三更有夢話紅樓~~從《紅樓夢》詩詞看曹雪芹人物塑造功力及其文學造詣

《紅樓夢》可說是中國古典長篇章回小說的顛峰之作，其人物塑造功力及其文學成就，勘可稱「前無古人後無來者」了！

「《紅樓夢》刻畫人物個性時，善於精雕細琢，使某些性格類似而又有所差異的微細特徵，纖毫畢露，顯示出作者獨到的功力。同樣是孤高自許，黛玉不同於妙玉； 同樣是潑辣幹練，探春不同於鳳姐；同樣是豪邁爽朗，尤三姐不同於史湘雲 ；同樣是溫良柔順，平兒不同於襲人….。在紅樓夢裡，幾乎可以看到了中國幾千年積累起來的各種文化知識的成果，諸如經學、史學、諸子哲學、駢文、散文、詩賦詞曲、平話、戲文、畫書法、八股對聯、詩謎酒令、佛教 道教、星相醫卜、禮節儀式、飲食服裝、風俗習慣等等，無不應有盡有。」(引自教學資源)，而其中詩詞更直接能看出人物性格特質。黛玉最為孤芳自賞、多愁善感的性格表露莫過於〈葬花詞〉這首”千古名詞” :「花謝花飛飛滿天，紅瀟香斷有誰憐，.....質本潔來還潔去，強於汙淖陷渠溝。…….儂今日葬花人笑痴，他年葬儂知是誰?」;寶釵溫柔敦厚於其外, 野心勃勃於其內的特質，也在她的〈柳絮詞〉當中嶄露無遺：「白玉堂前春解舞，東風卷得均勻。蜂圍蝶陣亂紛紛，幾曾隨逝水？豈必委芳塵？…….好風憑借力，送我上青雲」(老實覺得這闋詞頗似歐陽修的詞風)；甚至連整日混在女兒堆中不求仕進的寶玉，其實內心堅強不畏險惡環境的性格，也可在他的詩詞中見其端倪。

從小學時代便開始看《紅樓夢》，反正是只要出現在家裡書櫃中的所有小說散文及中西文學名著(中英對照)甚或期刊雜誌等，一律都會被我囫圇吞棗一番，來者不拒地隨意翻看，堪稱”人小胃口大”的”大胃王”！紅樓夢看的當然是兒童版本，一位小學生照理說那看得懂這本結構如此宏偉，人物如此複雜，文學藝術成就如此博大精深、獨樹一格自成「紅學」的曠世鉅著呢? 依稀記得我總是”挑著看”~~只挑有「寶黛釵」的章節來看！直到現在，印象最深刻的莫過於寶玉迎娶寶釵那一章回！那時的寶玉已是癡癡傻傻，萬萬沒想到殷殷期盼的林妹妹會被掉包成光艷照人的寶姊姊，卻也恍恍惚惚傻傻分不清楚了！而在橋的另一邊, 可憐的瀟湘妃子正飽受肺癆之苦，手帕裡盡是大口大口的咳血，整個瀟湘館淒淒冷冷，也不見平日老奶奶太太們的殷勤問候，只剩下情同姊妹的丫環紫绢陪侍在旁，度過人世間最淒冷的寒冬….！

國中時很愛唱〈紅豆詞〉:「滴不盡相思血淚拋紅豆，開不完春柳春花滿畫樓，睡不穩紗窗風雨黃昏後……」卻不知這原是紅樓夢裡寶玉深情地寫黛玉的一闋！及至大學時代，走進了一大片浩瀚的中國文學森林，卻似乎跟《紅樓夢》沒甚麼「交情」，雖然我也買了三四冊精裝本，依舊是翻著看，倒是對書中的十二金釵美女插圖還更有興趣些！說也奇怪，反倒是遠渡重洋以後，有一次無意間看到了

某中文電視台，每周日半個小時播放經典大戲~~舊版〈紅樓夢〉電視劇，便深深著了迷，成了每周按時收看的紅劇粉絲了！在台灣，高中國文課本一定會請學生「逛逛」〈劉姥姥進大觀園〉來認識紅樓夢，而我手邊也有幾本輔助閱讀的紅學研究書籍，其中一本可以說是從天而降，似乎是特別賜予我的寶典！那是在一個極迷你的島嶼上,一所迷你中學的汰舊書中被我撿拾起來，才沒慘遭丟棄的一本書。細細品讀，才知道真是本「紅學寶典」！這書是孫義寶先生(黑龍江省)的著作:《讀紅樓夢話人才》承如孫先生在序文中所言，“《紅樓夢》裡的故事跌宕多彩，人物性格豐富多采，靈魂暴露的淋漓盡致，是一個紅橙黃綠青藍紫，酸甜苦辣澀麻怪，色味俱全，有血有肉的人才團!!” 它是一本完全獨創的小說，題材豐富、結構完整、布局細密語文純熟，完全是作者的巧思匠心而無所依傍, 沒有前人的創作影子，更不像其他小說如《西遊記》《西廂記》及《水許傳》等是從唐人傳奇小說、宋代話本演變而來！

