

拉曼大学

中华研究院
中文系

《红楼梦》“笑”的美学研究

科目编号：UASZ 3063

学生姓名：陈佩如李佳愛

学位名称：文学士（荣誉）学位

指导老师：方美富 师

呈交日期：2011年4月15日

本论文为获取文学是荣誉学位（中文）的部分条件

目次

题目	i
宣誓	ii
摘要	iii
致谢	iv
第一章：绪论	1
第一节：红学研究现状	1
第二节：研究范围	3
第三节：研究方法	4
第四节：研究难题	6
第二章：笑的种类	8
第一节：表情	10
第二节：人物关系	12
第三节：所体现的心理状况	14
第三章：笑的美学功能	16
第一节：阳刚美	17

第二节：阴柔美	21
第三节：真实美	24
第四节：虚伪美	27
第四章：笑所表达的人物特点	31
第一节：形象	31
第二节：性格	33
第五章：结语	36
参考书目	37

《红楼梦》“笑”的美学研究

宣誓

谨此宣誓：本论文由本人独立完成，凡论文中引用资料或参考他人的著作，无论是书面文字、电子资讯或口述材料，皆已于注释中具体列明出处，并详列相关参考书目。

签名：

学号：08AAB02733

日期：2011 年 4 月

摘要

本论文的研究题目是《红楼梦》“笑”的美学研究。本人将以书中人物的笑态、笑语为研究对象。这些的“笑”对《红楼梦》的影响体现在多方面。从人物的形象、关系、身份地位的外在方面，到性格、心理状态的内在方面都是本文所要探讨的部分。

论文第二章的题目是笑的种类。在这里本人将其分为三个部分：表情、人物身份、关系及心理状态。首先论文里把“笑”分为阳刚与阴柔的简单地做了简介。接着，通过第四十回里〈史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙牌令〉的场景，针对各种不同种了的笑，对人物的表情、人物的身份、关系及人物的心理状态进行分析，以便读者对此可以更加的了解。

论文第三章是“笑的美学功能”。这里将其分为四个部分：阳刚美、阴柔美、真实美及虚伪美。根据这四种美学，将大观园中不同的笑进行分类。其中大部分以王熙凤为例子。这是因为本人认为，她的“笑”是集合了这四种的美学。在这一部分，本人面对了对美学的资料不足的窘境，但所幸仍可以对这四方面美学以例子来加以阐释。

论文第四章是笑所表达的人物特点这其中包括了人物的形象及性格。通过作者对《红楼梦》中人物的笑态，恰当地展现了不同人物的性格特征从其笑的神态描写反映了深刻的生活内容。在撰写此章前，本人先阅读了部分人物资料，因此过程中并未面对过大的难题。

本论文之结语，主要总结出每章的研究论点，总结出研究的结果，分析出本文不足之处作为未来相关课题的研究方向。

基于笔者的能力与学养之不足，以及时间仓促，因此本论文并未能很好地把《红楼梦》里所有的“笑”完整呈现出来。尤其笑的心理学资料掌握甚为不足。本论文主要整理了“笑”的功能，若以后有志及有兴趣于研究此课题者，可以从“笑”的内涵及心理功能着手，以便可以更全面地探讨此课题。

致谢

首先，我要感谢我的论文指导老师李国正教授，在我要开始撰写论文时给了我明确的方向，让我不至于过于茫然。而之后，在百忙之中仍拨出时间与我会面，并在书写论文的过程中给予我宝贵的意见及指导，让我思路更为清晰。

接着我要感谢家人与朋友的鼓励与支持。父母亲在经济上的支持，姐姐资料上的帮助，包括在家里时，他们都让我可以没有后顾之忧，专心一致的撰写论文。而每当在停滞不懈时，朋友们都会时常在身边鞭策、推动我，并以在毕业典礼当天，为她们拿相机的惨况来“提醒”我毕不了业的惨况以使我更有动力。

最后，我要感谢金宝拉曼大学图书馆提供我一些所需的资料，让我得以尽情的在此寻找资料。

第一章 绪论

第一节：红学研究现状

自《红楼梦》成书两百多年来，“红学”的研究遍及全世界，人人都争相的投入其中。单是《红楼梦》的外文本的流传就大约有十多种¹，因此研究的水平相对的也有了惊人的提高，使得红学研究进入了一个新的时代。

红学的研究学者对《红楼梦》的研究方法给予了高度重视，并运用了不同的角度来探讨《红楼梦》的情节结构、人物形象塑造及其悲剧结局的美学价值。就目前已出版的论著及公开发表的论文而言，研究者开始多方面地探索《红楼梦》的思想和艺术成就。

如下列这些书目都是红学学者所探讨过的领域，这其中包括了《红楼梦的文学价值》²、《红楼梦研究》³、《红楼探源》⁴，《红楼心解》⁵、《脂砚斋重评石头记甲戌校本》⁶、《红楼梦脂评辑校》⁷、《红楼梦情结》⁸、《曹雪芹文艺思想新探》⁹、《红楼梦魔》¹⁰、《红楼梦与中国古代小说研究》¹¹、《红楼梦与政治人物》¹²、《红楼梦辩》¹³、《红楼梦哲学精神》¹⁴、《红楼梦评论》¹⁵、

¹ 俞平伯：《红楼梦研究》，上海：复旦大学，2004年。

² 罗德湛：《红楼梦的文学价值》，台北：东大发行，1998年。

³ 俞平伯：《红楼梦研究》。

⁴ 吴世昌：《红楼探源》，北京：北京出版社，2000年。

⁵ 俞平伯：《红楼心解》，西安：陕西师范大学出版社，2005年。

⁶ [清]曹雪芹；[清]脂砚斋评：北京：作家出版社，2008年。

⁷ 郑红枫、郑庆山辑校：《红楼梦脂评辑校》，北京：图书馆出版社，2006年。

⁸ 孙彦庄：《红楼梦情结》，马来西亚：大将出版社，2008年。

⁹ 翟胜健：《曹雪芹文艺思想新探》，北京：大学出版社，2006年。

¹⁰ 张爱玲：《红楼梦魔》，哈尔滨：哈尔滨出版社，2005年。

¹¹ 詹丹：《红楼梦与中国古代小说研究》，上海：东华大学出版社，2003年。

¹² 司马璐：《红楼梦与政治人物》，台北：台湾商务印书馆，2000年。

¹³ 俞平伯：《红楼梦辩》，上海：上海书店，1990年。

¹⁴ 梅斯林：《红楼梦哲学精神》，上海：华东师范大学出版社，2007年。

《红楼梦佛学辞典》¹⁶等。这些领域涉及之多包括了人物论、版本论、思想论、价值论、哲学论等等。

而与本论文相关的书籍这包括了《红楼梦对话研究》¹⁷、《红楼梦人物研究》¹⁸、《红楼梦历史与美学的沉思》¹⁹、《红楼梦人物论》²⁰、《红楼梦的语言》²¹等。这些书籍虽然未必都用在本文中引用，但却给本人提供了不少的观点。

