

《红楼梦》中林黛玉形象塑造及文化蕴涵研究

李斯蒙

(郑州大学, 河南省郑州市, 邮编 450000)

摘要: 我国四大名著之一的《红楼梦》, 在中国古典小说中堪称巅峰之作。其女主人公林黛玉更是作者曹雪芹着力塑造的极富时代与人生概括意义的悲剧人物。袅娜清丽且性格复杂的林黛玉同时也是时代反抗者的代表之一, 人物的内在丰富性和文化蕴涵极具研究价值。

关键词: 林黛玉; 外在形象; 性格特征; 文化蕴涵

中图分类号: I2 **文献标识码:** A

“满纸荒唐言, 一把辛酸泪。都云作者痴, 谁解其中味。”《红楼梦》自诞生以来, 人们对其的解读与评论进行了两百多年。曹雪芹以其令人惊叹折服的表现力, 描写了四百多个人物, 塑造了许许多多的艺术典型。其中对林黛玉典型形象与性格的塑造达到了形神兼备的完美结合, 她是一个外表清丽, 性格复杂, 在封建枷锁之下向往爱情追求自主人格的女性形象, 是《红楼梦》文学艺术创作的经典之笔。

一、外在形象

林黛玉作为中国传统文学中极富有魅力的佳人形象之一, 该形象的美丽以及魅力是毋庸置疑的, 是集天地灵气于一身的天然袅娜之美。

(一) 清瘦娇袭之美

在《红楼梦》众多女儿形象中, 作者对林黛玉可谓是精心雕琢, 书中第一回借一僧一道讲述: “只因西方灵河岸上三生石畔, 有绛珠草一株, 时有赤瑕宫神瑛侍者, 日以甘露灌溉, 这绛珠草始得久延岁月。后来既受天地精华, 复得雨露滋养, 遂得脱却草胎木质, 得换人形, 仅修成个女体, 终日游于离恨天外, 饥则食蜜青果为膳, 渴则饮灌愁海水为汤。”开篇借鉴中国古代神话, 在结合诗赋的同时用丰富的想象进行再创造, 赋予她绛珠仙子转世的身份, 平日食仙果, 饮灵水, 受天地灵气滋养, 展现林黛玉超脱自然界的富有灵气的美。

因曹雪芹笔下的林黛玉是绛珠仙草转世的身份, 美貌不俗, 所以作者没有对她的外貌进行世俗地直接描写, 而是运用隐喻、衬托、对比等方式巧借他人之口来展现林黛玉的美。第三回林黛玉初进荣国府时, 众人见她年貌虽小, 却有一股自然的风流态度; 心直口快的凤姐见黛玉时惊叹: “天下真有这样标致的人物, 我今儿才算见了!” 书中虽未直接写林黛玉的外貌, 但从凤姐的惊叹中我们不难体会到林黛玉的美丽, 作者留了大量空白用以给读者想象与感触; 就连贾府中的“混世魔王”贾宝玉初见林黛玉时也觉得和其他人不同, 且是“两弯似蹙非蹙罥烟眉, 一双似泣非泣含露目。”可见林黛玉的眉眼是极美的, 是宝玉眼中“神仙似的妹妹”。在对林黛玉的外在进行描写时, 作者没有像描写王熙凤等人物时用笔墨进行外在刻画, 而是借用这种对比, 从他人的眼中看林黛玉, 给读者呈现了一个十分立体的林黛玉。

“曹雪芹在《红楼梦》中对应其中女儿形象创造了一个以花为中心的意象群: 牡丹——宝钗, 海棠——湘云, 芙蓉——黛玉……”“芙蓉”给人的印象是娉婷高洁的, 有“风露清愁”之形容, 曹雪芹以花喻人, 几笔刻画下, 遗世独立、幽怨高洁、衣衫翩然、灵动独立的绝世仙葩林黛玉便跃然纸上。

