

试论《红楼梦》的用典方式及作用

◎ 李 珊

【摘 要】 《红楼梦》以其深刻的思想内涵、鲜明的人物形象、独特的叙述方式、绝妙的语辞成为举世经典之作。《红楼梦》蕴含的艺术魅力与文中自然而巧妙的用典有着密不可分的关系。《红楼梦》所用典故博采众长，杂取诸家，用典的手法巧妙娴熟，无论是“借用”、“化用”或“反用”，都能驾驭自由且多不露痕迹。而且，使事用典在揭示作品主题，彰显人物性格、暗示人物命运，推动情节发展等方面起着重要的作用。

【关键词】 《红楼梦》；用典；方式；作用

【中图分类号】 I206.2 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1008-0139 (2011) 04-0072-6

“典故”一词在《辞海》中的释义为：“诗文中引用的古代故事和来历出处的词语。”中国具有五千年的悠久历史和灿烂文化，汉语典故一般出自于文学著作、历史事件、神话传说、风俗习惯、宗教文化等方面，体现了中华民族深厚的文化底蕴和内涵。用典就是运用典故，主要指作者为了一定的修辞目的，在言语作品中使用的一种遣词造句的方式。^{〔1〕}《红楼梦》用典故处颇多，且其用典博采众长，杂取诸家，用典的手法巧妙娴熟，无论是“借用”、“化用”或“反用”，都能驾驭自由且多不露痕迹。正如周汝昌先生所说：“在曹雪芹的笔下，驱使如意，也为小说点缀生色不少。”^{〔2〕}《红

楼梦》是一部喧灿百代的经典之作，其蕴含的艺术魅力与全文深远的思想内涵、鲜明的人物形象、独特的叙述方式、绝妙的语辞等因素是密不可分的，但不可否认，文中自然而巧妙的用典在揭示作品主题、塑造人物形象、安排情节发展、传达思想内涵等方面起着重要的作用。

一、《红楼梦》的用典方式

用典在汉语修辞中运用得较为普遍。《红楼梦》的语言素有“语言艺术皇冠上的明珠”之称，点缀其间的典故深刻精辟、耐人寻味。从形式上而言，《红楼梦》用典的方式有借用、化用、反用

〔作者简介〕李 珊，嘉应学院中文系讲师，广东 梅州 514015。

三种,下面试作具体分析。

(一) 借用

借用是指在文中直接而明白地引用时人较为熟悉的古语或古事,甚至指明其出处,用来满足表达的需要。这种方式引用的典故显明易识,通俗易懂,因而很容易使读者理解作者的意旨。《红楼梦》中借用的典故很多,具体来说有出自历史事件与文学著作的典故,有源自宗教文化的典故,还有来自神话传说的典故,这里撷其要而言:

出自历史事件与文学著作的典故:如第四十五回“金兰契互剖金兰语”,宝钗劝黛玉不必感怀身世飘零、孤苦凄楚,有这句:“咱们也算同病相怜。你也是个明白人,何必作‘司马牛之叹’?”^①“司马牛之叹”典出《论语》,司马牛是孔子的弟子,他曾感叹说:“人皆有兄弟,我独亡”,后用司马牛之叹指没有兄弟。第二十三回“西厢记妙词通戏语,牡丹亭艳曲警芳心”就集中出现了这两部经典戏曲的文句:“我就是个‘多愁多病身’,你就是那‘倾国倾城貌’”,“原来是苗而不秀,是个银样蜡枪头”,“花落水流红,闲愁万种”。“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣”,“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。”《西厢记》中的语词在作品的其他章回还出现了很多次:“是几时孟光接了梁鸿案”,“小孩儿口没遮拦”,“每日家情思睡昏昏”,“若共你多情小姐同鸳帐,怎舍得叠被铺床”等等。此外,出自其它历史事件与文学著作的典故还有:第四十回引自李商隐的“留得残荷听雨声”;第四十八回所引的王维“大漠孤烟直,长河落日圆。”“日落江湖白,潮来天地青”;陶渊明的“暧暧远人村,依依墟里烟”等等。