红学的研究甚至跨越了影视、戏剧等领域，对曹雪芹《红楼梦》的改编及创作多不胜数。²²而最早将《红楼梦》的情节搬上荧幕的是梅兰芳。1924年秋，民新影片公司将梅兰芳演的5出京戏片段，拍摄剪辑成一部两本长的戏曲短片，其中就有《黛玉葬花》。接下来几十年，少说也有二十多个版本的《红楼梦》出现在影视上，而其中被誉为最经典的则是1987年由王扶林所执导的版本。而目前最新的版本则是由李少红所执导，历时约1年多的“新版红楼梦”也于2010年9月在中国北京电视台及安徽电视台播出。

近几年，台湾出版了十多种的研究专著，如王三庆的《红楼梦版本研究》，徐有仁等的《程本红楼梦研究》。这些书虽然综合了诸家的研究成果，但其中也不乏他们个人的见解，对版本研究的深入，有着其参考的价值。

¹⁵ 俞晓红：《王国维红楼梦评论》，北京：中华书局，2004年。

¹⁶ 灵悟：《红楼梦佛学辞典》，北京：宗教文化出版社，2007年。

¹⁷ 孙爱玲：《红楼梦对话研究》，北京：大学出版社，1997年。

¹⁸ 郭玉雯：《红楼梦人物研究》，台北：里仁书局，1998年。

¹⁹ 丁维忠：《红楼梦历史与美学的沉思》，哈尔滨：黑龙江教育出版社，2002年。

²⁰ 王昆仑：《红楼梦人物论》，北京：北京出版社，2004年。

²¹ 吴竞存：《红楼梦语言》，北京：语言学院出版社，1996年。

²² 白盾：《红楼梦影评》，上海，上海文艺出版社，1986年。

由于西方国家如美国、英国等国家的研究课题转移的较快，而当地的红学研究，目前正处于沉寂的时期。虽然发表的红学论文较少，但这些国家的红学家对于红学研究的成果及新发现的文物、档案、资料等都极为的关注。从种种的迹象发现，随着红学研究的深入发展和新的研究资料的发掘，西方国家的红学研究将会出现一个新的热潮。

第二节：研究范围

在《红楼梦》中，不同人的笑，都代表了不同的人的性格、地位。如黛玉因为敏感的性格，自身对寄人篱下的自卑，因此她较多地是“冷笑”；而宝钗是典型的大家闺秀，因此多是“抿嘴笑”等等。这些的笑所体现出来的美学功能，都通过人物的性格，背景及动作而显现出来。如第四十回中《史太君两宴大观园 金鸳鸯三宣牙牌令》一幕，虽然文字不多，但对大观园中各人的关系，人物的性格及心理状况都描写得非常的生动。

此外，不同的“笑” 同时也可以产生不同的美学功能，包括了阴柔的“笑”及阳刚的“笑”。而阴柔的“笑”有包括了委婉、含蓄、羞怯、诡异等；而阳刚的“笑”则包括了爽朗、开放、畅怀、打动人心等。这些的“笑”所产生的美学功能，也是本篇论文中所要研究的一环。

而最后，将根据个人所体现出的“笑”，来探讨出其性格、形象及外貌。

第三节：研究方法

一直以来，对于《红楼梦》里人物的“笑”，前人基本上都不曾研究，所以“笑”对研究《红学》里边的专门问题有着很大的意义。读者在阅读《红楼梦》时，对其中人物所表达的“笑”了解得非常的肤浅，对内涵实际上都没什么了解。因此，本人觉得有必要在这一个问题上深入的研究。

在研究这个题目时，本人认为必须要有一套详细的统计方法。首先就是得通读原著，即是曹雪芹所著的《红楼梦》前八十回。而在阅读的过程中，把小说里第一回至第八十回中所有有关“笑”的资料全都详细地统计起来，以便在之后的研究过程中，全面地了解“笑”在书中是如何分布。

而在详细统计的基础上，根据所记录下来的材料，首先将按小说中人物的性格来进行分类。不同人物的性格，所体现出的“笑”也会不同。性格较为开朗的“笑”多是“哈哈笑”、“拍手笑”等；内心较为阴暗或另有所图的人所体现出来的笑就多是“阴笑”、“奸笑”等；而如黛玉敏感的性格，因此她所体现的“笑”多的是“冷笑”。

接着再按府中人物的身份地位进行分类。人物的身份的高低，会体现出不同的笑。如身份地位较高的人，所体现出的“笑”多是没有顾忌，可以畅怀的笑；反之，所体现出的“笑”都是较为含蓄。就如王熙凤一出场的“笑”就可体现出她在府中地位的超然、身份与他人的不同。而由于刘姥姥的地位低下，因此她的笑多是“陪笑”或是“逗趣的笑”。

此外，人物所受的文化教养也将影响人物所体现出的“笑”。如类似黛玉、宝钗等有受过教育，因此她们的笑多是较为内敛。而如刘姥姥、晴雯等由于不曾受过教育的熏陶，因此她们的笑多是较为开放。而将“笑”分类得如此多方面的主要目的，是为了考察人物的形象及其所带来的美学功能。

在分类完成后，就得在这些类别中取出最具有代表性的材料用来证明这些“笑”如何在人物的塑造、美学意义等各方面都起到了作用。就如大观园里的凤姐，一出场就是“未见其人，先闻其声”的“笑”，从中显示了她在府中身份地位的特别。作者在这里不仅成功的塑造了凤姐的形象，同时也把当时的人物的心态体现出来。此外，不同的笑所表达出人物的性格特征、内心世界及凸显人物的主次都起了作用。而这些“笑”所起的美学效果包括了发至内心、假笑等都影响了整体感受，使小说中的场景体现出诙谐、率真、天然等不同的结果。

第四节：研究难题

《红楼梦》问世至今已约莫过了两百多年，在这两个世纪里，它一直是处于“被研究”的状态。世上大概没有多少本书可以像《红楼梦》一般地让人如此爱不释手，在案子上翻来覆去的煎烙着。可见《红楼梦》的确是一部奇书。

而《红楼梦》里可以让人研究东西的确是不胜枚举，从人物性格、思想主题、版本研究到大观园里的花草树木、瓶罐碗碟、衣食住行等等，都曾让人具体的研究过了。因此要在这些研究上再发现新的辟论或新的观点，都是比较地难以做到；即使有，也不如前人做得精彩。

而对《红楼梦》中的“笑”具体的情况是怎样，前人都没有一个明确的解说。为此，在这份论文中，本人以“笑”为题目，来研究《红楼梦》中的人物所表现出各个不同的笑。如“含笑”、“陪笑”、“冷笑”、“奸笑”“讥笑”、“嘻嘻笑”、“坎坎笑”、“哈哈笑”、“失声笑”、“伸舌笑”、“拍手笑”、“抿嘴笑”、“摇头笑”、“挤眼笑”、“点头笑”、“假意笑”、“似笑非笑”、“哄然大笑”等等。这些的笑，都表现出人不同人物的性格，也勾勒出了个人的笑貌，可见曹雪芹在描写不同人的“笑”时，都下了不少的精神。

就目前本人所见过的参考书中，对《红楼梦》中各个人物“笑”的研究可说是少之又少，而这也是在研究过程较为困难一个方面。再者，由于缺乏参考书，很多的观点都较难以论证，在这一方面，得花较多的时间来阅读相关的资料，来补充本人知识的不足。

这些是目前所面对的难题，虽然相比之下，若选择前人所研究过的题目会较为轻松，但就较难以有所突破，而且也比较难发挥个人的见解。因此，“笑”的研究虽然是较为费功夫，但所得到的回报也相对的较高，所谓：“不经一番寒彻骨，那得梅花扑鼻香。”

