

第三章

《红楼梦》里的青春之美

《红楼梦》塑造了众多人物形象，他们都有独特鲜明的个性，具有深厚的艺术造诣和高雅的审美情趣。一群朝气蓬勃、快乐阳光的男孩和女孩恣意挥洒青春，共赴一场青春的盛宴，他们懂得美、欣赏美、表现美，处处都彰显着青春之美。

青春之美，美在天性率真，无瑕无邪。至贵者宝、至坚者玉的贾宝玉，冷月花魂、孤傲性灵的林黛玉，艳冠群芳、无情动人的薛宝钗，英豪阔大、霁月光风的史湘云，五辣俱全、褒贬不一的王熙凤，豪爽豁达、高傲脱俗的贾探春，心比天高、风流灵巧的晴雯……这些个性率真、性情纯真的年轻人，有些似神仙姐妹，有些是至交知己，温情脉脉、春意融融，洋溢着青春之美。

青春之美，美在梦幻缥缈，转瞬即逝。大观园亭台楼阁、鸟语花香，古朴雅致的怡红院，幽静清冷的潇湘馆，幽香四溢的蘅芜苑，是青春少年短暂的避风港。《红楼梦》里的青年男女共同在世外桃源般的大观园里度过了他们难忘的青春时光，摈弃了俗礼俗套的干扰，挣脱悲剧命运的藩篱，让花样年华别样精彩。

第一节 至贵者宝，至坚者玉——贾宝玉

名著与生活

现实生活中，是勇闯天涯、笃志前行，还是追求岁月静好、现世安稳，是青年需要面对的人生选择。有人说，青春年少可能会被他人定义；有人说，青春年少可能会被别人质疑。“知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。”不论是平均年龄33岁的“神舟十二号”研发团队，或是平均年龄24岁在EDA（电子设计自动化）上勇夺冠军的华中科技大学的四名“95后”学子。他们的青春敢于“自定义”：相信自己，无惧风雨，才能拥有属于自己的精彩；拥有青春，不惧成长，未来有无限可能。

思考与联想

你身边有没有一些不谙世事、活在自我世界里的人？他们不愿承担责任，或被家人过度保护在象牙塔内，从内心深处拒绝长大。你读过的《红楼梦》及其他经典作品，有没有像这样拒绝长大的人物形象？你认为贾宝玉发自内心地拒绝成长吗？一个拒绝长大的年轻人能拥有未来吗？

究底与寻根

一、一个拒绝成长的少年

《红楼梦》中的主要人物形象之一贾宝玉就是这样一个拒绝成长的人，但他的身上也有许多闪光之处。出身于钟鸣鼎食之家、诗礼簪缨之族，富贵闲人，爱

憎分明，颇具才情，谦谦君子，温润如玉。《红楼梦》第二十二回中，林黛玉曾因看到贾宝玉写的偈语而与他开玩笑，“宝玉我问你：至贵者宝，至坚者玉。尔有何贵？尔有何坚？”黛玉之问，表面看起来是戏谑之语，但也启发我们去思考：宝玉的“贵”，“贵”在何处呢？除了身份地位的尊贵之外，最主要的是他善良率真的本性，对真善美的追求，对封建礼教的质疑，对平等博爱、自由理想的向往，对女性发自内心的尊重。宝玉的“坚”，又“坚”在何处呢？对黛玉爱情的坚贞，对自己所追求的理想和精神的坚守。这“贵”与“坚”正是贾宝玉身上体现出的青春之美，美在少年率性多情、温和善良，美在勇敢地质疑、无悔地坚守。

贾宝玉

当然，每一个愤世嫉俗的少年最终都应该明白，就算是宝玉这样的世袭公子，如果在本该奋斗的年纪选择了安逸，选择了逃避，选择了一条所谓遗世独立、散漫随性的出尘之路，那么又该如何去面对自己本应该担负的家国使命？事实上，很多人的人生选择与他的成长经历有关。

二、你知道宝玉的前世今生吗？

《红楼梦》第一回提到，女娲炼石补天之时，在大荒山无稽崖炼成了三万六千五百零一块石头，但只用了三万六千五百块，仅仅留下一块未用，把它丢弃在青埂峰下。这块石头经过磨炼后，通了灵性，但不能补天，也只能独自嗟叹。

因听了一僧一道说红尘中的荣华富贵，就想去红尘历练一番，二位仙师劝它，红尘中虽然有快乐的事，但也不能长久，这样还不如不去。但这石苦苦哀求，二位仙师只能反复告诫，一旦遇到不如意，不要后悔。僧人念咒写符，将这块大石头变成了晶莹剔透的美玉，还是觉得有点大，接着又把它缩成像扇坠一样小，还在上面刻了字，带着它到“昌明隆盛之邦，诗礼簪缨之族，花柳繁华地，

温柔富贵乡去安身乐业”。虽然朝代不可考证，但演绎了一段传奇故事。这石投入世以后，成了贾政与王夫人的次子——贾宝玉。

三、一个叛逆的“不肖子”

以贾政为代表的世家望族想把宝玉打造成他们最理想的继承人的模样，但宝玉却是一个典型的叛逆者，是他们眼中的不肖子。

第一个叛逆思想是他的“功利观”。他完全没有功利心，从小不喜欢读有关科举考试的书，看透了身边的“沽名钓誉之徒”的表演，因而厌恶仕宦经济，排斥家族为他选的人生道路，嘲讽那些热衷于利禄功名的人是“国贼禄鬼之流”。

第二个叛逆思想是他的“男女观”。他极力反对“男尊女卑”的封建道德观念。在《红楼梦》第二回中，冷子兴曾转述过贾宝玉的“男女观”：

女儿是水作的骨肉，男人是泥作的骨肉。我见了女儿，我便清爽；见了男子，便觉浊臭逼人。

宝玉对女子有着与生俱来的尊重和热爱，这种平等的“男女观”在今天看来都极具先进性。

第三个叛逆思想是他的“爱情观”。他和林黛玉互为知己，但在贾母、王夫人等人的安排和欺骗下，却被迫娶了薛宝钗为妻。终因双方追求不同，而且宝玉也忘不了他的精神知己林黛玉，成婚后不久，宝玉了却尘缘，出家当和尚去了。

贾宝玉的这些叛逆思想被看作“各别另样”和“不肖无双”。

四、一个清醒的智者

鲁迅先生在《中国小说史略》中评价《红楼梦》：“悲凉之雾，遍被华林，然呼吸而领会之者，独宝玉而已。”鲁迅还说：“颓运方至，变故渐多；宝玉在繁华丰厚中，且亦屡与‘无常’觐面。”^①悲凉的雾气遍布表面的繁华，宝玉作为大

^① 鲁迅. 中国小说史略 [M]. 北京：人民文学出版社，2006：239.

