

唐宋传奇故事

阅读传唱古今的经典名作
学习多元而厚实的写作技巧

教你看懂 唐宋传奇故事

JiaoNi KanDong TangSong ChuanQi GuShi

• 高谈文化 •

当代世界出版社

N092
27
:5
2007

教你看懂
唐宋传奇故事

JiaoNi KanDong TangSong ChuanQi GuShi

-----•高谈文化•-----

当代世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

教你看懂唐宋传奇故事 / 高谈文化编著.

北京: 当代世界出版社, 2007.1

(古典智慧: 3)

ISBN 978-7-5090-0135-6

I. 教... II. 高... III. ①传奇小说-作品集-中国-唐代-通俗读物 ②传奇小说-作品集-中国-宋代-通俗读物 IV. ①Z121.7 ②I242.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第126919号

著作权合同登记号: 图字 01-2006-5797

本书原出版者为台湾高谈文化事业有限公司, 原书名为:《教你看懂唐宋传奇故事》, 经中国图书进出口(集团)总公司版权部代理, 授权由当代世界出版社在中国大陆独家出版发行简体字版。

本书中文简体字版专有使用权归当代世界出版社所有

书 名: 教你看懂唐宋传奇故事

作 者: 高谈文化

责任编辑: 郭 娅 魏蜀吴

出版发行: 当代世界出版社

地 址: 北京市复兴路4号(100860)

网 址: www.worldpress.com.cn

编务电话: (010)83908403

发行电话: (010)83908410(传真)

(010)83908408

(010)83908409

(010)83908423(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京双桥印刷厂

开 本: 640毫米×960毫米 1/16

印 张: 14印张

字 数: 180千字

版 次: 2007年1月第1版

印 次: 2007年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5090-0135-6/Z·003

定 价: 26.00元

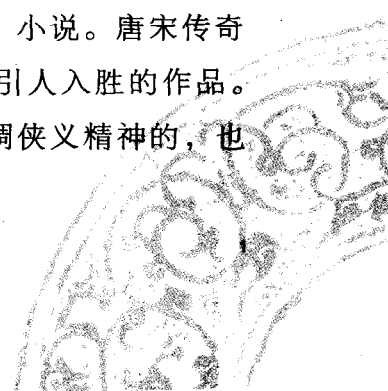
如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。
版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

出版序

文学的魅力不应该受限于时代、语言、国界的束缚，而文体的表达方式，也不应该只能有一种诠释方法。就像我们想读世界各国的文学作品，可以借助翻译来读懂它的道理一样，中国许多优美的经典文学作品，也不应该受限于文言文的隔阂，而让现代的读者望之生畏。其实，中国文学作品的浩瀚精彩，博大精深，如果能找到更多元的入门通道，那么成千上万的精彩创作，将会是人人都喜欢阅读的最佳读物。

“教你看懂”中国古典名著系列，就是希望为读者开启一条通往中国古典名著之路的捷径，以浅显的文字、注释，跳脱枯燥乏味的学究式说理，重新编撰成可以轻松阅读的文学作品。能看懂古人的文字，就能领略他们的思想脉络，了解当时社会文化的状态，找出可以学习借鉴的智慧精华。因为了解，才会懂得欣赏；因为欣赏，才能借鉴学习；因为借鉴学习，才能延伸应用；因为应用，才能承前启后，激发创作的种子。

“教你看懂”中国古典名著系列中，我们选入了开启中国小说创作之门的“唐宋传奇”小说。唐宋传奇的故事都是结构完整、情节曲折、引人入胜的作品。这些精彩故事中有诉说爱情的、强调侠义精神的，也