第二章 笑的种类

“笑”可以分成很多种。它包括了发自内心的笑及虚伪的笑、阳刚的笑以及阴柔的笑等。而其中阳刚的笑包括了以爽朗为主的哈哈大笑、捧腹大笑、仰天大笑、开怀的笑、放声大笑、捶胸大笑、哄然大笑、拍手笑等。阴柔的笑就以内敛为例，如含笑、陪笑、冷笑、微笑、抿嘴笑、笑不露齿等。

以阳刚的笑为例，这种的笑多体现在个性较为开放或开朗的人身上。类似这种的笑多是可以感染他人，使得身边的人也为之开怀。而当这笑再加上肢体动作时，就会更显得生动、有活力。而阴柔的笑多是属于大家闺秀或性格较为内敛之人所有。这类的笑多是较为压抑并显得客气，不如阳刚的笑来的舒畅、直接。

另外笑也可分为真心的笑或虚伪的笑。虚伪的笑多是属于皮笑肉不笑。例如嘲笑、冷笑、假笑、苦笑、轻蔑的笑、笑里藏刀等，这种笑的背后多是还有其他的暗喻，多数视为某种目的而笑，并不是为笑而笑。而真心的笑通常体现出的是对当时情况的欢愉。这种的笑包括了忍俊不禁、眉开眼笑、嫣然一笑、满面春风，不觉失笑、狂笑、微笑等。这中发至内心笑的自然不是虚伪的笑所能笑得出来的。这不仅是脸部肌肉动作，而且也使发声器官动作起来。

这些的笑在不同的场合，不同的心理状况下，各人所表露出的笑，往往产生的效果也会有所不同。就如四十回〈史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙牌令〉的场景，对“笑”就有一段精彩的描述。

贾母这边说声“请”，刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘，老刘，食量大似牛，吃一个老母猪不抬头。”自己却鼓着腮不语。众人先是发怔，后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。史湘云撑不住，一口饭都喷了出来；林黛玉笑岔了气，伏着桌子叫“嗳哟”；宝玉早滚到贾母怀里，贾母笑的搂着宝玉叫“心肝”，王夫人笑的用手指着凤姐儿，只说不出话来；薛姨妈也撑不住，口里茶喷了探春一裙子；探春手里的饭碗都合在迎春身上；惜春离了坐位，拉着他奶母叫揉一揉肠子。地下的无一个不弯腰屈背，也有躲出去蹲着笑去的，也有忍着笑上来替他姊妹换衣裳的，独有凤姐鸳鸯二人撑着，还只管让刘姥姥。刘姥姥拿起箸来，只觉不听使，又说道：“这里的鸡儿也俊，下的这蛋也小巧，怪俊的。我且匀攘一个。”众人方住了笑，听见这话又笑起来。贾母笑的眼泪出来，琥珀在后捶着。²³

在这一回，作者对“笑”的描写虽然只有寥寥数字，但却将当时身处场景中的人物关系、表情、心理状况都生动的体现在读者眼前。虽然人人都笑，但各自的笑态却各不相同。作者所安排的这些生动姿态，是表现笑到极点的典型动作。这些外在的形体动作，同时也准确地表现了各个人物的性格和心理状态，而特定的动作符合特定的人物，并能表现出特定的人物关系。以下将以表情，人物关系及个人的心理状况来分析这些笑所产生的效果。

²³ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，北京：人民文学出版社，2008年，页535。

第一节：表情

在这一个热闹的场面，除了引发这一场笑的画面的刘姥姥，作者没让人物说一句话，而是将人物放在动态中描述。这种描写是在动作的行进中，或者在几组动作交叉行进相互影响中来刻画出人物形象。这种的艺术效果，并不是简单的“笑的前仰后合之类的词汇所能产生的。因此从中，她们笑的容貌、笑的声音仿佛一幅般呈现在读者眼前。

对黛玉的描写，作者写道“笑岔了气”，这是因为她的肺不好，用现代医学来分析，她得的是肺结核病，所以一笑就岔气了。她当时就在桌子旁坐着，伏着桌子叫‘嗝哟’”直叫，由此可见黛玉当时的辛苦状。黛玉多愁善感，在贾府这个势利的贵族家里，寄人篱下的生活，加上体弱多病，也没有像宝玉一样有个亲近的人可以让她靠近，因此养成其敏感的气质。在这场由王熙凤、鸳鸯导演，刘姥姥为讨老太太、太太、小姐们欢心而主动配合的粗俗表演中，她自然觉得可笑，岔了气的疼痛与乐不可支，使划眼自然地“伏着桌子”。这种想畅怀大笑，又笑不出的辛苦，在这里唯有黛玉可以体现出来。

与黛玉的笑形成强烈对比的是湘云的“撑不住，一口饭都喷了出来”的“喷饭”大笑。史湘云是贾母史太君的侄孙女，自幼父母又亡，靠婶娘生活，虽是贵族小姐，却常常是作女工至深夜，到贾府客居算是出来散心休息。她才貌双全，爱穿男孩子衣服，常打扮成男孩儿的模样。平常高声说笑，吃起酒来，捋袖挥拳毫无顾忌，她从来不睬那些“坐莫动膝，立莫摇裙，喜莫大笑，怒莫高声”的规范。她天真热情，对自己的兴趣才华不加掩饰，也没有那些高贵小姐矜持扭捏的习气，是一位胸无城府、粗直豪爽的姑娘。在这里作者并没

有着重的描写她的表情，但我们可以从这一句话里想象得出她当时的狼狈。嘴里在吃着饭的当儿，突如其来的看到了可笑的举动，嘴里饭咽也难，不咽也难，唯有撑着。而在撑不住的的情况下，只好涨红着脸地往外喷了出来。

除了湘云，“薛姨妈也撑不住，口里茶喷了探春一裙子”、“探春笑得茶碗合在迎春身上。”薛姨妈是吃了饭来的，坐在一边正喝茶，看刘姥姥的表演，与湘云一样地忍俊不禁，因此从中可以窥知薛姨妈的表情应与湘云相似。但不同的是，薛姨妈喷茶的动作殃及了身边的探春。而探春是贾府的三刁姐，她是贾府的三位小姐中的佼佼者，有文才、精明强干、有治家理财的本领，性格外向并略带几分泼辣，又因庶出而格外自尊。她的笑态既同于湘云又不同于湘云。说同，是指她俩都是纵情的笑；说不同，是湘云仅仅把茶喷出来，而探春却是连茶碗都全合在自己姐妹身上，显得更为放纵。

第二节：人物关系

在森罗万象的社会里，人与人之间关系是极其微妙复杂的。人与人之间常因一定的利害关系而联结在一起，产生或亲密或疏远，或不亲不疏、又矛盾又接近的关系。可以说，亲疏好恶，因人而异，因时而变，因事而显，由于人物关系的不同，当事人在处事表情时，就有不同的表现。对纷繁多变的人物关系的成功描写，是文学作品刻画人物性格，推动情节发展，表现作品题旨的重要手段。作为反映封建大家族内部错综复杂的人际关系与生活场景的《红楼梦》，其人物关系的描写也是极其成功的。

