

爱粤读

第48期

展期

2021.09.29

2022.01.09

广东省博物馆
GUANGDONG MUSEUM

紅樓夢

文化展

Cultural
Exhibition of
*The Story of
The Stone*

主办 中国国家博物馆 广东省文物局 广东省博物馆

壹

都云作者痴

曹雪芹简介

清·通惠河漕运图 局部
中国国家博物馆藏

藏于中国国家博物馆的《通惠河漕运图》，再现了当年漕运的情景。通惠河又称大都运粮河、大通河。通惠河开凿于元代，由郭守敬主持修建，连接大都至通州。元末明初，河流上段被废弃。清代漕船只能到城东南的大通桥为止，漕粮要由人夫搬运到闸上游停泊的船只中。

通惠河与曹家有着不解之缘。曹雪芹的曾祖父曹玺、祖父曹寅、父亲曹颙、叔父曹頫，三代四任江宁织造，他们进京和离京都会经过通惠河。后来曹氏被抄家，曹雪芹随曹頫由江宁返京，也经过此河。

曹雪芹（约1715-约1763），名霑，字梦阮，号雪芹，又号芹溪、芹圃，中国古典名著《红楼梦》作者，籍贯沈阳（一说辽阳），生于南京，约十三岁时迁回北京。曹雪芹出身清代内务府正白旗包衣世家，他是江宁织造曹寅之孙，曹頫之子（一说曹頫之子）。

曹雪芹早年在南京江宁织造府亲历了一段锦衣纨绔、富贵风流的生活。至雍正六年（1728），曹家因亏空获罪被抄家，曹雪芹随家人迁回北京老宅。后又移居北京西郊，靠卖字画和朋友救济为生。曹雪芹素性放达，爱好广泛，对金石、诗书、绘画、园林、中医、织补、工艺、饮食等均有所研究。他以坚韧不拔的毅力，历经多年艰辛，终于创作出极具思想性、艺术性的伟大作品——《红楼梦》。

（源自北京曹雪芹学会官网）

清·《种芹人曹霑画册》(复制品)
北京曹雪芹学会提供

貳

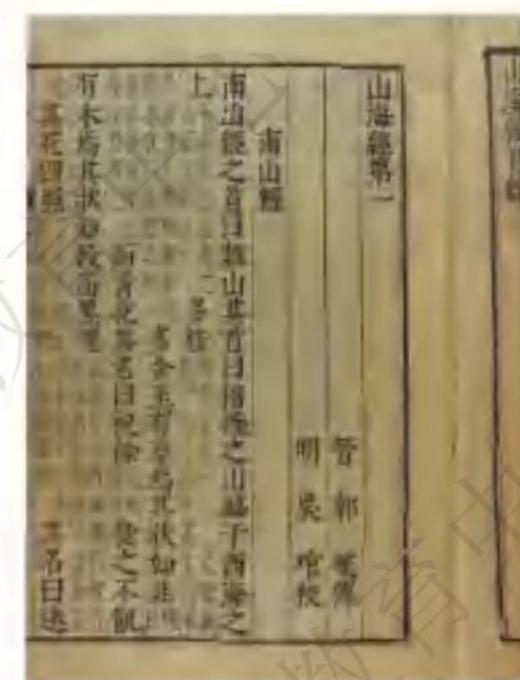
风流文采胜蓬莱

文化源流

87版《红楼梦》电视剧剧照
图片来源于网络

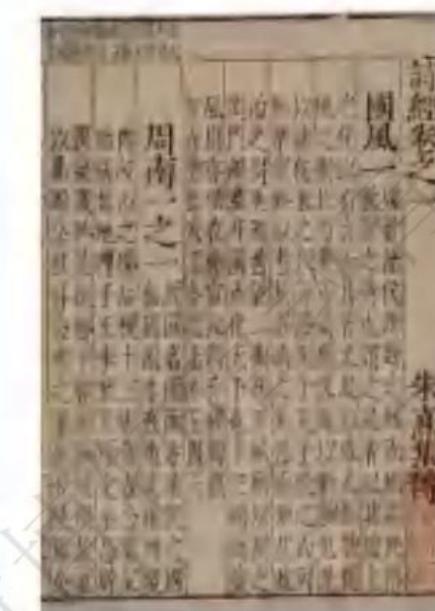
87版《红楼梦》电视剧简介：
由王扶林导演，欧阳奋强、陈晓旭、邓婕、张莉等主演的87版电视剧《红楼梦》，被誉为“中国电视史上的绝妙篇章”。前29集基本忠实于曹雪芹原著，后7集是剧组根据伏笔和红学研究成果原创的剧情。

广东省博物馆
明代刻本
《山海经》

《山海经》

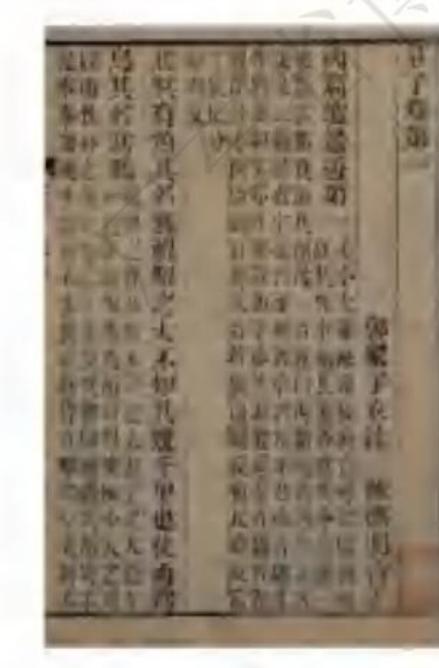
《山海经》是我国古代神话系统最重要的著作。《红楼梦》开篇所言：“原来女娲氏炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高经十二丈、方经二十四丈顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块，只单单剩了一块未用，便弃在此山青埂峰下。”这其中的“大荒山”“无稽崖”及女娲传说就来自《山海经》。

