

《红楼梦》中林黛玉的诗词及其性格书写

陈紫微

西藏民族大学

摘要：《红楼梦》中，林黛玉的诗词众多，这些诗词，从不同方面反映了她的不同性格。《题帕三绝》写出了她至死不渝的理想爱情追求；《五美吟》写出了她坚决反抗封建礼教的决心；《如梦令》和《桃花行》写出了她对于爱情破灭和自身命薄的哀愁；《葬花吟》写出了她的矜持自重、小心戒备；《琴曲》写出了她的纯真诚挚；《菊花诗》写出了她孤标傲世的高洁。以下将结合林黛玉笔下的诗词创作具体分析其人物所蕴含的多种性格。

关键词：《红楼梦》；林黛玉；诗词；性格

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.01.224

引言

在《红楼梦》众多人物形象中，林黛玉是一个遗世而独立的存在。她反抗“风刀霜剑严相逼”的现实生活，表现出“红消香断有谁怜”式的哀愁，她既有恐“被人耻笑了去”的矜持自重、小心戒备，又具有“斯世当以同怀视之”的真诚，还展示出“孤标傲世偕谁隐”式的高洁人格。林黛玉的这些性格特征，在她的诗词中展露无遗，可以说，林黛玉的诗词就是其自身性格的艺术化书写。

一、“风刀霜剑严相逼”下的倔强反抗

盈盈弱弱，这是林黛玉给人的第一印象，在书中第三回就曾写道：“众人见黛玉年纪虽小，其举止言谈不俗；身体面貌虽弱不胜衣，却有一段风流态度，便知他有不足之症。”但是，林黛玉的骨子里却深深烙印着叛逆的痕迹。

“林黛玉身上闪烁着诗意和理想的光彩，充满着叛逆的精神。”林黛玉出生的家庭与当时社会上的封建官僚家庭有着些许的不同，“今如海年已五十，只有一个三岁之子，又于去岁亡了；虽有几房姬妾，奈命中无子，亦无可如何之事。只嫡妻贾氏生得一女，乳名黛玉，年方五岁。夫妻爱之如掌上明珠。”因此封建大家庭中繁琐的规矩和严苛的等级在她的家庭中并没有占据主要地位。另外，因母亲早亡，本应从母亲那里学到的女德黛玉也未曾涉及，因此她更无法学习那些纲常伦理和女子应有的处事要义，又因她一直体弱多病，涉世不深，故而形成了多愁善感、敏感孤僻的性格。种种原因加在一起使黛玉鲜少受到封建礼教和功名利禄的影响，因此，她性情纯真、不善权谋，而她的这种性格，断然是不能在贾府那个暗流涌动的家庭里生存的。

林黛玉初进贾府时也不过五六岁，这个年纪尚是普通孩子爱玩爱闹的阶段，但因其性格孤僻，故而她在贾府中交不到推心置腹的朋友。黛玉只能将自己的情绪隐藏在心里，长大后，黛玉把这些心绪写进诗词里，与之相伴。书中第六十四回写道，林黛玉自谓“曾见古史中有才色的女子，终身遭际令人可欣、可羨、可悲、可叹者甚多，胡乱凑几首诗，以寄感慨。”这就是黛玉为歌

咏五位奇女子而创作的咏史诗《五美吟》：

西施

一代倾城逐浪花，吴宫空自忆儿家。
效颦莫笑东村女，头白溪边尚浣纱。

人们一直因西施的美貌和她所做的贡献而赞美她，可其中的苦楚只有西施自己能体会。人们嘲笑东施效颦，可西施又何尝不嘲笑自己。自己想要的平淡生活，在别人那里唾手可得，为何在自己这里就难如登天？

虞姬

肠断乌骖夜啸风，虞兮幽恨对重瞳。
黥彭甘受他年醢，饮剑何如楚帐中？

虞姬宁愿自己饮剑帐中也不愿同黥布和彭越那样背信弃义，黛玉赞赏她的有情有义，其实也是在表达自己坚贞不渝的爱情观。

明妃

绝艳惊人出汉宫，红颜命薄古今同。
君王纵使轻颜色，予夺权何畀画工？

这首诗上阙感慨昭君命不由己、红颜薄命，下阙感情强烈硬朗、愤懑不平。这首诗黛玉咏出了自己的心声，表面写明妃的不幸遭遇，实则是自己压抑情绪的有感而发，表达出了她不愿妥协的精神。