有有关后宫嫔妃的和青楼艳妓的，它的内容和形式，在唐宋两代出现了前所未有的新面貌，激发了此后说唱艺术、长篇小说、戏剧创作的多元发展。

唐代的传奇故事多半是虚构的，因此很容易发挥文人的想像力，编造情节故事，创造生动鲜明的人物角色。而宋代传奇则较多记实，比较难以写出曲折离奇的故事。但宋代传奇却自有它独特的风貌，是唐代传奇发展到明清文言小说之间的重要桥梁，在中国小说发展史上，具有不可替代的重要地位。

如今，这些传奇小说都经历了千百年的淘练，累积了多元而厚实的智慧，我们借由阅读，而能学习祖先们的气节与风骨、体会并看清人性的善美与伪恶、欣赏文学作家的才情、诗笔和议论的功力。

本书限于篇幅，不可能完全罗列唐宋传奇的所有作品，因此，在编选时我们特别着重于选择比较知名、有较强可读性、能反映唐宋传奇主要特色的作品。对读者来说，既能认识唐宋的社会情况，又能欣赏到传奇小说的精彩故事。对于想尝试写小说的读者而言，更有可借鉴的写作手法以供参考。期待您也能在“教你看懂”中国文学名著系列的长河中，陆续找到自己深爱的珍宝。

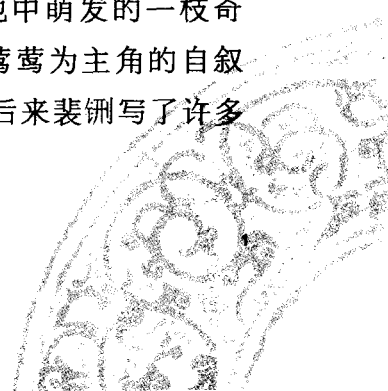
高谈文化总编辑 许丽雯

认识唐宋时代的民间小说——“传奇”

“传奇”主要是盛行于唐宋两代的小说，这些小说作品都是以情节曲折、引人入胜见称。它起源于六朝时期的志怪小说，但和志怪小说相比又有自己的特色。首先，唐宋的传奇故事不再只是记载鬼怪神异的故事，大都取材于社会生活中的人和事；其次，它也不像六朝志怪小说那样，只是一些丛残小语，只记叙一些简单的片断，而是充分运用了想像力和虚构情节等手段，有比较完整的故事结构，篇幅也比较长，细节描写得很丰富，人物形象也十分鲜明。唐宋传奇的出现，表示当时作家已有意识地在创作小说形式的文学，也意味着我国小说的发展已经趋于成熟。

◎文化成熟的必然产物

唐代的文化发展空前繁荣，音乐、舞蹈、书法、绘画等艺术领域内，出现过不少杰出的作品，比如：孔雀东南飞、霓裳羽衣曲等，而文学的成就也同样卓著，比如大家耳熟能详的诗人：李白、杜甫等人的创作。“传奇”就是在这块百花竞艳的园地中萌发的一枝奇葩。根据考证，元稹那篇以张生和莺莺为主角的自叙式爱情小说，原名就叫做《传奇》，后来裴铏写了许多

离奇曲折的故事，也以《传奇》为名，于是后人就把这类作品统统称为“传奇”。

“传奇”就像人物的传记一样，有头有尾。顾名思义，这些人物或事件的记叙都有“奇”的特点，故事性很强，不像记叙历史那样平铺直叙。它虚构、夸张，讲究细节的描写，带着作者本人激越的情感因素，所以又有人用略含贬抑的语气称这类作品为“小说”。

司马迁所写的《史记》，记叙的人物栩栩如生，文笔生动，但之后的历史学家由于缺乏创作《史记》的条件，史笔中的文学意味便逐渐消失了。尤其到了唐代初年，官修史书，让文、史彻底分家，史家只以记录为能事，因此那些掺杂有文学手法的作品就被称为“杂传记”，表示它们的价值逊于史书的地位。但是统治者却无法阻碍这些作品，在社会上受到大家的尊重、欢迎与流传。加上唐代时儒家的正统地位已经被逐渐削弱，佛道的思想广泛地传播起来，并与邻近诸国文化交流频繁，使当时的文人士子吸收了许多新的元素。“传奇”之所以会大大兴起，跟这种社会背景是密切相关的。