在这场笑的描写里，其中宝玉笑得“滚到贾母怀里”，而惜春则要奶母“揉揉肠子”，这两个动作准确地表现出宝玉与贾母、惜春与奶母这两对人物之间的特殊关系。其中惜春是离了座位，走到奶母跟前，要奶母给她揉肠子的。惜春在四位小姐中最小，本是宁国府人，贾敬之女、贾珍之妹，无父母疼爱。贾母怜惜其小而孤，便让她住在荣国府与几个姐姐相伴。而她笑得肚子疼，便跑到奶母身边。撒娇地叫“揉揉”，这非常合乎她的年龄、身份及地位。这个动作除了说明了奶母（下人）的地位是不可能坐在众姐妹（主子）当中，也显出惜春与奶母的关系，不如宝玉和贾母的关系那样亲密。因此宝玉可以紧挨着贾母坐，甚至直截了当就滚到贾母

怀里，体现了祖孙之间的关系。贾母视宝玉为荣国府传宗接代的“宝贝”、暮年膝下解闷的玩物。她以最高权威的身份把宝玉娇养在内帏，宝玉凭借老祖宗的威严逃避贾政的管教。在这里，宝玉大笑，自然顺势的撒娇“滚到

贾母怀里”。而贾母兴致正高，搂着宝玉忘情地道出心声“心肝”。作者的这一“滚”，不仅滚出了祖孙的亲密关系，还滚出了宝玉那可爱的娇气。

另外，对王夫人笑的描写另有一绝：“王夫人笑的用手指着凤姐儿，却说不出话来”。这个动作的生动性，除了表现出王夫人已笑到连话都说不出来的程度，而且还带出了王夫人是知道这一切是由凤姐所策划。因为笑到没力气，唯有指着凤姐来代替责备。王夫人是贾政之妻，荣国府当家人，王熙凤的姑母、婶婶，凤姐是她的接班人，显然，她已看穿这出戏是凤丫头导演的。而凤姐在贾府，贾母宠她，婆婆邢夫人与她不合又不敢惹她（也不在此场景），众姐妹无权也不便指责她，贾母看凤姐导演的刘姥姥的表演非常开心，又加了一分对凤姐乖巧伶俐的喜爱，而能指责、也应该指责或阻止她的只有王夫人。在当时“笑的说不出话来”的情况下，王夫人也许想说：“一定是凤丫头捣的鬼，别再捉弄刘姥姥了”，但笑得太厉害了，“说不出话来”，只好“用手指着”代替责备及阻止。这很不仅符合王夫人的身份、地位，也表现出了王夫人的贤淑端庄。

而那些丫鬟们，作者则采取群体描写的方法：主人们笑得纵情而形态各异，而她们“无一个不弯腰屈背”，有的“躲出去蹲着笑”，有的“忍着笑上来替他姐妹换衣裳”。这些动作无一不是主子的动作，全是“下人们”才可能有的笑的姿态。“弯腰屈背”是人们大笑的常态，但他们是下人，虽大笑而不能纵情，得“躲出去”，得“忍着笑”地履行职责替主子换衣裳。她们不敢在主子面前肆无忌惮地笑，但又憋不住。按她们的身份，只好躲出去，甚至蹲着笑。

第三节：所体现的心理状况

各种各样的笑声对我们从生理到心理，从生活现象到文化精神，都具有十分重要的意义。文中这些生动的姿态，都是表现笑到极点的典型动作，而这些外在形体的动作，准确地表现了各个人物的性格和心理状态。

《红楼梦》在这个场面中描写了八位主子的不同笑态，而对当时在场亲目睹刘姥姥表演的宝钗和迎春没有描写。这起码说明这两位要么没有笑，要么笑态不明显，没有失态现象。笔者认为，作者这样处理是此处无声胜有声，也非常合乎这两位小姐的性格特征的。迎春是贾府的二小姐，为人老实无能、懦弱怕事。她不但做诗猜谜不如姐妹们，在为人处事上也一味退让，对周围发生的矛盾纠纷采取不闻不问的态度，是个“戮一针也不知‘暖哟’一声的姑娘”²⁴，她对别人的话历来不敏感；反应较迟钝。在这里刘姥姥的表演，她也许是没理解，也许是不觉得可笑。别人开始不明白，后来明白了，就一齐大笑起来；而她可能没有明白刘姥姥在表演一头食量很大的牛，因此被笑得忘乎所以的探春的茶碗合在身上而毫无反应就不奇怪了。

薛宝钗是《红楼梦》中塑造的一个“德言工貌”四德俱全的淑女完美典型。她貌美、聪明、知识面宽、反映敏捷、有治家理财本领，做诗、猜谜等样样领先。与湘云相反，她的一言一行都严格遵从封建规范：为人随和，对任何人都不即不离、不疏不亲，喜怒绝不形于色；在长辈面前，更是格外小心，决不会有言语行动失态，露出轻狂放纵的模样、而有损淑女形象。在这个场合，她不可能看不出刘姥姥名为表演实为取乐的戏码。因此在面对史太君、王夫人

²⁴ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页914。

和母亲时，这无声之中的无笑声或笑形无失态，更显其性格特征也显示出了其当时的心理状况。

这场笑的大合唱，正是凤姐与鸳鸯的得意之作。凤姐是贾琏之妻，王夫人的内侄女。她精明强干，深得贾母和王夫人的信任，因此成为贾府的实际大管家。而鸳鸯则是贾母的大丫头，贾母平日倚之若左右手，深受贾母的信任。因为这个缘故，她在贾府的丫头中有很高的地位。在这里，唯有凤姐与鸳鸯没有参与，“二人撑着，还只管让刘姥姥。”作弄刘姥姥，本来就是凤姐与鸳鸯暗中计划的，其他的人全无思想的准备。因此当大伙儿看到刘姥姥突如其来的可笑举动时，都大笑开来。而俩人表面上虽然没笑，但内心里确实比谁都笑得厉害。

这一场热闹的场面中，虽然对每个人物的描写都只有短短的一句，但通过人物笑态描写分析，我们却可以从这短短一句中的动作，看出众人的身份关系、当时的表情与心理状况，并从其笑的神态描写反映了深刻的生活内容由此可见，作者在描写这一段方面，应该下了不少的功夫。

第三章 笑的美学功能

无论从艺术的发展史或艺术的现状来看，笑的美学价值和认识作用是远不及哭的艺术的。这一方面是由于笑的社会制裁是要凭借被讽刺者自身的“良心”才能生效的，因此它对那些厚颜无耻的人的鞭挞作用就是很有限的。另一方面，笑的艺术常常为取悦读者而趋向于迎合小市民的低级趣味，把美感降低为官能享受和刺激的快感。由于笑在生理和心理上是一种对抗恐惧，追求快乐的力量，因此它所带来的最大危害就是麻痹——生理上本能地对快感的追求，心理上对恐惧的回避和补偿。这在东方传统艺术中表现得尤为突出，如追求大团圆结局的倾向，就是一个佐证。²⁵

而在《红楼梦》里，“笑”所产生美学功能多不胜数，这其中包括了阴柔之美、阳刚之美，真实之美及虚伪之美。这些美学，都使《红楼梦》通过人物言行的描写，展现出其功能。以下根据笑的美学来分析其所产生的功能，包括如下四个方面：