绿珠

瓦砾明珠一例抛，何曾石尉重娇娆？
都缘顽福前生造，更有同归慰寂寥。

当石崇因绿珠得罪旁人后，绿珠以死换得石崇得解脱，前人多是把绿珠的死看作是为知己者死，可黛玉却不以为然，黛玉为绿珠感到惋惜，为一个不爱她的人而死，并非死得其所，这也是黛玉性格里与传统封建思想相悖之处。

红拂

长揖雄谈态自殊，美人巨眼识穷途。
尸居余气杨公暮，岂得羁縻女丈夫？

红拂慧眼识英雄于穷途之中，她勇敢地去寻找李靖表达自己的爱意，对此黛玉很是欣赏，也许她更希望自己也能如此勇敢。封建社会中，子女婚姻都是凭借父母之命、媒妁之言，可黛玉的这首诗，则表现了黛玉对于

封建爱情观的叛逆，表达了她对美好爱情的大胆追求。

黛玉“咏西施，说西施因美而失去自由，不及东施因丑而自在。咏虞姬，说当叛徒被杀不如守义自刎。咏明妃，说悲剧由于皇帝所托非人。咏绿珠，说绿珠为石崇殉葬完全不值得。咏红拂，赞扬私奔是正义壮举。”黛玉站在传统封建思想的对立面评价五美，借此书写自己反抗封建社会的决心。

二、“红消香断有谁怜”式的哀愁

在《红楼梦》第六十三回中，宝玉等人掣花名签，黛玉掣得的花名签上“画着一枝芙蓉，题着‘风露清愁’四字”。这四个字，可谓是精准地概况了林黛玉的性格特征。

黛玉第一次借诗宣泄自己的情感是在小说第二十七回。前回中说道，黛玉心中记挂宝玉，便起身前去怡红院探望，先清楚地看见宝钗进去，自己紧随其后，却不想院门已关，上前叩门却无人开门，便心生失落之意，殊不知这竟只是因为晴雯心情不好而已。黛玉误以为宝玉仍在愠气，又想到自己孤身寄居于此，如今连宝玉这个最体己的人都与自己心生芥蒂，越发伤感。恰逢饯花之际，心中抑郁愈发难平，面对今时此景，伤春愁思又起，故将残花掩埋了去，又感花伤己，哭声渐起，后遂作了《葬花吟》，黛玉把对自己身世的感叹都写进了《葬花吟》中。黛玉笔下的花，可以说就是她自己的化身，黛玉感慨花儿在自然界中受到无情的摧残，其实更是在感慨自己在这个封建社会里遭到无情的压迫，最后，黛玉发出“一朝春尽红颜老，花落人亡两不知”的感叹，看似洒脱，实则是哀伤至极的绝望之辞。

林黛玉“有花容月貌，咏絮之才。她如天山雪莲般纯洁，不染尘俗。她孤高自许，目无下尘，却偏偏命运多舛，孤零无依，寄人篱下。虽然宝玉与她志同道合，对她关怀备至，但对她未来生活毫无把握和信心。于是她时常迷茫、惆怅、垂泪。这些铸就了多情多感、多嗔多怒、多愁多泪的性格。”黛玉平日里总是自己闷坐，时而秀眉浅皱，时而长吁短叹，且无故无由，也不知为何，眼泪就“大珠小珠”地落下。刚开始众人见她这样，只当她是太过于思念父母家乡，纷纷上来宽慰她，可是黛玉一再如此，众人也就看惯了。作者的用意，或是想表达黛玉的愁眉泪眼不仅仅因为思念父母家乡，感慨身世之悲，她的叹息，更是对生命、对社会的无力的感叹。

《桃花行》是黛玉的又一首抒情诗，诗的开头就展现了人与桃花的鲜明对比，“桃花帘外东风软，桃花帘内晨妆懒。”帘外桃花娇艳盛开，而帘内的人却不饰梳妆，人比桃花瘦。可黛玉对于自由生活和美好理想依旧向往，对于腐朽思想和封建正统依然反抗，可反抗的结果并不如人意，最后，在杜鹃的哀啼声中，花谢、人去、楼空，留下的，也只有这一轮凄冷的月色了。诗中桃花的命运实则就是黛玉自己命运的表象，黛玉在此强调自己命薄如桃花。这首诗的结局似乎也在印证着黛玉

的命运结局，“憔悴花遮憔悴人，花飞人倦易黄昏。”曾经奋力争取自己的爱情与生活，可命运却不能掌握在自己手中，遭遇了一连串的打击后，黛玉已没有多少能力反抗了。这首诗似乎是《葬花吟》的延续，只是相比之下，这首诗的哀音更加凄婉、浓郁。

