

浅析《红楼梦》的中和之美

赵一帆

河南师范大学, 河南 新乡 453007

摘 要 : 《红楼梦》之所以有如此高的地位, 产生如此大的影响, 其原因有很多, 但“中和之美”却是其中一种魅力。“中和之美”的传统含义是“通过调节两个极端来实现和谐”, 要想在两个极端中坚持住, 也就是要真正地掌握住“中间”, 就必须反复地调节, 逐步走向和谐。明清小说中的“中和”美学在继承“入世情结”“出世神话”等传统的同时, 也得到了极大的发展, 从而使其达到了一种飞跃式的境界, 而《红楼梦》则把生命的矛盾调解到了一种“洁白无瑕”的境界, 本文着重对《红楼梦》中的“中和”美学进行了探讨。

关 键 词 : 《红楼梦》; 中和; 美

A Brief Analysis Of The Beauty Of Neutralization In A Dream Of Red Mansions

Zhao Yifan

Henan Normal University, Henan Xinxiang 453007

Abstract : There are many reasons why “A Dream of Red Mansions” has such a high status and has such a great impact, but “the beauty of neutralization” is one of the charm. The traditional meaning of “the beauty of neutrality” is “to achieve harmony by adjusting the two extremes”, “If you want to persist in the two extremes, that is, to truly grasp the” middle “, you must repeatedly adjust and gradually move toward harmony.” The “neutralization” aesthetics in the novels of the Ming and Qing Dynasties, while inheriting the traditions of “entering the world complex” and “birth myth”, has also been greatly developed, so that it has reached a kind of leap state, while the “Dream of Red Mansions” has adjusted the contradictions of life to a “white and flawless” state.

Key words : A Dream of Red Mansions; neutralize; beauty

引言:

《红楼梦》中的“中和”, 并非单纯地“允执其中”, 它是一种超越了“德和”的美学原则, 在美学上达到了一种高度和谐境界。首先是《红楼梦》打破了“以情为本, 以礼为本”的折中聚焦。化作一颗超然的心, 看尽世间的是非善恶, 看尽世间的喜怒哀乐, 看尽世间的美好。其次, 曹雪芹在文学创作中对大众文学给予了足够的重视。吸收了古往今来各大流派纷呈的文化精华和艺术形式、技巧, 并将其完美地融合到自己的艺术创作当中, 最终形成了一部百科全书。第三, “准悲剧”是中国小说史上一种悲剧性的传统。《红楼梦》中的“大悲剧”, 已经略微向近代西方人的个人性格经过矛盾的悲剧性碰撞, 最终导致了精神与身体的危机, 甚至是精神与身体的毁灭。而《红楼梦》中的解脱, 却是在“觉察自身的痛苦”之后, 体悟到了生命的真正意义。

一、中和美学在《红楼梦》中的演变

“中和之美”在传统上是指“通过调节两个极端来实现和谐”, “要想在两个极端中坚持住, 也就是真正地抓住了中间, 就必须反复调节, 使之逐渐接近和谐。”“和”这个词最早出现在中国古代的乐论中, 最早出现在晏婴的解释中: “五声, 以平天下, 君子闻之, 以平心, 以心平德和。”后来, 孔子把“中和之美”视为一种审美准则, 他主张: 诗应抒发心灵的欢乐, 但不应失却情欲, 应体现心灵的悲哀, 但不应过分忧伤; 关键是要掌

握好“和”字, 和而不同, 从汉代到明清, 每一代的作品, 都有一种和谐的美感。汉乐《孔雀东南飞》中, 刘兰芝与焦仲卿以身殉道, 既是一场血泪悲壮的悲壮, 也是一场对忠诚爱情美好心灵的赞颂, 这两个部分有机的“允执其中”: 一是他们坟头上的青松、柏树、梧桐树, 相互依偎; 其中, 以成双成对、日夕和鸣为标志, 充分体现了人们对爱情不朽的渴望, 而浓烈的浪漫主义色彩则是“中和之美”的雏形。《韩凭夫妇》是一部以魏晋六朝为题材的奇幻小说, 而韩凭夫妇的生死相许, 正是其悲剧性人格的完美体现与理性领悟的和谐统一。而到了唐代, 则呈现出一种中庸