大观园里唯一的男性，自始至终都是一个清醒者，是最早体会到人生悲剧和贾府败落悲剧的人，能洞悉大观园女儿们的命运悲剧，“千红一哭，万艳同悲”，盛筵终散，这痛苦只有自己能领会，自己来咀嚼。鲁迅曾翻译过匈牙利诗人裴多菲的一句诗，“绝望之为虚妄，正与希望相同”，这句话本是鲁迅的人生认知，用来形容清醒的宝玉也很恰切。在经历了金钏、晴雯、黛玉等众姐妹之死后，贾宝玉逐渐觉醒。这清醒是一种境界，也是一种美。

五、“石玉”“情不情”二元矛盾的消解

有人认为贾宝玉“亦石亦玉”，也有人说他是一个“情不情”之人，这些概念听起来有些晦涩难懂吧？看似矛盾的二元概念集中在一个人身上，应该怎么理解呢？

（一）“玉性”和“石性”之争

“亦石亦玉”“他有玉的灵性之美，有时又像石头一样顽劣粗蠢”。从宝玉的为人处世、一言一行看，他的确不是一个十全十美的人。但不论是表现出“玉性”的一面，还是表现出“石性”一面，都是宝玉的真性情的流露——他是一个很纯粹的人。

美 玉

顽 石

那么，“玉性”和“石性”是从哪里看出来的呢？关于“玉性”和“石性”的认识有两种不同的观点，这启发我们要学会辩证地思考问题。

第一种观点：“玉性”和“石性”两者兼具。中华传统文化常把君子比德于玉，玉外表温润、内在坚硬。“玉德”成了一种道德标准，“玉性”可以理解为优秀的、宝贵的精神品质。体现在宝玉身上是指他进步的思想，闪光的、美好的品质。他对女性的尊重、关心和怜惜，对真善美的追求，对等级尊卑的蔑视。他看见龄官在地上用金簪一遍又一遍地画“蔷”字，天忽然下雨，好心叮嘱她不要写了，竟忘了自己没避雨。这么关心女孩，尤其是陌生女孩，这是封建时代其他世家公子很难做到的。

“石性”可以理解为如冰冷的石头一般冷漠自私。具体体现在宝玉身上是指他沾染的纨绔子弟的习气。比如，宝玉提醒完龄官后便冒雨赶回怡红院，里面人只顾笑，没听到他敲门，恰巧袭人开门，宝玉以为是小丫头，开门后一脚就踢在袭人的肋骨上，还愤怒地大骂。此时，完全有了对女孩儿的关爱体贴。

当然，也有人认为因为他的离经叛道不符合当时的主流观念，所以在大多数人眼里便成了“石性”。

第二种观点：“玉性”和“石性”一体。贾宝玉身上的“玉”和“石”这两重属性是合而为一的，不能把贾宝玉理解为既有“玉性”又有“石性”的“玉、石”二重性人物。^①

（二）“情不情”与“情情”

脂砚斋说贾宝玉是“情不情之人”，那什么是“情情”，什么是“情不情”呢？“情情”是指对有生命的人和物的感情。如林黛玉，《红楼梦》在超叙事层面交代了宝黛的前世。林黛玉的前世是一株生在西方灵河岸边的绛珠仙草，因为得到神瑛侍者甘露的灌溉才活了下来，修成人形。绛珠仙草受了恩惠，今生便决定用“还泪”的方式报答，因此黛玉报恩式的感情主要是儿女私情、亲情等人与人之间美好、朴素的情感。她的感情主要集中在“小我”的层次。

“情不情”，是指对一切人、一切事物都有感情，包括大自然的万物，花鸟

^① 丁维忠·石头·神瑛·通灵玉·贾宝玉[J].红楼梦研究辑刊：7辑，2013：38.

虫鱼、山石草木等，贾宝玉的“情不情”包含着人间大爱和对生命真谛的顿悟。对所有人、事、物都能有感情，甚至包括对他没有感情的人。宝玉不仅对青梅竹马的林黛玉有情，而且对贾府上下以及他见过的任何一位青春女子都体贴关怀。常叹如花美眷，似水流年。在面对诸如枝头新绽的杏花、花间啼叫的雀儿、飘落的美人风筝、美人肖像图等美丽事物的时候，也都表现出一种体贴温柔的态度。

如《红楼梦》第十九回，宝玉说小书房内的美人图，“那美人也自然是寂寞的，须得我去望慰他一回”。美人图本是无生命之物，他却来“望慰”，这就是“情不情”，至善的人性让人世间充满温情。对无情之人、无情之物也能给予感情，从中能看出宝玉的悟性，也能看出曹雪芹的思想高度。

拓展与延伸

《红楼梦》第七十回中说：

争奈宝玉因冷遁了柳湘莲，剑刎了尤小妹，金逝了尤二姐，气病了柳五儿，连连接接，闲愁胡恨，一重不了一重添。弄得情色若痴，语言常乱，似染怔忡之疾。

虽然很多人的逝去跟贾宝玉没有直接的关系，但他还是为他们而痛心，亲历了这些人的不幸，经历了一系列的打击，贾宝玉已经身心俱疲，残酷的现实让他意识到迟早都会散。他与众女子是彼此守护、互相温暖的，她们是他重要的情感寄托。尤其是与薛宝钗成亲之后，宝玉最后的理想破灭了，信念崩塌了，他毅然决然地选择了出家为僧。

在一百二十回有一个宝玉与贾政话别的场景。贾政去金陵送贾母灵柩，接到家书，看到宝玉和贾兰得中，心里很高兴，后看到宝玉走失，又转喜为忧。于是日夜兼程。一天，天很冷，下着雪，贾政让人把船停泊在一个安静的地方，自己在船内写家书。当写到宝玉的事情时，便停笔。

抬头忽见船头微微的雪影里面一个人，光着头，赤着脚，身上披着一

领大红猩猩毡的斗篷，向贾政倒身下拜。贾政尚未认清，急忙出船，欲待扶住问他是谁。那人已拜了四拜，站起来打了个问讯。贾政才要还揖，迎面一看，不是别人，却是宝玉。

三人中有人歌曰：

我所居兮，青埂之峰。我所游兮，鸿蒙太空。谁与我游兮？吾谁与从。渺渺茫茫兮，归彼大荒。

这是最后宝玉拜别父亲的场景，不论贾政怎么追问，他都不回答，然后随一僧一道飘然而去。这段带着隐喻的《离尘歌》表达的意思是：我住青埂峰，我游玩的地方，是茫茫的宇宙太空。谁与我同游，我又跟从谁？天地浩渺，让我们都回到来的地方吧。《离尘歌》模仿楚辞，告诉我们贾宝玉的归途，终于完成了“下凡历劫”，了却了红尘往事，最终“归彼大荒”，回到原初的地方，回到精神的原乡。正如他自己所说：

等我化成一股轻烟，风一吹便散了的时候，你们也管不得我，我也顾不了你们了。

贾宝玉的青春随着他的释然和回归落幕了，他的青春之美，美在清醒，美在诗意，美在抗争，美在本真，美在尊重和平等，美在灵魂的自由。

迁移与小试

有人说“宝玉挨打”后林黛玉哭得眼睛肿得像个桃子，虽然话不多，但她的行为实际上拉近了与贾宝玉的距离。“宝玉挨打”是多种蓄积已久的矛盾暴露激化的必然结果，概括起来主要有以下几个矛盾：父与子的矛盾，嫡与庶之间的矛盾，主与奴之间的矛盾，贾府与忠顺王府之间的矛盾，还有贾母、王夫人与贾政在教育孩子方面的矛盾。