《诗经集传》
明象山杜氏重刻本
中国国家博物馆藏

《诗经》

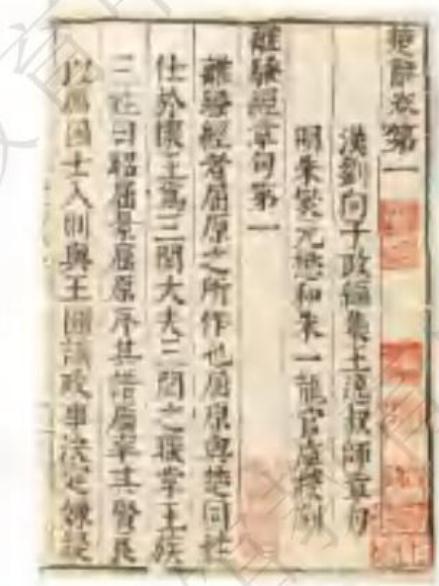
《诗经》共收录311篇由西周初年至春秋中叶的诗歌作品，是我国最早的诗歌总集。《红楼梦》中多次提到《诗经》，如第九回中贾政问及宝玉的学习情况，写宝玉已经念到诗经《小雅·鹿鸣》中“呦呦鹿鸣，荷叶浮萍”一段。

《庄子》
清代刻本
中国国家博物馆藏

《楚辞》和《庄子》

小说主人公贾宝玉深受《楚辞》和《庄子》熏陶，崇尚自由、性格叛逆，他祭奠晴雯的《芙蓉女儿诔》师法《楚辞》，并大量运用了《庄子》中的典故。

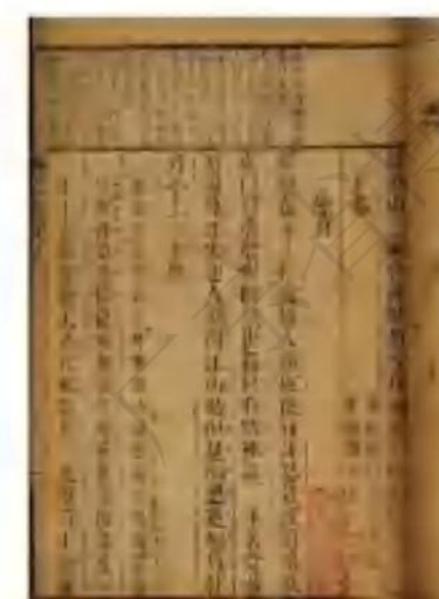
陈章侯《绣像〈楚辞〉述注》
明崇祯十一年刻本
中国国家博物馆藏

《西厢记》和《牡丹亭》

第二十三回，贾宝玉、林黛玉共读《西厢记》，暗通情愫。林黛玉在梨香院外偶然听到《牡丹亭·惊梦》的曲文，“心痛神痴，眼中落泪”。《西厢记》《牡丹亭》的主旨都是向往爱情自由和个性解放，正所谓“大旨谈情”，《红楼梦》借助这两部作品的艺术感染力，同样表达出对“情”的追求与歌颂。

清·青花《西厢记》人物圆盒
中国国家博物馆藏

吴吴山三妇合评《牡丹亭还魂记》
清康熙梦园刻本
中国国家博物馆藏

叁

春妝儿女竟奢华

红楼衣影

清·洋绉彩绣十样锦裙
中国国家博物馆藏

清·彩绣花蝶红缎女夹袄
中国国家博物馆藏

这两件清代服饰“彩绣花蝶红缎女夹袄”“洋绉彩绣十样锦裙”可反映当时贵族妇女的穿搭。夹袄指有衬里、加絮料的棉衣，这件长袄装饰华美，红色缎地，以典雅而富有层次的“三蓝绣”绣出牡丹、蝴蝶、石榴等纹样，形象生动。整体采用平绣喝打籽绣结合的方式，绣工精密。

绉(zhòu)指一种丝绸织品，表面带有自然皱纹，洋绉指舶来织物。裙身整体颜色清丽，上绣仕女人物及盘长、蝙蝠、葡萄、荷花等吉祥纹样。

《红楼梦》中的服饰描写着墨较多，对于刻画人物性格、表现贵族生活有重要作用，特别是曹雪芹江宁织造世家的背景，使小说中呈现的服饰款式、材质、工艺、色彩洋洋大观。

书中第三回介绍王熙凤首次登场时“身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉(kèn)袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下着翡翠撒花洋绉裙。”整个人“彩绣辉煌，恍若神妃仙子”。

87版红楼梦电视剧剧照
图片来源于网络

《红楼梦》中提到的服饰质料有丝织品、毛皮、呢料、棉织物、毛织物等，其中丝织品有缎、锦、纱、绸、绢、绫、纨、绉等，都有详尽的描写。清代的丝织品种类繁多，在当时占首要地位，同时也是《红楼梦》人物使用频率最高的服饰面料。

这件青川绒缎花卉女衣片两片共织出十团什锦花卉，植物花卉造型各异，优美舒展，织工细腻，富有生活气息。

缂丝（刻丝）是我国传统的一种丝织工艺，盛于宋代，清乾隆时期也很流行。不同于一般锦的“通经通纬”，它采用“通经断纬”的织法，即用较坚挺的半熟蚕丝作经线，柔软的全熟丝作纬线，纬丝不贯穿而经丝贯穿。由于丝线材质的差别使得花纹连接处呈现处明显的刀刻般的断痕，成品图案效果犹如雕琢篆刻般玲珑生动，故得其名。因其织造过程比较繁复，古有“一寸缂丝一寸金”之说。

清·青川绒缎花卉女衣片
中国国家博物馆藏

清·染牙镂空山水花鸟香袋
中国国家博物馆藏

香袋为盛香料的小袋，佩在身上或悬挂在居室中作装饰物。第十七十八回提到，黛玉生气回房，将前日宝玉嘱咐她没做完的香袋儿，拿起剪子来就铰。宝玉见她生气，便忙赶过来，早已剪破了。宝玉曾见过这香袋，虽未完工，却也十分精巧。

“染牙镂空山水花鸟香袋”是一件清宫内藏精品。染色象牙香袋两面分雕花鸟和山水图样，两边缀有绣盘长纹样的葫芦，葫芦谐音“福禄”，象征人们期盼吉祥幸福的美好愿望。

肆

蜡烛辉煌宴

珍羞美味

藕香榭饮宴吃螃蟹
现代·《红楼梦全景图云锦百米长卷》局部
长128m宽1m
江苏涟水天宫云锦织造有限公司 藏

图片来源于网络

茄鲞 (xiāng)