之道，一种对出生的幻想。到了宋代，中庸之道更是在现实生活中构建了一种和谐的人格精神。

二、如何塑造《红楼梦》中的和谐美

在中国封建制度下，个人与整个社会的关系，最具代表性的就是“君臣”“君”与“民”。到了“康乾盛世”，对于曹氏这样的封建世家来说，“攀龙附凤”的重要性不言而喻，江宁织造时期的曹家，依附于康熙陛下为臣，将自己的身家性命，自己的前途，都寄托在了主人的身上。像这样的封建世家，一旦失去了从属的身份和对主人的依赖，就会陷入一种分崩离析，甚至被彻底摧毁的悲哀和绝望，曹家在雍正的“枷号催追”下，看起来就像是一座孤零零的大山。“风声萧瑟，皇城冷，宦官一去不回”，曹雪芹被赶出了封建官场，从锦衣玉食的世外桃源，沦落到了一张破破烂烂的床，一家人只能靠着稀饭和酒水度日。这个从封建官僚主义中“下岗”出来的落魄书生，面对“望族之失”和生存危机，不仅难有“达者兼世”的气度；他并没有追随黄宗羲，王夫之，顾炎武，以及明清时期的启蒙运动中“经世致用”的思想，他知道要将自己的苦涩与泪水以“愉悦性”的方式展现给世人看是最佳的方式。所以，他将自己的文采发挥到了极致，将自己在兴京的不公，诉说了自己的梦想，哭诉了自己在场压榨了所有人生命的悲剧中所发生的一切，叹息了自己的命运对自己的不公和自己的梦想的无处可去。他在恳求和恳求王权的保护中，审问着生活，回忆着过去的荣华富贵，叹息着所有的贵族，所有的臣民，都被剥夺了。他孤身一人住在西边的郊外，用他的笔，在“允执其中”的两个极端中，不断地寻找着答案，“每一个字，都像是血淋漓的一笔，十年的艰辛，都是非同一般的。”最后，石破天惊，领会到“好”就是“了”，娴熟的中和之美才能形成完美的整体。

三、《红楼梦》对中和之美传统的发展

“中和论”这一美学思想，在中国古代美术趋向于“和而不同”的过程中，发挥了积极的作用，但也不能忽略其负面效应。“以情为本，以礼为本”的学说，约束着作者的思维，不能随心所欲地表达自己的真情实意。曹雪芹以其一代宗师的风范，一方面将中和之美的正面功能发挥到了极限，显示了积淀了几千年的丰硕财富。另一方面，他也打破了负面影响的桎梏，在两个极端之间，形成了一个中立的焦点，而不是一成不变的大团圆。《红楼梦》中的“中和美”，并非将两个极端简单地调节到“允执其中”或纯粹地运用“质朴的辩证”，它是一种超越“德和”的美学原理的“中和美”，是一种高度协调的艺术成果。

《红楼梦》打破了“以情为本，以礼为本”的中性聚焦。在曹雪芹以前，先贤们已经在这方面取得了突破性进展，屈原在《离骚》中，表达了他空有才华，却被人诋毁的悲伤和愤怒，但他最终克制住了自己的感情，把悲伤变成了一种向上探索的动力；白居易在《琵琶行》中写出了他被贬之后所面对的阴暗、人情冷

暖，并在悲愤中化悲愤为得见知音的释然。《红楼梦》是一部超越“入世情结”的小说，一开始，作者的目的是为描述一个家族兴衰的现象和脉络，更像是一部自传，与当时的政局有直接关系。但在创作和修订的过程中，历史的因素渐渐被文学的兴趣所代替，他们从个人的经历，变成了艺术的创作，从现实的故事中，他们看到了一个超凡脱俗的理想世界，这就是贾宝玉和他的几个妹妹心目中的乌托邦，也是他们努力营造出来的虚拟天堂。

