

文學社會學專題： 《紅樓夢》

Sociology of Literature Seminar:

Reading 《The Dream of Red Chamber》

2015 spring

Wednesday 09:10-12:10

授課教師：黃崇憲

上課時間：星期三 09:10-12:10

聯絡電話：(04) 23590121 轉 36313

電子郵件：momo@thu.edu.tw

約見時間：星期二、三 07:30-08:30 伯朗咖啡館（需事先約定）

辦公室：SS539

📖 課程簡介

在《紅樓夢》的卷首，作者曹雪芹夫子自況般地評價自己的作品：「滿紙荒唐言，一把辛酸淚；都云作者癡，誰解其中味」。誠哉斯言，此簡潔俐落的二十個字，大概是古今中外文學史中無出其右的精準自評，將《紅樓夢》的內容、作者的寫作心態、人生的酸甜苦辣，都展現出來。歷來圍繞著此近三百年前寫就的經典之考證、索隱與詮釋不知凡幾，形成了所謂的「紅學」。如果說《水滸傳》是一部怒書，《金瓶梅》是謗書，《儒林外史》為牢騷之書，則《紅樓夢》乃是一部悟書，其所遇之人皆閱歷之人，其所敘之事皆閱歷之事，其所寫之情皆閱歷之情。究其實，《紅樓夢》可被視為一精彩「自我社會誌」的偉大小說形式之藝術展演，曹雪芹在歷經人生缺陷逼仄、舊歡難拾、身世飄零、悔恨無從、付諸一哭，發而為文，以力求解脫，《紅樓夢》一書的確是曹雪芹閱歷感悟人生之辛苦結晶，「悲涼之霧，遍被華林」。殊為遺憾的是「千古文章未盡才」，曹雪芹只完成前八十回，後四十回由高鶚所續，然仍不礙其為未完成之巨著。

《紅樓夢》是一首無韻的《離騷》；也是一部「說」家之千古絕唱；更是對一個封建黑暗王國的「現象學式還原」，是一首封建制度和封建貴族世家的輓歌，交織著人生的痛苦和歡樂、憂愁和哀傷、繁華和零落、正直和邪惡、愛情和淫欲，以及權勢者的專橫霸道和「被侮辱與被損害者」的呻吟之現世相。曹雪芹以如椽之筆為末世的封建社會

描繪了一幅精確而生動的工筆畫，對其所身處之社會，從它的社會制度到全部「上層建築」做了深刻的總批判。《紅樓夢》更是一曲淒美的青春、愛情和理想的頌歌。

庭院深深，本課程無法透過有限的學期課程盡覽《紅樓夢》既浩瀚又幽深的風景，只但求充當一個盡職合格的導遊，將《紅樓夢》視為一生命的大書，進行生命的對話，力求做到閱讀與生命之有機連結。此外，作為問石之路的初步嘗試，本課程也企圖以文學社會學的敏感與理論視野將《紅樓夢》拆解為五條主要軸線，進行解讀與詮釋：人生本體論、社會生活史記、眾生相人物誌、「以情悟道」認識論，和情欲微物論。

首先，就人生本體論而言，《紅樓夢》是獨一無二的，因為此書有一種與人生的同質性，一種別的書上所沒有的「人生質感」，具有人生的豐富性、立體性、多義性、多元性，所引起的爭論、興趣、考據、猜測、推理，更像是一個大的歷史公案。紅樓夢做為一不朽的文學經典，與其他文本最大的不同就在於，其文本所反應呈現的幾乎就是人生的本體，富有一種非常罕見的人生與世界的質感，人生的酸甜苦辣、生老病死、悲歡離合、歷史興衰，盡在其中，我們甚至可以不誇張地說，紅樓夢中的人生直逼 Foucault 所說的「全景敞視主義式」(panopticon)的人生。

其次，從布勞岱年鑑學派以降的「日常生活史觀」來說，《紅樓夢》可說是一部百科全書般的「社會生活史記」。《紅樓夢》的社會由世家、平民、奴隸三種階層組合而成，以社會經濟史之角度來看，中國自明代中葉以來至曹雪芹寫作《紅樓夢》的乾隆年間，其社會形構在封建社會結構之內，開始了資本主義生產關係的萌芽，而且獲得相當的發展，並形成了資產階級的前身，亦即「市民階層」，個人主義開始抬頭，權威與個人主義同時並存，《紅樓夢》裡所提出的平等、自由、婚姻自主、個性解放、反對封建社會、反對封建禮法、反對封建等級制度，都是因新興的市民階層「從物質生活的矛盾中，從社會生產力和生產關係之間」的現存衝突中，要求擺脫種種的封建束縛和限制，要求更多自由，反對封建特權的種種剝削，凡此種種引人注目的思想，其社會物質基礎必須被精確掌握與界定，方得以解釋《紅樓夢》一書中思想性質之底蘊，而這正是作品／文本社會學取徑之精義所在。以此視之，《紅樓夢》正是當時社會物質生活的矛盾、政治領域和意識形態領域裡的鬥爭所造成的豐碩成果，絕非歷史的偶然，而是深深根植於現實的社會生活土壤中。因此《紅樓夢》能夠容納「社會變遷」下很廣闊的、很複雜的生活，是一部內容豐富的社會史料書。曹雪芹以其生花妙筆把生活寫得逼真生動，作品中充滿了生活的興味，充分反映了西諺所說：「上帝和魔鬼就藏在細節裡」，日常生活的描寫、細節的描寫，是小說的基礎，能夠寫得細膩逼真需要相當才氣方可為之，一部巨作長篇小說最大的挑戰是細節的實感。細節是真實性的基礎，生活細節最難虛構。《紅樓夢》一書行文敘事生動又細緻，時而絮絮叨叨，甚至流於流水帳，但同時卻又工筆勾勒、繽紛上色。書中所談到的建築、烹調、衣飾、醫藥、園林、奢侈品、甫進口的舶來品玩意兒、詩詞歌賦、牌子曲、紙鳶、燈謎等等，生活中的萬花筒皆在其中，真可謂一部「社會生活的百科全書」。除了日常細節之外，還得有重要的事件和波瀾，《紅