而且从唐代开始，中国终于有了完整的科举制度，文人在应试前会先求见达官贵人或文坛前辈，献上文章希望能得到他们的赏识、褒扬，让考官能记住他们的名字，为自己的登科铺路。他们献给文坛前辈的，就是像《传奇》这样的文章，让前辈们从中可以

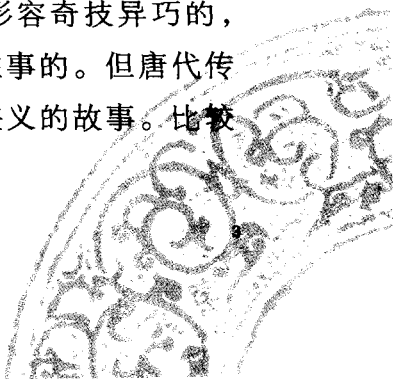
发现自己的史才、诗笔和议论的功力，间接地也促成这种文体迅速地发展起来。

从传奇作品的命名上，我们也可以看出这些创作受到史传的影响颇深，像《任氏传》、《柳氏传》、《霍小玉传》、《谢小娥传》、《虬髯客传》等等。这些文章的最后往往要加上一段议论，显然这是从史记中的“太史公曰”之类的写法发展而来的。

◎曲折坎坷的凄美爱情

文学的发展是离不开大众的。尤其唐代的国力空前的强大，经济的强盛更为城市发展提供了有利的条件，一般的市井小民对于娱乐活动的需求很大，于是出现了类似后代“说书艺术”的“民间说话”。元稹、白居易等著名的作家“尝于新昌宅说《一枝花》话，自寅至巳，犹未毕词也”，这说明了当时情节曲折的“民间说话”影响文人甚大。由此可见传奇的形成和发展，和平民百姓的生活情形有着密切的关系，同时也反映了他们的喜怒哀乐。

唐代传奇的作者大都是生活于都市的进士，因此故事反映的也多半是城市生活的点滴，“传奇”中的主角也都是社会上的中上阶层人物。唐人传奇的题材极为广泛，有慨叹尘世无常的，有形容奇技异巧的，有宣扬佛、道灵验的，有追溯历史往事的。但唐代传奇作者最乐于描写的，还是爱情和侠义的故事。比较

起来，中唐时期著名的传奇小说，多半以叙述爱情的波折为多，唐代后期著名的传奇小说，则以侠义的题材为多，这与作品的创作年代、背景、政经情势都有密切的关联。

唐代虽然承袭了前朝的习惯，门户之见的问题仍然相当严重，文人们多以迎娶大户人家的女儿为荣，但是自从科举制度兴起之后，出身寒微的文人也有可能入朝为官，求取高位，加上都市的蓬勃发展，让唐代的礼教束缚也较为宽松，这些文人士子们经常流连于秦楼楚馆，与妓女或其他下阶层的女子发生许多风流韵事。而一些达官贵人也竞相从功名及第的士子中选择女婿，这样的风俗，使那些初拥名位的士子们，常常必须在新的婚配对象和衔父母之命结婚的妻子当中作出选择，而那些被遗弃的女子结局往往都很悲惨。唐代传奇中的《霍小玉传》就反映了这样的社会问题，而《李娃传》、《柳氏传》、《莺莺传》等，则是以爱情为中心，反映了社会的矛盾，揭露门户制度的丑恶和家长制摧残爱情的景况，同时又在字里行间深深同情那些受到折磨的女子，从而对封建专制的残害人性作了有力的批判，博得后人的喜爱。

