

鐸聲響起

《紅樓夢》 黛釵新世紀大 PK

● 高碧玉*

在豐富生活經驗的基礎上，晚年窮困的曹雪芹用生命和血淚創作出偉大的文學傑作《紅樓夢》，經「批閱十載，增刪五次」，通過精煉的語言和高超優美的藝術技巧，曹雪芹將一幅封建貴族家庭興衰的歷史具體生動地展演在讀者眼前。《紅樓夢》的現實主義達到高度的藝術成就，其中又以賈寶玉、林黛玉及薛寶釵三人的悲劇最能感動讀者。曹雪芹對人物性格形象的塑造精雕細琢，他運用詩詞歌賦等形式把人物描繪得鮮活獨特，並通過揮灑自如的筆觸，揭示出人物的性格和命運。

賈寶玉是《紅樓夢》中的第一主角，為榮國府二老爺賈政和王夫人所生，排行老二，出場時其兄賈珠已死。他有一同父同母的大姐賈元春，以及趙姨娘所生、同父異母的弟弟賈環和妹妹賈探春。賈府中下人們稱其寶二爺，在大觀園詩社中別號怡紅公子、絳洞花王、富貴閒人。根據小說第一回，賈寶玉由神瑛侍者脫胎而成，對絳珠仙草有灌溉之恩，因此有還淚一說，出生時口銜一塊由女媧補天遺留的大青石化成的玉。寶玉厭棄科舉功名，不以世俗標準為生活準則，被看成「不肖的孽障」、「混世魔王」，曾說：「女兒是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我見了女兒便清爽，見了男子便覺得濁臭逼人。」從小在女兒堆裡長大，喜歡親近女孩兒，討厭男人。寶玉第一次出場是在第三回黛玉剛到賈府時，曹雪芹以黛玉的視角來看寶玉：「面若中秋之月，色如春曉之花。」簡短幾句話便將寶玉的聰明靈秀、天生癡情的氣質全表達出來。從頭到腳，從整體到局部，從外貌到表情，一位溫柔多情貴公子—寶玉—彷彿從書中走出來，

* 高碧玉，南台科技大學通識教育中心人文藝術組副教授。

真真切切站在眼前。

林黛玉是《紅樓夢》中最重要的女主角，是賈母的外孫女，賈寶玉的姑表妹。父林如海，母賈敏，從小體弱多病，性格多愁善感，才思敏捷，注重靈性生活，住「瀟湘館」，海棠詩社別號瀟湘妃子。父母雙亡，寄居賈府，和寶玉兩情相悅，但賈府的長輩們最終選擇讓寶釵作寶玉的妻子，黛玉在沉重的打擊之下終於走向死亡。薛寶釵是《紅樓夢》中的另一女主角，賈寶玉的姨表姐，父親早亡，與母親薛姨媽、哥哥薛蟠寄住於賈府。體態豐滿，品格端莊，才德兼備，性格大度，喜怒哀樂皆有所壓抑，不欲表達於言表。寶釵住「蘅蕪院」，海棠詩社別號蘅蕪君。黛玉和寶釵的肖像描寫，細緻又充滿了想像空間。曹雪芹以充滿詩情畫意的浪漫主義筆法刻劃出黛玉超凡脫俗之神韻，以寫實主義筆法描繪出寶釵豔冠群芳之具象姿態，分開來看，黛、釵如兩山並立，二水分流，各現其美—靈動美和端莊美都是女性美的典範。