樓夢》裡的大事件和大波瀾都描寫得非常出色，例如元妃省親、寶玉挨打、搜查大觀園、賈母生日、可卿大喪、除夕祭祖等。曹雪芹把生活細節和大事件都寫得十分真實、十分生動，從而寫出巨大的典型環境和眾多典型人物，蘊藏豐富的文化積淀。

又及，在《紅樓夢》一書中涵括幾百口男女老少、尊卑貴賤、而且是有機地關連在一起，而非互不相干，展現了一幅驚人、綺麗異彩的萬尺畫卷，數百人物各個不同，聲口、氣質、風格、神態，絕無雷同，而且不只是一個無靈魂的扁平人物，各個神龍活現、躍然紙上。曹雪芹描寫人物的手法，純粹是中華畫法的精神體現，近乎晉代大師顧愷之所提倡的「傳神寫照」。讀《紅樓夢》，不可「捉大放小」，只看寶玉、黛玉、寶釵、熙鳳、賈母等人，而忽略了那些蔣勳所關注的、有如《金剛經》說的「微塵眾」，那些充滿人間氣、哭哭笑笑、愛憎嗔怒、怨親糾葛、悲喜無常的眾生，曹雪芹一一寫來，以大悲憫、大體貼，「眾生皆俱於我」，為其一一塑像。有人統計，《紅樓夢》全書寫了975人，此為古今中外文學史上之唯一特例，無與倫比。

再者，《紅樓夢》不只是小說，又是哲學和玄學，其中寶黛間的「悲愛美學」，人生是非成敗轉頭空的空虛感、荒唐感和悲涼感，可謂一人生啟示錄。榮國府的盛極而衰，繁華落盡後的滄桑無常感，寶玉出家「一塊白茫茫的大地真乾淨」所透顯的「色即是空、空即是色」，讀來令人五體皆震、痛徹心扉之際，也有對人生的沉痛深刻之感悟，可視為中國文學「以情悟道」傳統中的巔峰之作。《紅樓夢》一書中思想上的點睛之筆「因色見空，由色生情，傳情入色，以色悟空」並非線性式的「色即是空」之大跳躍，其中一重要的「中介變項」即是情，書中「天下無能第一，古今不肖無雙」之寶玉是多情善感之人，見一個愛一個，「見了姊姊，忘了妹妹」，凡是女孩兒，無不鍾情愛惜。寶玉的「情的直覺」（相對於牟宗三說中國哲學中「智的直覺」）特別大，因此，對人生參悟之滲透性也特別強，他時常發呆，時常哭泣，都是由此情的直覺而來。寶玉常「仔細一想，真正無可奈何，不覺長嘆數聲」，此長吁短嘆，讓寶玉悟出多少道理？！一悟再悟，從癡情舊病中漸悟出色即是空，情即是魔，明白了一點實相，「自此深悟人生情緣，各有份定。」寶玉憑了感情，亦癡、亦情、亦淫、亦慧，以感情直面窺見真理，比理智快得多了，「以情悟道」，感情變成更大、更高次元的「理性」。賈寶玉和林黛玉都是「情感先於本質」的存在主義者，情感對他們來說就是存在的根據和前提，而且也是存在的全部內涵，情就是生命本身，情與生命共存共亡。

最後，愛情當然也是《紅樓夢》的重要主題之一，書一開始即談到本書的「大旨談情」，其大荒山無稽崖清埂峰，又是大荒又是無稽又是多情，嗚呼哀哉！《石頭記》（《紅樓夢》一書的別名）是一部銘刻在石頭上「開闢鴻蒙，誰為情種」的欲愛書。有欲愛就有痛苦，王國維即曾經用叔本華的哲學來解釋，認為《紅樓夢》的主題是欲望的悲劇。《紅樓夢》中的小兒女私情，終究落得有情人難成眷屬的人生遺憾，歷來令人扼腕浩歎，感慨愛就是煎熬，愛是眾苦之源。大觀園裡的愛情宿命，無非像金剛經中所說的：「如