来自神话传说的典故在《红楼梦》中也随处可见。第三十七回,因探春发起,大观园的姐妹们要成立诗社,各自都要有别号,黛玉戏谑探春自号“蕉下客”是鹿脯,探春因笑道:“你别忙中使巧话来骂人,我已替你想了个极当的美号了。”又向

众人道:“当日娥皇女英洒泪在竹上成斑,故今斑竹又名湘妃竹。如今他住的是潇湘馆,他又爱哭,将来他想林姐夫,那些竹子也是要变成斑竹的。以后都叫他作‘潇湘妃子’就完了。”“娥皇女英”是中国的传说故事,以其哭泣、竹子的缘故为黛玉取号,用意再明显不过了。

源自宗教文化的典故如《红楼梦》第二十二回宝玉听曲文悟禅机,在受了黛玉和湘云的委屈后占了一偈,为避免宝玉迷了心志,黛玉把偈续得更加彻悟,宝钗给宝玉讲了“六祖惠能”的佛经典故。宝钗道:“实在这方悟彻。当日南宗六祖惠能,初寻师至韶州,闻五祖弘忍在黄梅,他便充役火头僧。五祖欲求法嗣,令徒弟诸僧各出一偈。上座神秀说道:‘身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使有尘埃。’彼时惠能在厨房碓米,听了这偈,说道:‘美则美矣,了则未了。’因自念一偈曰:‘菩提本非树,明镜亦非台,本来无一物,何处染尘埃?’五祖便将衣钵传他。今儿这偈语,亦同此意了。”宝玉由此解悟。

不管是出自历史事件与文学著作,或是源自宗教文化,还是来自神话传说,这类典故都是较为明显的引述或概括,在《红楼梦》中以众所熟知的内容借用的。

(二) 化用

化用,是指作者在文中不直接引用古事或古语,而是在引用时对古事进行概括或摘要,对古语进行截取或借代,用来达到行文灵活、便捷的效果。人们似乎不太欣赏用典用得过于明显,而对不露痕迹的化用则十分推崇。薛雪《一瓢诗话》说:“作诗用事,要如释语;水中著盐,饮水乃知。”^[3]当代著名学者周振甫先生也指出:“把典故融化在文章里,不知道其中在用典故的读者,也可以理解;知道它在用典故的,更觉得意味深长。”^[4]《红楼梦》用典最多的方式就是“化用”。特别是在人物的名号和小说中描写的宁、荣二府摆宴筵演戏的戏目中,曹雪芹或是“摘要”,或是

① 曹雪芹《红楼梦》,人民文学出版社2000年版。文中小说文本引文均据此本。

“截取”，或是“借代”古语古事，含蓄地表达了自己独特的创作意图。

在人物的名号上，如花袭人，第二十三回贾政问：“袭人是何人？”得知是宝玉的丫头，责备道：

“丫头不管叫个什么罢了，是谁这样刁钻，起这样的名字？”“一定是宝玉。”宝玉辩解道：“因素日读诗，曾记古人有一句诗云：‘花气袭人知昼暖’。因这个丫头姓花，便随口起了这个名字。”又第十九回“情切切良宵花解语”，袭人劝宝玉读书向上，改掉爱红的毛病，即袭人是宝玉的解语花。据《开元天宝遗事》记载：“帝（唐明皇）与妃子（杨贵妃）共赏太液池千叶莲，指妃子与左右曰：‘何如此解语花也。’”^[5]这就是“解语花”一词的来历。这里微妙的是，不管是“知昼暖”，还是苦心规劝的“解语花”都正好应了贤惠的“花”袭人。