生活中，你与家长有矛盾吗？你是如何看待亲子间的矛盾的，又是如何用你的智慧化解矛盾的呢？请说出你的看法吧！

第二节 冷月花魂，孤傲性灵——林黛玉

名著与生活

近几年，各大媒体经常进行流行语评选，“i人e人”入选“2023年十大网络流行语”。“i人e人”源自心理学领域的MBTI性格测试。MBTI是一种人格测评工具，基于瑞士心理学家荣格的理论，MBTI性格测试把人的性格分为两种：“I”表内向，主要指比较含蓄内敛的性格，可以理解为大家眼中的“社恐”；“E”表外向，主要指比较开朗活泼的性格，有点像大家眼里的“社牛”。“i人e人”成了流行的社交标签。

“i人”和“e人”

思考与联想

你是一个什么样性格的人呢？你是认同“i人”，还是“e人”？阅读《红楼梦》后，你认为贾宝玉是什么样的性格？林黛玉、薛宝钗、贾探春、史湘云等人又是什么性格呢？

究底与寻根

贾宝玉性格乐观开朗，是典型的“e人”性格，林黛玉生性孤傲，属于“i人”性格，也正是她清高孤傲、遗世独立的性格让她具有独特的美。林黛玉的出身经历、精神气质、智慧才情具有神秘色彩和性灵之美。《红楼梦》在塑造每

林黛玉

一个人物时，都在追求人的自然情感和真实个性。林黛玉这个人物形象的性格特征表现得最为突出，多元立体的角色，更突出了人性多样性背后的本质特征——性灵。

曹雪芹把林黛玉这个人物塑造得活灵活现，林黛玉成了中国小说史上具有独特魅力的人物。她的独特在于真实自然，虽寄人篱下，但不卑躬屈膝，不虚与委蛇，她天真率直，始终保持着一颗赤子之心。

一、前世今生的神秘之美

（一）前世的魔幻美

提及林黛玉的出身，一定要说说她的前世，西方灵河岸边三生石畔，有一株绛珠仙草，在快要干涸而死的时候，赤瑕宫神瑛侍者用甘露来浇灌，使它活了下来。“后来既受天地精华，复得雨露滋养，遂得脱却草胎木质，得换人形，仅修成个女体。”神瑛侍者想去人间，绛珠仙草为报答他的灌溉之恩，也同他来人世走了一趟，用一生的热泪来报恩，这经历本身就充满了魔幻美。“绛”是深红色的意思，“绛珠”是红色的珠子，“绛珠草”是指外表像缀着红色珠子的草。红色的珠子，象征血泪，预示着哭泣将伴她一生，也预示着悲剧的命运。三生石，代表三生，即前生、今生和来生。这也暗示宝黛缘分是跨越三世，是缘定三生的，前生有恩，今生还泪，来生回归。

（二）出身的梦幻美

正是这段缘分，贾宝玉和林黛玉初次见面的时候都有一种似曾相识的感觉。林黛玉初进贾府见到贾宝玉时，大吃一惊，心想：

好生奇怪，倒像在那里见过一般，何等眼熟到如此！

而贾宝玉换了身衣服回来一见到林黛玉就笑着说：

这个妹妹我曾见过的。

贾母笑道：

可又是胡说，你又何曾见过他？

宝玉笑道：

虽然未曾见过他，然我看着面善，心里就算是旧相识，今日只作远别重逢，亦未为不可。

宝玉张嘴就说的“曾见过”与黛玉心里想的“眼熟”相呼应，这种心有灵犀与“木石前盟”的前世相识正好是一种暗合。当然，宝玉张口“胡说”接着又用“算是旧相识”来化解，能看出宝玉的开朗率真以及他在贾府的地位，而黛玉的暗自吃惊也能读出她寄人篱下的小心谨慎，两者形成鲜明的对比。

你有表姐或表妹吗？绛珠仙草投胎为荣国府贾母的外孙女，成了贾宝玉的姑表妹，这就是林黛玉。她是扬州巡盐御史林如海与贾敏的独生女。母亲贾敏是贾代善和贾母的小女儿。父亲林如海，名海，表字如海，是前科的探花，担任兰台寺大夫。他原籍姑苏，被钦点出为巡盐御史。巡盐御史是天下十三道御史之一，负责巡查盐课事宜。林如海不仅是个学霸，更重要的是他出身书香之族。

曾袭过列侯，今到如海，业经五世。起初时，只封袭三世，因当今隆恩盛德，远迈前代，额外加恩，至如海之父，又袭了一代；至如海，便从科第出身。虽系钟鼎之家，却亦是书香之族。

黛玉五岁跟贾雨村读书，“这女学生年又小，身体又极怯弱，工课不限多寡，故十分省力。”可见，黛玉有一个幸福美满的原生家庭，父母既有优越的家

世，又都是才貌双全，黛玉的童年是童话般梦幻的生活。虽然身体不好，但因为聪慧，一年的时间就读完了四书。“四书”包括《大学》《论语》《孟子》《中庸》，是儒家传道授业的基本书目，是科举考试的必读教材。林如海无子，将黛玉当作儿子培养，连闺房布置得都像读书公子的书房。她又继承了学霸父亲的优良基因，自然“一肚子文章”，气度不凡。而黛玉进贾府几年后，贾政还叮嘱宝玉的老师要先把“四书”讲透，说明宝玉还没读透“四书”，宝黛二人在学习态度和学习能力上是有差距的。

二、经历气质的性灵美

（一）容貌的朦胧美

《红楼梦》中没有具体描写过她的五官容貌，而是重在凸显她的朦胧美。

两弯似蹙非蹙罥烟眉，一双似喜非喜含情目。态生两靥之愁，娇袭一身之病。泪光点点，娇喘微微。闲静时如姣花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。

罥烟眉、含情目、姣花照水、弱柳扶风，这些特征都不是具体描绘，需要我们展开想象，在模糊朦胧中想象她天然去雕饰，清新自然，超凡脱俗的美。不仅如此，她的姓氏“林”，双木，与“草”有关，心多一窍，颇有“林下之风”，意思是指有才干、有才华、有诗韵、有风度的奇女子。

林

lín 来纽、侵部；来纽、侵韵、力寻切。

林¹ 林² 林³ 林⁴ 林⁵ 林⁶ 林⁷ 林

商 西周 战国《说文》小篆 秦 汉 汉 楷书

“林”字的演变

草

cǎo 清纽、幽部；清纽、皓韵、采老切。

草¹ 草² 草³ 草⁴ 草⁵ 草⁶ 草⁷ 草

春秋 战国《说文》小篆 汉 楷书 楷书

“草”字的演变

（二）经历的凄凉美

黛玉六岁丧母，本可以与父亲相依为命，但“外祖母致意去”，如海也觉得“汝多病，年又极小，上无亲母教养，下无姊妹兄弟扶持，今依傍外祖母及舅

氏姊妹去，正好减我顾盼之忧”，黛玉只好拜别父亲，在贾雨村的护送下投奔外祖母，“死别已吞声，生别常惻惻”，与父亲分别后就开始处处小心的寄人篱下的生活，一直到十一岁父亲去世，成了一个无依无靠、独自漂零的孤儿。在贾府虽衣食无忧，但真心待她的人很少，婚姻等人生大事都没人做主。因此，越来越敏感，忧郁苦闷，时常眉头深锁，“似蹙非蹙”，一点小事就流泪，多病柔弱，凄凉苦楚。