(二) 病若西子之态

林黛玉前生因得神瑛侍者甘露灌溉而成成人形，但还未报其灌溉之德，故五内郁结着一段缠绵不尽之意。所以她神仙似的灵动外表中伴生着的是体弱多病，并且曹雪芹写她的病弱是连篇累牍、不厌其烦的。

第二回林黛玉还未出场，就交代了她自幼身体怯弱，从会吃饭时便开始吃药，未曾断过，幼时丧母后更是因哀思过度触犯旧症，多日不能上学。第三回初进贾府，作者集中笔墨描写她的病弱：众人初见她便知有不足之症，问她常服何药？为何不疗治？黛玉的回答可见一斑，她道：“我自来是如此，从会吃饮食时便吃药，请了多少名医修方配药，皆不见效。”宝玉初见黛玉时形容：“态生两靥之愁，娇袭一身之病。泪光点点，娇喘微微。娴静时如姣花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病若西子胜三分。”这之后，有关黛玉病弱的描写几乎遍布黛玉的出场：第十九回，年少的黛玉玩闹个通宵便浑身酸疼；第二十九回，随大家去清虚观打醮，回家便中了暑；第三十八回，吃一点子螃蟹便觉心口有微微的疼。如此种种，不胜枚举。

宝黛初见时，宝玉送黛玉字“颦颦”，读到该字，自然能联想到西施的“病心而颦”，再加之“病若西子胜三分”的形容，黛玉清瘦且病的颦美形象即活灵活现。

二、内在体现

林黛玉的形象是丰满而又复杂的，外在形象是人们眼中世间稀有的好样貌，这在贾府不同品貌的众多姑娘小姐中也是独树一帜、不遑多让的；其内在形象多是通过性格、语言、才情等来进行刻画，《红楼梦》中既着重描写了黛玉多愁哀伤的性格主色，又深切表现了少女活泼率真的美好特征，也渲染叙述了林潇湘笔墨生花的一世才情。

（一）性格特征

1. 敏感又真诚

林黛玉幼时失母，少时丧父，寄居在外祖母家。荣国府是个什么地方呢？那是在京都地界，看起来花柳繁华、温柔富贵，实则暗里充满了争夺、欺诈等黑暗的洞府。林黛玉虽说是贾母极其疼爱的外孙女，但也是个寄人篱下的身份，加之贾府利益关系庞大，环境和人心的复杂，没有退路的林黛玉难免会形成敏感多疑的性格。

第七回“送宫花”的情节中，薛姨妈让周瑞家的去送“宫花”，周瑞家的从梨香院出来后，顺路走到哪便先送到哪，恰巧黛玉是最后一个送到的。得知姐妹们都有后，黛玉冷笑着道：“我就知道，别人不挑剩下的也不给我。”再看第二十六回，黛玉去瞧宝玉，晴雯恰在气头上并未听出黛玉的声音因而拒绝开院门这件事，本就是个误会，然黛玉却联想到自己本身为客，父母双亡，在他人家“依栖”的悲戚；这夜她“倚着床栏杆，两手抱着膝，眼睛含着泪，好似木雕泥塑一般，直坐到二更多天方才睡了。”再看第二十七回，花开花谢本是自然现象，然寄人篱下的林黛玉看到这满地残花的场景，想到的是自己凄凉的身世，从而有了悲泣残红的绝唱《葬花吟》。

林黛玉虽然多敏感，但她若是感到了别人对她的关心，便会拿真心相待并且毫不怀疑，这一点可从黛钗关系中得到印证。最初林黛玉和薛宝钗算不得关系好，黛玉也出言讽刺过宝钗。但第四十二回行酒令环节中，薛宝钗发现林黛玉用了《西厢记》这等书中的内容，便把林黛玉叫到蘅芜苑问讯和训导。黛玉以为这是对自己的爱护，自此对宝钗更加亲近。