一、阳刚美；二、阴柔美；三、真实美；四、虚伪美。

²⁵ [法] 柏格森著，徐继曾译：《笑》，北京：十月文艺出版社，2005年，页36。

第一节：阳刚美

最能体现出阳刚之美的应是性格开放的人所展现出的“笑”。这种的“笑”是多是爽朗、锋芒尽显并可以感染身边的人，甚至是打动人心的。最典型的例子就是在第三回里，王熙凤出场时的描述：

一语未了，只听后院中有人笑声说：“我来迟了，不曾迎接远客！”黛玉纳罕道：“这些人个个皆敛声屏气，恭肃严整如此，这来者系谁，这样放诞无礼？心下想时，只见一群媳妇丫环围拥着一个人从后房门进来。……熙凤携着黛玉的手，上下细细打量了一回，仍送至贾母身边坐下，因笑着：“天下真有这样标致人物，我今儿才算见了，况且这通身的气派，竟不象老祖宗的外孙女儿，竟是个嫡亲的孙女，怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦，怎么姑妈偏就去世了！”说着，便用帕拭泪。贾母笑道：“我才好了你倒来招我。你妹妹远路才来，身子又弱，也才劝住了，快再休提前话。”这熙凤听了，忙转悲为喜道：“正是呢！我一见了妹妹一心都在他身上，又是欢喜，又是伤心，竟忘记了老祖宗。该打，该打！”²⁶

王熙凤的这个出场可谓是《红楼梦》里的经典之一。这种“未见其人，先闻其声”的“笑”之所以写得好，首先就在于作者精心的艺术安排。王熙凤这出场的一“笑”正正揭示了她性格中开放、锋芒的一面。

²⁶ [清]曹雪芹：《红楼梦》全2册，页39-41。

首先她一出场，立刻就引起了林黛玉的特殊感觉，“这些人个个皆敛声屏气，恭肃严整如此，这来者系谁，这样放诞无礼？”林黛玉在前面所看到的，是贾母这位“老祖宗”在这大家族中的威严，所有后辈，包括邢王二夫人，在“老祖宗”面前，也只能恭恭敬敬、垂手侍立，何况今天还有远客到此，这大家礼仪是失不得的。而这“来者”，在这样的场面里，居然敢如此放肆，并且这“来者”一到，这位“老祖宗”就有了笑容，还开起玩笑来，可见其平日更无拘无束了。

可见王熙凤的这一“笑”，不仅带出了她的个性，还把所有人的注意力都引到自己身上，同时还使得原本有些感伤的“老祖宗”有了笑容。这种畅怀的大笑，不但使得场内的气氛热络，也同时感染生病变的每一个人。王熙凤的声势非凡的出场，虽然是通过林黛玉的眼睛反映出来的，却是何等深刻地、全面地展现了她的性格特征，使她的出场描写，成了她整个性格的缩影。

再如第 19 回里写道宝玉与黛玉逗趣是的一幕：

宝玉一把便将黛玉的袖子拉住，要瞧笼着何物。黛玉笑道：“冬寒十月，谁带什么香呢。”宝玉笑道：“既然如此，这香是那里来的？”黛玉道：“连我也不知道。想必是柜子里头的香气，衣服上熏染的也未可知。”宝玉摇头道：“未必，这香的气味奇怪，不是那些香饼子，香毬子，香袋子的香。”黛玉冷笑道：“难道我也有什么‘罗汉’‘真人’给我些香不成？便是得了奇香，也没有亲哥哥亲兄弟弄了花儿，朵儿，霜儿，雪儿替我炮制。我有的是那些俗香罢了。”

宝玉笑道：“凡我说一句，你就拉上这么些，不给你个利害，也不知道，从今儿可不饶你了。说着翻身起来，将两只手呵了两口，便伸手向黛玉膈肢窝内两肋下乱挠。黛玉素性触痒不禁，宝玉两手伸来乱挠，便笑的喘不过气来，口里说：“宝玉，你再闹，我就恼了。”宝玉方住了手，笑问道：“你还说这些不说了？”黛玉笑道：“再不敢了。”一面理鬓笑道：“我有奇香，你有‘暖香’没有？”

宝玉见问，一时解不来，因问：“什么‘暖香’？”黛玉点头叹笑道：“蠢才，蠢才！你有玉，人家就有金来配你，人家有‘冷香’，你就没有‘暖香’去配？”宝玉方听出来。宝玉笑道：“方才求饶，如今更说狠了。”说着，又去伸手。黛玉忙笑道：“好哥哥，我可不敢了。”宝玉笑道：“饶便饶你，只把袖子我闻一闻。”²⁷

这同时描写了宝玉和黛玉（以下简称宝黛）两人的笑。虽然这“笑”不如之前凤姐的张狂，却也是可以打动人心的。宝黛的接近是出于情感的需要，是童真的嬉耍，是爱的磁力在吸引他和她的相触。这里提到宝黛二人共卧一床，相互逗趣的一幕，这也是黛玉入贾府以来“笑”得最多的一次，也是笑得最惬意的一次。这也是宝黛渐渐长大后，二人爱情发展过程里最顺意和甜蜜的时期。因此，通过两人的互动，可以体会出黛玉对和宝玉共处的宽慰和幸福心情所发出的“笑”，使人感觉到娇态媚人。

²⁷ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页265-266。

至于宝玉，在得以把袭人留下，心情只是高兴。而这是与黛玉的相处，又如此的和谐，因此自然也笑得开怀。透过这宝黛的“笑”，在解读《红楼梦》的同时，让人不禁为这对小情人间的甜蜜也会心一笑。

第二节：阴柔美

阴柔一词多是体现在女性的身上，原则上阴柔美可说是女性美的最基本特征。在这里所要提及阴柔的笑其中包括了含蓄的笑、诡异的笑、婉约的笑、奸笑等。这类的笑多是体现大家闺秀身上或城府较为深沉之人所有，并且多是较为压抑并显得客气，不如阳刚的笑来的舒畅、直接。而《红楼梦》里，最常表现出阴柔笑的就是林黛玉。她除了是遵循大家庭礼数的千金小姐之外，同时也是寄人篱下的孤女。因此她的笑带有小心谨慎的成分。如第三回中见到王熙凤的一段：

黛玉连忙起身接见。贾母笑道：“你不认得他，是我们这里有名的一个泼皮破落户儿，南省俗谓作‘辣子’，你只叫他‘凤辣子’就是了。”黛玉正不知以何称呼，只见众姊妹都忙告诉他道：“这是琏嫂子。”黛玉虽不识，也曾听见母亲说过，大舅贾赦之子贾琏，娶的就是二舅母王氏之内侄女，自幼假充男儿教养的，学名王熙凤。黛玉忙陪笑见礼，以“嫂”呼之。²⁸

在这里表现了黛玉知礼，懂礼，很有教养。身为客人，在与人初次见面时，虽不懂对方的辈分，但却能“忙起身接见”，说明了她懂礼数。而在知道对方是长辈后，就“忙赔笑见礼”的举动，表现出她谨慎的态度。因为她知道这个“诗礼之家”，礼节繁琐、等级森严，她初到来不得不特别注意，唯恐让人耻笑了去。这样的环境对黛玉孤傲、多愁、善感性格的形成，不能不说有着直接的关系。