《红楼梦》行文到第七十回时，大观园中的诗社已重新建立，正逢暮春之际，柳絮飞舞，史湘云见此便作一小令，由此开头，黛玉、宝钗等人均以柳絮为题，各做一小令。黛玉所作如下：

《唐多令》

粉堕百花洲，香残燕子楼。一团团逐对成球。飘泊亦如人命薄，空缱绻，说风流。草木也知愁，韶华竟白头！叹今生，谁舍谁收？嫁与东风春不管，凭尔去，忍淹留。

漂泊无定所的柳絮让黛玉想到自己孤身一人寄居贾府，无人陪伴的处境，黛玉不禁伤感，悲叹自己命薄缘慳。因此，黛玉将这凄婉的情绪写进词作里。词中的西施和关盼盼和自己不正是一样吗？一样的追寻心中的信仰，却又一样的命薄如纸。面对爱情，她们心向往之，可却又无能为力，柳絮任风摆布，而自己，只能任这个社会摆布。小说行文至此，黛玉的命运路线已经很明显，哀伤的基调也达到了高潮。

三、恐“被人耻笑了去”的矜持自重、小心戒备

林黛玉初进贾府时，就见识到了贾府的气派：“街北蹲着两个大石狮子，三间兽头大门，门前列坐着十来个华冠丽服之人。正门不开，只东、西两角门有人出入。正门之上有一匾，匾上大书‘敕造宁国府’五个大字。”黛玉所见贾府，地处街道繁华、人烟鼎盛之处，不仅如此，府内装修也极为气派，“进了垂花门，两边是超手游廊，正中是穿堂，当地放着一个紫檀架子大理石屏风。转过屏风，小小三间厅房。厅后便是正房大院：正面五间上房，皆是雕梁画栋；两边穿山游廊、厢房，挂着各色鹦鹉、画眉等雀鸟。”因此每走一步路，每说一句话都小心翼翼，怕被人笑话。此处通过林黛玉的视角，描绘了贾府的恢宏气派。黛玉进贾府时年纪尚小，远离家乡只身来此，虽然心中忐忑不安，但她自小接受的教育以及她骨子里的傲气使她面对如此境况也能不露怯。黛玉的这种小心戒备在初到贾府的第一次晚宴时表现得淋漓尽致，面对与自家截然不同的餐桌礼仪，黛玉留心观察，很好地做到了入乡随俗。

另外，黛玉的这种小心戒备在《葬花吟》中也有所体现，“一年三百六十日，风刀霜剑严相逼”，表面看似写花，实则暗示自己小心翼翼地在贾府里求生存。其实黛玉的纯真天性在当时是很难得的，可无奈她面对的是社会的巨大压力。可以说，贾府就是当时社会的缩影，它黑暗、落后、腐朽，在这样压抑的环境中，黛玉逐渐形成了小心戒备的心理也不足为奇了。

四、“斯世当以同怀视之”的真诚

在当时的封建社会里，黛玉之所以能够一直保持着

善良真诚的本性，缘于她生长的家庭并不像其他封建社会家庭那样极端重视礼节，严守规矩，在贾府那个豪门大家中，黛玉的性格自然不能与之相适应。因此，黛玉只能小心谨慎着自己的一言一行。但即使如此，她那颗坦诚的心也未曾变过，这也是黛玉性格中最可贵的一点。书中第四十八回写香菱学诗，香菱先是向宝钗请教，宝钗劝香菱“且缓一缓，今儿头一日进来，先出东角门，从老太太起，各处各人，你都瞧瞧，问候一声儿。”从这几句话中不难看出宝钗圆滑的处事方式，对宝钗来说，才学比不过人心，笼络贾府上下的人心才是最重要的。与宝钗的态度形成鲜明对比，香菱向黛玉请教时，黛玉很爽快地就答应了，“既要学作诗，你就拜我为师。我虽不通，大略也还教的起你。”

在整个《红楼梦》中，要数薛宝钗最深得贾府人心了。她为人谨慎，处事圆滑，深受贾府众人的喜欢。对于与自己无关的事情，薛宝钗一直都是避而远之，决不会让自己身陷麻烦之中。她能够揣摩出长辈、同辈、甚至是下人的心思并与之迎合，她与黛玉不同，在这个封建社会里生存的游刃有余，就连黛玉都认定宝钗为人友善，对待任何人都是极好的。在《红楼梦》第八十七回中，宝钗寄书信给黛玉，黛玉看毕万分感动，觉得宝钗没寄给他人，只寄给了自己一人，这就是宝钗待自己与旁人不同的意思了。遂后又做了《琴曲》，以示回应。