（三）精神的脱俗美

林黛玉虽看起来孤傲叛逆，但待人非常真诚，是个性情中人。她蔑视权贵功名，从不劝宝玉走仕宦之路，当贾宝玉把北静王赠的一串圣上所赐的鹞（jǐ）鸽（líng）香念珠送给她时，她却说：“什么臭男人拿过的，我不要这东西！”她和宝玉志趣相投、彼此欣赏、真心相爱，但这柏拉图式的爱情被贾母、王夫人等人扼杀了，最后黛玉泪尽而亡。

黛玉平等待人，不论什么出身，她都会以诚相待，既尊重他人，又自尊自爱。紫鹃原名叫鹦哥，本是贾母房里的二等丫头。贾母见黛玉只带来两个人，担心不能很好地照顾她，便把鹦哥给了黛玉，改名为紫鹃，她从不把紫鹃当成丫鬟看待，两人情同姐妹。紫鹃也可以说是黛玉的知己好友，不仅在生活上精心照顾她，还替她去试探宝玉的心思，黛玉临终前也是紫鹃一直守护在她身边。黛玉对香菱也非常关心体贴。香菱想要学诗，宝钗嘲笑她心思太多，没必要学作诗，但黛玉却很热心，主动帮助指导她，还让香菱拜自己为师。从中能看出黛玉对香菱的真心，并不因香菱的身份而瞧不起她，而是一字一句地指导，还把自己的诗集借给她。我们不仅能看出黛玉的善良真诚，还能看出她极高的诗学造诣。

三、文学创作的性灵美

你会为构思一篇文章绞尽脑汁吗？你会到大自然中寻找写作素材吗？像大多数传统文人一样，黛玉的诗歌灵感大多来自生活，见落花而伤怀，见流水而兴叹，见圆月而感慨聚散。她不仅感性，有时也很理性。“人有聚就有散，聚时欢喜，到散时岂不清冷？既清冷则生伤感，所以不如倒是不聚的好。”过度的敏锐

感伤，早已为她的抑郁而终埋下伏笔。源于自然，又归于自然，人世间走一遭不过是历练而已。“《红楼梦》营造出浓浓的诗歌氛围，全书121首诗词，9000多字，既有人生如梦风花雪月之喜，也有百转千回命运悲惨之叹。细细分析林黛玉的诗词作品，她的诗词技巧和观念都体现出她的性灵色彩。”^①

《葬花吟》《咏白海棠》《五美吟》《秋窗风雨夕》《题帕三绝》，还有菊花诗，皆诗意空灵，真实自然。

四、“潇湘妃子”的悲情美

“潇湘妃子”是探春为林黛玉起的一个诗号，非常契合她身上潇湘文化的气韵。黛玉前世是一株绛珠仙草，而“香草美人”的寄托由来已久，《诗经》《楚辞》中香草被赋予了许多美好的品质，“潇湘”就是湘江的别称，潇湘妃子泪洒斑竹，黛玉也是一点小事就流泪，在“洒泪”这一点上是一致的。“潇湘”还包含着寄情山水的隐士情怀，黛玉也厌恶仕途经济，不喜欢功名利禄，在这一点上也是一致的。淡泊宁静，泪尽而亡。“侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？”黛玉的短暂一生凄美而悲情。

这种悲情之美在《葬花吟》中也能读出来。《葬花吟》文字哀婉凄厉，表面上是因为黛玉的细腻敏感、伤春怜花的感伤，而实际是：黛玉前夜去宝玉那里，晴雯没开门，黛玉怀疑是宝玉不让开门，本来就很难过，正赶上“践花之期”，于是埋了飘落的花瓣，伤心哭泣，写了几句诗。

实际上，这是黛玉孤寂无依的心灵折射，是她柔弱如游丝浮萍一样飘零的生命，是她对生死爱恨的焦虑迷茫，表面上葬的是落花，实际上埋葬的是自己短暂的青春、悲凉的人生、朦胧的爱情。

一年三百六十日，风刀霜剑严相逼。明媚鲜妍能几时，一朝漂泊难寻觅。
花开易见落难寻，阶前闷杀葬花人，独倚花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕。

自古以来人们都习惯性地花比喻成妙龄女子，花的凋谢也暗示着这些女孩

^① 许爱珠，董志玲. 谏论林黛玉的性灵之美 [J]. 南昌师范学院学报, 2024, 45 (2): 82.

子的逝去。对于她们的消逝，又会有谁怜惜呢？“怜春忽至恼忽去，至又无言去不闻”，一首《葬花吟》里有太多的无奈、悲凉和意难平。

拓展与延伸

林黛玉是具有诗人气质的，她能感受到季节流转，捕捉到花开花落。她的居所也是充满诗意的，她住的地方叫“潇湘馆”，院子里种的是象征高洁品格的细竹，窗上糊的是银红色的软烟罗窗纱，一切都是那么浪漫诗意。

前面一带粉垣，里面数楹修舍，有千百竿翠竹遮映。

入门便是曲折游廊，阶下石子漫成甬路。上面小小三间房舍，一明两暗，里面都是合着地步打就的床几椅案。从里间房内又得一小门，出去则是后院，有大株梨花兼着芭蕉。又有两间小小退步。后院墙下忽开一隙，得泉一派，开沟仅尺许，灌入墙内，绕阶缘屋至前院，盘旋竹下而出。

黛玉不仅是一个诗人，还是一个哲学家，她的大多数诗词流露了人文精神的色彩。“人文精神”倡导以人为中心，肯定人的价值和尊严，高度关注自我，尊重个体生命。在黛玉的诗词里有很多苏格拉底式的对人终极意义的追问，“红消香断有谁怜？”“桃李明年能再发，明岁闺中知有谁？”“依今葬花人笑痴，他年葬依知是谁？”（《葬花吟》）“娇羞默默同谁诉，倦倚西风夜已昏。”（《咏白海棠》）还有“满纸自怜题素怨，片言谁解诉秋心？”（《咏菊》）“孤标傲世偕谁隐？一样花开为底迟？”（《问菊》）这里，黛玉发出了灵魂拷问，她顾影自怜、感秋而生的情怀，她孤高的精神，对知己的渴求又有几人能懂呢？

迁移与小试

说到《红楼梦》中林黛玉这个人物形象，我们马上能想到爱哭、敏感、小心眼等关键词。我们阅读文学作品时，常常把他人的评价代入自己的阅读中，于是林黛玉在大多数的解读里就成了疑心重、很矫情的小姑娘。的确，黛玉从一进贾府开始，就步步留心、时时在意，宝玉摔个玉、贾母说句话、他人的无心之举，

甚至一句玩笑，都会让她思量很久。杨绛先生认为：“他们的情感平时都埋在心里，只在微琐的小事上流露，彼此只好暗暗领会，心上总觉得悬悬不定……我们只看见她心眼儿细、疑心重，好像她生性就是如此，其实委屈了黛玉，那不过是她‘心病’的表现罢了。”而且黛玉的敏感不仅仅是对个人境遇的感伤，更主要体现在：对大自然美好事物消逝的惋惜，对艺术的独特体验，对人情世故的洞察，对个体命运的感知。黛玉用一颗敏感的心来体验美，她的敏感，是一种智慧。