独自寄人篱下的生活养成了她的敏感，敏感又让她体会到世间百态的凉薄；但少女不愿与世俗虚与委蛇，对关心她的人不吝她的真情，所以她又是真诚的。

2. 刻薄又率直

林黛玉的刻薄主要是通过语言的犀利来展现的，借用宝钗的话讲便是：“惟有颦儿这促

狭嘴，他用‘春秋’的法子，将世俗的粗话，撮其要，删其繁，再加润色比方出来，一句是一句。”这话确是知人之论了，黛玉的语言是率直的，心直口快、不会守拙、不加掩饰便会显得尖刻犀利。

第二十九回，众人去清虚观，贾母看见一个赤金点翠的麒麟，说好像看见谁家的孩子也有一个似的。薛宝钗说湘云有一个比这个小些的，探春说宝钗有心，记得清楚。林黛玉冷笑道：“他在别的上还有限，惟有这些人带的东西上越发留心。”再如，书中袭人与贾宝玉的关系众人是心知肚明的，但没人会去说这个，独林黛玉不同，第三十一回时，晴雯和袭人吵架，林黛玉对袭人笑道：“你说你是丫头，我只拿你当嫂子待。”还有第四十回“史太君两宴大观园”，该章回对贾府极其奢华的饮食起居进行描绘：糊窗的纱是寻常人家不常见的软烟罗、吃饭的筷是象牙镶金的、凤姐让刘姥姥尝的“小鸡蛋”是“一两银子一个”，贾母让惜春比照行乐图画大观园，林黛玉笑道：“你快画罢，我连题跋都有了，起个名字，就叫做‘携蝗大嚼图’。”

如此种种皆在传达给读者：林黛玉的语言是刻薄的，但她的尖刻是因为她在这复杂虚伪的贾府里说实话，她的言辞击中了人们的心，也道破奢华生活下的真相，使众人感到不舒服的不单是她刻薄的语言，更是掩盖在尖刻语言下别人所缺失的率直心性。

3. 孤傲又宽厚

林黛玉虽父母早亡，自小寄居在庞大复杂的贾府中，但贾府浑浊的氛围没有污染她，或者说是林黛玉清醒的头脑与认知让她不屑与这污浊世界为伍，这其中自然和作者本身的经历与想法相关，加之林黛玉“芙蓉”的花魂，高洁不染淤泥，更加印证了其孤傲高洁的性格特点。

林黛玉的孤标自傲不只是在贾府，在整部书的世界中都是难能可贵的。她轻视钱财、蔑视权贵，第十六回林黛玉从家里回贾府后，作者并未交代家父遗产去向，后文也未点明，细看黛玉只是带了许多书和笔墨纸砚，可见她对钱财俗物并不执着；那万人之上，遭世人追捧的北静王在她看来也不过是个“臭男人”。再看第十七至十八回元春省亲时在大观园命诸位姐妹题诗，开始前林黛玉想的是“大展奇才，将众人压倒”，谁曾想元妃意在“颂圣”，得知后的林黛玉便是“胡乱作一首五言律应景。”林黛玉亦不推崇当时的功名利禄，所有人在或逼迫或要求或劝解贾宝玉留心仕途经济、扬名立万时，独林黛玉不讲这些话，

如第三十二回中，贾宝玉“林妹妹不说这样混账话”的称赞。同时林黛玉也蔑视世俗人情，虽是寄居，却不为能生活的更好而违背本心，到贾母和其他夫人面前讨好邀宠。这样的林黛玉，担得起那句“孤标傲世偕谁隐，一样花开为底迟？”