夢如幻、如泡如影、如露如電」，就像一聲長長的嘆息。《紅樓夢》一書可能是古今中外最偉大的「欲望小說」、最深刻的「情欲微物論」。

《紅樓夢》不是寫出來的，是哭出來的。是曹雪芹在其跌宕起伏的一生集賤與貴的感覺、貧與富的生活、南與北的閱歷於一身，加上不世出的稟賦與才華，使他能於一般的人情世故中體驗並品味出人生的真與假、敏銳地洞察出那盛極一時的家族／社會／文化存在的各種矛盾和問題、以及由盛而衰的總趨勢，「眼空如箕，筆大如椽」地對他所處的社會進行深刻批判，字字血淚，只可道與知者言。劉鶚在《老殘遊記》的自序中嘗謂：「《離騷》為屈大夫之哭泣，《莊子》為蒙叟之哭泣，《史記》為太史公之哭泣，《草堂詩集》為杜工部之哭泣；李後主以詞哭，八大山人以畫哭；王實甫寄哭泣於《西廂記》，曹雪芹寄哭泣於《紅樓夢》……曹之言曰：『滿紙荒唐言，一把辛酸淚。都云作者癡，誰解其中意？』名其茶曰『千芳一窟』，名其酒曰『萬艷同杯』者，千芳一哭，萬艷同悲也。」魯迅也曾說：「一部《紅樓夢》，經學家看見《易》，道學家看見淫，才子看見纏綿，革命家看見排滿，流言家看見宮闈秘事。」

社會學家能看到什麼？歷來的紅學家幾乎是清一色的文史出身，較強調重視文本內文學性的鑑賞、評析，和對不同版本的校勘、比較，或醉心於文本外以曹家歷史為核心的考證和對重大歷史事件的索隱，然而，都對社會結構／制度／規範的關注不夠。社會學家不研究《紅樓夢》，實在是紅學的重大損失。本課程企圖求索一條對《紅樓夢》的社會學詮釋與解讀之可能取徑與出路。

📖 本課程探討之核心議題

- ❁ 《紅樓夢》上下古今縱橫談：典律的生成與紅學的興起。
- ❁ 晚近紅學的發展與紅學革命。
 - 從學術史的觀點檢視近代紅學發展的歷程。
 - 第一個典範：蔡元培《石頭記索隱》（1915）主張《紅樓夢》為清初政治小說，旨在宣揚民族主義、弔明之亡、揭清之失。
 - 第二個典範：胡適《紅樓夢考證》（1921）以《紅樓夢》為曹雪芹的自敘傳，此新紅學的考證傳統至周汝昌的《紅樓夢新證》（1953）而登峰造極，考證派紅學實質上已蛻變為曹學了。
 - 第三個典範：「封建社會階級鬥爭論」，在中華人民共和國建國後，以馬克思主義的一般歷史理論應用到《紅樓夢》的研究，認為胡適將《紅樓夢》僅僅看成是作家曹雪芹個人和家庭生活的實錄。完全抹煞了該書所反映的巨大的社會內容，抹煞了這部小說暴露和批判封建制度的歷史價值。
 - 第四個典範：余英時《紅樓夢的兩個世界》（1978）倡議紅學該建立新典範，此新典範具有兩個特點：第一，強調《紅樓夢》是一部小說，因此特

別重視其中所包含的理想性與虛構性。第二，新典範假定作者的本意，基本上隱藏在小說的內在結構之中，而尤其強調兩者之間的有機性，作者的意思必須貫穿全書而求之。

- 索隱派（政治史，強調「家恨」）、自傳說（家族史，強調「國仇」）、階級鬥爭論（社會史，強調「封建制度的崩潰」和所謂新的「市民」階級興起）。
- ❁ 紅學的不同取徑：考證訓詁（版本學）、索隱（情報檔案解碼學、《達文西密碼》）、詮釋（文學批評與文化研究）。
- ❁ 日常生活史、社會史、物質文明史。
- ❁ 《紅樓夢》是一部計畫周詳的大書，其刻化經營、布局、剪裁、呼應，用心之深，遠非中國其他小說可比。其前八十回的結構，可簡單分為四個部分。開頭十八回主要是介紹榮國府、寧國府和大觀園、寶玉、黛玉、寶釵、熙鳳、可卿。第十九至四十一回，主要寫寶玉與黛玉之間的愛情彼此試探，寶玉和封建正統思想之矛盾衝突，以及薛寶釵、史湘雲、花襲人、妙玉和劉姥姥。第四十二至七十回，因為寶玉和黛玉之間的愛情與互相了解，黛玉和寶釵之間的猜忌也已經消除，小說就從已經寫過的生活和人物擴展開來，去寫一些前頭還不曾著重寫過的、或者新到賈府來的、或者大觀園以外的女孩子，鴛鴦、香菱、薛寶琴、晴雯、探春、邪岫煙、尤二姐、以及一些小丫頭。最後十回，開始轉入賈府衰敗的描寫，主要寫這個家庭的入不敷出、大觀園的搜查、晴雯（“情文”）之死。
- ❁ 藝術家／天才社會學：比較 Norbert Elias 的《莫札特：探求天才的奧秘》及 Natalie Heinich 的《The Glory of Van Gogh: An Anthropology of Admiration》。
 - 天才作家的出現是有他深刻的社會歷史原因的，歷史上很少有作家像曹雪芹那樣親歷過從極盛到極衰的生活（曹家大樹飄零、淪為平民、流於市井，讓他得以出脫心中多少憶昔感今），再加上從明中葉發展起來的萌芽狀態之資本主義生產關係，繼續有所發展、市民階層興起等社會變遷所致。
 - 曹雪芹是嘗過人生滋味、翻過筋斗的人，吃點人生的苦頭，甚至是大苦頭，也是天才成長的重要因素，古人所說的「文窮而後工」、廚川白村《苦悶的象徵》、《孟子》：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚、空乏其身、行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」斯之謂也。
 - 時代、家庭和個人三方面的「多元決定」、交織統一，才促使這樣一位天才的成長。
- ❁ 《紅樓夢》的兩個世界：烏托邦的世界和現實的世界。（余英時：曹雪芹一方面全力創造了一個理想世界，在主觀企求上，他是想要這個世界長駐人間。而另一方面，他又無情地寫出了一個與此對比的現實世界。而現實世界的一切力量則不斷地在摧殘這個理想的世界，直到它完全毀滅為止。《紅樓夢》的兩個世界不但是有密不可分的關係。並且這種關係是動態的，即是取一種確定的方