丹麦心理治疗师伊尔斯·桑德写过一本名为《高敏感是种天赋》的书，她充分肯定了高敏感人格，认为他们更容易找到真实的自己。你身边有高敏感的人吗？你认为高敏感人格有哪些优点和不足呢？请谈谈你的想法。

第三节 艳冠群芳，无情动人——薛宝钗

名著与生活

“新中式”是现在特别火的一款服饰，无论是高定礼服，还是日常职场穿搭都融入了“新中式”的元素。在2024秋冬中国国际时装周，“新中式”成了最亮眼的设计，香云纱、宋锦等传统面料也成了最受“新中式”服装设计师青睐的面料。

你了解香云纱这种面料的历史吗？香云纱，原本叫“莛（liáng）纱”，是一种用纯植物薯莛染色的真丝面料，因为穿上它走路时会发出“沙沙”的响声，所以叫“响云纱”，后来取谐音叫“香云纱”。香云纱制造的历史有一千多年了，灵感来自珠三角地区渔民的生活实践，渔民用薯莛汁浸泡渔网，这样可以使渔网更坚固耐用，但浸泡过程中薯莛汁有时会染在衣服上，下河撒网时染了汁的衣服又会沾上河泥，结果意外发现衣服会发出亮光，而且质地优良。后来，人们对这个流程进行改进，把薯莛汁涂在桑蚕丝上，再覆盖上珠三角地区的塘泥，经过日晒，最后加工成“香云纱”。2008年，香云纱染整技艺入选第二批国家非物质文化遗产名录。

思考与联想

在了解了“香云纱”的制作过程后，你会喜欢上这种工艺繁复的纯手工面料吗？你穿过香云纱材质的衣服吗？《红楼梦》中也出现过很多名贵的面料，薛宝钗的“莲青斗纹锦上添花洋线番氍丝鹤氅”，这里涉及了“番氍（bā）丝”这种面料。那么，“番氍丝”指的是什么呢？从宝钗的这件“鹤氅（chǎng）”能看出她具有怎样性格和审美？

究底与寻根

薛宝钗的这件“莲青斗纹锦上添花洋线番氍丝鹤氅”到底是一件什么样的衣服呢？

“莲青”就是青莲色，蓝紫色；“斗纹”是一种形状像斗的纹理，是交叉的图案；“锦上添花”，在图案上又重叠自然花卉；“洋线”，是进口的精纺棉线，这是曹家织机上常用的东西了。最难理解的应该是“番氍丝”。“番”，狭义上指藏地，比如“和番”本就是与外族友好相处的一种方式，广义上指古代中国以西诸国。“氍”，是干肉的意思。“番氍丝”应该指的是形状像干肉条一样的花线缀饰，是藏地很多女子身上的配饰。也有人将“氍”解释为古代传说的羊，那么“番氍”就成了域外传入我国的优质羊种，如果这样理解，“番氍丝”就是如丝一般顺滑，并由羊的毳（cuì）毛制成的装饰物。

薛宝钗

在“搓棉扯絮”一般的大雪中，“只见众姊妹都在那边，都是一色大红猩猩毡与羽毛缎斗篷，独李纨穿一件青哆罗呢对襟褂子，薛宝钗穿一件莲青斗纹锦上添花洋线番氍丝的鹤氅”。大家踏雪寻梅，除李纨青春丧偶，穿得比较素雅外，只有宝钗没有穿大红色斗篷，从中不难看出她对服饰穿搭的审美追求，这与她的出身、经历和性格有关。

一、薛宝钗出身的缺憾美

宝钗出身于皇商之家，皇商是干什么的呢？皇商专门为宫廷采办各种用品。门子在介绍薛蟠时一并讲了薛家的情况：

那买了英莲打死冯渊的薛公子，亦系金陵人氏，本是书香继世之家。只是如今这薛公子幼年丧父，寡母又怜他是个独根孤种，未免溺爱纵容，遂至老大无成；且家中有百万之富，现领着内帑（tǎng）钱粮，采办杂料。

可以看出，薛家虽是紫薇舍人薛公之后，但紫薇舍人是个官职，不能荫封给后世子孙。薛家后代皆是商人，士农工商，“商”是末流，跟林黛玉那样侯门贵女比，宝钗也只是商人之女，即便达到了“珍珠如土金如铁”的富裕奢华，但并没有显贵的地位，又家道中落，后继无人。“今告打死人之薛，就系‘丰年大雪’之‘雪’。也不单靠这三家，他的世交亲友在都在外者，本亦不少。”即使提到了薛家还有许多世交亲友，但到宝钗这一代，薛家一脉里，并没有什么显贵之人了。

还有一女，比薛蟠小两岁，乳名宝钗，生得肌骨莹润，举止娴雅。

近因今上崇诗尚礼，征采才能，降不世出之隆恩，除聘选妃嫔外，凡仕宦名家之女，皆亲送名达部，以备选为公主郡主入学陪侍，充为才人赞善之职。

从这段话可以了解到，宝钗的哥哥薛蟠是送妹妹进京待选的，但这只是借口，他傲慢奢侈，游山玩水，不学无术，是个典型的世家纨绔子弟。进京一是想避祸，二是想出来鬼混。可见，这个哥哥对妹妹非但没有帮助，有时还是个拖累。宝钗和母亲、哥哥一起进京后就住进贾家，母亲虽与王夫人是亲姐妹，但这样的生活也算得上是另一种形式的寄人篱下了。宝钗不论是出身还是家庭现状都不尽如人意，这也算是一种缺憾美吧。

二、随分从时的睿智美

宝钗从小读书识字，接受的是封建正统的淑女教育，但她对文学、艺术、历史、医学以及诸子百家典籍等都广泛涉猎，积累了渊博的知识。曹雪芹本人的很

多精辟见解，几乎都是借由她的口来表达的。在贾府的众多姊妹中，宝钗的才华是数一数二的，她还在诗社中屡屡夺魁，可以与黛玉相比肩。

不仅有才华，宝钗情商也很高，生长在商人世家，商人的为人处世，精明机巧，左右逢源，她从小就耳濡目染。再加上父亲早逝，哥哥不成器，因而从小就特别懂事，一心为母亲分忧，甚至要为家族争光。

住到梨香院后，挨着王夫人的正房，每天茶余饭后，薛姨妈都会去贾母处问候、闲谈，有时候又去王夫人那聊天。宝钗与黛玉、迎春等姊妹，看看书，下下棋，做点针线活。她努力要融入这个环境，不断弱化自我，寻找群体认同，慢慢地受到了贾府很多人的喜爱，大得人心。当然，也有人认为她城府很深，她的豁达都是为了笼络人心。但我们不能否认的是，在贾府这样的大家族里，她能协调如此复杂的人际关系，大度地对待他人，一般人是很难做到的。

其一，宝钗具有洞察人心的大智慧。在自己的生日宴上专点贾母爱听的戏《鲁智深醉闹五台山》，宝玉认为这出戏过于热闹，是在讨好贾母。宝玉应该不会理解宝钗一家寄居贾家，无所依靠的尴尬处境。宝钗点这一出戏，既投贾母所好，又暗示了自己一家人借住这里并没什么企图，最终还是要走的。