又如紫鹃和雪雁。紫鹃即子鹃，是从“杜宇神话”化用而来。《寰宇记》：“杜宇称帝曰望帝。……因禅位于鳖灵，号开明，遂自亡去，化为子鹃。故蜀人闻子鹃鸣，曰：是我望帝也。”^[6]《本草·释名》曰：“蜀人见鹃而思杜宇，故呼‘杜鹃’……曰怨鸟。”《荆楚岁时记》云：杜鹃，“人言此鸟啼至血出乃止，故有呕血之事。”^[7]喻其主人黛玉啼血泪、思归、愁怨的特质。雪雁，踏雪而行之雁，取意于苏轼《和子由浥池怀书》诗的“雪泥鸿爪”的典故，喻其主人黛玉孤单、飘零的身世。

其余的如莺儿，全名黄莺儿，从唐代金昌绪的《春怨》：“打起黄莺儿，莫教枝上啼。啼时惊妾梦，不得到辽西。”化用而来，喻其主人宝钗独守空闺、伤春幽怨的命运。

至于小说中描写的宁、荣二府摆宴筵演戏的戏目，虽然看似闲笔一带而过，但其实都是曹雪芹借体表意，目的是展示贾府的兴衰胜败的历程。如第十一回贾敬过生日，宁府排家宴，宴席上分别演了《双官诰》、《还魂》、《弹词》这三出戏。又如第十八回贾妃省亲盛筵上，“只点了四出戏：第一出，《豪宴》；第二出，《乞巧》；第三出，《仙缘》；第四出，《离魂》”。还如第二十九回清虚观打醮，道观内演戏，演了《白蛇记》、《满床

笏》、《南柯梦》三出戏。这些戏目或是标示兴起，或是标示繁盛，或是表示衰落，或是标示败亡，

《红楼梦》中并没有将它们直接展演，而是需要读者依据自己的知识积累，明白其中内涵，才能明白为什么这个场合演这个戏目，那个场合演那个戏目；为什么这几个戏目组合一起，那几个戏目又是那样先后排列。

这类引用由于未能指明其来历和完整内容，因而具有一定的隐蔽性，读者只有了解典故的出处和内容，方能理解作者的用意。

（三）反用

反用，是指不用典故本身或为人们所公认的普遍含义，而用其相反的意义，即所谓“翻前人作”，或“反其意而用之”，借以抒发一种与原典相反的思想感情和见解，得出一个与通常评价完全相反的判断。

《红楼梦》第五回是整部小说的总纲，汇集了主要人物的判词，揭示了人物的命运结局。其中薛宝钗和林黛玉的判词合为一首：“可叹停机德，堪怜咏絮才。玉带林中挂，金簪雪里埋。”其中“停机德”是《后汉书·列女传》的典故：（河南乐羊子）远寻师学，一年来归，妻跪问其故，羊子曰：“久行怀思，无它异也。”妻乃引刀趋机而言曰：“此织生自蚕茧，成于机杼。一丝而累，以至于寸，累寸不已，遂成丈匹。今若断斯织也，则捐失成功，稽废时日。夫子积学，当‘日如其所亡’，以就懿德；若中道而归，何异断斯织乎？”羊子感其言，复还终业。后因以停机之德称颂那些能劝丈夫读书仕进、具有封建社会所谓贤淑之德的女子。“咏絮才”，指女子敏捷的吟诗才华，典出《晋书·王凝之妻谢氏传》：王凝之妻谢道韞，聪明有才辩，尝内集，雪骤下，叔谢安曰：“何所拟也？”安兄子朗曰：“撒盐空中差可拟。”道韞曰：“未若柳絮因风起。”安大悦，众承许之。后世常称赞才思敏捷、能诗善文的女子为“咏絮才”。