黛玉明知宝钗与宝玉是“金玉良缘”，可每每当宝钗向她吐露心声时，黛玉都会觉得这是宝钗在真心待她。她在《琴曲》中写道：“子之遭兮不自由，予之遇兮多烦扰，况子与我兮心焉相投，思古人兮俾无尤。”黛玉以坦荡真诚的感情来回应宝钗，一片赤诚，这真真是黛玉生性善良、纯真的真实写照。

五、“孤标傲世偕谁隐”式的高洁

黛玉的孤傲高洁是透在骨子里的，这在她的《菊花诗》《咏白海棠》《琴曲》等诗词中均有所体现，而其中的三首《菊花诗》可谓是将她的这一特点刻画到了极致。

咏菊

无赖诗魔昏晓侵，绕篱欹石自沉音。
毫端蕴秀临霜写，口齿噙香对月吟。
满纸自怜题素怨，片言谁解诉秋心。
一从陶令平章后，千古高风说到今。

菊花是陶渊明的精神象征，洁身自好，不与世俗同流合污。身处于黑暗的社会中，想要独善其身谈何容易，可陶渊明能够选择以归隐的方式表达自己的反抗，这种反抗精神在黛玉身上也有所体现。

问菊

欲讯秋情众莫知，喃喃负手叩东篱。
孤标傲世偕谁隐，一样花开为底迟？
圃露庭霜何寂寞，鸿归蛩病可相思？
休言举世无谈者，解语何妨片语时。

这里的菊花看似是诗人吟诵歌咏的一个对象，但在

这寂寞庭院中，它更像是唯一可以陪伴诗人的友人。诗人不禁问它：你孤傲高洁，不愿与世俗为伍，故而隐居于此寂寞的田园之中，可在这里，又有谁会陪伴你呢？你的美不逊于其他的花，可你却选择在其他的花开后再独自默默地开放，是你不想与它们相争吗？黛玉问菊，其实更是在问自己，诗中菊花的孤标傲世也是黛玉的真实写照。

菊梦

篱畔秋酣一觉清，和云伴月不分明。
登仙非慕庄生蝶，忆旧还寻陶令盟。
睡去依依随雁断，惊回故故恼蛩鸣。
醒时幽怨同谁诉，衰草寒烟无限情。

诗人伴菊睡去，一觉醒来梦境与现实分不清楚，远离世俗也并不是羡慕庄子化蝶的怡然自得，而是想要过陶渊明那样隐逸的生活。诗人通过梦境来鞭答现实，梦中是自由和美好的生活，可梦醒了，那不真实却很美好的梦境消失了，自己依旧身处在无情的社会现实中，那种失落和幽怨，又能与谁人诉说？

结语

林黛玉的形象可谓是“曹雪芹怀着真挚的爱意和悲悯的同情，用历史与未来、现实与理想、哲理与诗情，饱蘸着血与泪塑造出来的。”林黛玉作为大观园中一个诗意的存在，她的诗作皆映射出其自身的性格和心理特征。“林黛玉的诗词多托物自伤，感慨自己的命运和未来无所依托，海棠、桃花、柳絮、秋雨，这些事物在林黛玉的笔下获得了灵性，找到了归宿。”林黛玉是诗的化身，她的每一首诗作都在描摹着她人生中的每一个阶段。诗流露了她的悲痛哀愁，彰显了她的孤标傲世；诗散发了她的叛逆不屈，抒写了她的人生悲欢。

林黛玉的人生是一个诗意的人生，她的每日每夜都是在如风刀霜剑般的环境中度过的，但她依旧能发出“质本洁来还洁去，强于污淖陷沟渠”的呐喊，纵使最后“一朝春尽红颜老，花落人亡两不知”，依然希望“愿奴胁下生双翼，随花飞落天尽头”。

参考文献

- [1] (清)曹雪芹.红楼梦[M].北京:中央编译出版社,2014:16,25-27.
- [2]杨星.黛玉之美——《红楼梦》中林黛玉形象分析[J].长沙铁道学院学报,2007(2):104-106.
- [3]林同.林黛玉诗词中的自我形象[J].盐城师专学报,1986(3):39-44,32.
- [4]方铁桥.浅析《红楼梦》如何用诗词塑造人物形象——以林黛玉和薛宝钗为例[J].现代语文,2009(6):67-68.
- [5]刘玥含.泪沁潇湘——《红楼梦》中林黛玉的诗词探析[J].青年文学家,2016(32):96.

作者简介:陈紫微(1995—)女,硕士研究生,研究方向:中国古典文献学。