其二，宝钗具有统管全局的大才能。大观园改革时，她与探春推行承包责任制，她任人唯才，当平儿推荐宝钗的丫鬟莺儿的娘来管理蘅芜苑的香草时，她直接拒绝了。但宝钗举荐了茗烟的母亲老叶妈，老叶妈与莺儿的娘关系好，如请她帮忙管理，那是她们的私情，就与宝钗无关了。可见，宝钗这样做，既能避嫌，不被大观园里的婆子们瞧不起，又让茗烟母亲感激，实现了双赢。

宝钗推行的责任制，公平公正，利益均沾，调动了大观园婆子们的积极性，让她们感恩戴德，避免了她们心生不满，维护住了贾府的体面。

如今这园里几十个老妈妈们，若只给了这个，那剩的也必抱怨不公。我才说的，他们只供给这个几样，也未免太宽裕了。一年竟除这个之外，他每人不论有馀无馀，只叫他拿出若干贯钱来，大家凑齐，单散与园中这些妈妈们。他们虽不料理这些，却日夜也是在园中照看当差之人，关门闭户，起早睡晚，大雨大雪，姑娘们出入，抬轿子，撑船，拉冰床，一应粗糙活计，都是他们的差使。一年在园里辛苦到头，这园内既有出息，也是分内该沾带些的。

这样细致公道，大家喜欢她也就不足为奇了。

其三，宝钗具有舍我其谁的大奉献。她时刻以自己的家族利益为重，不论是过早地撑起薛家，还是待选，抑或嫁给宝玉。明知自己的婚姻充满欺骗，自己只是冲喜，未来可能不会幸福，她却只是默默忍受，独自垂泪，全凭母亲安排。一个活生生的青春生命，却活成了顺从型人格。这种自我奉献牺牲，有时是一种自我感动，是为了成全忠孝的美名。这样的奉献，的确具有随分从时的睿智美，但这美是带着悲剧色彩的。

三、外冷内热的矛盾美

薛宝钗一直在吃一种药，叫“冷香丸”。宝钗和周瑞家的第一次提起自己的病：

还亏了一个秃头和尚，说专治无名之症，因请他看了。他说我这是从胎里带来的一股热毒，幸而先天壮，还不相干；若吃寻常药，是不中用的。他就说了一个海上方，又给了一包药末子作引子，异香异气的，不知是那里弄了来的。他说发了时吃一丸就好。倒也奇怪，吃他的药倒效验些。

宝钗热衷于仕途经济，苦劝宝玉去做官，被宝玉背地里批评为“混账话”。成婚前还让他在正经书上下功夫。婚后更是直接说：

古圣贤原以忠孝为赤子之心，并不是遁世离群无关无系为赤子之心。

这样执着甚至有点执迷地积极入世，无止境地追求功名利禄，“欲望聚合必然导致热毒，但薛宝钗偏偏有两味解药。我们往往只看到和尚给的‘冷香丸’，其实她还有一味‘先天壮’。‘先天壮’有仙之本，有出世的超脱淡然之气，能自觉抵抗尘世热毒的全面侵蚀。”^①只有“冷”的制约才能中和“热”的症状，而青春少年的热症哪有那么好治？药非常难凑齐，白牡丹花蕊要在春天采摘，白荷花蕊要在夏天收集，白芙蓉花蕊要于秋天收藏，白梅花蕊来自冬天。这还不够，这

^① 郝竹梅. 关于薛宝钗之“热毒”浅析[J]. 山西广播电视大学学报, 2023(4): 85.

四样花蕊，要在次年春分这日晒干。历经四季来采摘花蕊，多像走过四季的人生。制作一丸“冷香丸”的过程，不正是对生命的历练，对人生的顿悟吗？

拓展与延伸

一、行动派的高士情怀

第五回《终身误》的曲词这样评价钗黛二人：

都道是金玉良姻，俺只念木石前盟。空对着，山中高士晶莹雪；终不忘，世外仙姝寂寞林。叹人间，美中不足今方信。纵然是举案齐眉，到底意难平。

曹雪芹称薛宝钗为“山中高士”，但他并没有将“高士”这个美誉送给他欣赏的宝玉和黛玉二人，这是什么原因呢？甚至也有人质疑：宝钗一个弱女子，怎能担得起“高士”之称？我们仔细分析，“高士”其实是在精神层面上的评价，“不以物喜，不以己悲”，淡然超脱、豁达大度的处世态度，这是中国古代文人追求的理想人格。“高士”需要对“时”有清醒的判断和深刻的洞察，从第五十六回“时宝钗小惠全大体”中可以发现，宝钗的性格特点是“时”，是“合时宜、待时机”的意思。“合时宜”，是会趋利避害，有明确的目标，她处事成熟，保证了大观园改革的平稳推进，稳定了大观园的人心。“待时机”，她“懂得什么时候聪明，什么时候糊涂”^①，平时少言寡语，却灵活机变，静待时机，在大观园改革中处事老练，平和乐观，进退有度，赢得了人心。

二、是大度还是机心？

《红楼梦》有许多人批注和解读，有些情节解说者各执己见，但大多都能自圆其说。这需要我们用自己的思维、智慧去判断。

在第三十七回“秋爽斋偶结海棠社，蘅芜苑夜拟菊花题”中史湘云想加入海

^① 王颖. 我在落花梦里 [M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2007: 153.

棠社，本就手头拮据，还要做东邀社，开社“要瞻前顾后，又要自己便宜，又要不得罪了人，然后方大家有趣。你家里你又作不得主，一个月通共几串钱，你还不够盘缠呢。”宝钗明白湘云的处境，便主动拿出家里的螃蟹资助史湘云，让她以螃蟹宴的名义邀社，晚上两人还商议诗题，她们共拟出十二个菊花题。宝钗是圆滑世故，还是待人真诚呢？我们也需要用自己的智慧去判断。

第八回宝玉来到梨香院，宝钗主动问：“成日家说你的这玉，究竟未曾细细的赏鉴，我今儿倒要瞧瞧。”玉的正面是“莫失莫忘，仙寿恒昌”，反面是“一除邪祟，二疗冤疾，三知祸福”。而宝钗的金项圈上两面共刻了八个字——“不离不弃，芳龄永继”。连宝玉自己都觉得这几个字合起来是一对。金锁真如莺儿所说也是癞头和尚送的吗，还是精心设计的圈套？对此历来说法不一。

通灵宝玉

像这样的争论还有很多，宝钗扑蝶，是宝钗的自然天性，还是扑蝶不成，被人发现在滴翠亭偷听，趁机嫁祸黛玉呢？《红楼梦》塑造的人物本就是圆形立体的，按照生活的本来面目去刻画人物形象，才能更真实、更深刻地揭示人性的复杂，这样的作品才更有生命力。

迁移与小试

王昆仑先生在评价《红楼梦》中的人物时说：“宝钗在做人，黛玉在作诗。”《红楼梦》大旨谈情，不论做人还是作诗，背后都有丰富复杂的情感，有个人不同的经

历、性格，“做人”“作诗”也是不同的生存方式和处世原则。你如何看待这个评价？请说出你的看法，并结合原著的具体情节加以印证。在你的生活中，你是选择理性“做人”，还是感性“作诗”呢？与志同道合的好朋友一同聊一聊吧！