向的。當這種動態關係發展到它的盡頭，《紅樓夢》的悲劇意識也就升近到最高點了。）

- 宋淇：「大觀園是一個把女兒們和外面世界隔絕的一所園子，希望女兒們在裡面，過無憂無慮的逍遙日子，以免染上男子的齷齪氣味。最好女兒們永遠保持他們的青春，不要嫁出去。大觀園在這一意義上說來，可以說是保護女兒們的堡壘。」
- 余英時：「總結地說《紅樓夢》這部小說主要是描寫一個理想世界的興起、發展以及最後的幻滅。但這個理想世界自始就和現實世界是分不開的：大觀園的乾淨本來就建築在會芳園的骯髒基礎之上。並且大觀園的整個發展和破敗的過程之中，他也無時不在承受著另外一切骯髒力量的衝擊。乾淨既從骯髒來，最後又無可奈何地要回到骯髒去。」

✿ 《紅樓夢》的文學性

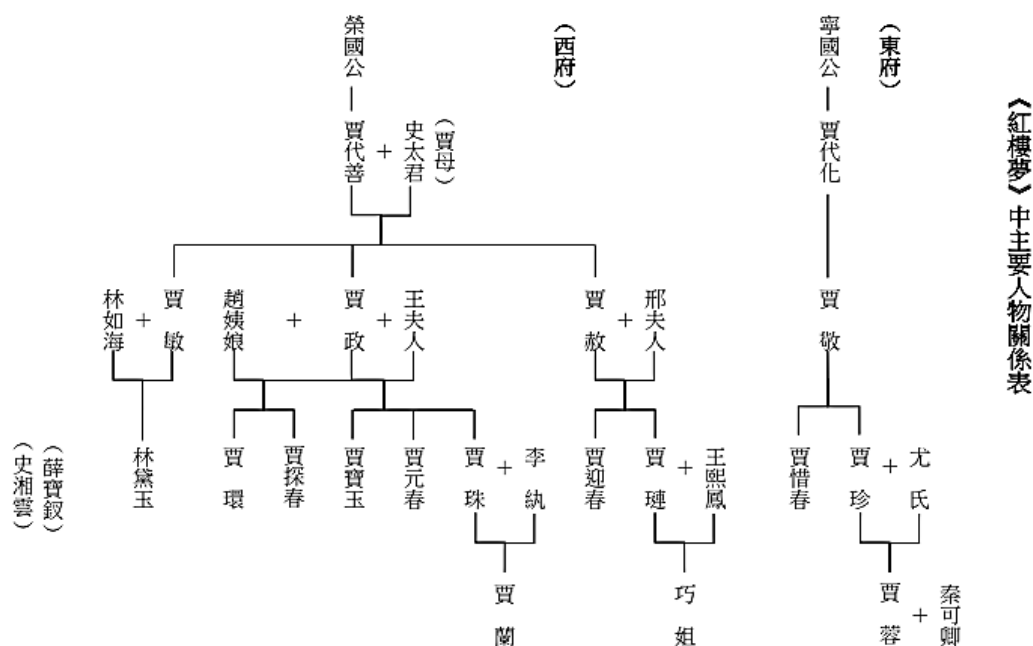
- 中國最偉大集大成之小說、藝術成就最高、影響最大、成書於中國文化最成熟而將要下坡之際，可視為中國文化之百科全書，曹雪芹憑其文學家之敏銳感受，將他獨有的、極不平凡的人生經驗，用他卓越的藝術天才，寫了幾百多個人物的「世人的真面目」，各個形象鮮明，能使讀者眼前呈現榮、寧二府和大觀園的巍峨景物，與那些男男女女、老老少少的音容笑貌。具體描繪了一個封建大家庭十幾年過程的生活史之中的離合悲歡、矛盾衝突，寫出了許多生活制度、人物服飾、器物形狀等等，特別是清代旗籍裡上層人物的家庭生活，更是顯得逼真活現，曹雪芹之所以成為語言大師，主要就是從日常生活中汲取豐富的營養資料所致。最後，並以賈府興衰象徵文化興衰（象徵手法）。
- 精密的章法、小說中之詩詞為有機體、寫實與象徵手法相輔相成（如甄士隱（真事隱）／賈雨村（假語村言）：典型人物，但具象徵性）伏線千里、一筆多用。
- 兩條敘事主線：賈府由盛入衰；寶玉出家（可對比悉達多太子，亦即是佛陀之悟道過程）。
- 神話與寫實手法的交互應用、以對話刻畫人物、以華麗文字襯托興衰。