◎侠义风骨，刻画入微

唐代上承南北朝的余风，在文化传统上也有着璀璨多样的色彩。如果说南朝文人生活放浪，文风柔靡，

喜欢以儿女私情为话题，影响了唐代传奇的爱情故事，那么北朝游牧民族的勇武之气，则更直接地影响了唐代传奇中的侠义题材。

唐代的人本来就喜欢行侠仗义，《谢小娥传》中的复仇故事自然引起作者的注意和广大读者的喜好。就连爱情题材的作品像《柳氏传》、《霍小玉传》等传奇中，也都穿插了一些侠义之士见义勇为的事迹，在缠绵悱恻的悲剧气氛中，增加了一股飒爽之气。这种阳刚与阴柔相互交错的写法，一直到唐代后期出现的《虬髯客传》等文章中，仍然多有保存。

唐朝末年则出现了许多以剑侠为主角的传奇作品，这是从无可奈何的苦闷心理中透露出来的一种愿望。自中唐起，由于藩镇割据，民不聊生，人们对时局感到相当绝望，又看不到能够改变现状的力量，于是他们非常希望有一些侠义之士能够锄强扶弱，解救百姓于水深火热之中，于是像《红线》、《昆仑奴》之类的作品，也就应运而生。这类作品解决矛盾的方式都是虚幻的，但是它们歌颂不畏强暴的侠义行为，也都有许多可取之处。

唐代传奇中的人物都写得很生动。作者不但着力于刻划主角的形象，也兼顾若干性格不同的人物，让他们相互映衬。例如《柳毅传》当中的柳毅和钱塘君，作者就透过一场尖锐的矛盾冲突来刻划他们的关系。唐代传奇的作者们一般都已能掌握这种诀窍。

唐代传奇中还经常采用比较、映衬、烘托等手法来突显主要人物的个性。例如《李娃传》中描写东西两铺的挽歌比赛，先是极力刻划西铺长髯者的倨傲，然后再描写东铺乌巾少年“申喉发调”的不同凡响，在这种笔墨的衬托下崭露头角的郑生，潇洒超群，技艺出众，也就进一步取得了令人信服的效果。这些生动的语言，都能让读者产生如闻其声、如见其人的感觉。

◎借鉴历史，反映现实

宋朝是在结束了晚唐五代军阀混战的局面之后，才建立起来的统一政权。开国初期，赵匡胤采取了一些稳定社会的措施，人民的生活也比较安定，士大夫的地位更加优裕，为文学的发展提供了相当有利的条件。而宋朝的统治者吸取了唐代后期，各地将领拥兵自重的教训，于是崇文抑武，加强中央集权，却导致军事上的衰弱，半壁河山沦入异族之手。因此，亡国之恨、爱国之情以及反映动乱中人民遭受颠沛流离之苦的传奇故事，也就成了南宋以后传奇小说中常见的主题。

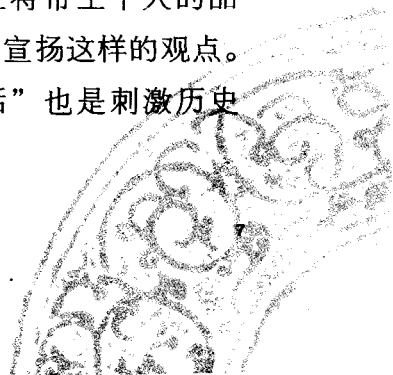
北宋前期，较为重要的传奇作家有乐史，他是历史学家和地理学家，他的作品以历史人物为题材，对史实的编排上下了很大的功夫，但缺乏丰富的想像力和虚构情节的功力。乐史的作品对后来历史传奇的创