虽说林黛玉给贾府众人的印象是“好弄小性儿”，但若是论起心胸宽厚，她在众多人物中却也是佼佼者。林黛玉与人生气是真，但事后这气走得快也不假：第二十二回史湘云脱口将林黛玉和戏子并提，触动了林黛玉的自尊致她生气，可事后一会儿林黛玉又带着宝玉写的偈语“与湘云同看”；再看贾府的众姐妹们，李纨曾调笑过林黛玉“保佑你明儿得一个厉害婆婆，再得几个千刁万恶的大姑子小姑子”；探春也说过玩笑话“将来她想林姐夫，那些竹子也是要变成斑竹的”……倘若黛玉的心胸狭窄，又怎会有人敢开她玩笑？双亲亡故的林黛玉在贾府算是一个势弱者，但她没有整日忙于保全自己，对丫头也是宽和：佳蕙代宝玉给她送茶叶，正遇上林黛玉给丫头分钱，见佳蕙来，“就抓了两把”给她；薛宝钗屋里的婆子冒雨给她送燕窝，黛玉命人给她几百钱打酒吃以避雨气。

林黛玉的孤傲建立在世俗的污浊上，具有新思想萌芽的她，在这个压抑的世界里找不到

志同道合之人，没有人完全理解她的追求，她的孤傲是不愿流于世俗的坚守；一个品行高洁、以诗抒意的人心胸不可能狭窄，她身上体现的是作者对美好人性的呼唤。

4. 任性又幽默

林黛玉的原生家庭是富贵又不缺书香气息的，其父林如海是钦点的巡盐御史，祖上曾承袭列侯，可见底蕴深厚。林黛玉是林家独女，备受宠爱，幼时也是娇养着的，少女时期谁没有点任情任性呢？林黛玉也是如此，她任情任性、真诚单纯，她的一生是想说就说、想生气就生气的，她不用担心也不怕得罪人。她不止一次地奚落贾宝玉：如第八回宝玉在薛姨妈处要吃冷酒，嬷嬷劝不止，最后听了姨妈的温着吃；恰此紫鹃差使雪雁给林黛玉送手炉，林黛玉笑道：“也亏你倒听他的话。我平日和你说的，全当耳旁风；怎么他说了你就依，比圣旨还快些！”她出言讽刺过薛宝钗：梨香院看望薛宝钗发现贾宝玉也在时，立即说来得不巧，后在薛宝钗装不解时又解释并反问“姐姐如何反不解这意思？”她还打趣过惜春作画大观园、揭开过袭人和宝玉微妙的关系……这些也确是那个年纪任性单纯的小女儿会做的事、会说的话，不过林黛玉的任性更多时候是在宝玉面前，是对宝玉的“嗔而有情”。

林黛玉也是个幽默爱笑的少女，第三十一回，宝玉、晴雯和袭人因矛盾争吵哭泣时，她进门笑道：“大节下怎么好好儿的哭起来了，难道是为了争粽子吃，争恼了不成？”这一说本剑拔弩张的气氛瞬间破防；还有第三十七回海棠社起别号时，探春起了个“蕉下客”，林黛玉笑，让牵了探春去炖了吃酒，众人不解，林黛玉解释是因古语“蕉叶覆鹿”众人皆笑。林黛玉的幽默更加清晰地体现了开篇对她“心较比干多一窍”的描写。

有喜有悲才是完整的人，林黛玉的天然任性、想说便说体现了她作为叛逆者的自主追求；她言语上的幽默由心而发，也从侧面加深了她的聪慧。

5. 自尊又尊她

林黛玉作为一名官家小姐，如若没有变故，也是能够在双亲的爱护陪伴下成长为大家闺秀，她所接受的教育绝不会让她因寄人篱下而失教养、违礼教、忘自尊。第三回林黛玉进贾府，未进之前便唯恐失礼“不肯轻易多说一句话，多行一步路”，进去后更加谨慎，拜见祖母、拜会夫人、忙起身同姐妹见礼、仆人传贾赦话时忙站起来听、邢夫人留饭时笑着拒绝、在王夫人处吃饭时避开贾政的位置等等行为处事，皆能看出黛玉年纪虽小但待人接物非常有教养。