✿ 《紅樓夢》的人生性

- 人生全面性的觀照，包含三種哲學（佛、道、儒），以動人故事表現出世與入世之人生哲學。以珠光寶氣、鏡花水月、南柯夢、黃粱夢表達其悲哀哲學與蒼涼的人生美學。《紅樓夢》於曹雪芹艱苦潦倒中寫成，蒼涼就是他觀看人間世情的方式。
- 寫出中國式的人情世故之底蘊。（魯迅：「全書所寫，雖不外悲喜之情，聚散之跡，而人物事故，則擺脫舊套，與在先之人情小說甚不同。蓋敘述皆真，聞見悉所親歷，正因寫實，轉成新鮮。而世人忽略此言，每欲別求深義，揣測之說，久而遂多。」）
- 愛的聖經：情僧錄、風月寶鑑（紅樓夢別名）。

- 偉大的懺悔錄。(「滿紙荒唐言，一把心酸淚！都云作者癡，誰解其中味？」)
- 徹頭徹尾的悲劇。(王國維：「吾國之文學中，其具厭世解脫之精神者，僅有《桃花扇》與《紅樓夢》耳」。《紅樓夢》一書，與一切喜劇相反，徹頭徹尾之悲劇也。苟之美術之大有造於人生，而《紅樓夢》自足為我國美術上之為一大著述」。)(空空道人：「因空見色，由色生情，傳情入色，自色悟空。」)
- ❁ 《紅樓夢》之敘事與神話結構：永遠的謎團、永恆的遺憾
 - 女媧補天。
 - 石頭下凡。
 - 寶玉銜玉而生（玉作為一個文化符號）。
 - 絳珠仙草以淚水還報（林黛玉之死：「苦絳珠魂歸離恨天，病神瑛淚灑相思地」）。
 - 太虛幻境與賈寶玉的性啟蒙。
 - 「一僧一道」索隱。
 - 敘事結構：從大到小，從遠到近，從天上說到地上人間，從高處瞭望到從具體處著墨（高角度與低姿態的藝術構連搓揉）。
- ❁ 大觀園裡的青春王國、家族政治、性別認同、愛情系譜
- ❁ 《紅樓夢》大觀園的隱喻象徵與美學再現
- ❁ 《紅樓夢》的日常書寫與言情系譜
- ❁ 《紅樓夢》人物論
 - 金陵十二金釵：林黛玉、薛寶釵、賈元春、賈探春、史湘雲、妙玉、賈迎春、賈惜春、王熙鳳、賈巧姐、李紈、秦可卿
 - 賈寶玉（以賈寶玉為圓心，輻射撰寫各種各樣的人物）
 - 林黛玉（《紅樓夢》中的女性成長、性格轉化與林黛玉早夭之「死亡美學」）
 - 薛寶釵
 - 賈母（賈府家族圓錐體之權力頂尖）
 - 邢夫人、王夫人、趙姨娘
 - 賈元春、賈迎春、賈探春、賈惜春（「原應嘆息」？）
 - 王熙鳳（賈府之犀利管家）
 - 秦可卿
 - 紅樓二尤
 - 史湘雲
 - 妙玉
 - 劉姥姥（《紅樓夢》中的「狂歡詩學」）
 - 怡紅院四大丫環：襲人、晴雯、麝月、小紅
- ❁ 「多餘的人」母題之演繹。（俄國作家岡察洛夫《奧伯洛莫夫》中的主題，日本作家太宰治《人間失格》中的「生而為人我很抱歉」，屠格涅夫《羅亭》。）
- ❁ 先驗的愛情（「天情說」）：寶玉與黛玉之為「天生的情種」。

- ❁ 酷兒論述。(《紅樓夢》裡許多青少年的性關係、性傾向，明顯顛覆了「雌」、「雄」二分的單一觀點，值得索解書中文化社會的酷兒解讀，建立一套《紅樓夢》Foucault 意義下的性意識史。)
- ❁ 《紅樓夢》的法律社會學解析：家族、家法、規矩、戶籍、繼承、典當、服舍、婚姻、妻妾、喪葬、祭祀、捐納、犯奸、枉法、強盜、鬥殺、賭博、自殺、抄家、充發、胥吏、奴婢、僧道。
- ❁ 《紅樓夢》、托爾斯泰《戰爭與和平》、屠格涅夫《父與子》的父子關係比較。
 - 《紅樓夢》的仕紳社會之教育精神是保守的、權威的、服從的，人們越沒有個性越好，而《戰爭與和平》、《父與子》之資產社會的教育是進取的、個性的。
 - 要在個人主義時代萌發而維持宗法時代的組織，難矣哉！
- ❁ 莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》、歌德《少年維特的煩惱》、屠格涅夫《初戀》、福婁拜《包法利夫人》與《紅樓夢》之愛情模式比較（中西對照）。
- ❁ 中國《西廂記》、《牡丹亭》與《紅樓夢》之愛情模式比較。
- ❁ 家庭社會學。大家庭制本是原始宗法社會的遺跡。賈府係五代同堂之大家庭，治理不易，對付奴婢尤難，奴婢是另一種階層，不受宗法道德的支配，其自私自心理更為顯著，寬則不服，嚴則生怨。《紅樓夢》中的「家政學」及其「治理術」（Foucault 意義下的 governmentality 所說之 the conduct of conduct）誠屬不易。此外，中國的奴婢與西洋的奴隸比較起來，為寄生的、奢侈的、不事生產的，與西洋奴隸在經濟制度上頗不相同。再者，《紅樓夢》中對奴婢的描寫實屬罕見，林語堂先生曾說，《紅樓夢》是全世界唯一一部以 maids 為中心的小說。