第四节 英豪阔大，霁月光风——史湘云

名著与生活

现实生活中，你一定遇到过性格各异的女生，有的人含蓄内敛，有的人从容淡定，有的人大方活泼，你欣赏哪种性格的女生呢？

大多数人与那些乐观开朗、真实纯粹的人相处，可能会更轻松一些吧！不刻意伪装，不矫揉造作，敢于表达自己的喜怒哀乐和真实想法，这些性格特质本身就很难能可贵。具有这些性格特点的女孩，特别符合网络流行词“三不女”，这个概念一经提出，迅速引起很多女性的共鸣，认为自己就是“传说中的三不女”。事实上，这个概念之前也被提起过，只不过当时很少有人把它标签化，或与自己对号入座。不扭捏作态、不拜金、不伪装的独立自主的生活态度，简单直接的生活方式恰好与当下很多女孩的价值追求相暗合。也有人说，“三不女”是指不逛街、不盲从、不攀比，自信且智慧的女性。不论哪种解读，“三不女”都是能独立思考，不随波逐流的人间清醒者。

思考与联想

《红楼梦》中有这样性格的女孩吗？心直口快、豪爽乐天、平等待人，有英雄气概，霁月光风。虽与正统思想要求的淑女形象不一致，但如水晶般清澈剔透，她成了规矩繁复、寂静无声的大观园里的一抹亮色……

一、身世扑朔迷离之美

这个女孩，我们很容易想到史湘云，她就是这样的性格，她是贾母的侄孙女，是史家的大小姐。她的身世扑朔迷离，在《红楼梦》中没有具体的章回详细介绍史湘云的父母，只知道史湘云的父亲是史家第三代保龄侯，“阿房宫，三百里，住不下金陵一个史”的史家属于功勋贵胄之家。贾母是保龄侯尚书令史公的嫡女，她嫁的是荣国公嫡长子贾代善，承袭了荣国公诰命夫人的封号。按照规矩，史公去世后长子袭爵，也就是贾母的哥哥，接下来袭爵的是贾母的长侄，也就是史湘云的父亲。可惜湘云出生后不久，尚在襁褓之中，她的父母竟意外双亡。保龄侯的爵位就由她的二叔史鼎继承，她也理应由叔叔婶婶抚养，但婶婶对她并不好。史鼎外放为官，贾母不舍，将湘云抱来教养。

史湘云

虽然史湘云的二叔史鼎承袭了保龄侯，但史家第一个出场的人物是忠靖侯史鼎一家。在第十三回秦可卿死后史家来吊唁的是史鼎的夫人，“接着，便又听喝道之声，原来是忠靖侯史鼎的夫人来了。”脂砚斋评说史鼎夫人出场是为了引出史湘云的出场。第二十五回贾宝玉被五鬼魇了，小史侯家来看望他，这个小史侯是史鼎。在《红楼梦》中，史家人出现的次数不多，提到史家人的也很少。

至次日午间，王夫人、薛宝钗、林黛玉众姊妹正在贾母房内坐着，就有人回：“史大姑娘来了。”一时果见史湘云带领众多丫鬟媳妇走进院来。宝钗黛玉等忙迎至阶下相见。青年姊妹间经月不见，一旦相逢，其亲密自不必细说。一时进入房中，请安问好，都见过了。贾母因说：“天热，把外头的衣服脱脱罢。”史湘云忙起身宽衣。王夫人因笑道：“也没见穿上这些作什

么？”史湘云笑道：“都是二婶婶叫穿的，谁愿意穿这些。”

这个场景是对史湘云比较具体的描写，其中也提到了二婶婶，这个二婶婶就是史鼐的夫人，但只是一笔带过。明明大热的天，为什么还让湘云穿这么多呢？细细想来，无非是为二婶婶“自己的体面”，至于湘云热不热，二婶婶是不会管的，这可能就是婶婶和亲生母亲的区别了吧。从另一个角度去想，湘云穿什么样的衣服自己都做不了主，她在史家的境遇就可想而知了。不直接介绍她的身世，这为史湘云这个人物形象蒙上了一层神秘的色彩，为我们留下了许多想象的空间，她的出身有一种如梦似幻、扑朔迷离的美。

二、霁月光风的豪放美

襁褓中，父母叹双亡。纵居那绮罗丛，谁知娇养？幸生来，英豪阔大宽宏量，从未将儿女私情略萦心上。好一似，霁月光风耀玉堂。厮配得才貌仙郎，博得个地久天长，准折得幼年时坎坷形状。终久是云散高唐，水涸湘江。这是尘寰中消长数应当，何必枉悲伤！

《乐中悲》这首曲子乐中含悲，写出了史湘云虽出身官宦之家，但寄养在叔父家，无父母护佑，并没有娇生惯养的残酷现实，这也养成了她心性豪爽、胸怀开阔、独立洒脱、光明磊落的性格。本以为嫁给如意郎君，可以弥补艰难坎坷生活的不足，结果婚后不久丈夫就去世了，她依然是孤独一人。也许只有天性豁达的湘云，才会更有勇气反抗命运的不公，“也宜墙角也宜盆”，不枉自悲伤吧！

《红楼梦》中史湘云第一次出场，我们可以看出她是宝玉自幼的玩伴。当时她是一个心思单纯、活泼可爱的小姑娘，她热情地叫“‘爱’哥哥，林姐姐”，黛玉笑她“咬舌子爱说话”，她也没有生气，而是与她们一起打闹。第二天，在宝玉的央求下，还帮宝玉梳了头。她劝宝玉走仕途经济，宝玉生气地斥责她是在说混账话，但她也没放在心上，足见其坦荡大气。湘云虽然不是女主角，但作为大观园里姐妹们如戏人生的参与者，她的每一次出场都在推动情节的发展，并为后面的情节发展埋下伏笔。

史湘云与宝玉、平儿、黛玉、探春、李纨等人在芦雪庵围着火炉烧鹿肉，大块吃肉，大口喝酒。她坚持认为只有吃了酒才会有诗。当黛玉笑说这是芦雪庵遭劫时，她却说：“你知道什么！‘是真名士自风流’，你们都是假清高，最可厌的。我们这会子腥膻大吃大嚼，回来却是锦心绣口。”这“真名士自风流”的见解已经超越了很多入。

史湘云心直口快。她发现唱戏的小旦长得像黛玉，并没有多想就脱口而出，不怕得罪黛玉和宝玉。不仅如此，湘云还很有才情，参加海棠社，一口气和了两首诗，成为那次海棠诗社的压卷之作，最终被大家推举为榜首。作了海棠诗后，直接说“我如今要作个菊花诗如何”，即使手头拮据，也慷慨大方地要求做东。

史湘云的笑也与众姐妹不同。古代女子笑不露齿，但当刘姥姥在宴会上为逗贾母开心故意说笑时，她先是把一口饭喷了出来，接着扶在椅子背儿上一下没扶稳，连人带椅摔倒了。王徽之雪夜拜访隐士戴安道，想去就去，想回就回。史湘云想笑就笑，想说就说，想做就做，如魏晋名士一样随性自由，这松弛感是多少人梦寐以求的。

趁着贾母、王夫人不在家，大家开心吃酒，湘云喝醉酒后想凉快凉快，竟在山后头的青板石凳上睡着了，“湘云卧于山石僻处一个石凳子上，业经香梦沉酣，四面芍药花飞了一身，满头脸衣襟上皆是红香散乱，手中的扇子在地下，也半被落花埋了，一群蜂蝶闹嚷嚷的围着他，又用鲛帕包了一包芍药花瓣枕着。”“醉卧芍药裯”将湘云不拘细节、憨态可掬的性情展现得淋漓尽致，众人搀扶她时，她口里还说着酒令，颇有魏晋名士刘伶的洒脱。