林黛玉的自尊在书里也是有多处反映的，第七回送来的“宫花”她在意的不是宫花的样式与新巧，而是这宫花是不是他人挑剩下的；第八回去看望薛宝钗，看到贾宝玉也在，便说：“早知他来，我就不来了。”这略带酸味的语言也是自尊心在作怪；第二十二回听戏文，王熙凤玩笑台上戏子像一个人，被史湘云直接说出像林妹妹，这话在林黛玉心上发酵“原给他人取笑的”，她本也是个小姐，偏将她与戏子并提，这让她想到自己寄人篱下的命运，坚守的自尊让她生气、让她反击；第二十三回贾宝玉借用《西厢记》中男女主人公的“多愁多病身，倾国倾城貌”来试探林黛玉的感情，林黛玉的反应是微腮带怒，首要想法是宝玉“学了这些混账话来欺负我”……林黛玉的自我尊重是担忧害怕他人的歧视或者轻薄，她不会把自己的人生完全寄托在贾府中，对于人们的施舍与同情她是不屑的，这也正是她一直在坚持的人格尊严。

林黛玉不只是尊重自我，当她感受到有人尊重她时，她也会去尊重那些人。比如在和贾宝玉吵架后，紫鹃或说她“常耍歪派”，或说她“有七分不是”。对于紫鹃的责备，林黛玉没有刻薄反击，而是接受了，这是因为林黛玉心里清楚紫鹃是真心的待她好，无论是劝解还是责备都是为了她好。第四十八回香菱学诗，本是求薛宝钗教她，薛宝钗并未答应，笑道：“我

说你‘得陇望蜀’呢。”香菱去求林黛玉教她作诗，林黛玉应下，还说要香菱拜她为师。之后又给香菱讲作诗之法，把自己的珍藏诗集指定好篇目借她阅读学习，并指导她创作诗文。

通过她与紫鹃、香菱的相处能看出：她们的关系相对来说是平等的，林黛玉对她们的平等相待，正是展现了她也尊重她人的性格。“林黛玉尊重自我又向她人回以尊重，无关地位高低的处事原则，包含着维护人的人格尊严的进步因素，也是对封建等级的一种挑战。”

（二）形成原因

林黛玉的复杂性格是多方因素共同作用的结果，与其自身的经历和生长的环境密不可分。

1. 自身原因

曹雪芹先生为林黛玉安排了一个前生：一棵因神瑛侍者的甘露灌溉而得以修成人形的绛珠仙草，为报灌溉恩德，特随之下凡，用一生眼泪偿还的前生。人的一生能有多少眼泪呢？倘若她生来幸福，流泪的机会不多，那如何报得完这助化形的恩德，所以转生的这一世必然是苦的，眼泪定会成为情感表达的主要形式。开篇还泪的传说，已然为这个女子的一生铺上了悲哀的基调。

林黛玉出生在温柔富足的江南官宦之家，既有钟鸣鼎食又是书香门第，虽出生后身体多病，但因幼弟早夭，父母宠爱，家中又有“假充养子”之意，所以教她读书认字，并不过多地要求。这个时候林黛玉幸福美满的家庭给了她十足的成长空间，她是天真、自然的。“林黛玉本身就是聪慧灵气，内心拥有细腻情感的存在，再加上家庭的优良教育，这逐步让她养成了诗人气质，生活在自己的理想世界里，任由感情发展，易触景生情，忧郁爱哭。”

幼时母亲过世后，她失去了可以教养、带领她的存在，父亲又年近半百、无力照拂，遂幼小的她远离家乡、北上京都借住外祖母家。幼年的黛玉尚处在成长的关键期，在需要人好好教习的年纪，前往陌生的地方，常年的病弱又使她更在意其他人对她身体缺陷的看法。林黛玉贵族的良好修养与察言观色的聪慧，让她在进入贾府后行动与礼仪上丝毫不错，可借住到底不是主人，还是收敛了些许。在林父去世后，林黛玉在贾府真正成为了寄人篱下，她的贵族教养与率真天然让她不屑于同情与施舍。所以她选择活在自己的理想国度进行自我保护，而这种选择带来的结果是后天性格上的忧郁多心、敏感任性、极度自尊。