四、《红楼梦》中和之美的大观园

（一）中和之美主题歌曲

《好了歌》把曹雪芹所有的苦涩和泪水都灌注其中，艺术地总结出曹雪芹一生中的各种情感，这是他经历风风雨雨之后的心里话，表面上则是一个“空”字，即荣华富贵都是空的，感情也是空的。本质上，就是一个“觉”。曹氏世家的失望是那么的无助，这让他们如何接受？不，他必须挣扎，曹雪芹正在不遗余力地挣扎，贾珍为了给自己的儿子弄到一张“证书”，足足花了一千两百两银子，而不是为了让自己的儿子在葬礼上有面子。即便只是一个虚有其表的头衔，也要彰显出皇室的庇佑，才能支撑起这个贵族集团。相反，秦可卿在王熙凤的梦境中，为贾府的两件事情做了准备，为死去的臣子做了准备。曹雪芹在这场激烈的斗争中，终于将那首《扬州老梦》说得清清楚楚，却听那瘸足道人说道：世间万物，清清白白，明明白白，明明白白，暗白。曹雪芹的高明之处，就是将“服官政”和“失臣属”这两个极端结合在一起，形成了“久已觉”这句话，告诫人们，一切的荣耀都是过眼云烟，一切的荣耀都是昙花一现，并不奇怪。平平淡淡的活着！你看，钱都花光了，留下的却是一片洁白的土地。

（二）生命圆融的中和之美

“圆”与中国文化中的“宇宙”意识、“生命”情感等都有着紧密的联系。曹雪芹在生存的危机中，在人生的迷惘中，必然会有一种超乎常人的生命境界，那就是一种生命的圆满。《大方广佛华严经疏》中提到“圆”字，说：“一切都是空的。湛智海，波光粼粼，包罗万象。”“红尘多荒唐，痴情更无趣”，这“一片纯白”的生活终点，就是一种和谐的生活境界。对这种用心的理解，永远都是高不可攀的。《红楼梦》把“淡然人情，淡然生活”这一永恒的主题升华为超脱于表象之外，至高无上；在其环之中，每一条道理都是完美无瑕，犹如太极一般，心意相通。你看，这本书以大荒山的无稽之谈为起点，那块石头的传说不仅仅是一个故事，更是一道被灵界遗忘的光环。这道光圈颤抖着，坠入了凡间，落在了姑苏城门，这里是最好的地方，也是最好的去处。而《好了歌》，则是一首精神与肉体的碰撞，也是一首“好了，好了就是好”。前五回，荒谬的神灵与现实的象征意义相互辉映，呈现出一种中和之美。第五回，贾宝玉以“种根”的方式进入了“太空幻境”，然后是“虚度年华”的五颜六色的感情世界，大观园中的一幕，让他在不知不觉中坠入了人间，坠入了无尽的黑暗深渊，最后在悬崖边撒手回到了人间，一切都是那么的完美。

（三）生命历程中的和谐之美

曹氏世家，在“婚姻”“父母”“友情”“政治”“经济”这五个方面，都是以封建独裁为基础的，一旦没有王权的保护，那就只剩下“痛苦”两个字了。人生是一个永恒的话题，对文人更是如此。“存在”是思考问题的出发点，“如何存在”问题的思考具有多方面的意义。曹雪芹在“满山遍野的蓬蒿，家家户户都吃着稀饭，喝酒都欠着钱”的困境中，“在哀鸿轩里看了十年，添了五遍，删去了五遍”，对“一片混乱，你方唱完，我就上台”这一人生舞台进行了全面的诠释。每个人都知道，人生有三个阶段，分别是：生，长，死。但是，曹雪芹对于人生的全部过程却有一种非凡的诠释。《红楼梦》中生命的成长、挣扎、终结和升华

是生命的发展过程

结论：

当生活在一个物质主义的社会中时，面临着金钱和物质的占有狂热，极端的利己主义，巧取豪夺等恶性膨胀；在拜金主义、享乐主义、黑色消费盛行的时候，《红楼梦》中的“中和”，就像是一剂清凉的药剂，可以让人用一颗正常的心去看待不正常的事情，可以用一种超然的态度去看待是非、善恶、喜怒哀乐、美丑、灵魂。

参考文献

-
- [1] 薛红娟. 论《红楼梦》三个版本组的回末体例及其修订[J]. 曹雪芹研究, 2023,(01):84-99.
 - [2] 顾春芳. 《红楼梦》里的生活美学[J]. 红楼梦学刊, 2023,(02):50-75.
 - [3] 黄大军. 李泽厚论《红楼梦》：实践美学视阈下的经典新解[J]. 红楼梦学刊, 2022,(04):61-79.
 - [4] 张真. 究竟谁最美——论中国古代美女观对《红楼梦》人物塑造的影响[J]. 中国古代小说戏剧研究, 2014,(00):111-122.
 - [5] 廉水杰. “美人隐喻”与中国文化传统——从《诗经·桃夭》到《红楼梦·五美吟》[J]. 河北经贸大学学报(综合版), 2020,20(02):41-44.