细腻的心理活动描写,把人间的离愁别恨写得淋漓尽致。全书基调清新恬淡、温柔委婉,显示出一种柔婉之美。《红楼梦》以其绚丽、含蓄的意境,通过华美、哀怨的语言和大量精致的性格刻画,把人间色彩斑斓的悲剧写得雄浑悲凉。全书基调缠绵哀婉、悲慨苍凉,显示出一种悲怆之美。《源氏物语》的总体艺术风格是通俗优美,文辞高雅,全书五一稔笔,每每写到性,只是点到为止,使全书充满诗情雅趣,且女性心理明显,感情丰富,写人叙事缜密细致,行文流畅,舒缓丰富,体现日本传统文化温柔典雅的艺术风格,给人以一种柔婉之美。《红楼梦》的总体艺术风格是文词奇巧,悲喜映照。表面温和委婉,二内容刚劲悲壮,写人叙事,笔含春秋,真假互见,把本能的色欲净化,雅化。全书梦幻叠出。诗话一体,使读者有无限华艳哀婉之感,有如“骏马西风塞北”,体现中国传统文化慷慨悲歌的艺术风格,给人以一种悲怆之美。

2. 现实主义创作原则。

它们是伟大的现实主义作品,两位作者都具有现实主义的创作态度,遵循现实主义的

创作原则，采取现实主义方法，同中之异：《源》可以说是用纯现实主义方法写成的，而《红》则是在严格的现实主义原则中，采用了一些浪漫主义的表现手法。当然，如果细加推敲，《源》也不纯是现实主义，它也有些浪漫主义色彩；而《红》不仅有浪漫主义，还有象征主义，等等。

3. 文备众体。

《源》中引用、插入了很多诗歌，《红》中的诗歌数量虽然没有《源》多，但诗词曲赋等无所不有，文体比《源》更为丰富。散韵相间、文备众体。两部小说的语言风格都有“散韵相间”的特征，在叙事散文中插入大量的诗歌，形成“文备众体”的文体特征，为作品情调增加了无限的和声。《源》中和歌的引用大大增强了作品的艺术表现力，《红》中的引诗同样是不可分割的有机组成部分，起到推动故事情节发展，表现人物形象，表达作者爱憎情感及讽谕时世等作用。《源》与《红》都采用了散韵结合、诗文相间的艺术手法，使之在抒发人物感情、渲染气氛、增强感染力方面起了巨大作用，也使作品显得婉约多姿、典雅艳丽、富有文彩。

4. 叙事结构。

《源》的结构特点是采用单线发展的串珠式的艺术结构，是纵向的延伸。《红》的结构特点是采用多线发展的网状式的艺术结构，是横向的拓展。

5. 直笔与曲笔。

两部小说在艺术上最为显著的特色是，借助爱情笔墨巧妙地隐蔽有关政治矛盾的描写和作家的思想倾向。二者的不同：《红楼梦》是透过封建贵族叛逆者的抗争行为，而《源氏物语》则通过贵族生活的“烂熟”，隐喻贵族社会的衰亡是不可避免的，以此从内面揭示贵族社会的必然命运。《源》、《红》两书都运用曲笔、侧写、掩饰、隐喻的手法。

(3) 思想主题

1. 封建覆灭主题

两部小说相似的主题思想有相似之处，它们都深刻地反映了封建时代的社会现实：社会矛盾日益激化、贵族们为争权夺利而勾心斗角、尔虞我诈、政权机构日益腐朽……封建贵族妇女们无法摆脱精神的痛苦和悲剧的结局，而封建社会制度是产生悲剧的社会根源。《源氏物语》与《红楼梦》一样，都展现了贵族阶级腐朽淫乱的生活画面，揭露了贵族社会的种种黑暗和矛盾，揭示出封建贵族阶级必然没落的历史命运。两部小说在爱情描写上都以女性为中心，并突出妇女问题，揭示女性的悲剧性命运，这是它们的相似之处。二者之间的不同是，《源氏物语》主要表现了一夫多妻制盛行下妇女的痛苦遭遇，《红楼梦》则主要表现了封建时代爱情、婚姻不能自主的社会性悲剧，从而批判了封建制度的不合理。