幼时父母双亡让林黛玉缺少安全感，常年的身体病弱给她敏感易伤的性格提供了生理基础，过早的聪慧又让她的自卑与自尊都异于常人。

2. 社会环境

林黛玉生活的时代是封建王权穷途末路的时代，正所谓“百足之虫，死而不僵”，这一时期的封建统治正在进行垂死挣扎，荣国府也不例外。第二回中，借冷子兴之口演说现在的荣国府：人数众多却没有能主事的，平日铺张浪费，不善教育，子孙一代不如一代，直接说出荣国府花柳繁华下的腐朽。第七回中，醉酒的焦大痛骂现今的后代整日“偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子”浪费祖宗九死一生打下来的基业。这些都直接描写了贾府不同于外表的污垢黑暗，只有贾府中人没有意识到大厦将倾，仍是沉醉在这浮华生活里。那么在这种环境下没有退路的林黛玉该如何成长呢？

林黛玉初进贾府时，年纪虽小却有慧根，能够审时度势。比如第三回吃饭后喝茶，林黛玉因为身体原因在家里时饭后并不喝茶，但观贾府众人饭毕饮茶，她便也改了家中的习惯。发现的其他不和家中规矩的事情，也随着姐妹们一一改了。借住就已收敛了些许，那父亲仙逝后想必更加谨慎。

贾府是当时社会大环境的一个缩影，林黛玉幼时便在贾府住下，因着贾母的宠爱与宽容，

并没有接受过正统的封建教育，这为她的叛逆提供了生长的土壤。贾母的宠爱给了她极大的自由，身体的病弱让她旁人对她的容忍度增高，在贾府这个封建社会的缩影中，一个任情天然、不属于正统封建的人物便显得格格不入，她用细腻的情感关注周围事物，用尖刻的语言来维护自尊，用大量的诗篇来抒发情感。

“在这个封建社会与资本主义相碰撞的萌芽时期，礼教与王法的余威正在被放肆地发挥着，在封建礼教的重压下，任何有活力的生命都在挣扎着喘息。” 在大观园这个封建现实的写照中，林黛玉的孤傲刻薄等性格是对现实发出的攻击，是敢于反抗的表现。

（三）才华横溢

曹雪芹笔下的林黛玉不只是个多愁善感，敏感易哭的小女子，她还是个才华横溢、有着浓郁诗人气质的灵女子。第五回出现金陵十二钗的判词，用“堪怜咏絮才”作为林黛玉的判词之一，“咏絮才”出自晋朝女诗人谢道韞因才华得到谢安的赞赏，后用来比喻有才华的女子。在其他场景中的林黛玉总是娇喘微微、懒懒洋洋的状态，而在作诗场景里的林黛玉则是容光焕发、积极参与、有着出色的表现。

林黛玉还博览群书，不但读《四书》，也看《牡丹亭》等杂谈，对李白、杜甫、李商隐等人的作品熟记于心，而且有自己的见解。第十六回，林黛玉在父亲后事受贴后回贾府，没有带其他物件，只带回许多书籍，多是林父藏书；第四十回刘姥姥逛大观园，看到林黛玉的潇湘馆，因见窗下设着笔砚，书架上满是书，道“这必定是那位哥儿的书房了”。可见林黛玉读书之多。林黛玉的才气是不容忽视的，她诗才敏捷，出口成章，别人苦思冥想或还不得，她则是提笔即成。在元春省亲命作诗时，林黛玉做完自己的，帮贾宝玉作诗时“低头一想，早已吟成一律”。第三十八回，林黛玉的《咏菊》《问菊》《菊梦》三首“菊花诗”得到李纨等人的公评：题目新，诗也新，立意更新。她以此作在诗社连中三元，一举夺魁。林黛玉留下的优秀诗文还有很多，比如《秋窗风雨夕》《桃花行》《葬花吟》等皆体现着她独特的诗情与智慧。