²⁸ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页40。

此外，由于寄人篱下，再加上敏感的特质，黛玉也非常擅长冷笑。由于她的处境、身世，特别是她与宝玉的感情，始终困扰着她的心绪。因而，她的“笑”容要比其他姊妹少。她的性格内向，大家族礼仪的约束，使她幼小的心灵有些压抑，有些孤僻。因此，小说中黛玉的笑常常是“冷笑”。这种“冷笑”中也包括她对世俗的蔑视和抗争，可以说她是中国古典小说中最擅长冷笑的女主人公。而随着她和宝玉感情的加深，黛玉对薛宝钗的醋意逐渐演变成了强烈的嫉妒，也就有了林黛玉最独特的冷笑。如第 29 回中的例子：

且说宝玉在楼上，坐在贾母旁边，因叫个小丫头子捧着方才那一盘子贺物，将自己的玉带上，用手翻弄寻拨，一件一件的挑与贾母看。贾母因看见有个赤金点翠的麒麟，便伸手拿了起来，笑道：“这件东西好象我看见谁家的孩子也带着这么一个的。”宝钗笑道：“史大妹妹有一个，比这个小些。”贾母道：“是云儿有这个。”宝玉道：“他这么往我们家去住着，我也没看见。”探春笑道：“宝姐姐有心，不管什么他都记得。”林黛玉冷笑道：“他在别的上还有有限，惟有这些人带的东西上越发留心。”宝钗听说，便回头装没听见。²⁹

在这里，黛玉对宝钗的冷笑显得毫无道理，是自己非常在乎人家带的东西，却说薛宝钗在人带的东西上留心。最主要的原因是薛姨妈告诉了大家癞头和尚所说的“金玉之论”，这成了林黛玉最大的心病，导致黛玉见到“带金”

²⁹ [清]曹雪芹：《红楼梦》全 2 册，页 399。

的就有点害怕。林黛玉的担惊受怕似乎不是没有道理，薛宝钗不仅有一个让黛玉日夜“悬心”的金锁，而且无论从哪一方面都和贾宝玉非常匹配。因此黛玉多次对宝钗充满敌意的冷笑就不仅是嫉妒，也掩藏了无法掌控命运的沉重和忧虑。她的冷笑是无数心灵病态的抽象，在冷笑的背后被作者赋予了她沉重的内涵。³⁰

³⁰ 李珊：〈从黛玉的笑看其性格的另一面〉，《湘潭师范学院学报》，2008年第30卷第2期，页1。

第三节：真实美

真实是文学的生命。因此作者在描写的过程，自然也不会忽略真实的美学。因此透过人物的“笑”，作者将这一美学发挥在读者眼前。而真实的“笑”即是发至内心的笑。它可以使人感到舒适也没有压力。通过这种的笑，人与人之间的相处可以更加的坦诚自然。如第 23 回里：

只见林黛玉正在那里，宝玉便问他：“你住那一处好？”林黛玉正心里盘算这事，忽见宝玉问他，便笑道：“我心里想着潇湘馆好，爱那几竿竹子隐着一道曲栏，比别处更觉幽静。”宝玉听了拍手笑道：“正和我的主意一样，我也要叫你住这里呢。我就住怡红院，咱们两个又近，又都清幽。”³¹

宝玉由于得到贾母自小的溺爱，因此得以避过封建主义式的教育，也没被卷府中的尔虞我诈及勾心斗角的利害之争，为此在他身上仍保持了人性中较为美好的成分。在这例子中，由于黛玉的想法与他一致，让他感到开心。而作者在描写到宝玉的笑时，加上拍手的动作，除了显示出宝玉高兴的情绪外，同时也显示出一种喜不自禁的情绪。这种的情绪，正正是宝玉心中的感觉。此外，作者如此的描写，不仅让读者感染了宝玉的愉悦，也体现出宝玉的单纯与爽朗，而这一种单纯与爽朗的是发至内心，毫无作假的成分存于其中。

³¹ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页 311。

再如第 31 回里，晴雯跟宝玉斗气午间吵了个沸反盈天的冤家，到晚上便和解了。不仅和解，还演出了一幕“撕扇子作千金一笑”的喜剧：

晴雯摇手笑道：“罢，罢，我不敢惹爷。还记得碧痕打发你洗澡，足有两三个时辰，也不知道作什么呢。我们也不好进去的。后来洗完了，进去瞧瞧，地下的水淹着床腿，连席子上都汪着水，也不知是怎么洗了，笑了几天。我也没那工夫收拾，也不用同我洗去。今儿也凉快，那会子洗了，可以不用再洗。我倒舀一盆水来，你洗洗脸通通头。才刚鸳鸯送了好些果子来，都湃在那水晶缸里呢，叫他们打发你吃。”³²

在这一段，晴雯身为一个婢女，却丝毫没把宝玉当成主子。而言语之间揶揄、称你道我，全无等级界限。晴雯赌气说她最喜欢听撕扇子的声儿，贾宝玉果真让她打开匣子，取出扇子来撕。一连撕了好几把，宝玉在旁还笑着说：“撕得好，再撕响些。”这看起来很出人意外。但换个角度看，又在情理之中。中午吵架时，晴雯对袭人站在宝玉一边自称“我们”极不自在，此刻她使用奇特的撒娇来表明她与宝玉才是心心相印亲昵之至的“我们”。至于宝玉，他的言行一方面表现了贵家公子不知道珍惜物事的习性，另一方面，他鼓励晴雯撕扇，又罕有向晴雯赔礼道歉的意味，并间接表达了他对晴雯的尊重和喜欢。

³² [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页 421。

通过这一场喜剧，除了带出晴雯张扬率性的性格外，也在撕扇过程中所展现出来的“笑”更显得真诚。有学者曾评她“不善自藏”³³，而撕扇这一情节也有学者认为是“撕善”，即把府中各人的虚伪撕破。³⁴

³³ 转引自 何红梅：《红楼女性》下册，北京：中华书局出版社，2005年，页616。

³⁴ 转引自 何红梅：《红楼女性》下册，页645。

第四节：虚伪美

大观园是个大家族，府里的人都是尔虞我诈、勾心斗角。人与人之间的相处多是表面一套，内里又是一套，而在这其中，王熙凤更是其中的表表者。作者评王熙凤是具有“上头一脸笑，脚下使绊子”³⁵的典型个性。她的笑正如她的为人那样八面玲珑，对什么人该怎么笑，什么场合该怎样笑，她都运用自如，可谓成了她成功的处世手段。且看第十一回里提到：

猛然从假山石后走过一个人来，向前对凤姐儿说道：“请嫂子安。”凤姐儿猛然见了，将身子望后一退，说道：“这是瑞大爷不是？”贾瑞说道：“嫂子连我也不认得了？不是我是谁！”凤姐儿道：“不是不认得，猛然一见，不想到是大爷到这里来。”贾瑞道：“也是合该我与嫂子有缘。我方才偷出了席，在这个清净地方略散一散，不想就遇见嫂子也从这里来。这不是有缘么？”一面说着，一面拿眼睛不住的觑着凤姐儿。