作有很大的影响，可以说是开了这类传奇风气之先。

但宋代早期流传下来的传奇作品较少，内容也比较单调，艺术性并不高。宋代传奇的发展和繁荣，是在北宋中后期和南宋前期这段时间。这个时期的作品有两个特点，一是所反映的社会生活面较为丰富，有反映帝王生活的，也有反映低下阶层百姓生活的；有写政治的，也有写日常琐事的，题材极为多元。二是明显受到民间说唱艺术的影响，内容比较通俗、浅显，夹杂着很多韵文，如《梅妃传》、《王魁传》、《苏小卿》等许多单篇作品。到了南宋后期，传奇作品极少，其发展至此已经逐渐衰败，新兴的话本小说在大众社会有了更大的优势，占据小说创作的主导地位，直到明代传奇小说集《剪灯新话》问世后，才有所改变。

宋代传奇作者喜欢创作历史题材的作品，其中较著名的有：写汉成帝及其后妃的《赵飞燕别传》、《杨太真外传》、《梅妃传》等。这些作品中主要以暴露古代帝王以及上阶层人物的骄奢淫逸为宗旨，谴责他们的荒淫乱政。这些传奇的创作，一方面是作者试图对历史上亡国的教训进行反思和总结，为当代的朝政提供借鉴；另外也是有感而发，曲折地反映了当时的社会现实。但由于时代的局限，这些作者不可能正确地解释历代兴亡的原因，所以他们往往将帝王个人的品性问题，归咎于“女人是祸水”，甚至宣扬这样的观点。

宋代逐渐兴盛起来的民间“说话”也是刺激历史

传奇创作的一个重要因素。据记载，宋代“说话”有四个门类，其中之一就是“讲史”，这也是最受群众欢迎的类型。而“说话”所用的话本，就是根据文言小说和历史记载改编而成的。

◎诗文并重，骈散夹杂

宋代传奇在描写现实生活中的平民百姓，特别是社会中低下阶层妇女的作品较多。这些作品把庶民当作主角，同情他们的疾苦，赞扬他们的美德，表达他们的愿望。这些作品不像唐代传奇那样，只表现这些女子在爱情上遭遇的不幸，原因是宋代传奇中的男主角大都不是大户人家或官宦子弟，门第悬殊而造成的悲剧也不太常见。宋代传奇中的女子除了渴望爱情，也渴望追求独立的人格，向往正常的生活。像谭意歌、王幼玉等人，都是色艺双全的名妓，多少公子王孙、达官贵人为之倾倒，但她们却不满足于青楼卖笑的生活，她们希望像普通人那样过平静而正常的生活。这些人物要求自己的人格受到尊重，不能容忍他人的欺骗和被人当作玩物。她们一旦受到伤害，就会尽力反抗，甚至不惜以死相争，如《王魁传》中的妓女桂英就是最好的例子。

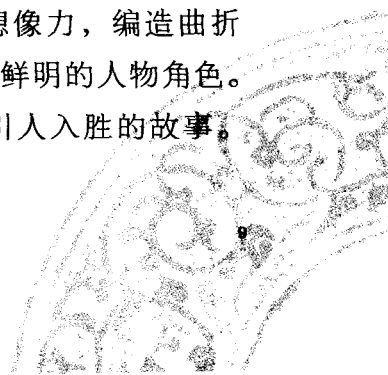
宋代传奇的作者们不仅同情她们，还特别赞许她们的努力。这与宋代传奇作者的社会地位有关。由于他们大都是身处社会中层的知识分子，和社会下层人

物有较多的接触，因而能够深切地体会这些人物的苦痛和悲哀，也比较能准确地表达出他们的爱情和愿望。

宋代传奇在写作上大多诗文并重，骈散夹杂，多数的作品都有相当篇幅的诗、词、曲、赋。如《谭意歌传》、《王幼玉记》、《苏小卿》、《梅妃传》等作品，诗词之类的韵文几乎占了将近一半的篇幅，不少作品在描写时还经常夹杂着很多四大骈句。这种情况是唐代传奇中很少见的。这种写法比较有利于情感的抒发和气氛的渲染，而且过去大家都认为韵文最能表现一个人的文采。另外，当时的说书艺人受到民间说唱艺术，以及敦煌文学等通俗文艺的影响，说白虽然用散文，但唱词则非韵文不可。所以传奇小说中韵散相杂，诗文并出，也是为了更有利于改编成说唱文学。

