

紅樓夢

作者簡介

作者曹雪芹（大約 1715 – 1764）名霑，字夢阮，號雪芹，又號芹圃、芹溪。曹家的祖上在關外歸旗，屬正白旗包衣。後來隨滿清入關，幾代都在內務府做事，與皇族十分接近。到曹雪芹祖父曹寅的時候，受到康熙皇帝的寵眷，任蘇州織造四年，江寧織造二十一年。康熙六次南巡，他辦過好幾次接駕的差事，又是康熙在江南的耳目。

曹寅死後，康熙命其年在弱冠的兒子曹顥任織造。不到兩年，曹顥病故，康熙特別安排曹寅的姪兒曹頌過繼，繼任江寧織造，「以養兩世孀婦」。雪芹就是曹頌的兒子。曹頌繼任六年之後，康熙去世，曹家失去靠山。由於接駕及揮霍所虧空的公款，無法還清，終於在雍正六年被抄家。曹家被抄時，已是山窮水盡，只剩一付空架子，如《永憲錄續篇》所記：「封其家貲，止銀數兩，錢數千，質票值千金而已。」

曹雪芹在這樣背景的家庭中成長，能寫出《紅樓夢》如此的巨著，是非常自然的。他出生時，曹家已沒落；六、七歲時，更因抄家而被迫遷回北京居住，開始窮困的一生。由於祖父曹寅藏書頗豐，著有《棟亭集》，還負責刊印《全唐詩》等。這樣的家世，對曹雪芹的思想和藝術修養，有極大的影響。

曹家在南京被抄，遷回北京，乾隆年間徹底敗落。曹雪芹在右翼宗學任過職務，後移居北京西郊健銳營一帶。他所過的生活清苦，以賣畫度日。張宜泉《傷芹溪居士》小序稱他的為人「素性放達、好飲、又善詩畫」；裕瑞《棗窗閑筆》則說他「善談吐，風雅游戲，觸景生春，聞其奇談，娓娓然終日不倦。」《紅樓夢》中的風雅奇談、游戲、詩畫等，都是他在當時社會的生活點滴。

他經歷了曹家由盛至衰的過程，深味世態炎涼，人情冷暖。晚年寫作《紅樓夢》，他用了十年時間批閱，增刪五次，終於「書未成」而「淚盡而逝」，只完成了完整的前八十回。

作品背景

《紅樓夢》原名《脂硯齋重評石頭記》，初以八十回抄本流傳（據脂評可知，八十回以後的文稿亦寫出，但因種種原因「迷失」未傳）曹雪芹死後三十年，即乾隆五十六、五十七年（1791，1792），程偉元、高鶚辛苦尋得餘稿，加以修訂，兩次以活版印行百二十回《紅樓夢》，世稱「程甲本」、「程乙本」。

《紅樓夢》小說的背景，是以曹家家史為藍圖。人物、地點、事件、時間、物品，都是「假作真時真亦假，無為有處有還無」。可以肯定的是小說中的人物性格，他們彼此間的關係，以及情節的發展，伏筆和高潮的安排等等，無一不是作者精密的設計，無一不在其控制中。作者將他的人生觀與處世哲學，充份呈現在這部小說中。

《紅樓夢》是一部近百萬字的巨著，書中人物男女各二百餘。作者有意把時間與地點的座標隱沒，只說故事是發生在「隆盛昌明之邦，詩書簪纓之族，花柳繁華之地，溫柔富貴之鄉」。書中所寫的，是一個世襲貴族家庭賈府，在八年之間盛極而衰的過程。環繞著賈府的，是彼此連絡有親，一損俱損，一榮俱榮的金陵豪門巨富，其中包括了薛、史、王大族名宦之家。因此小說除了寫賈府以外，也述說了金陵豪門的盛衰。

內容大要

《紅樓夢》結構宏大，氣魄雄偉，組織嚴密，可說是小說史上的長篇巨著。《紅樓夢》的結構，是以賈府的興亡為經，以賈寶玉及金陵十二釵等人生平事蹟為緯。全書主要的男主角，就是賈家「混世魔王、孽根禍胎，集天地間殘忍乖邪之氣而生」的情痴賈寶玉；主要的女主角，就是各具個性的金陵十二釵：林黛玉、薛寶釵、王鳳姐、元春、迎春、探春、惜春、史湘雲、妙玉、秦可卿、李紈、巧姐。

作者創造了賈寶玉這個人物，讓他體悟夢幻人生。曹雪芹以細膩的筆法，先刻劃賈寶玉的享盡榮華富貴。舉例來說，寶玉騎馬出門，錢啟、周瑞在前引導，李貴、王榮抓籠頭，張若錦、趙亦華在兩邊，後面跟著焙茗、墨雨、鋤藥、掃紅四個小

廡；回到家裡他住怡紅院，一些看門戶的老婆子不算，大丫頭有襲人、晴雯、麝月、碧痕、秋紋，小丫頭有綺霞、四兒、小紅、佳蕙、墜兒、定兒、柳五兒、春燕、芳官等，眾多婢僕供他差遣，其他的生活享受可想而知。其次，再讓寶玉歷盡情關。在作者筆下，寶玉是一個多情種子，也是個泛愛主義者，他除了與好幾位千金小姐談戀愛外，無論丫頭或侍妾，他「皆以能一盡心為榮」，所以警幻仙子早就宣判他為「古今第一淫人」。最後作者讓寶玉勘破世情，現身說法，告訴世人富貴榮華，興衰際遇都是夢幻，而寶玉的一切情愛糾纏，正是一個活的風月寶鑑。等到黛玉一死，賈家被抄，賈寶玉也就大澈大悟，以出家結局。