2. 佛教思想

两部作品中都浸透了佛教思想。宿《源》认为，两部小说都深受佛教文化的影响，都体现出人物命运的宗教归宿，这正好证明了中日两大民族心灵交流的一致性——作为避世、避祸，出家是一条不归路，也是长生路，既摆脱苦恼人生，又可保全性命于乱世。具体地说，主要影响表现在以下三个方面：一，无常与出家；二，宿命、因果和救济；三，心性。

(4) 地位与影响

《红楼梦》是一部中国末期封建社会的百科全书；小说以上层贵族社会为中心图画，极其真实、生动地描写了十八世纪上半叶中国末期封建社会的全部生活，是这段历史生活的一面镜子和缩影。是中国古老封建社会已经无可挽回地走向崩溃的真实写照。《红楼梦》之所以成为“中国小说文学难以征服的顶峰”，不仅仅是因为它具有很高的思想价值，还在于它非凡的艺术成就。全书规模宏伟，结构严谨，人物生动，语言优美，此外还有一些明显的艺术特点值得后人品味、鉴赏。

《源氏物语》是世界文学史上第一部写实性长篇小说或（长篇写实小说），是日本平安时期物语文学的最高典范，小说描绘了中古日本平安时代桐壶、朱雀、冷泉、今上四朝天皇当政时三代人前后 70 多年的宫廷生活，涉及人物约 440 人之多，但小说在整体结构上是以男主人公源氏和薰君的荣辱兴衰为经，以几十个不同性格、不同命运的贵族女子为纬，从男女关系的视角，铺开了复杂的爱情纠葛，尤其是以源氏、薰君与众多女人的恋情，折射出满月将亏、盛极欲衰的平安贵族社会内幕，可以说是平安王朝贵族社会人生世态的巨幅画卷。

《红楼梦》是中国文学的颠峰之作，《源氏物语》是日本文学的颠峰之作，但客观地说在世界文学史上《源氏物语》比《红楼梦》的地位要高。

然而在大部分欧美人写的世界文学史中，却重《源氏物语》而轻《红楼梦》，有的书还将紫式部推举为世界上最伟大的女作家，有的人认为她的成就要比西方最伟大的女作家简·奥斯丁还要大。而介绍《红楼梦》的要么没有，要么一两句话带过。

究其原因我认为有几点：

1. **年代原因**：《源氏物语》成书于 1000 年左右，是世界上第一部长篇小说。那个年代，各个国家还是各自发展，彼此联系较少，互不了解。而当时西方文学还处于一片空白，具有影响力的作品还很少。而《源氏物语》在这个年代诞生了，可谓超前，也是一部杰作，所以要写进文学史来填补这一时期西方文学的空白。而它作为日本文学的颠峰之作以及世界上第一部长篇小说的历史影响也使得它受到重视。而《红楼梦》诞生于十八世纪，这个时候西方世界已经进行完文艺复兴以及工业化大革命了，西方彼此了解，相互影响。而中国闭关锁国，对外界不了解，西方也不了解中国。在文学上，小说这种体裁已诞生六、七百年了，西方文学中已产生了无数有影响力的作品，而在《红楼梦》诞生的十八世纪正是西方文学的黄金时期之一，狄更斯、简·奥斯丁，巴尔扎克等他们还研究不过来呢，也就没有必要找一个东方作家来填补空白了。再者《源氏物语》时期，文学是每个国家各自发展，还没有世界，流派这种概念。而《红楼梦》诞生时期，世界文学已经过度到现实主义时期。世界文学彼此联系，相互影响。而中国的社会没有溶入世界，《红楼梦》也就不在当时的世界语境中，所以不算超前作品。
2. **翻译原因**：《源氏物语》二，三十年代就有英文全译本，而且是美国人为介绍给西方读者翻译的，翻译得很好。《红楼梦》七八十年代才有英文译本，是中国人为了宣传自己的文化翻译的，翻译得一般。
3. **经济原因**：日本经济发达，文化推广工作做得好。而中国不是很发达，而且在 50-70 年代和世界脱轨，文化和世界也缺少了沟通。再者，欧美人也对较为发达以及资本主义社会的日本的文学更感兴趣。在欧美紫式部被认为是东方文学中最伟大的文学家。毕竟，经济基础决定上层建筑呀。

3、小结

目前尚无任何确凿的证据表明《红》是受《源》的影响产生的，一切比较研究都只能建立在平行研究上，而不是影响研究。关于二者孰优孰劣的问题，不应轻易下结论，每一部作品在特定的历史时期会呈现出不同的内涵，需要我们更进一步的学习研讨。