刘姥姥二进大观园的时候，吃过一道茄鲞，那口味跟茄子已经没有关系，让刘姥姥不敢相信是用茄子制作的。书中写到：

凤姐儿笑道：“这也不难。你把才下来的茄子把皮剗（qiān）了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌、新笋、蘑菇，五香腐干、各色干果子，俱切成钉子，用鸡汤煨了，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严，要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是。”刘姥姥听了，摇头吐舌说道：“我的佛祖！倒得十来只鸡来配他，怪道这个味儿！”

螃蟹宴

第三十八回，大观园摆了一场热闹的螃蟹宴。书中写到：

上面一桌，贾母、薛姨妈、宝钗、黛玉、宝玉；东边一桌，史湘云、王夫人、迎、探、惜；西边靠门一小桌，李纨和凤姐的，虚设坐位……平儿手里正掰了个满黄的螃蟹，听如此奚落他，便拿着螃蟹照着琥珀脸上抹来，口内笑骂“我把你这嚼舌根的小蹄子！”琥珀也笑着往旁边一躲，平儿使空了，往前一撞，正恰恰的抹在凤姐儿腮上……

火锅

在87版《红楼梦》电视剧的第四集中，宝钗身体不适，宝玉赶来探望。恰巧黛玉也来探望宝钗，她见宝玉在，便笑着说：“嗳哟，我来的不巧了！”“早知他来，我就不来了。”晚上，他们一起留在薛姨妈处喝酒吃菜，后来还吃了火锅。这里的情节对应原著第八回里面“探宝钗黛玉半含酸”的内容，电视剧在第八回的基础上，增加了吃火锅的场景。

87版《红楼梦》电视剧
第四集“探宝钗黛玉半含酸”
图片来源：网络

图片来源：网络

糖蒸酥酪

第十九回，元春对宝玉的进步很满意，赏了糖蒸酥酪给宝玉。宝玉不舍得吃，想把它留给袭人，却被李嬷嬷吃了。宝玉为此事很不开心。据考证，这里的糖蒸酥酪，是地道的北京风味小吃。它是一种特制的酸奶，主要由羊奶、牛奶等制成。

豆腐皮包子

这道豆腐皮包子是书中晴雯最爱吃的一道菜，宝玉还专门为晴雯留这道菜。豆腐皮也叫做千张，是一种豆腐副制品。将青菜、香菇、木耳和黄花菜等剁碎，然后混合猪肉、鸡肉、虾仁等调料，用豆腐皮包裹馅料，用蛋清糊上最后用韭菜封口，外形看去像个小福袋，非常别致。

图片来源：网络

清·八吉祥纹画珐琅火锅
中国国家博物馆 藏

伍

綠裁歌扇迷芳草

精工细作

清·提梁珐琅钟
中国国家博物馆藏

清·广造烧蓝桃式挂表
中国国家博物馆藏

清·青玉灵芝式如意
中国国家博物馆藏

《红楼梦》里描绘了康乾盛世的各种精美器物、珍品陈设和生活百态。这件明代《货郎图》构图饱满，人物形象生动，线条遒劲，货架上物品琳琅满目。画面上的兽角、珊瑚、灵芝、翎毛等奇珍异宝及女性化妆品可以联想到《红楼梦》对日常生活的描写。

《红楼梦》多次提到贾府中贵重的陈设品，特别是元妃省亲的赏赐。第十八回提到“原来贾母的是金玉如意各一柄”，第七十一回：“钦赐金玉如意一柄，彩缎四端，金玉环四个，帑（tǎng）银五百两。”

如意从最开始的实用器过渡到象征祥瑞的陈设器，因统治者喜爱，清中期是玉如意制造的高峰期。此把玉如意首采用象征祥瑞的灵芝造型，柄上雕刻蝙蝠衔磬，磬下挂双鱼，组成吉语“福庆有余”。

明·货郎图
中国国家博物馆藏

《红楼梦》中多次提到钟表，包括座钟、怀表、自鸣钟等等。如第六回里唬了刘姥姥一跳的自鸣钟；第十四回，王熙凤提醒众人，“素日跟我的人，随身自有钟表，不论大小事，我是皆有一定的时辰，横竖你们上房里也有时辰钟”；第四十五回，宝玉掏出怀里的金表，等等。

自从1580年传教士向时任两广总督进献自鸣钟，此后传教士进贡和商旅往来，加上康熙年间清宫造办处钟表作坊的成立，使清宫内钟表数以千计，机械表也流行于官宦贵族的生活中。

“广造烧蓝桃式挂表”上用珐琅烧制缠枝花卉纹，表盘镶料石，华美异常。广州钟表受西洋钟表影响较大，形制工艺好。“提梁珐琅钟”造型周正别致，器物侧面和背面透出机芯，表盘用芍药花纹缠绕，外沿用冰裂纹、联珠纹等装饰。

《红楼梦》中有四十多处直接描写了各种扇子、扇坠、扇筐、扇套、扇囊等，例如第十八回元春省亲队伍中的“雉羽宫扇”，表现了皇家的威严气派；第三十一回中宝玉让晴雯撕扇以博一笑。

这件“书法成扇”为刘墉款黑底金墨作品。刘墉，字崇如，号石庵，清代著名帖学大家，清代四大书法家之一。“竹柄绢面画牡丹团扇”扇面为淡彩花卉，自然生动。

清·书法成扇
中国国家博物馆 藏

87版红楼梦电视剧剧照
图片来源于网络

清·竹柄绢面画牡丹团扇
中国国家博物馆 藏

清·乾隆仿铜金地料彩莲瓣鼻烟壶
中国国家博物馆 藏

《红楼梦》第五十二回中，宝玉拿出一个精美的鼻烟盒给晴雯吸服，以治疗感冒。鼻烟是从优质烟叶中选择富有油分和香味的晒烟叶，掺入名贵的药材并磨成粉末后制成的，明末清初传入中国，清康熙、乾隆年间风行一时，吸鼻烟成为王侯贵族身份的象征。

鼻烟盒东方化后发展成鼻烟壶，清乾隆时期的鼻烟容器制作达到了顶峰，品种繁多，造型新颖，多用瓷、玻璃、玛瑙、象牙、珐琅等名贵材质。这件“乾隆仿铜金地料彩莲瓣鼻烟壶”工艺繁复，精巧华美，壶身为莲瓣造型，上嵌料彩缠枝纹、联珠纹、回文。料彩指景德镇的珐琅料，尤盛于乾隆期。