所謂金陵十二釵都是太虛幻境中警幻仙姑轄下「薄命司」註冊的女子。她們與賈寶玉均有著各種不同的親情、愛情與友情關係。賈寶玉對人生的澈悟，書中既一再強調為「情悟」，那麼金陵十二釵作為悲劇人物，她們每一個薄命的事跡，對寶玉都有「情悟」的觸動作用。不僅如此，凡是寶玉的親人、朋友、丫鬢和僕人，也多多少少促成了寶玉的「情悟」。

故事從賈家的興盛到敗亡，從元春的榮歸到賈寶玉出家，十二金釵及丫鬢的薄命，使人體悟情愛兩空，禍福無常，人生如夢。而人生的虛幻正是紅樓夢所欲表達的主題。《紅樓夢》第五回的最後一支曲子《飛鳥各自飛》寫得好：「為官的，家業凋零；富貴的，金銀散盡；有恩的，死裡逃生；無情的，分明報應；欠命的，命已還；欠淚的，淚已盡；冤冤相報自非輕；分離聚合皆前定。欲知命短問前生，老來富貴也真僥倖。看破的，遁入空門；痴迷的，枉送了性命。好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨！」

藝術特色

1. 講究的出場藝術

《紅樓夢》塑造了許多栩栩如生的人物形象。為了使人物一出場就能突顯個性，給予讀者強烈的第一印象，因此《紅樓夢》非常講究人物的「出場」藝術。例如第三回「黛玉進府」這一幕，就通過黛玉的耳聞目睹心感，刻劃

主要人物的出場，令人物的個性盡顯。

2. 精鍊的語言風格

《紅樓夢》充分發揮了文學中散文、駢文、白話各種語言形式，在敘述、描寫、議論中的功能和魅力。《紅樓夢》的語言性格化，其中以敘述劉姥姥行動的語言最為典型。此外，作品中大量吸取和運用民間口語，諸如成語、俗語、歇後語、俏皮話等，都使用恰當，令全書的語言生動活潑。

在賈府大家庭中，有如社會的縮影，家中的女子，從太太，到小姐、丫頭，各有不同的身份和地位。曹雪芹以細膩的筆觸，寫出她們的言行舉止和進退應對，活現她們的處世之道和生活哲學。尤其十二金釵中主要的幾位，像黛玉的才華橫溢，寶釵的端莊賢慧，元春的知書識禮，湘雲的爽朗豪邁，鳳姐的精明辛辣。每個人物的語言都切合其身份地位，更難能可貴的是語言精煉具典型性。

3. 獨特的思想性格

《紅樓夢》還善於通過人物奇特的語言和行為，表現其獨特的思想性格。例如寶玉的奇談：「女兒是水做的骨肉，男子是泥做的骨肉，我見了女兒便清爽，見了男子便覺濁臭逼人。」他把「讀書上進」的人稱為「祿蠹」，把胎裡帶來的那塊寶玉稱為「勞什子」，並多次的摔砸等等，這些反常的言行，正揭示出他的叛逆個性。又如黛玉的「葬花」，是她對自身處境的感傷，以葬花來自憐。而寶玉向她表露愛情後，她的心情劇變，由最初的喜悅，到其後產生妒忌、猜疑、敏感、傷心等情緒，正是她獨特的思想性格造成的。

4. 獨到的情節藝術

《紅樓夢》的情節是寫一個家族的日常生活，既寫較重大的事件，也寫無數的日常生活小事，這正是《紅樓夢》情節藝術的特點。在描寫重大事件時，根據各種事件本身的特點採取不同的藝術手法。如第三十三回寫寶玉挨打這一重大事件，採取了步步緊逼的手法，使這一情節產生了極強烈的戲劇性。又如第七十三至七十四回寫抄檢大觀園時，卻又採取了逐步展開的手法。兩種寫法各有千秋，產

生了不同的藝術效果。

《紅樓夢》對大量生活小事的描寫尤為精彩。很多平凡小事，都被作者賦予深刻的涵義。那些諸如過生日、請大夫之類的日常生活細節，在作者筆下都顯示了當時社會的生活情趣。如寶釵過生日（第六十三回）賈母過生日（第七十一回），都不過是吃酒看戲，但正如脂評所說：「起用寶釵，盛用阿鳳，終用賈母，各有妙文，各有妙景。」它標示著賈府由盛至衰的幾個階段。《紅樓夢》還往往把這些重大事件和生活小事巧妙地連結起來，互相映襯，構成一個藝術整體。

教學建議

教師在指導學生閱讀本書時，可從以下幾方面入手：

1. 引導學生體會、分析小說中任何一位人物的語言，從而掌握人物性格、身份的特點。
2. 以小組討論的方式，讓學生選擇《紅樓夢》中的一宗事件，並探討它對小說情節的推動起著甚麼作用。
3. 《紅樓夢》寫一個家族的日常生活，書中所寫吃的喝的玩的用的生活文化，俯拾即是。教師可引導學生分析這些文化和賈府由盛而衰的關係，並進而探究賈府衰落的主要因素。
4. 有人認為高鶚續作的後四十回未能切合曹雪芹的創作原意。教師可引導學生討論這意見，並分析續作部分的情節發展是否恰當，然後就個人體會，嘗試自擬另一結局，與同學分享。

參考書目

1. 曹雪芹、高鶚著：《紅樓夢》（中國藝術研究院，紅樓夢研究院校注），北京：人民文學出版社，1992。
2. 王忠林、邱燮友等著：《增訂中國文學史初稿》，台北：福記文化圖書有限公司，1983。
3. 段啟明主編：《中國古典小說藝術鑒賞辭典》，北京：北京師範大學出版社，1991。
4. 馮其庸、李希凡主編：《紅樓夢大辭典》，北京：文化藝術出版社，1990。