紅學可研究的學問太多、範圍太廣，無法一一敘述！所以在此就只能縮小範圍, 從最可展現作者精湛文學造詣的詩詞曲談起。曹雪芹本身非常多才多藝，工詩善畫，能演能唱，據說還會彈琴舞劍。紅樓夢裡的詩詞(曲)當然是曹雪芹寫的，完全顯露出作者曹雪芹本人飽讀詩書的縱橫才氣，從書的一開場~”開卷詩”，就是那麼的賺人熱淚: “滿紙荒唐言，一把辛酸淚，都云作者癡，誰解其中味" 再看看他在前四十回中對於十二金釵的"判詞”及詠曲，每一首都能抓住人物鮮明的個性特徵、身分、教養等等，甚至預言未來的結局!!

且看看詠黛玉（同詠寶釵）的五言絕句：「可嘆停機德，誰憐詠絮才。玉帶林中挂，金簪雪裡埋。」再看同詠寶玉黛玉之曲: 「〔枉凝眉〕一個是閬苑仙葩，一個是美玉無瑕。若說沒奇緣，今生偏又遇著他；若說有奇緣，如何心事終虛化？……」又如:「〔終身誤〕都道是金玉良緣，俺只念木石前盟。空對著、山中高士晶瑩雪；終不忘、世外仙姝寂寞林。嘆人間、美中不足今方信。縱然是齊眉舉案，到底意難平！」這些(詩)詞曲，不僅寫出了寶黛釵三人的才貌情感，也寫出了三人糾結的命運，令人不勝唏噓啊!!

至於「鳳辣子」王熙鳳: 「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。生前心已碎，死後性空靈。家富人寧，終有個家亡人散各奔騰。枉費了，意懸懸半世心；好一似，蕩悠悠三更夢。」即便如王熙鳳這樣精明幹練、機關算盡的不凡人物，終歸是被聰明所累，當繁華散盡轉眼成空，竟也落得個必須將女兒巧姐託付給當年多次上門求助的莊稼老婦劉姥姥了!

在高鶚後四十回的續作，並沒有全照著這些判詞判曲的預言來寫, 所以很感慨的是，雪芹大師為何不多活些時候？然而這本嘔心瀝血之作，卻是他在窮愁潦倒、貧病交加，妻兒也經常不得溫飽之際完成的。據說他常常跟朋友聊天聊到一半人

就不見了，因為突然靈感一來就快速跑回去振筆疾書了！

曹雪芹在《紅樓夢》中的詩文詞曲作品可說是多不可勝數，曹雪芹的詩才，特別可從十二金釵們結詩社、創作詩詞比賽看出！黛玉的詩和寶釵的詩各有千秋，實不相上下；湘雲的詩也經常獨占鰲頭、艷冠群芳；而這些風格截然不同的作品，當然要歸功於的生花妙筆！最令人讚嘆的是，光是一個與"菊"有關的詩題，就可以開展出「 憶菊、訪菊、 種菊、 對菊、 供菊、 詠菊、 畫菊、 問菊、 簪菊菊影、 菊夢以及殘菊」這十二個主題來(其詩題乃來源來自於現實生活中~~ 愛新覺羅的《菊花八詠》詩，其詩題便是訪菊、對菊、種菊、簪菊、問菊、夢菊、供菊、殘菊，幾乎和小說中一樣。崧山的《神清室詩稿》中也有訪菊、對菊、夢菊、簪菊、問菊等詩,可見並非作者向壁虛構) ,在第 24 回:「瀟湘子奪魁菊花詩/ 衡蕪君諷和螃蟹詠」中，黛玉以「問菊」一詩奪冠：「欲訊秋情眾莫知，喃喃負手叩東籬，孤標傲世偕誰隱，一樣花開為底遲？…」(七律)

然而〈白海棠〉〈詠菊〉〈螃蟹詠〉是紅樓夢詩詞中被評為最好的三首, 其中〈詠菊〉又列為第一, 且看冰雪聰明的黛玉如何表現詩才:「無賴詩魔昏曉侵, 繞籬欹自沉音, 豪端蘊秀臨霜寫, 口角噙香對月吟……」以「霜」代替菊更顯孤高潔白, 而「噙香」則可以是菊香、美人香或詩香！也可以是三者皆有! 曹雪芹賦予了黛玉與眾不同的靈慧巧思與才氣, 堪稱十二金釵中的第一才女~否則她也就不足以為書中的最佳女主角了! 她的《葬花詞》(或葬花吟)是被許多學者專家公認為紅樓夢詩詞之中最絕妙、最值得稱道的篇章之一。它是一首特殊的「黛玉詠嘆調」（劉耕路，1995 年）。而黛玉的才華何嘗不是作者才華的嶄露?! 關於紅樓夢的詩詞歌賦等韻文, 絕非三言兩語所能概括, 僅以一點點皮毛之見, 表達對於作者及此書萬分崇敬之意!

(註:以上心得皆出自個人之”隨筆”, 只有引號中的詩文是引用原句或摘自教學資源, 敬請指教!!)