陆

花谢花飞花满天

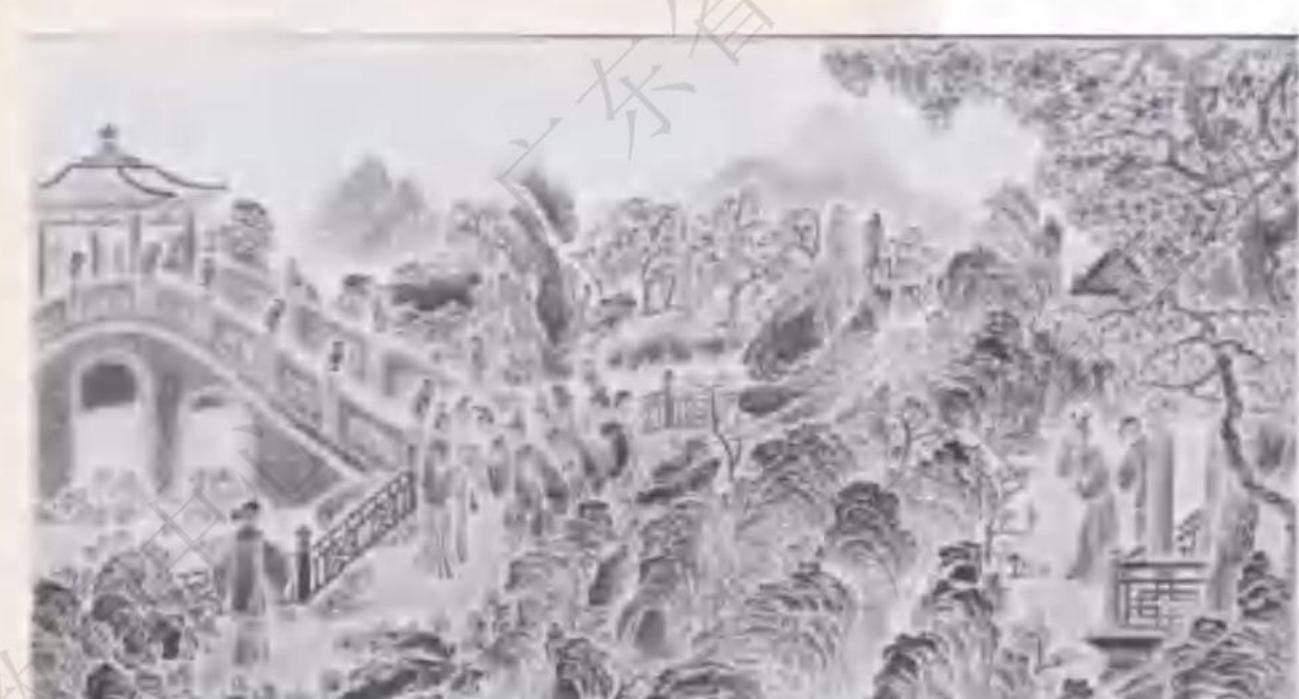
诗词雅集

海棠社和桃花社

第三十七回，探春提议在大观园建立诗社。众姐妹和宝玉在探春的秋爽斋举行了第一次诗会。诗社成员各自起了别号，并推选李纨为社长。本次诗会的诗题是白海棠，因此将诗社命名为“海棠诗社”。此后还办了几次诗会。

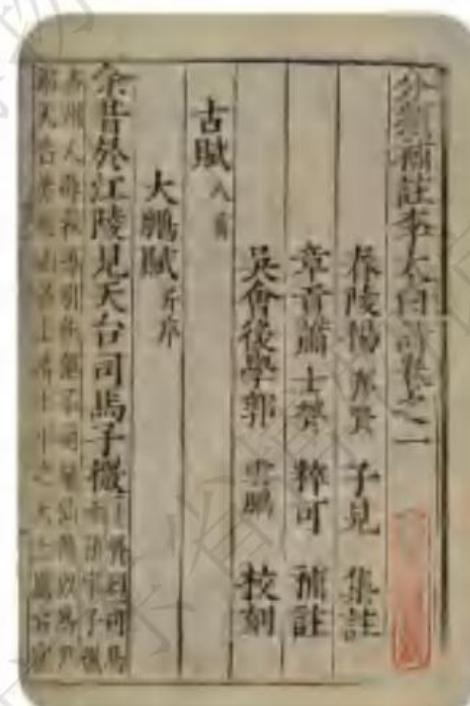
第七十回，正逢初春，诗社已散了一年。黛玉在潇湘馆重建诗社。因黛玉《桃花行》一诗，众人将海棠社改为桃花社。湘云见柳花飘舞，作柳絮词，黛玉便邀请大家以柳絮为题填词。这也是大观园的最后一次诗会。

林黛玉重建桃花社
清孙瑞绘红楼梦 薄浮雕拓片作品
五觉斋制

对唐诗宋词的借鉴吸收

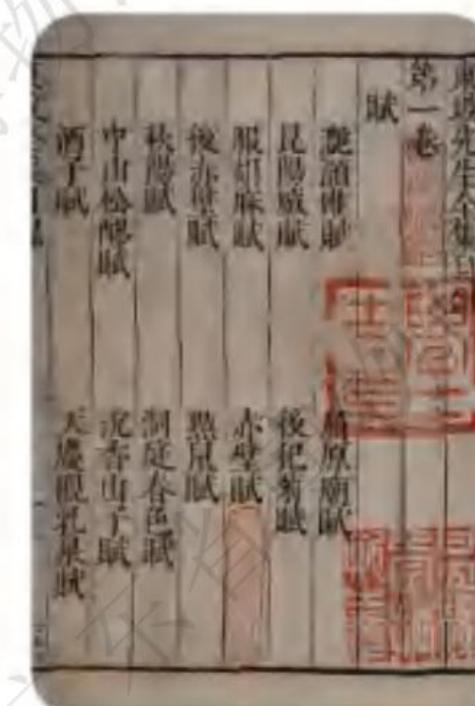
《红楼梦》对于中国文化的借鉴吸收是多方面的，唐诗宋词多次出现。唐诗中尤以王维、李白、杜甫等人的名句为多。例如第四十回中出现了李白《上皇西巡南京歌》的诗句“双悬日月照乾坤”，更有“香菱学诗”的著名场面。《红楼梦》对宋词的撷英也是随处可见。比如第四十八回中写了香菱对于陆游诗词的喜爱。对于苏东坡的诗词，所见则更多了，第六十三回中直接引用了苏东坡《海棠诗》的原句：“只恐夜深花睡去。”