“林黛玉的诗词具有典雅飘逸、绮丽纤细、绚丽多姿的特点，也表现着悲怆、凄楚、哀吟、无奈之情，诗人以她的聪明才智创作出感人的诗篇，这些诗文又反衬着她的个性与风采，成为《红楼梦》中不可分割的有机部分。” 同时她的诗词也传达着曹雪芹的创作意图，寄托着作者对现实的无奈与鞭挞。

三、结局与文化蕴涵

在书中这个封建社会垂死挣扎之际，大多数人在生活的时代与制度下是顺从的，但林黛玉不同，她本是草木之身，天性自然，聪明早慧，家庭变故让她多了小心敏感，感知到世界的虚伪与污浊后，足够的才气和创作自觉让她把情怀寄予诗作，活在自己的理想国度里，精神纯净并且渴望自由。可不与世俗同伍的单薄身躯，怎能爬得过封建的厚城墙呢？林黛玉虽已泪尽而逝，但花魂的香气得到了永远的留存。

（一）质本洁来还洁去

林黛玉的前身是太虚幻境的一株仙草，本为“草木之身”，天生就比别人多了纯粹与灵性。年少早慧，对环境的感知敏锐，生活在复杂的贾府，也有着自己的底线，是非曲直自有思量，不与世俗同污浊。作者通过描写平凡生活，把林黛玉独立自由、清奇率直的理想人格得到立体的呈现。林黛玉的感情抒发途径一是眼泪，二是诗文：眼泪多是因贾宝玉而流；诗作则是寄托她丰富感情的寄托之处。

大观园建成后，林黛玉所住的潇湘馆，有“千竿翠竹遮映”，贾政也道：“若能月夜坐此窗下读书，不枉虚生一世。”竹子中通外直，宁折不弯，在中国文学和艺术中被赋予坚贞

清雅的美好品质，潇湘馆被竹林环绕，也从侧面表达了林黛玉的高洁品性。

林黛玉的诗词中蕴含着她的人文追求和理想，寄托了她细腻丰富的感情。如《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。”诗人通过吴宫的西施与浣纱的东施，表达了对美丽女性被毁灭的同情，展现了权贵不如自由重要的追求。

林黛玉是红楼女子中最独特的一个，她是敏感孤傲，单纯任情，向往自由，天真率直的。封建旧时代，妇女群体的社会地位是低下的，即便是想要对自己的命运进行抗争，那么被养在深闺的女子的反抗途径是单一的，她只能是通过追求自由爱情的过程来展现。宝黛令无数读者唏嘘、心疼的爱情悲剧是注定的，她的恋爱对象贾宝玉，是贾府的金贵公子，其妻子不光要高门大户，也要能宽厚持家；而林黛玉父母双亡，家世已然落了下乘，且身体病弱，不在封建社会大家长的选择内。她与贾宝玉是青梅竹马，心意相通的自由恋爱，感情甚笃，两人对世俗名利并不看重，可叹两人心意相通，只念“木石前盟”，但因为还泪、时代、家世、观念等因素，他们爱情的归宿绝不可能是婚姻。她对爱情的追求是至纯至诚的，当唯一的爱情被现实毁灭时，她不愿在污浊的世间苟延残喘，选择“焚烧诗稿”让感情化作云烟，死前还对紫鹃说：“我的身子是干净的，你好歹叫他们送我回去”不愿死后还要在这肮脏的贾府中，被闲言碎语、造谣辱名。

