

作者簡介

王月華，國立中山大學中國文學博士。偶因《紅樓夢》而起的，兼及性別文學、現代小說、現代散文與先秦儒道，構組了我生活、研究、教學的脈絡與圖景；至今，我仍欣欣周旋其中。而本文是我 2009 年博士學位論文。

學術界、教育界的價值與標準，幾年來瞬息多變，甚或原則與技術攬混不明。或說學術、教育是良心事業，其實做人便是良心，有幸學習中國學術這等生命學問，儒家老莊等先知經典提示「知識」與「權力」二者的純潔與危險，是而：位階是身分識別而非尊卑，知識的使用當是謙和的責任而非專傲的權力。

因以自期：自己若干學習心得，不論是清代《紅樓夢》繡像的社會通俗價值（「清代《紅樓夢》繡像研究」，1992），或《牡丹亭》、《紅樓夢》對「情」與對「女性」的人文關懷，任何一門學術研究不只是研究者的階段心得與發現，更為該研究範疇補足釐清，甚至提出一些安穩現世的實質力量。

提 要

此文乃筆者繼「清代《紅樓夢》繡像研究」（1992）後，關於古典小說研究之作。

本文以《牡丹亭》與《紅樓夢》為材料，置之於中國明清女性研究的版圖上，借「情」與「女性」之相承轉化的書寫，證明文本乃為作家建立人文關懷之鉅作。研究動機在於：第一、現代研究路向有整合的趨勢，傳統文本與現代研究學門可以如何整合而得致不斷的詮釋可能？第二、以文本而言，從歷史中的時間與空間來看《牡丹亭》與《紅樓夢》，其文本的最大意義在哪裡？第三、應當如何評比《牡丹亭》與《紅樓夢》二者文本精神之間的承續與轉化？在學術上，本文一方面延續筆者「清代《紅樓夢》繡像研究」（1992），該書處理《紅樓夢》小說繡像在清代流傳之審美觀，另一方面結合筆者近年在中國性別研究上關注的心得；職是，本文擬就明清兩部最重要之「言情」經典：一是十七世紀的明代萬曆《牡丹亭》，一是十八世紀的清代乾隆《紅樓夢》，深化其對「情」與「女性」的關懷，從而抉發明清時期即與現代生命價值相合的遙音，以突顯文本之人文意義，且以「關懷」命題，希望指明文本的意義所在，在人際頻繁卻關懷淡薄的現代生態中提供一點思考。

本文研究文本，嘗試將文本與性別、關懷倫理學作某種程度的學科整合，用以擴大文本解讀的更多義的可能性，延伸豐富而共存的意義；特別針對男性筆下的女性形象的剖析。先個別分析《牡丹亭》、《紅樓夢》「情」書寫與「女性」書寫的層次，再比較二者在「情」書寫與「女性」書寫，並及活動空間的對照與承續。二者以「情」命書，如杜麗娘之情、賈寶玉之情各自承載了作家的經歷與身份、代言的成份與層次，杜麗娘與柳夢梅之情、賈寶玉與林黛玉之情的背景、結局與運作過程，杜麗娘、林黛玉等女性的經驗與活動、空間與才藝，文本尊重或弘揚女性的意識。

杜麗娘、柳夢梅、賈寶玉、林黛玉等敘述故事之角色為《牡丹亭》與《紅樓夢》作家代言，而成為文本中的「理想情人」。而「佳人」典型是作家以女性角色之「理想女性」，對杜麗娘、林黛玉一類女性，文本塑造其理想的同時，女性的長期性別困境也被書寫出來，成為文本中

相當重要的敘述。再者，過去研究明清女性處境與形象的，多認為男性文本往往流於「父權宰制」，立場偏頗。然而相對於女性文本，男性文本猶有可開發之處；並且，明清時期對女性發出友善的不乏男性意見，這些男性巧合地與「尊情觀」的作家多有重疊。意識往往早於實踐，學者指出早在十八世紀西方女權主義興盛之前，中國在十六、十七世紀明清時期即有女性意識之萌動，既啟蒙了新的婦女思想，並且為近代引入西進的女性思想準備了思想基礎。

是以文分五章。第一章：揭明研究動機、範圍、方法與題旨，特別從「情」與「女性」的歷來討論說明作家「關懷」的心理基礎，包含「情」、「女性」在中國思想長期討論或型塑，如儒學或政教、政策對於「情」與「女性」書寫的影響，晚明「情」與「女性」書寫的思想背景，「情」的正面看法，與「女性」的制約、反應、表現。