當宿世情緣「木石前盟」碰上今生注定「金玉良緣」，寶玉、黛玉、寶釵三人皆成了輸家。寶玉和黛玉之間有著「木石前盟」，仙界赤霞宮神瑛侍者對一株垂死的絳珠仙草有灌溉之德、雨露之惠，後來動了凡心想下凡遊歷人間，投胎賈府成了賈寶玉。絳珠仙草受甘露灌溉始得久延歲月，後來既受天地精華，復得甘露滋養，遂脫去草木之胎，幻化人形，修成女體，成了絳珠仙子。因未曾回報神瑛侍者的灌溉恩惠，體內鬱結著一股纏綿，聞訊亦隨神瑛侍者下凡，投胎入世為林黛玉，打算把一生所有的眼淚還他。奈何在人間與寶玉注定結為夫妻的卻是薛寶釵，寶釵身上有一和尚所贈予的金鎖片，刻著「不離不棄，芳齡永繼」八字，與賈寶玉出生時口含之通靈寶玉上所刻之「莫失莫忘，仙壽恆昌」恰好是一對，象徵他們的姻緣乃命中注定，因此有「金玉良緣」之說。

寶玉做夢由警幻仙姑引領遊歷太虛幻境，來到薄命司，看到有大櫥裝載著各省薄命女子的生平判詞，好奇下翻冊家鄉金陵的櫃子，觀看金陵十二釵正冊、副冊、又副冊等 3 冊。冊中有圖畫有判詞，但無姓名，寶玉不解意指何人，其實上面記載的正是賈府上、中、下三等女子的命運。當寶玉翻開「金陵十二釵正冊」第一頁，看見一幅圖畫和四句判詞，判詞寫著：「可嘆停机德，堪憐詠絮才！玉帶林中挂，金簪雪裡埋。」，實則暗示寶釵和黛玉的命運，寶釵深備婦德、黛玉詩才敏捷，兩人的結局皆令人憐

嘆。黛玉二人在思想行為上明顯對立，黛玉離經叛道，寶釵恪守封建禮教規範，但她們同樣被囚禁在男尊女卑的封建牢籠，皆紅顏薄命，令人惋惜和哀悼。警幻仙姑見寶玉看過簿冊後仍未從情慾聲色中覺醒，安排他聆聽紅樓夢十二支曲的歌舞演唱，其中〈終身誤〉和〈枉凝眉〉二曲最能解讀寶、黛、釵三人的愛情婚姻悲劇。〈終身誤〉預示寶釵因婚姻而終身誤，曲子以寶玉的口吻道出金玉良緣和木石前盟的悲劇衝突，最後寶玉娶的是寶釵，但心中始終念念不忘黛玉。寶釵雖成就了「金玉良緣」的虛名，實際上卻終身寂寞。〈枉凝眉〉講的是黛玉和寶玉雖有前世因緣，但封建制度下有情人無法終成眷屬，從一開始就注定了寶、黛悲劇的結局。

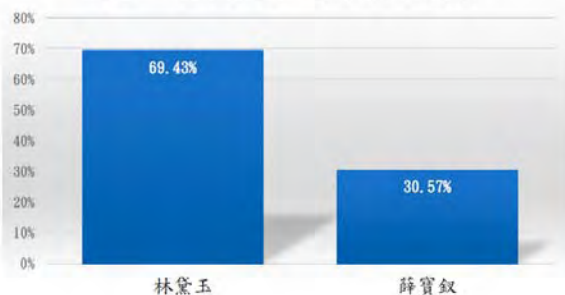
筆者授課之「中文閱讀與表達」課程的「紅樓夢選讀」單元，藉由講授三位主要人物的肖像描寫、《金陵十二釵正冊》裡的判詞、《紅樓夢曲》，引導學生領受文學和藝術之美，進而展開「林黛玉 PK 薛寶釵」課堂活動。由外貌、性格、追求愛情的方式、行為藝術、支持哪一對結為夫妻等五個問題讓學生填寫問卷，結果呈現如下：

	外貌	性格	追愛方式	行為藝術	結為夫妻
林黛玉					
薛寶釵					

問題一：就外貌而論，你認為誰比較美？

問題二：就性格而論，你比較欣賞誰？

問題三：追求愛情的方式，誰比較讓你認同？

問題四：哪一種行為為藝術比較吸引你？