明 分类补注李太白诗
中国国家博物馆 藏

明·杜诗分类
中国国家博物馆 藏

明·东坡先生全集
中国国家博物馆 藏

黛玉和《葬花吟》

黛玉先后两次葬花。第一次在二十三回，黛玉和宝玉一起把落下的桃花埋到土里，作为花冢。第二次在二十七回，黛玉因昨夜晴雯不开门一事，错疑在宝玉身上。她在往日葬花的地方，将残花掩埋，独自哭着作《葬花吟》。以花喻己，凄婉悲切。

清·青玉：“黛玉葬花”
中国国家博物馆 藏

柒

射覆听三宣

游艺之乐

《红楼梦》里的风筝
史湘云偶填柳絮词
清孙瑞绘红楼梦 薄浮雕原件
五觉斋制

清·红木风筝线车
中国国家博物馆藏

现代·肥燕四世同堂风筝
北京曹雪芹学会提供

风筝以谐音取意的手法绘制 大小狮共四只 狮谐音世 故称四世同堂。

酒令

《红楼梦》中曾提到酒令、酒筹等。酒令诞生于西周，完备于隋唐，盛行于士大夫之间，需饱读诗书才能应对。酒筹是酒席上的道具，在设宴饮酒时用以记杯数或行令用。从唐代开始，筹在饮酒中有两种用法：一种是仅用于记数，按所得的筹的数量行酒，而另一种就像《红楼梦》饮宴时用作行令的道具。

清·象牙诗酒令
中国国家博物馆藏

第四十回，贾母两宴大观园席上，行的酒令是牙牌令。牙牌，用象牙、骨角等制成，面上有点数和颜色。鸳鸯道：“比如我说一副儿，将这三张牌拆开，先说头一张，再说第二张，说完了，合成这一副儿的名字，无论诗词歌赋，成语俗语，比上一句，都要叶（xié）韵。错了的罚一杯。”

第六十二回，宝玉生日宴上的叫射覆酒令。射覆，原为猜谜游戏，后也作为酒令的一种。这里覆者先用诗文、典故等隐寓某一事物，射者用以隐寓该事物的另一诗文、典故等揭谜底。宝钗覆“宝”字，出自“此乡多宝玉”；宝玉所射为“钗”字，出自“敲断玉钗红烛冷”，谜底为“玉”。

放风筝

《红楼梦》的第七十回，在重建桃花诗社之后，偶然发现了挂在竹梢上的风筝，黛玉、宝玉、宝钗、探春、宝琴等人一起放风筝。书中写到的风筝有大蝴蝶风筝、美人风筝、大鱼风筝、大螃蟹风筝、大红蝙蝠风筝、大雁风筝、大凤凰风筝等等。

放风筝，有着特别的寓意。黛玉想要通过放风筝来放走晦气。“放晦气”是民间的习俗，放风筝时将线剪断，坏运气也随着风筝飞走。曹雪芹通过写每人不同的风筝，暗示了他们各自的结局。