“质本洁来还洁去，强于污垢陷渠沟。”林黛玉本身承载着作者的思想态度，她的死亡也是作者对现实最直接的回应和最清醒的无奈。

（二）红消香断蕴犹存

曹雪芹先生笔下的人物都是丰满且令人深思的，林黛玉不单单是个为还泪而来、为爱情痴狂的悲情女子，同时她也是历来文学作品中具有反叛精神的代表人物。

林黛玉是美丽的，她既有袅娜的外表，又有独立的灵魂，同时她也是悲哀的，因为她不同于世俗的自然高洁本质，注定了她凄美的结局，她和贾宝玉的爱情即是她追求自由、抗争命运的现实映照。林黛玉和贾宝玉之间的爱情避开了之前爱情作品中主人公的一见钟情，他们之间的爱情是在日常生活了解交心之后开始的日久生情，他们在一起是因为彼此有着对自由人生的共同追求，都不以“建功立业，辅家治国”为人生终极目标，但二人因为生活环境和人生经历的不同，进行反抗的方式也不尽相同。“林黛玉纯真又有着极强的自尊心，她的敏感让她感受到时代的阴冷，她用尖酸刻薄的语言对虚伪的时代作出回应；随着年龄的增长，她与封建社会的矛盾也越来越深，‘天尽头，何处有香丘？’有着她对自我和社会有着清醒的认知，她用生命和封建黑暗做了最后的抗争，她短短的一生中，体现着新型的妇女意识，在她身上我们能够看到具有初步民主主义思想的新女性思想意识的萌芽。”

林黛玉对于当时的社会来说是反叛的，但她并不是一个造反者，她只是崇尚自然，她的反抗是追求精神自由和人格独立，是对虚伪的封建时代的不屑与排斥。她的一生也体现着中国历史上不肯放弃理想与良知，艰难地用自身力量与现实抗争的一部分文人的态度。她对爱情至真至纯的态度、对生活充满诗意的做法，对自主人格的追求，使得她有着无穷尽的魅力，肉体虽然消散，追求自由的精神确是长存。

林黛玉是一个具有复杂性格和情感的生命个体，她不仅是封建时代名门闺秀悲剧命运的历史缩影，同时也是中国古代士大夫文人执着于个体内心自觉与自主人格精神的写照。林黛玉敏感自尊、纯真聪慧、身体孱弱却又不曾放弃对自我的追求，将其才华发挥到极致，也将深闺女子对封建的反抗进行的彻底。红楼的故事结束了，但林黛玉身上对人生理想的执着和她独特的魅力风姿留在了每一位读者心中，成为了文学长河里不朽的典型形象。

参考文献

- [1] 曹雪芹、高鹗著. 中国艺术研究院红楼梦研究所校. 《红楼梦》[M]. 北京:人民文学出版社, 1982.
- [2] 李红雨, 郝彦丰. 林黛玉形象的文化内涵[J]. 陕西师范大学继续教育学报, 2005, (S1).
- [3] 张锦池. 论林黛玉性格及其爱情悲剧[J]. 红楼梦学刊, 1980, (02).
- [4] 冯永芳. 林黛玉的性格悲剧探论[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2019, (08).
- [5] 王艺婷. 林黛玉命运社会原因的探析[J]. 时代文学(下半月), 2015, (11).
- [6] 梁竞西. 论《红楼梦》中林黛玉的诗词[J]. 山东科技大学学报(社会科学版), 2001, (01).
- [7] 黄清玲. 反叛高歌三人奏——崔莺莺、杜丽娘、林黛玉形象分析[J]. 长沙民政职业技术学院学报, 2006, (01).

Research on the Image Shaping and Cultural Implications of Lin Daiyu in "Dream of the Red Chamber"

Author name Li Simeng

(Zhengzhou University, Zhengzhou / Henan Province, 450000)

Abstract: One of China's four great masterpieces, "Dream of the Red Chamber," is considered the pinnacle of classical Chinese novels. The female protagonist Lin Daiyu is also a tragic figure portrayed by the author Cao Xueqin, who has a profound summary of the times and life. Lin Daiyu, who is graceful and beautiful with a complex personality, is also one of the representatives of the era's resistance. The inherent richness and cultural implications of the characters are of great research value.

Keywords: Lin Daiyu; External image; Personality traits; Cultural implications

作者简介: 李斯蒙, 女, 郑州大学文学院 2021 级汉语国际教育专业硕士研究生, 研究方向为: 汉外对比与跨文化交际。