曹雪芹在这首判词里别具深意地反用了这两个典故，“停机德”的宝钗、“咏絮才”的黛玉却都“可怜”、“堪叹”。宝钗徒有高尚的封建道德，最

终却落入独守空房、清冷孤苦的境地；黛玉纵有才情，却不合时宜，命悬于空。

第四十九回宝玉笑道：“那《闹简》上有一句说得最好，‘是几时孟光接了梁鸿案？’这句最妙。用‘孟光接了梁鸿案’比喻黛玉接受了宝玉的友情。梁鸿孟光出自《后汉书·梁鸿传》：“（梁鸿）为人赁舂，每归，妻（孟光）为具食，不敢于鸿前仰视，举案齐眉。”后以“举案齐眉”喻指妻子对丈夫的恭顺敬爱。元代王实甫《西厢记》有“更做道孟光接了梁鸿案”的句子，用以比喻莺莺接受了张生的爱情。《红楼梦》中黛玉对宝玉一直有嫌隙，宝玉突然发现黛玉和宝玉的关系变好了，所以拿这一句“是几时孟光接了梁鸿案”打趣黛玉，明明是梁鸿接的孟光的案，这里反用典故说孟光接了梁鸿的案，意思是真没想到，你们什么时候变得相敬如宾了？

宋代严有翼在《艺苑雌黄》中说：“反其意而用之者，非识学素高，超越寻常拘挛之见，不规然蹈袭前人陈迹者，何以致此。”曹雪芹以自己卓越的才学在《红楼梦》反用典故，使作品呈现出妙趣横生的情境，彰显了艺术魅力。

二、《红楼梦》中用典的作用

事实上，如果文学作品中的典故用得恰当得体，能更好地表达作品的思想内容，使文字简练，寓意深刻。舒芜先生说：“作为一种文学史现象，用典的产生，是由于文学语言特别是诗词语言有力求精粹的必要，有以尽量少的语言来表达尽量多的意义和情感，来引起尽量丰富的审美联想的必要。而历史文化的积累，形成众多众所熟知的譬喻、成语、名言、名人、事件、故事……又使上述必要的实现，通过用典而成为可能，它的产生是必然的。”^{〔8〕}《红楼梦》中精辟而巧妙的用典在揭示作品主题、塑造人物形象、推动情节发展、传达思想内涵等方面确实也起着重要的作用。

（一）揭示作品的思想题旨

《红楼梦》不仅以贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧为中心，写出了贾宝玉以及众多青年男女的人

生命悲剧，而且以贾家这个世代显赫的门阀世族的家族兴衰悲剧为中心，写出了以四大家族为代表的整个封建社会必然走向衰亡的社会历史悲剧。全书中精当而深刻的用典对这一主题的揭示起了不可忽视的作用。

小说第五回除了判词，还有十二支《红楼梦》预示了人物的命运与结局，其中《枉凝眉》暗示了宝黛爱情的发展：“一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说没奇缘，今生偏又遇着他，若说有奇缘，如何心事终虚化？一个枉自嗟呀，一个空劳牵挂。一个是水中月，一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿，怎经得秋流到冬尽，春流到夏！”这里化用了“镜花水月”的典故，唐代裴休《唐故左街僧录内供奉三教谈论引驾大德安国寺上座赐紫方袍大达法师元秘塔碑铭》有：“峥嵘栋梁，一旦而摧。水月镜像，无心去来。”镜里的花，水里的月。原指诗中灵活而不可捉摸的意境，后比喻虚幻的景象。《红楼梦》这里是说宝黛之间美好的爱情象“水中月”、“镜中花”一样虚幻，不能实现。

第六十三回“寿怡红群芳开夜宴”，宝玉和众姐妹掣花签占花名儿取乐。湘云掣出的签上画着一枝海棠，题着“香梦沉酣”四个字，书了一句“只恐夜深花睡去”。此句出自宋代苏轼的《海棠》诗：“东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”诗中叹息春光易逝，以夜半挑烛照花表达欲留春住的心意。这里直接借用典故暗寓湘云婚后美满生活的短暂，好景易散。

“曹雪芹生于封建末世，他透过家族的衰败看到封建社会之‘天’已经‘残破’，无法修补”^{〔9〕}，因而在《红楼梦》第一回中化用了女娲补天的神话，虚构出女娲曾弃一块顽石于大荒山青埂峰下，顽石上记述着“无才补天，幻形入世”，“历尽离合悲欢炎凉世态的一段故事”，后又有一偈“无才可去补苍天，枉入红尘若许年。”以顽石的自怨自叹，表明小说创作的缘起和用意：封建社会的颓势不可逆转，无以挽救。这是小说的总起，即已明示作品的真义。其后在故事的叙述中也不时地以