曹雪芹还写过一部关于传统手工艺的著作——《废艺斋集稿》，其中第二卷《南鹞北鸢考工志》详细记述了南北风筝扎、糊、绘、放的四种技法。

捌

天上人间诸景备

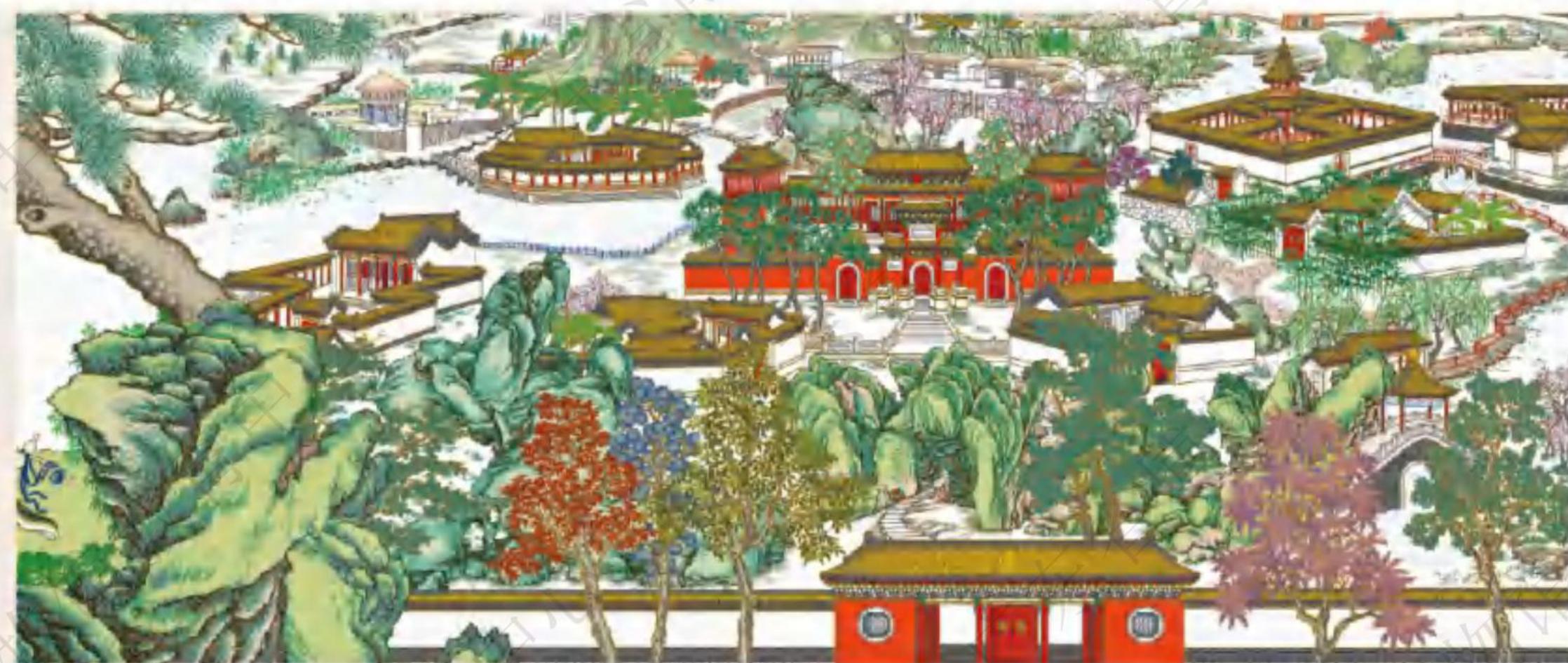
插画与建筑

清·大观园图
中国国家博物馆藏

大观园是贾府为元春省亲所建的园林，结构精巧、豪华富丽，几乎囊括了中国古代所有的建筑名目。

《大观园图》由清代画家创作，作者姓名已不可考。全图以蘅芜苑、凸碧山庄、蓼风轩、凹晶馆、牡丹亭五处建筑为中心，穿插以《红楼梦》中海棠诗社、螃蟹宴、蘅芜苑诗酒文会、湘云醉眠芍药裯、凸碧堂中秋赏月等故事，描绘出清代富贵人家精致、风雅的生活。

石头记大观园全景
现代·《红楼梦全景图云锦百米长卷》局部
长128m宽1m
江苏涟水天宫云锦织造有限公司 藏

《红楼梦全景图云锦百米长卷》，取材于清代孙温所绘的《红楼梦》画册，是“云锦加红楼梦加孙温画本”的珍品。

云锦织机手工织造技艺堪称中国丝织史上的“活化石”，入选人类非物质文化遗产代表作名录，被誉为“东方瑰宝、中华绝技”。

清·孙温绘全本《红楼梦》画册 局部
旅顺博物馆藏

《红楼梦》的插画始于清乾隆年间，当时的活字本《红楼梦》程甲本和程乙本配有24幅木刻黑白的原始插图。随后插图不断发展丰富。

而生于清嘉庆年间的民间艺术家孙温，绘制了大型彩绘绢本《红楼梦》画册24册，230幅，以连环画形式表现一百二十回故事情节，其构思严谨，场面宏伟，笔法精细，人物生动，体现了晚清时期《红楼梦》美术创作的高度成就，堪称巨制。

潇湘馆

潇湘馆是林黛玉居住的地方，院内的植物以竹子为主。潇湘，即指竹，也是湘江的别称。传说舜死后，娥皇、女英在青竹上流泪，挂上泪痕，所以称作潇湘竹或湘妃竹。潇湘馆笼罩在一片绿色里，十分幽静。潇湘馆的斑竹，象征着黛玉的泪。

“忽抬头看见前面一带粉垣，里面数楹修舍，有千百竿翠竹遮映。……后院墙下忽开一隙，得泉一派，开沟仅尺许，灌入墙内，绕阶缘屋至前院，盘旋竹下而出。”——第十七回

民国·《潇湘清韵》年画
高荫章绘
中国国家博物馆藏

清·怡红夜宴图
中国国家博物馆藏

怡红院是贾宝玉居住的地方，也是大观园里最繁华的地点。怡红院里种着西府海棠和数本芭蕉，房间四面是镂空玲珑木板、古董玩器。怡红院花团锦簇，宝玉是第一等护花爱花之人。花是大观园女儿的象征，也是青春和生命的象征。

“一径引入绕着碧桃花，穿过篱花障编就的月洞们，粉墙环绕，绿柳周垂。……两边尽是游廊相接，院中点衬几块山石，一边种几本芭蕉，那一边是一株西府海棠，其势若伞，丝垂金缕，葩吐丹砂……”——第十七回