📖 課程進行方式與要求

《紅樓夢》不好讀，歷來不少人將其讀成寶、黛之間的愛情悲劇，限縮在一男一女、相見鍾情、不幸未遂此框框裡實在是「小看」了《紅樓夢》，豈不令人有買櫝還珠之嘆乎！真是「戴著斗笠親嘴」——差著好一截子。《紅樓夢》一書之主題本旨是「歷盡離合悲歡，炎涼世態的一段故事」，故事中的人物有不少都可列入盧卡其所謂的「矛盾人物」之中，曹雪芹常常在書中沿用傳統的正統標準價值觀念下的字眼，來暗喻另一層他獨自創造的新涵義及價值體系。因此曹雪芹所寫之情癡情種、高人逸士、奇優名娼，即使貧富貴賤不同，其本質則一，皆為抗俗離塵、怪誕乖僻，不為人解、不為世容的悲劇性人物。透過書中諸多矛盾人物之所見所聞，透過他們所處的環境，對當時中國超穩定結構的封建社會，或正筆揮灑或旁敲側擊，多所影射針貶，更進而發出對人生終極意義的深層叩問。

因此，曹雪芹常以反筆（反語修辭）為其慣用的典型敘事手法，更常用曲筆反語來反映他一手所創的矛盾人物。所謂的矛盾人物在《紅樓夢》一書中的說法，即是「正邪兩賦論」，構成紅樓夢一書的思想綱領和命脈筋節，統帥著全書。自曹雪芹後，改寫了中國過去傳統章回小說人物「非黑即白」一面倒的刻板印象（stereotype）人物塑造，不再是「扁平式人物」（flat character），曹雪芹將人物給立體化了，還原人性中的複雜、深刻與豐滿，不但讓讀者可以看到個別角色前後不同的差異與對比，與所顯現的人格發展或心靈變化，也可以透過同時並存於一身的矛盾不一，來展現人性中豐富乃至糾葛的多元構成關係。

所以，讀《紅樓夢》若不能細心玩索曹雪芹用筆之法，很容易「讀歪」。因為他常常正言若反、反言若正。曹雪芹時而用重筆、復筆、映襯筆，若此，讀者當下就容易留下深刻印象；但有時用的是輕筆、單筆，點到為止，立即收筆，因而只見其輪廓，之後才在接續的篇幅中，添筆加上無數層次的勾勒、皴染、烘托、疊映，文心之細，細入毫芒，因此讀《紅樓夢》「一目十行」不是個好辦法，定須細讀，方能解味，而這又非「細讀」（close reading）不可得。如此方能挖掘出《紅樓夢》全書中，所有本質上相關或平行的或隱或顯的情節。並且將這些情節拼合而成的全景中，去析理揭發其間的組成原則，導向對人性世情的多元認知。

除了《紅樓夢》全書眾多人物品質，皆為具有立體造型的「圓形人物」（round character），龐雜紛陳令人目不暇給外，整本書的架構像是一座多線交織、繁複無比的宏偉建築結構。其章法極嚴謹精密，宛若「常山之蛇，擊其首則尾應，擊其尾則首應，擊其中則首尾俱應。」行文又常有伏筆，乍看之下似為當下情節著墨，卻不知乃是為日後的巨變做映襯，看似泛泛，而實有所指，涉筆成趣，別具匠心，常常就恰在人們以為若不經心的閒筆中，暗暗地埋伏下了後續的情節發展，符應金聖嘆所言之「伏線千里之外」。曹雪芹用筆，絕不苟下，處處有用意，句句有牽引，真所謂牽一髮而動全身、一

波才動萬波隨。有時又一事多面、一筆多用，極其曲折盡致，而無限丘壑又已隱隱伏在其間。曹雪芹之筆變幻無方，狡獪難測，明筆暗墨，兩相縮合，惟心細目明知人方得之。《紅樓夢》的結構又簡單又複雜、又錯縱又整齊。其整體結構之森嚴，宛若井然有序、燦爛奪目之七層寶塔，但下筆又龍騰虎躍、顧盼自雄、迤邐縱橫、婀娜多姿、情態萬千。