不同形式来暗示。第二十九回清虚观打醮，道观内演戏，演了《白蛇记》、《满床笏》、《南柯梦》三出戏。《白蛇记》故事源于元代白朴作的《汉高祖斩蛇》，写“汉高祖斩蛇方起首的故事”。

《满床笏》本于唐代郭子仪“七子八婿，富贵寿考”的故事。《南柯梦》是明代汤显祖作的“临洺四梦”之一，取材于唐代李公佐的传奇小说《南柯太守传》，写淳于棼做梦任南柯太守，赫立当朝，终因骄奢淫逸被放逐，梦醒后看破红尘而坐化。贾母对前两出甚是得意，一听《南柯梦》“便不言语”，她知道戏目关系家族命运。这三出戏连在一起，虽说出乎神意，未始不由于人事，是作者选取并依次编排的符号系统，赫然展示了兴起、鼎盛、衰亡的三部曲，以此暗示贾府的发展趋势，乃至封建社会的历史命运。

（二）彰显人物性格

《红楼梦》中的用典还有彰显人物性格、突出人物形象的作用。由于典故的内涵，人物形象更加丰满，作品更加意蕴深厚、耐人寻味。

《红楼梦》第五回“红楼十二曲”之《乐中悲》说湘云“幸生来，英豪阔大宽宏量”标明了她率性放达、诚挚爽利的性格特点。湘云从来都不以封建淑女规范来束缚自己：第二十回，她以高声笑谈的形象出场；第三十一回，她教香菱作诗更是没日没夜高谈阔论；第四十二回黛玉戏谑刘姥姥游大观园是“携蝗大嚼图”，惹得众人哄然大笑，而湘云笑得格外畅然，“连人带椅子都歪了”，险些摔落在地……湘云的这一鲜明的性格特点在“琉璃世界白雪红梅，脂粉香娃割腥啖膻”里借用的“名士风流”的典故得以彰显。第四十九回，宝玉和湘云在芦雪庭烤鹿肉吃，姐妹们都来凑趣，唯有黛玉身体弱不能吃，在一旁笑道：“……今日芦雪庭遭劫，生生被云丫头作践了。我为芦雪庭一大哭！”湘云冷笑道：“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。”“名士风流”常指超逸放达、不拒小节的习性，典出刘义庆的《世说新语》。其《品藻》篇有：“韩伯康‘门

庭萧寂，居然有名士风流’”；《任诞》又有：“名士不必须奇才，但使常得无事，痛饮酒，熟读离骚，便可称名士。”这里用典“名士风流”突显了湘云率性任情、爽利不羁的个性特征。

黛玉自贾母两宴大观园之后，便卧病在床，秋夜里听到雨滴竹梢，倍感凄凉，在灯下翻起离怨古诗，不觉感同身受，于是摹拟唐代张若虚的《春江花月夜》格调，做了一首伤怀诗《秋窗风雨夕》，通过秋风、秋雨、秋花等一系列凄凉、惨淡的景物的描绘和渲染，抒发了黛玉所感受着的孤独、哀怨和伤感。其中“耿耿秋灯秋夜长”，“耿耿”借用了南朝谢朓的《暂使下都夜发新林至京邑》诗：“秋河曙耿耿，寒渚夜苍苍”以及《诗经·邶风·柏舟》：“耿耿不寐，如有隐忧”。“耿耿”是隐隐有些发光的样子，诗句喻心中有所忧虑而辗转不寐。残漏是指夜里将尽的漏声，表示天将亮，在诗词中多用以表现离人因相思之苦而孤独不寐的情境。《秋窗风雨夕》中的“残漏声催秋雨急，”就化用了唐代韦庄的《浣溪沙》词：“夜夜相思更漏残，伤心明月凭阑杆，想君思我锦衾寒”，再进而“连宵脉脉复颼颼，灯前似伴离人泣”，声泪俱下，如诉如泣，把风雨秋夜中孤灯独对、无比忧戚的黛玉形象表现得格外撼动人心。