凤姐儿是个聪明人，见他这个光景，如何不猜透八九分呢，因向贾瑞假意含笑道：“怨不得你哥哥时常提你，说你很好。今日见了，听你说这几句话儿，就知道你是个聪明和气的人了。这会子我要到太太们那里去，不得和你说话儿，等闲了咱们再说话儿罢。”贾瑞道：“我要到嫂子家里去请安，又恐怕嫂子年轻，不肯轻易见人。”凤姐儿假意笑道：“一家子骨肉，说什么年轻不年轻的话。”贾瑞听了这话，再想不到今日得这个奇遇，那神情光景亦发不堪难看了。凤姐儿说道：“你快入席去罢，仔细他

³⁵ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页913。

们拿住罚你酒。”贾瑞听了，身上已木了半边，慢慢的一面走着，一面回过头来看。凤姐儿故意的把脚步放迟了些儿，见他去远了，心里暗忖道：“这才是知人知面不知心呢，那里有这样禽兽的人呢。他如果如此，几时叫他死在我的手里，他才知道我的手段！”³⁶

作者在这里写了两次“凤姐儿假意笑道”，说明了的这笑是有目的，而并非是真发自内心的笑。这里写贾瑞见到凤姐便起淫心，一般人是正面回绝或者教训他一顿也就是了。然而凤姐不是严辞拒绝，反而假意含笑道：“怨不得你哥哥时常提你，说你很好，今天见了。听你说这几句话儿，就知道你是个聪明和气的了。”并推托以后“闲了再说”，凤姐透过这种虚伪的“假笑”，以达到将贾瑞引入自己设下的陷阱中的目的，以便使得贾瑞认为可以得逞，于是便三番五次上门约会。而这时的凤姐心里却暗忖道：“几时叫他死在我的手里，他才知道我的手段！”此后，当贾瑞登门求见时，她又是急命“快请进来”、又是“假意殷勤，让茶让座”。而且还甜言蜜语，百般撩拨挑逗，勾引贾瑞，结果使他一再受骗上当。最终，在凤姐毒设相思局的暗算下，贾瑞终于死于非命，呜呼哀哉了。

作者在描写凤姐的这种虚伪时，不仅仅把她的城府之深显现出来，而也透过这种的虚伪，把人性中“看人下菜碟”的现实一面表露无遗。

对于一些与自己利害关系不大的人物，凤姐也出于惯耍两面三刀手腕的本性，采用一些表面十分亲热，实为敷衍应付的态度，这也是以亲显疏手法来揭

³⁶ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页155-156。

示人物个性的一种表现。就如第六回刘姥姥进荣国府求见时，提到凤姐的一段：

凤姐也不接茶，也不抬头，只管拨手炉内的灰，慢慢的问道：“怎么还不请进来？”一面说，一面抬身要茶时，只见周瑞家的已带了两个人在地下站着呢。这才忙欲起身，犹未起身时，满面春风的问好，又嗔着周瑞家的怎么不早说。刘姥姥在地下已是拜了数拜，问姑奶奶安。凤姐忙说：“周姐姐，快搀起来，别拜罢，请坐。我年轻，不大认得，可也不知是什么辈数，不敢称呼。……凤姐儿笑道：“亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们弃厌我们，不肯常来，不知道的那起小人，还只当我们眼里没人似的。”刘姥姥忙念佛道：“我们家道艰难，走不起，来了这里，没的给姑奶奶打嘴，就是管家爷们看着也不象。”凤姐儿笑道：“这话没的叫入恶心。不过借赖着祖父虚名，作了穷官儿，谁家有什么，不过是个旧日的空架子。俗语说，‘朝廷还有三门子穷亲戚’呢，何况你我。”³⁷

这乍看，凤姐在口头上似乎亲切至极，关怀备至，又是说“怎么还不请进来”，又是讲“我年轻，不大认得，也不知是什么辈数儿，不敢称呼。”还笑着说：“俗话说的好，‘朝廷还有三门子穷亲’呢，何况你我？”然而，听其言，而观其行，对这穷亲戚的到来，她在行动上却十分冷淡懒散的：“也不接茶，也不抬头，只管拨手炉内的灰”、“忙欲起身，犹未起身”等等。按礼数

³⁷ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页98。

而言，一个老人家在地上拜了又拜，身为晚辈的都应该将其搀扶起来。然而凤姐嘴里虽说“别拜了，请坐”，但人却依旧的坐在坑上。表面的亲热中深刻揭示了她内心的冷漠。

从上述两个例子中，通过这种的美学可以看出王熙凤的处世态度及其心机之深。这种虚伪的“笑”使到身边的人都跟着自己的思维上转。如通过假笑，凤姐把贾瑞迷入陷阱中，甚至到了死前都不知是怎么回事。再如通过假笑，对到访的刘姥姥展现出了她的地位超然，使得这辈分比自己大的老人家在她面前也毕恭毕敬。

作家通过凤姐自身的言行及虚伪的“笑”，成功地塑造出了一个势利至极、虚伪做作、善于因人处事的典型大家族内实际“管家人”的身份地位与个性特征。

第四章 笑所表达的人物特点

笑是人类生活中的一部分。笑也是一种感情沟通，是感情的一种传递方式。恐怕这个世界上从来不笑的人是不存在的。

笑不但能表达感情，还能沟通思想，展示人的内心世界。通过对《红楼梦》中人物的笑态，可以观其人物的形象、性格及外貌。通过这些笑态恰当地展现了不同人物的性格特征从其笑的神态描写反映了深刻的生活内容。以下将根据两个人物特点来进行分析，这包括了形象及性格。

第一节：形象

作者红楼梦中的人物形象刻画是非常的鲜明。全书中的人物，不论是甚么人，每个人物都依着他自身所具有的特征，说着各不相同的语言，来表达他这一人物的内心世界。如王熙凤的“凤辣子”，在第三回，林黛玉初进荣府，正和贾母等人说话，只听后院中有笑声，说：“我来迟了，没得迎接远客。”这是一句突然而起的话，既不知说话人的外貌，也不知说话人的身份。黛玉初进贾府时，其他人都敛声屏息，整个府内连个咳嗽声都听不到。只有她未出场笑语声却已先到。这般“放诞无礼的笑”为王熙凤所独有，也显出她在贾府中不同一般的身份，具有某种优越感。

这口气和派头，不用过多的描绘，读者就会知道她在贾府的地位和权势。仅从短短一段人物语言描写，就把一位嘴甜心辣，八面玲珑的贾府少奶奶的形象活脱脱地呈现于读者的面前。

此外，对于史湘云的形象刻画，在第二十回中的出场就给读者留下了娇憨的印象：

二人正说着， 只见湘云走来， 笑道：“爱哥哥， 林姐姐， 你们天天一处顽， 我好容易来了， 也不理我一理儿。” 黛玉笑道：“偏是咬舌子爱说话， 连个‘二’哥哥也叫不出来， 只是‘爱’哥哥‘爱’哥哥的。回来赶围棋儿， 又该你闹‘么爱三四五’了。”……湘云笑道：“这一辈子我自自然比不上你。我只保佑着明儿得一个咬舌的林姐夫， 时时刻刻你可听‘爱’‘厄’去。阿弥陀佛， 那才现在我眼里！”说的众人一笑， 湘云忙回身跑了。³⁸

把“二”念成“爱”，咬舌却喜欢说话，湘云的天真单纯一下子吸引了读者的视线。再如四十回中，刘老老做了一个滑稽的动作，满屋子的人都乐不可支，其中湘云笑得最豪爽、最开怀：“湘云掌不住，一口茶都喷出来。”一个“喷”字活脱脱画出湘云的笑貌，非她莫属。黛玉不会这么笑，就是一心期望当男人、干一番大事业的探春也不会这么笑。