計分方式

本學期評分的依據如下：

評分項目	評分比重	說明
課堂討論	20%	缺課三次者請自動退選本課程
指定讀本報告	20%	
Issue Memos	20%	繳交篇數少於 10 次者，視同不及格
期末報告	40%	

**相關規定與要求將在課堂中詳細說明。

口頭報告要求

每週由一位同學做該週指定文本的導讀。小說導讀的部分由負責的同學蒐集閱讀文本之相關重要資料，更重要的是，對該週文本進行深入的文本賞析、分享讀後心得。

Issue Memos

除了負責口頭報告的同學以外，每位課堂參與者應該繳交當週讀完指定讀本之後的讀書心得筆記，長度以 2000 字為限。每周的上課進行方式，將先由同學們報告各自的 Issue Memo，負責導讀的同學須將所有讀後心得分享之重要觀點與議題彙整，並接著由導讀同學進行報告與回應。Issue Memo 構成本課程重要的組成部分同學們的心得分享將相當程度的決定本課程的品質與豐富性，請參與者務必用心撰寫並準備五分鐘的口頭報告。

期末報告要求

幾種供參考之可能形式：

- 我之《紅樓夢》觀。（三點要求：講真話、說理、想像力。）

- 讀《紅樓夢》的筆記／札記／隨想錄。
- 人物贊／論。《文心雕龍》說：「贊者，明也，助也。」又說：「義兼美惡。」可取其意，以贊《紅樓夢》諸人物。
- 同學可自行發想，自行擇定議題，特別鼓勵從社會學的角度來解讀《紅樓夢》。

📖 主要書目

曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。

📖 參考書目

- 蔡義江。《紅樓夢詩詞曲賦鑑賞》，北京：中華書局。
- 陳安安，2002。〈從中國傳統文化論《紅樓夢》中的真〉。《鵝湖月刊》。325：41-45。
- 陳慶浩，1986。《新編石頭記脂硯齋評語輯校（增訂本）》，臺北：聯經出版公司。
- 馮其庸纂校訂定：《八家評批紅樓夢》，北京：文化藝術出版社，1991。
- 佛斯特（E. M. Forster）著，李文彬譯，1995.12。《小說面面觀》（Aspects of the Novel），臺北：志文出版社。
- 關華山，2008.4。《《紅樓夢》中的建築與園林》，天津：百花文藝出版社。
- 關華山，1988.10。《「紅樓夢」中的建築研究》，臺北：境與象出版社。
- 郭玉雯，1994。《紅樓夢人物研究》。台北：大安出版。
- 郭玉雯，2004。《紅樓夢學》。台北：里仁出版。
- 胡文彬，2001.7。《冷眼看紅樓》，北京：中國書店。
- 黃雲皓，2007.12。《圖解紅樓夢建築意象》，北京：中國建築工業出版社。
- 蔣和森，2008。《紅樓夢論稿》，北京：人民文學出版社。
- 蔣勳，2005。《舞動紅樓夢》。台北市：遠流。
- 蔣勳，2013。《紅樓夢青年版：蔣勳主講（一）》。台北市：趨勢教育基金會。
- 蔣勳，2013。《夢紅樓》。台北市：遠流。
- 蔣勳，2014。《紅樓夢青年版：蔣勳主講（二）》。台北市：趨勢教育基金會。
- 蔣勳，2014。《微塵眾 I》。台北市：遠流。
- 蔣勳，2014。《微塵眾 II》。台北市：遠流。
- 蔣勳，2014。《微塵眾 III》。台北市：遠流。
- 李劫，2014。《歷史文化的全息圖像：論紅樓夢》。台北：允晨出版。
- 梁歸智，2010.10。《紅樓夢詩詞韻語新賞》，北京：北京師範大學出版社。
- 廖咸浩，1993。〈說淫：《紅樓夢》「悲劇」的後現代沉思〉。《中外文學》。22(2-14)：85-99。