第二章：討論《牡丹亭》的「情」與「女性」之書寫與關懷，包含湯顯祖際遇與其「為情作使」之生命志願的轉向與貞定，《牡丹亭》「情」主題之內涵與層次，杜麗娘與柳夢梅「情真」之歷程與美學意義。

第三章：討論《紅樓夢》的「情」與「女性」之書寫與關懷，包含文本中作家曹雪芹「大旨談情」的訴求，《紅樓夢》「情」主題之內涵與層次；賈寶玉、林黛玉「情盟」歷程與美學意義；林黛玉、王熙鳳、賈探春等女性才藝之意義。

第四章：比較二部文本，包含文本繼承，「情」與「女性」關懷意義與差異、轉化與對照，如「情」、「理想情人」，「理想女性」與女性空間轉變的意義。

第五章：歸結《牡丹亭》與《紅樓夢》男性文本，其對自身與女性關懷之價值與在現代的意義。

目

次

前 序

第一章 緒 論	1
第一節 問題提出	1
一、以「關懷」命題	1
二、觀察之一——「情」書寫	3
三、觀察之二——「女性」書寫	5
第二節 研究概況與方法	8
一、研究概況	8
二、研究方法	14
第三節 研究範圍與架構	16
一、材料——創造性經典的男性文本	16
二、背景——「情」與「女性」書寫與晚明 ..	17
三、探究——《牡丹亭》與《紅樓夢》的文 本意義	19
第四節 題旨與背景	20
一、「關懷」	21
二、「情」	24
三、「女性」	29

第二章 「情之至也」——《牡丹亭》之情與女性書寫	39
第一節 湯顯祖的根性與轉折	43
一、思想的根性——「平生只爲認真」與「性簡易」	45
二、淑世與懷疑	47
三、「言官豈盡不肖」——〈論輔臣科臣疏〉	53
四、情誼的傾慕——俠儒與狂斐	54
五、棄官歸臨川	57
六、「爲情作使」	59
第二節 「狂斐駘蕩」與李贊、達觀	60
一、「自是精靈愛出家，鉢頭何必向京華」——湯顯祖與李贊	62
二、疏遠理學走文學，不入佛門入己門——湯顯祖與達觀	64
第三節 湯顯祖的情觀	73
一、情觀來源——從「造物生機，天然樂趣」到「知生自貴」	74
二、情是何物——「人生而有情」與「志也者，情也」	77
三、「情」的性質——從「狂斐駘蕩」到「夢中之情，何必非真」	77
四、情歸於理——從「人情大竇」到「名教至樂」	79
五、情的形式——「因情成夢，因夢成戲」	80
第四節 杜麗娘與柳夢梅「情真」之歷程與美學	83
一、「閨閣中多有解人」	84
二、「世間只有情難訴」——杜麗娘的閨情	87
三、危險後花園	91
四、杜麗娘的突圍——夢與回生	94
五、柳夢梅的情	97
第三章 「大旨談情」——《紅樓夢》之情與女性書寫	99
第一節 紅樓未完——《紅樓夢》與曹雪芹	101
一、曹雪芹——「滴淚爲墨，研血成字」	101
二、《紅樓夢》——「情」與「閨閣」	104

第二節 「開闢鴻蒙，誰爲情種」——賈寶玉	108
一、「頑石」——無才有情	109
二、「意淫」——水的癡情	111
三、「混世魔王」	106
四、「清淨」女兒	120
五、「走來名利無雙地，打出樊籠第一關」 ——情盡	124
第三節 抒情詩的女兒國	127
一、「務結二三同志」——詩社聯吟	128
二、「芙蓉女兒」——詩化的女性形象	131
第四節 「我但凡是個男人」——理家	134
一、「大母容儀，太君體度」——賈母	135
二、「竟是個男人萬不及一的」——熙鳳	136
三、「三娘才調見英奇」——探春	137
第五節 乾淨水世界——大觀園	143
一、「芳園應錫大觀名」——省親別墅	144
二、「園中諸景最要緊是水」	146
三、「燕謳鶲嘲，蝶癡蜂嬾，酒酣人鬧」—— 園居美學	148
第四章 從《牡丹亭》到《紅樓夢》	151
第一節 文學因緣——文字與思想	152
一、文字因緣	152
二、從「情真」到「情盡」	154
第二節 理想女性情人——情女與才女	157
一、從情女到才女	157
二、女詩人——林黛玉	160
第三節 理想男性情人——才子與不才	163
一、才子情人柳夢梅	163
二、「不才」情人賈寶玉	165
第四節 女性空間的擴大——後花園與大觀園	167
一、性別與空間	168
二、從後花園到大觀園	170
第五節 文本之人文關懷	174
第五章 結 論	177
主要參考書目	181