一个娇憨率真、心性豪爽的少女，一个随性真实的自己，如魏晋名士般的个性才情，显示出了赤子的本真和霁月光风的豪放之美。

三、光明磊落的人格美

魏晋是一个重视个人才华、张扬个性的时代。从史湘云的一言一行中可以找到很多表现她光明磊落、清澈纯净的名士之风的例子。她有时只爱打扮成男孩子的样子，不仅爱穿男装，穿上还特别好看，“蜂腰猿背，鹤势螂形”，这是说她宽肩细腰、挺拔修长的身材，婀娜轻盈的体态，绰约潇洒的风姿，再加上时常大说

大笑，不拘小节，这完全具有魏晋名士的气度风骨。

史湘云两次为邢岫烟打抱不平，第一次是因为岫烟春寒料峭的时节竟然穿得特别单薄，原来岫烟本就没什么钱，还要给婆子们买酒，只好把棉衣当了，于是湘云要找欺负她的丫头、婆子算账，虽然被宝钗劝住，但仗义的行为颇具侠女风范。第二次是贾宝玉过生日，宝琴也是同日。这两个人的礼物，园中姐妹们和贾府中管事都准备好了，但邢岫烟也是同一天生日，却无人知晓。湘云这一次替岫烟出头，让贾府中所有人都牢牢记住了岫烟的生日，这些体现了她光明磊落、乐于助人的品格。

史湘云待人以诚，潜意识里流露出的是人格平等的观念。香菱向她请教作诗的经验，她就没日没夜地跟她高谈阔论，大谈杜工部、韦苏州、温八叉、李义山。

史湘云本身就是一个清谈高手，谈诗当然很容易，但当翠缕阴阳难辨，向她发问时，这个讨论已经上升到哲学层面。翠缕正想不明白的时候，忽然看到湘云宫绦上系的金麒麟，以此为例，湘云一边解释，一边走路，二人竟然在蔷薇架下又拾到一个金麒麟。这个金麒麟，比湘云的大而且文采辉煌。两个一比，阴阳已分，拾到的大个的金麒麟为阳，湘云的金麒麟小一些为阴。由物推及人，拾到的金麒麟的主人是阳，而湘云是阴。天地间均依托阴阳二气所生，而且会相互转化。主仆二人的这场对话，透着哲理思辨，很像魏晋时代主客问答的谈玄方式。

金麒麟

湘云拿丢印打趣，宝玉却说丢印平常，若丢了这个他就该死。包含了湘云和其丫鬟翠缕大“阴阳”“雌雄”的讨论，这部分内容即该回回目中所云“因麒麟伏白首双星”。虽然翠缕喋喋不休，但湘云始终耐心地解答。不论是对香菱，还是对翠缕，并没有因为主仆身份的差别而对她们的问题置之不理。才思敏捷、特立独行、快人快语，还爱打抱不平，处处展示出魏晋时代磊落光明的人格美。

拓展与延伸

《红楼梦》第三十一回借他人之口一方面侧面描写湘云的开朗活泼，另一方面交代她的婚姻状况。宝钗问湘云的奶妈湘云还淘不淘气，迎春马上接话：

“淘气也罢了，我就嫌他爱说话。也没见睡在那里还是咕咕呱呱，笑一阵，说一阵，也不知那里来的那些话。”

姐妹们相见，气氛融洽，这时王夫人突然提醒道：

“只怕如今好了。前日有人家来相看，眼见有婆婆家了，还是那么着。”

聪明的贾母马上发问：

“今儿还是住着，还是家去呢？”

周奶娘笑着回答：

“老太太没有看见衣服都带了来，可不住两天？”

本是一个亲人相见的欢快场面，但经王夫人一提醒，贾母马上意识到史湘云是一个快有婆家的姑娘了，无论怎么喜爱她，也不适合挽留。在以男性为主导的“家国同构”的社会秩序里，对女孩子的关心疼爱很容易被礼法规矩淡化，这里繁文缛节与亲情人情的矛盾再一次凸显出来。

“憨湘云”哪怕经历再多人情冷暖，甚至寄人篱下，她也总有勇气去挑战命运。虽然她表面上过着大家族小姐的生活，但姐妹们都知道她在史家做不了主，婶婶对她很不好，她经常要做女红，甚至为了维护婶婶的面子，大热天还穿那么

多衣裳。但她没有整日抱怨，她总是自己主动想办法打破人生的僵局。她知道贾府是她温暖的栖所，当史家要来接她时她穿得整整齐齐，如此正式的穿戴是穿给婶婶看的，她要给足婶婶面子。

那史湘云只是眼泪汪汪的，见有他家人在眼前，又不敢十分委曲。少时薛宝钗赶来，愈觉缱绻难舍。还是宝钗心内明白，他家人若回去告诉了他婶娘，待他家去又恐受气，因此倒催他走了。

家人来接，湘云不能不走，但向往贾家温暖的她，临走担心老太太想不起她，嘱咐宝玉一定要经常提醒……史湘云就是这样一个积极想办法解决问题的人，虽然也写出过“寒塘渡鹤影”这样无奈悲凉的诗句，但最终还是选择了用洒脱达观的方式宣泄苦闷，抗拒命运的不公。

史湘云这个人物形象很耐人寻味，她并不是大观园众姐妹中最靓丽、最有诗情的，但她就像一个旁观者一样冷静清醒。据红学家周汝昌先生考证，《红楼梦》中之史湘云，即苏州织造李煦之孙女、李鼎之侄女。^①他认为“脂砚即枕霞公”，这是他平生治红“最得意、最精彩”而且是“最重要”的考证结论。对于这个考证虽然也有反对意见，但随着《脂砚斋重评石头记》校笺本的整理，这个结论的可信性越来越高。“一芹一脂”依“造化主”而同时出现，雪芹与脂砚一作“经”，一作“传”，天作之合也，故有“是书何幸”之感慨。^②

迁移与小试

史湘云这个人物形象与传统闺阁中的女子形象完全不同，她不是那些养在深闺、不苟言笑的大家闺秀。她喜爱穿男装，有时会把宝玉的衣服拿过来试穿，穿起来也是英姿飒爽的。她不拘小节，敢于吐露真心。尽管父母双亡，婶婶又不断苛责，她却自食其力、坚强独立，从不自怨自艾，很多人都说她的性格非常符合当下很多女孩的价值追求。对于现代青年来说，史湘云作为一个乐观励志的积极

① 周汝昌. 谁知脂砚是湘云 [M]. 南京: 江苏人民出版社, 2009: 7.

② 乔福锦. 脂砚的确是湘云 [J]. 河南教育学院学报 (哲学社会科学版), 2023, 42 (1): 1.

的形象，带给我们的主要是一种精神力量，她激励我们努力实现自我价值，敢于追求真我，有勇气面对人生的风雨。

在学习生活中，你读过哪些名人传记？遇到过哪些精神丰盈的人？他们对你产生了怎样的影响？请说出来和大家分享，让我们一起共筑美好的精神家园！