第二节：性格

人物语言是表现人物性格的重要手法之一。作者赋予他所创造的人物的语言艺术的适应和创造，通过每个人物的口吻，伴随着每个人物的身份，地位，

³⁸ ³⁸ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页277。

环境，交谈对象，时间，以及其他条件等等，在各不相同的说话里面，都能够从心灵深处，把这些人物复杂多样的内心世界，以一种具体、生动、鲜明、正确和强有力的语言表现在人们面前，无可掩饰地、全盘地再现出来。

有那么一类人，很善于隐藏自己真实的一面。这类人在与他人第一次交往或者有机会与半生不熟的人做进一步接触的时候，往往表现出很热情，很大方，很宽容的姿态。于是别人心心念念的都是她的心胸开阔，为人随和。然而这样的人是很有迷惑性的，她也会出口伤人，是他人是在大众场合无地自容。就好比宝钗，给人的印象是品格端方，安分随时，人为黛玉所不及。但细看之下，她的刻薄比起黛玉却过之而无不及。如在第 25 回：

李宫裁并贾府三艳，薛宝钗，林黛玉，平儿，袭人等在外间听信息。闻得吃了米汤，省了人事，别人未开口，林黛玉先就念了一声“阿弥陀佛”。薛宝钗便回头看了他半日，嗤的一声笑。众人都不会意，贾惜春道：“宝姐姐，好好的笑什么？”宝钗笑道：“我笑如来佛比人还忙：又要讲经说法，又要普渡众生，这如今宝玉，凤姐姐病了，又烧香还愿，赐福消灾，今才好些，又管林姑娘的姻缘了。你说忙的可笑不可笑。”林黛玉不觉的红了脸，啐了一口道：“你们这起人不是好人，不知怎么死！再不跟着好人学，只跟着凤姐贫嘴烂舌的学。”³⁹

³⁹ [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，页 347-348。

宝玉这时被魇魔，至晚间终于渐渐醒来，当时宝钗、黛玉等人得知他能进食了，都舒了口气，而黛玉念了声“阿弥陀佛”。病人刚有起色时念一句‘阿弥陀佛’，是庆幸、是感恩。当时在场的任何一位说也都合情、合理、合适宜。虽然宝钗是笑着说的，但此时大家都为突如其来的变故忐忑不安，此时稍微有点安慰，焦虑的情绪并没有过去，并不适合打趣。而经宝钗一解释，此话更变了味道，转了方向。宝钗的这句“又管林姑娘的姻缘”，分明是说黛玉恋着宝玉，黛玉自作主张祈求婚姻。那还了得，那可是违反礼法自毁清白。何况大庭广众，众目睽睽，如果以讹传讹，黛玉的罪名就被坐实，那黛玉以后将何以自处？

宝钗并不是没想过话之轻重，而是颇有心计的给黛玉强加上罪名。说这话之前，她看了黛玉半日。宝钗正是利用那‘半日’，经过充分考虑好了说出那番话的方式方法。首先是‘嗤’的一声笑，身为大家闺秀的宝钗都是抿嘴一笑，就连刘姥姥说笑话时，众钗笑倒，湘云甚至喷出了饭，她依然保持形象，何况嗤笑是一种快速的反应才有的笑。由此可见，宝钗此笑太做作太虚假，只是一个工具，只为引出别人的问话，果然少不更事的惜春上了宝钗的当，主动为宝钗搭台“宝姐姐，好好的笑什么？”于是宝钗顺势谈笑着完成了加害黛玉的计划。

通过对宝钗这一笑态，可以看出宝钗的性格是复杂的。除了较为人知的贤淑、安详、懂得人情世故外，她同时也有善妒、心机深、奸伪的一面。在宝钗这看似不自禁的“嗤笑”当中，却隐藏了她性格中阴暗的一面。

第五章 结语

“红学”是二十世纪三大显学之一，并且还在不断论争变化着。但不管怎样，基于文本描写研究还是最根本的。比如《红楼梦》中对笑的描写，艺术魅力就非常强，可以用“五彩缤纷”、“异彩纷呈”八个字来形容。这些笑出现在不同的场合、不同的事件、不同的人物身上，以不同的姿态发挥着不同的作用。如笑声、笑语中体现人物的身份、地位；各种笑貌描写中体现丰富复杂的内心世界；多姿的笑态描写中显示人物的个性；笑中展现人物之间的关系；笑推动了故事情节的发展等。

本文在论述大观园个人的“笑”的功能、美学及人物特点时，因有所限制而无法做出更深入的探讨。因此如有机会做更进一步的研究，本人希望探讨出除了笑的艺术外，也希望可以探讨出更多关于“笑”的内涵及心理。

参考书目：

一、 古籍类

1. [清]曹雪芹：《红楼梦》上册，北京：人民文学出版社，2008年。
2. [清]曹雪芹；[清]脂砚斋评：北京：作家出版社，2008年。

二、 专书类

1. 白盾：《红楼梦影评》，上海，上海文艺出版社，1986年。
2. 翟胜健：《曹雪芹文艺思想新探》，北京：大学出版社，2006年。
3. 丁维忠：《红楼梦历史与美学的沉思》，哈尔滨：黑龙江教育出版社，2002年。
4. 郭玉雯：《红楼梦人物研究》，台北：里仁书局，1998年。
5. 何红梅：《红楼女性》全2册，北京：中华书局出版社，2005年。
6. 灵悟：《红楼梦佛学辞典》，北京：宗教文化出版社，2007年。
7. 罗德湛：《红楼梦的文学价值》，台北：东大发行，1998年。
8. 梅斯林：《红楼梦哲学精神》，上海：华东师范大学出版社，2007年。
9. 司马璐：《红楼梦与政治人物》，台北：台湾商务印书馆，2000年。
10. 孙爱玲：《红楼梦对话研究》，北京：大学出版社，1997年。
11. 孙彦庄：《红楼梦情结》，马来西亚：大将出版社，2008年。
12. 王昆仑：《红楼梦人物论》，北京：北京出版社，2004年。
13. 吴竞存：《红楼梦语言》，北京：语言学院出版社，1996年。
14. 吴世昌：《红楼探源》，北京：北京出版社，2000年。
15. 俞平伯：《红楼梦辩》，上海：上海书店，1990年。

16. 俞平伯：《红楼梦研究》，上海：复旦大学，2004年。
17. 俞平伯：《红楼心解》，西安：陕西师范大学出版社，2005年。
18. 俞晓红：《王国维红楼梦评论》，北京：中华书局，2004年
19. 詹丹：《红楼梦与中国古代小说研究》，上海：东华大学出版社，2003年
20. 张爱玲：《红楼梦魇》，哈尔滨：哈尔滨出版社，2005年。
21. 郑红枫、郑庆山辑校：《红楼梦脂评辑校》，北京：图书馆出版社，2006年。
22. [法] 柏格森著，徐继曾译：《笑》，北京：十月文艺出版社，2005年。

三、论文类

1. 李珊：〈从黛玉的笑看其性格的另一面〉，《湘潭师范学院学报》，2008年第30卷第2期。