- 劉心武，2005。《劉心武揭秘紅樓夢》。北京：東方出版。
- 劉心武，2011。《劉心武續紅樓夢》。台北：商周出版。
- 劉再復，2009。《紅樓夢悟：增訂本》。北京：三聯出版。
- 梅新林，1997.4。《紅樓夢的哲學精神》，上海，學林出版社。
- 米蘭·昆德拉（Milan Kundera）著，尉遲秀譯，2004。《小說的藝術》。台北：皇冠文化出版公司。
- 歐麗娟，2006。《紅樓夢人物立體論》。台北：里仁出版。
- 歐麗娟，2009。〈身分認同與性別越界——《紅樓夢》中的賈探春新論〉。《台大中文學報》。31：197-242。
- 歐麗娟，2001。《詩論紅樓夢》，臺北：里仁書局。
- 潘知常，2008。《紅樓夢為什麼這樣紅——潘知常導讀紅樓夢》。上海：學林出版。
- 浦安迪（Andrew H. Plaks），1996.3。《中國敘事學》北京：北京大學出版社。
- 薩孟武，2005。《紅樓夢與中國舊家庭》。台北：三民出版。
- 宋淇，2000。《紅樓夢識要：宋淇紅學論集》。北京：中國書店。
- 宋淇，2000.12。《紅樓夢識要——宋淇紅學論集》，北京：中國書店。
- 太愚（王昆侖、松菁）：《紅樓夢人物論》，眾多版本。
- 王國維、魯迅等，苗懷明編，2009。《偉大傳統：紅樓二十講》。北京：華夏出版。
- 王國維等，1984。《紅樓夢藝術論》。台北：里仁出版。
- 王昆吾，1993。《唐代酒令藝術》，上海：東方出版中心。
- 王乃驥，2001.5。《金瓶梅與紅樓夢》，台北，里仁書局。
- 夏桂霞，2013。《紅樓夢鏡像下的清朝禮制文化》。北京：中國經濟出版。
- 徐扶明，1984。《紅樓夢與戲曲比較研究》，上海：上海古籍出版社。
- 嚴明，2003。《紅樓夢與清代女性文化》。台北：紅葉出版。
- 一粟編，1989.10。《紅樓夢卷》，臺北：新文豐出版公司。
- 一粟編，2004.1。《紅樓夢資料彙編》，北京：中華書局。
- 余國藩，李爽學譯，2004。《重讀石頭記：紅樓夢裡的情欲與虛構》。台北：麥田出版。
- 余英時，1978。《紅樓夢的兩個世界》。台北：聯經出版。
- 余英時，1996.2。《紅樓夢的兩個世界》，臺北：聯經出版公司。
- 俞平伯，2011。《紅樓夢研究》。上海：上海古籍出版。
- 俞平伯，1988.3。《俞平伯論紅樓夢》，上海：上海古籍出版社。
- 張愛玲，2010。《紅樓夢魘》。台北：皇冠出版。
- 周策縱等，1985.1。《曹雪芹與紅樓夢》，臺北：里仁書局。
- 周汝昌，2002。《紅樓小講》。香港：中華出版。
- 周汝昌，2005。《紅樓十二層》。太原：書海出版。
- 周汝昌，2008。《紅樓夢新證》。上海：上海三聯出版。
- 周汝昌，周倫玲編，2010。《亦真亦幻夢紅樓》。江蘇：江蘇人民出版。
- 周汝昌等著，2006。《四海紅樓》。北京：作家出版。

周思源，2013。《周思源看紅樓》。武漢：長江文藝出版。

朱一玄：《紅樓夢人物譜》，天津：百花文藝出版社，1997.8.

朱一玄主編：《紅樓夢資料彙編》，天津：開南大學出版社，2001.10

團結出版社「紅樓大家叢書」

1. 王國維、蔡元培、魯迅點評紅樓夢
2. 周汝昌點評紅樓夢
3. 俞平伯點評紅樓夢
4. 馮其庸點評紅樓夢
5. 吳世昌點評紅樓夢
6. 胡文彬點評紅樓夢
7. 胡適點評紅樓夢
8. 吳恩裕點評紅樓夢
9. 劉心武點評紅樓夢
10. 李長之、李辰冬點評紅樓夢
11. 蔡義江點評紅樓夢

吉林文史出版社「名家解讀紅樓夢」

1. 《紅樓夢》人物形象解析
2. 《紅樓夢》奧秘解讀
3. 《紅樓夢》選粹與賞析

課程進度

COURSE AGENDA AND WEEKLY THEMES	
Week 1 (02/25)	課程簡介
Week 2 (03/04)	指定閱讀：曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。1-5回。
Week 3 (03/11)	指定閱讀：曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。6-10回。 <ul style="list-style-type: none">◆ 本周同學們於人文大樓藝文展覽空間集合，參與關曉榮「八尺門攝影展」開幕式及座談。與談者：關曉榮、楊渡、趙剛。主持人：黃崇憲。◆ 本周同學自行閱讀《紅樓夢校注》6-10回。繳交 issue memo。負責報告同學於下周進行報告。

Week 4 (03/18)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。11-15 回。
Week 5 (03/25)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。16-20 回。
Week 6 (04/01)	紅樓夢專題演講（講題、講者待訂）
Week 7 (04/08)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。21-25 回。
Week 8 (04/15)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。26-30 回。
Week 9 (04/22)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。31-35 回。
Week 10 (04/29)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。36-40 回。
Week 11 (05/06)	期中考停課 指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。41-45 回。 ◆ 本周同學自行閱讀《紅樓夢校注》41-45 回。繳交 issue memo。負責報告同學於 Week 13 進行報告。
Week 12 (05/13)	本週停課（至希臘參加第九屆國際社會學研討會） 指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。46-50 回。 ◆ 本周同學自行閱讀《紅樓夢校注》46-50 回。繳交 issue memo。負責報告同學於 Week 13 進行報告。
Week 13 (05/20)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。51-55 回。 ◆ 本周共有三組同學進行報告。分別是《紅樓夢校注》41-45 回、46-50 回、51-55 回。 ◆ 上課時間彈性加長。於課堂上討論確定時間。
Week 14 (05/27)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。56-60 回。
Week 15 (06/03)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。61-65 回。
Week 16 (06/10)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。66-70 回。
Week17 (06/17)	指定閱讀： 曹雪芹、高鶚原著，馮其庸等校注，1984。《紅樓夢校注》。台北：里仁出版。71-80 回。
Week 18 (06/24)	期末考停課