◎唐虚构，宋纪实

虽然宋代传奇中有一些艺术水准较高的作品，如《李师师外传》、《梅妃传》等，但总体说来，宋代传奇的艺术成就比不上唐代传奇，宋代传奇的人物形象虽然多样，但却显得苍白、呆板，不如唐代传奇那么生动；也缺少激动人心的情节和场面描写。唐代的传奇故事多半是虚构的，这就容易发挥想像力，编造曲折奇妙、引人入胜的故事，创造出生动鲜明的人物角色。而宋代传奇则较多纪实，难以写出引人入胜的故事。

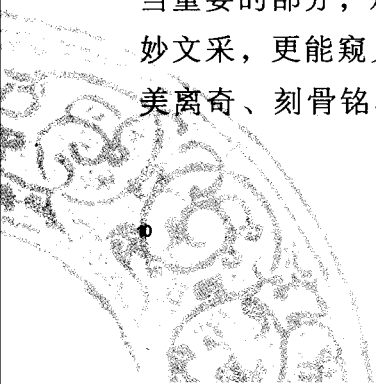
当然由于时代的差异，宋代文人不像唐代文人那么富于幻想，作品难免平板，但宋代传奇却自有它独特的风貌，是唐代传奇发展到明清文言小说之间的重要桥梁，在中国小说发展史上，具有不可替代的重要地位。

宋代传奇对当时的其它文学样式，以及后世的文学都有深远的影响，如清人王士禛就认为刘斧编的宋代文言小说集《青琐高议》，就直接影响了明代著名传奇集《剪灯新话》的创作，说它是“《剪灯新话》之前矛”。

而宋传奇对于白话小说和戏曲的影响，更是不可低估。有人作过统计，仅根据《青琐高议》、《夷坚志》等书中的传奇改编而成的宋元话本就有六十多篇，不少还是话本中的名篇。宋代的历史传奇，更为后代的长篇名著如：《水浒传》、《三国演义》、《封神演义》、《隋唐演义》等书，提供了素材或蓝本。

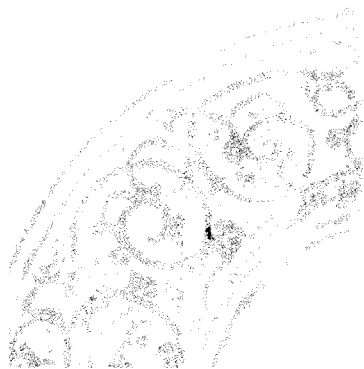
取材于宋代传奇的戏曲也有不下六十篇。像李师师、杨贵妃、梅妃、苏小卿、王魁等人物，都成了舞台上的著名角色，有的直到今天，还活跃在戏曲舞台上，为广大群众所喜闻乐见。

无论如何，唐宋传奇故事是中国文学发展史中相当重要的部分，从中我们既可以欣赏到当时作家的精妙文采，更能窥见当时的民间生活样貌，感受那些凄美离奇、刻骨铭心、传唱不朽的文学魅力。

目 录

- 1 < 出版序
- 1 < 认识唐宋时代的民间小说
——“传奇”
- 1 < 柳氏传
- 8 < 柳毅传
- 23 < 霍小玉传
- 36 < 谢小娥传
- 42 < 李娃传
- 58 < 长恨传
- 65 < 莺莺传
- 78 < 无双传
- 88 < 虬髯客传
- 97 < 昆仑奴
- 103 < 红线

109 < 绿珠传

118 < 杨贵妃传

143 < 梅妃传

153 < 赵飞燕别传

163 < 王幼玉记

171 < 谭意歌传

184 < 王魁传

192 < 苏小卿

200 < 李师师外传