怡红院

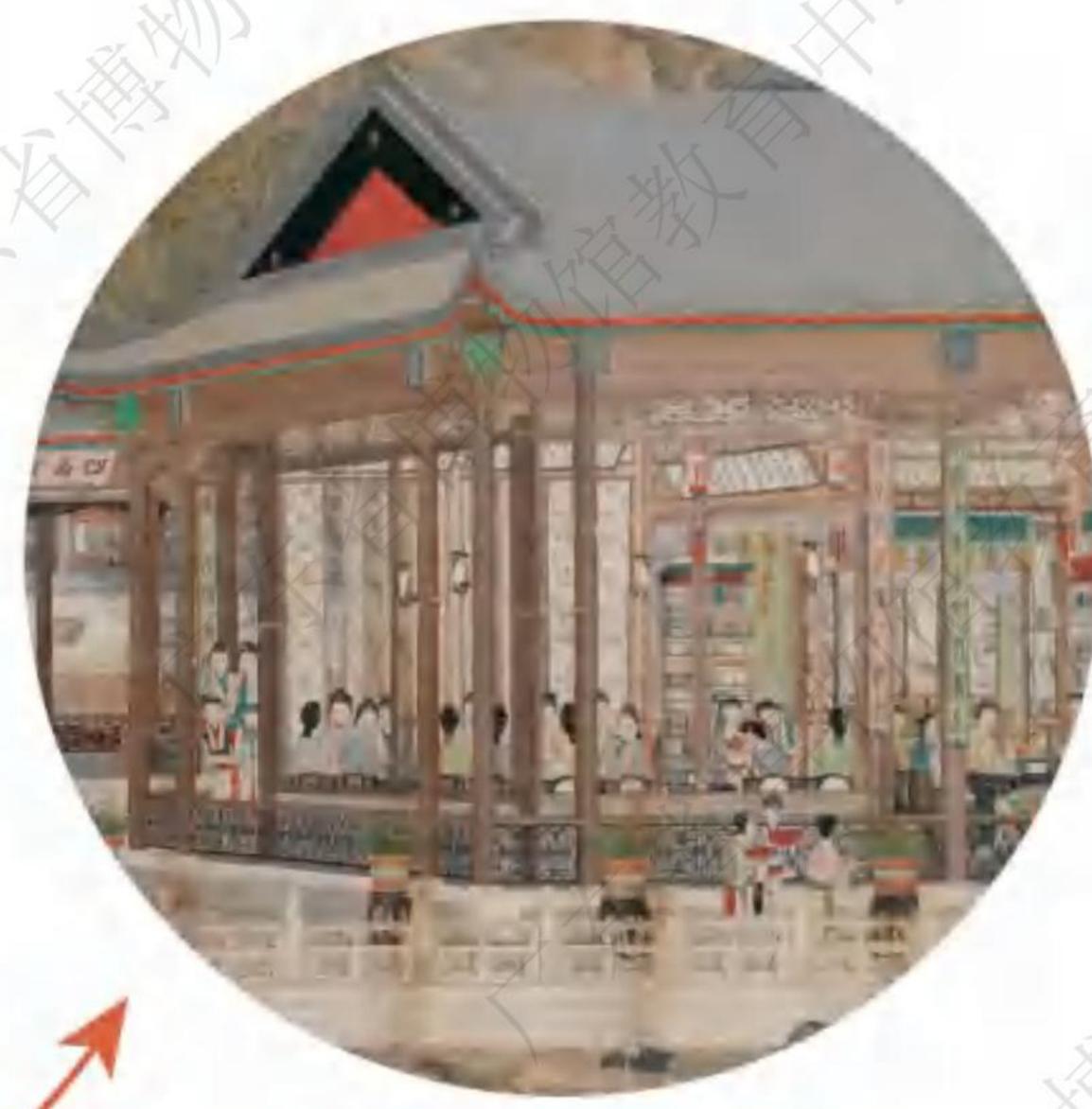
蘅芜苑

蘅芜苑是薛宝钗居住的地方，入门便有大玲珑山石的遮挡，苑里没有花木，只有独特香气的异草，走廊、窗棂全是冰炸纹制作；室内摆设简单，没有珍玩宝器，雪洞一般。蘅芜苑展现出薛宝钗的“冷美人”的气质。

“因而步入门时，忽迎面突出插天的大玲珑山石来，四面群绕各式石块，竟把里面所有房屋悉皆遮住，而且一株花木也无，只见许多异草……味香气馥，非花香之可比。”——第十七回