（三）推动情节的发展

情节是叙事性文学作品内容构成的要素之一，指叙事作品中表现人物之间相互关系的一系列生活事件的发展过程。小说中推动情节发展的因素很多，诸如景物描写、细节描写、心理描写等等。《红楼梦》中用典也能推动情节的发展。

《红楼梦》第六十三回宝玉生日，与众姐妹欢宴之夜后第二天一早，宝玉梳洗了正吃茶，忽然一眼看见砚台底下压着一张字帖儿，上面写着“槛外人妙玉恭肃遥叩芳辰。”原来是妙玉送来的生日贺贴。宝玉要写回帖，竟不知回帖上回个什么字样才相敌，半天仍没主意，想来寻黛玉商量。后来遇到岫烟，岫烟告诉了宝玉她和妙玉的旧交，并告知宝玉妙玉取号“槛外人”的缘由：“他常说：‘古人自汉晋五代唐宋以来皆无好诗，只有两句好，说

道:‘纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。’所以他自称‘槛外之人’。……是自谓蹈于铁槛之外了,故你如今只下‘槛内人’,便合了他的心了。”宝玉听了,如醍醐灌顶,回房写了帖子。这里,妙玉自号“槛外人”是从“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”化用而来;而“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”是直接借用了南宋范成大《重九日行营寿藏之地》诗中的两句。铁门槛在诗中喻生死界限,妙玉欣赏这两句是从禅理佛性着眼,乃是蹈出世俗红尘之外的意思。这一典故回应了第四十一回栊翠庵品茶,宝玉会意妙玉对刘姥姥的嫌弃,央求妙玉把刘姥姥喝过的杯子送给她,还说等大伙儿走了叫几个小幺儿来河里打几桶水来洗地,答应嘱咐他们抬了水只搁在山门外头墙根下,别进门来。由此,妙玉认为宝玉懂得她的超凡脱俗、冰清玉洁;也因此第五十回当栊翠庵的梅花在白雪

世界傲然怒放时,“万人不入他目”的妙玉唯独把梅花赠给了宝玉。这里又通过岫烟的指点,宝玉识趣而恰当地回帖“槛内人”以对妙玉自我欣赏的“槛外人”,妙玉更是认为宝玉不知了解自己的脾性,而且还是精神层面的知己。如果没有这一典故的运用情节,可能从此妙玉就疏远了宝玉,也就没有了之后第八十七回两人同听黛玉琴韵和妙玉的“坐禅寂走火入邪魔”了。

典故是人类历史文化心理的凝聚物,所以能为不同的作者和作品所理解和运用。从某种意义上来说,典故在作品中是具体的、个性化的。综上所述,我们可以看到《红楼梦》其用典博采众长,形式多样,又能融为己用,特色鲜明。用典虽多,却能力避艰涩而自然得体,且统摄于小说题旨、人物个性与情节安排,既含蓄蕴藉又通俗易懂,达到了作品与典故水乳交融、意境浑然的境界。

【参考文献】

- [1] 吴琳. 析用典[J]. 孝感学院学报, 2007, (4).
- [2] 周汝昌. 周汝昌梦解红楼[M]. 桂林: 漓江出版社, 2005. 74.
- [3] 薛雪. 一瓢诗话[A]. (清)何文涣, 丁保福编. 历代诗话统编(五)[C]. 北京: 图书馆出版社, 2003. 162.
- [4] 周振甫. 文章例话[M]. 北京: 中国青年出版社, 1983. 326.
- [5] [9] 李希凡, 冯其庸. 红楼梦大辞典[M]. 北京: 文化艺术出版社, 1990. 35, 478.
- [6] [7] 林方直. 红楼梦符号解读[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 1996. 76
- [8] 舒芜. 中国古代诗词典故辞典序[M]. 北京: 燕山出版社, 1991. 3.

(责任编辑 王 林)