清·大观园图
中国国家博物馆藏

《大观园图》右侧的最前景为蘅芜苑，画面描绘的是蘅芜苑诗酒文会。

玖 情誰記去作奇傳

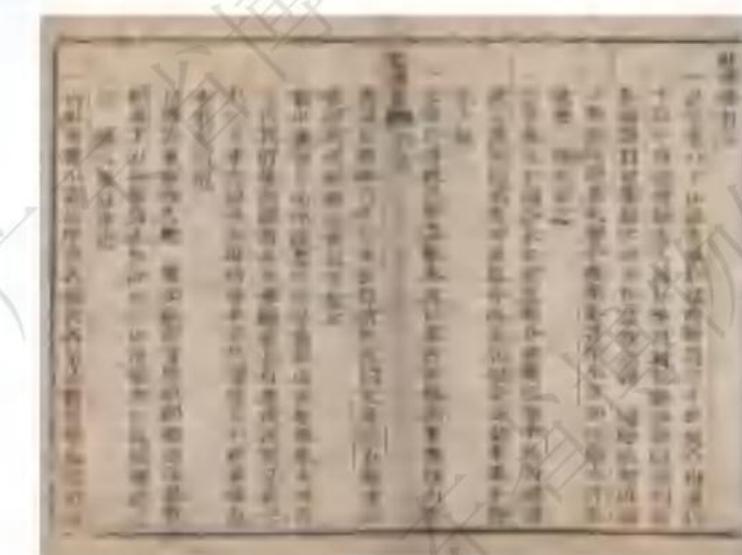
众多版本

除这三个版本，还有有正本、南图本、蒙府本、甲辰本、杨藏本、舒序本、郑藏本、俄藏本、卞藏本等抄本。

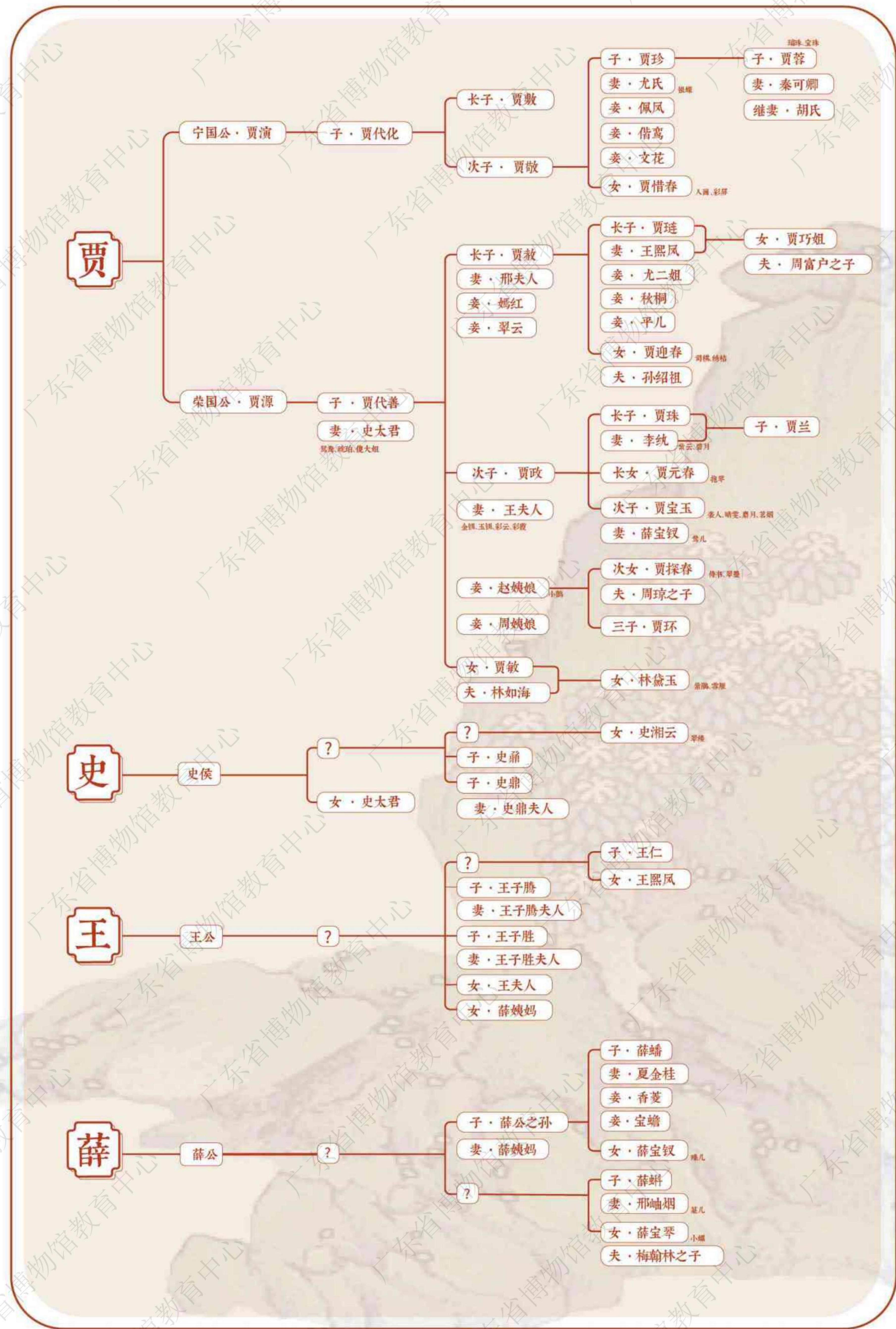
以程高本为底本的体系

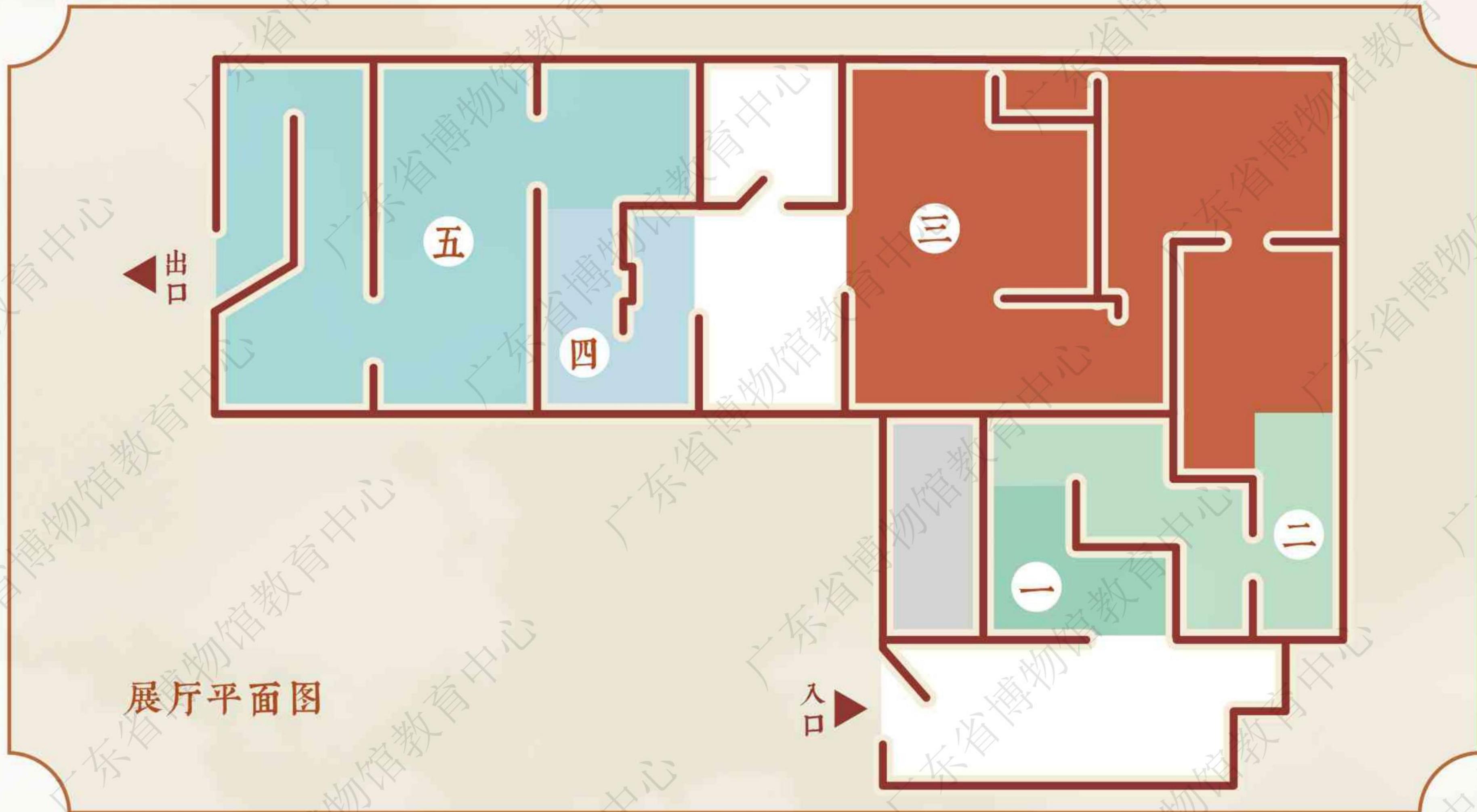
程高本以脂批体系的抄本为底本，经程伟元和高鹗整理并续写了后四十回，这也是大众最为熟悉的一个版本。此版本删去所有脂砚斋评语，对前八十回做了大量删减和改动。程高本又分程甲本（第一次印刷的版本）和程乙本，后者删减改动的地方更多。

清·红楼梦24册
(乾隆五十七年萃文书屋活字本程乙本)
中国国家博物馆 藏

『红楼梦』四大家族主要人物关系表

展厅平面图

教育活动

活动一:

晴彩映栏·灯虎弄月——《红楼梦》主题中秋游园会

活动二:红楼风雅系列活动

活动三:巡游大观园

活动四:策展人导赏

活动五:《红楼梦》情景式导赏

讲 座

讲座题目:从跨界思维看《红楼梦》的建筑文化

主讲人:张世君教授 暨南大学文学院中文系

盖章处

广东省博物馆
GUANGDONG MUSEUM

主编:王芳 责编:宋敏 陈漫 黄元亨(实习生) 设计:吴颖 何瑜萱(实习生)