

凤凰文库
海外中国研究系列

刘东主编

CRAFTING A COLLECTION

缔造选本

《花间集》的文化语境与诗学实践

The Cultural Contexts and Poetic Practice of the Huajian Ji
(Collection From Among the Flowers)

「美」田安著

马强才译

江苏人民出版社

凤凰文库
海外中国研究系列

刘东主编

CRAFTING A COLLECTION

缔造选本

《花间集》的文化语境与诗学实践

The Cultural Contexts and Poetic Practice of the Huajian Ji
(Collection From Among the Flowers)

「美」田安著

马强才译

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

缔造选本:《花间集》的文化语境与诗学实践=
Crafting a Collection: The Cultural Contexts and
Poetic Practice of the Huajian Ji
(Collection from Among the Flowers)/ 田安等著.
马强才译. —南京:江苏人民出版社,2015. 12
(凤凰文库·海外中国研究系列)
ISBN 978-7-214-17168-9
I. ①缔… II. ①田… ②马… III. ①词(文学)—诗词研究
—中国—古代 IV. ①I207. 23
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 317925 号

Crafting a Collection: The Cultrual Contexts and Poetic Practice of the Huajian ji by Anna M. Shields, was first published by the Harvard University Asia Center, Cambridge, Massachusetts, USA, in 2006. Copyright © 2006 by the President and Fellows of Harvard College. Translated and distributed by permission of the Harvard University Asia Center. The Simplified Chinese edition published 2016 by Jiangsu People's Publishing Ltd.
江苏省版权局著作权合同登记:图字 10-2010-071

书 名 缔造选本:《花间集》的文化语境与诗学实践

著 者	[美]田安
译 者	马强才
责 任 编 辑	许尔兵
装 帧 设 计	陈 翥
出 版 发 行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏人民出版社
出版社地址	南京市湖南路 1 号 A 楼,邮编:210009
出版社网址	http://www.jspph.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
开 本	652 毫米×960 毫米 1/16
印 张	21 插页 4
字 数	310 千字
版 次	2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-214-17168-9
定 价	48.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、政治、社会、制度等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中外文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中外文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界的创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义,实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科的最新成果,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化和历史的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进优秀传统文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、当代思想前沿、教育理论、艺术理论等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的思想和理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

“海外中国研究系列”总序

中国曾经遗忘过世界，但世界却并未因此而遗忘中国。令人嗟讶的是，20世纪60年代以后，就在中国越来越闭锁的同时，世界各国的中国研究却得到了越来越富于成果的发展。而到了中国门户重开的今天，这种发展就把国内学界逼到了如此的窘境：我们不仅必须放眼海外去认识世界，还必须放眼海外来重新认识中国；不仅必须向国内读者移译海外的西学，还必须向他们系统地介绍海外的中学。

这个系列不可避免地会加深我们150年以来一直怀有的危机感和失落感，因为单是它的学术水准也足以提醒我们，中国文明在现时代所面对的绝不再是某个粗蛮不文的、很快就将被自己同化的、马背上的战胜者，而是一个高度发展了的、必将对自己的根本价值取向大大触动的文明。可正因为这样，借别人的眼光去获得自知之明，又正是摆在我们面前的紧迫历史使命，因为只要不跳出自家的文化圈子去透过强烈的反差反观自身，中华文明就找不到进入其现代形态的入口。

当然，既是本着这样的目的，我们就不能只从各家学说中筛选那些我们可以或者乐于接受的东西，否则我们的“筛子”本身就可能使读

者失去选择、挑剔和批判的广阔天地。我们的译介毕竟还只是初步的尝试,而我们所努力去做的,毕竟也只是和读者一起去反复思索这些奉献给大家的东西。

刘 东

献给我的双亲：

尼古拉斯·L. 希尔兹与乔安娜·尼科尔·希尔兹

致 谢

动手写作本书已十年有余,其间我曾游历几个大陆,到过不少国家,需要感激的人自然很多。整个研究和写作过程,有幸得到指导老师、访问学者、社会名流及亲朋好友的提携启予。在哈佛大学,我跟着宇文所安(Stephen Owen)教授,研习中国诗歌之学,遂有幸获得一位海人不倦的良师益友,甚至当我离开剑桥镇数载之后,仍时常得其教益和提携。在此,我非常乐于表达对他的不胜感激之情。在印第安纳大学,我跟柏夷(Stephen R. Bokenkamp)教授攻读博士学位,再次获得一位非同寻常的良师益友。他以广博的知识,开阔了我有关中古中国研究的学术视野;同时,他的学术兴趣,也带动了我自己的学术兴趣。几番寒暑,他诲人不倦,勉励支持我完成学业。因此,我要感谢他对我学术上的教导。当然,我对他的感激,远非如此。我经常讲,我曾拥有一个很多人梦寐以求的最佳论文答辩委员会。柏夷、林登鲍姆(Peter Lindenbaum)、司徒琳(Lynn Struve)、张英进等答辩教授,对我博士论文所提出的修改意见,促使它蜕变为一部专书。再次感谢他们的批评阅读,以及和颜悦色的鼓励!我还要感谢印第安纳大学的伊若泊(Robert Eno)教授,他治学严谨、坚毅,也为我所学习和效仿。

这些年来,我曾到几所大学供职任教,遂获多位同仁的良多教益。他

们或拨冗阅读本书部分章节,或倾听我描述相关内容,或给我中肯评论。这些,都影响到了本书写作和完善。我在马里兰大学工作时,与齐皎瀚(Jonathan Chaves)、高化岚(Philip Kafalas)、梅尔清(Tobie Meyer-Fong)和萨进德(Stuart Sargent)等治古代中国学的学者,交往讨论,并从中获益匪浅。自任密歇根大学访问学者始,我就想感谢白一平(William Baxter)、林顺夫、唐纳德·洛佩兹(Donald R. Lopez, Jr.)、陆大伟(David Rolston)和夏富(Robert Sharf)等人为本书所提的建议和评论。至亚利桑那州立大学,我有幸遇到愿意跟我交换部分研究成果和学术心得的同事。我要谢谢托德·布朗(Todd Brown)、诺贝尔·宾宁顿(Nobel Pinnington)和前同事、现任职剑桥的胡司德(Roel Sterckx)等,感谢他们向我抛出了学术友谊的橄榄绿枝以及对第一章所作的笃论高言。

本书的第三章,曾以“撷诗之英:唐和蜀的选本”为题,发表于《唐研究》第十五、十六期(1997—1998)。在此,要感谢《唐研究》杂志允许以现在的形式出版。书稿完成后,承蒙白润德(Daniel Bryant)和柯睿(Paul W. Kroll)二人厚爱,仔细通读了全文,并提出一些金玉良言。同时,还要非常感谢傅君励(Michael A. Fuller),他既阅读了我的博士论文,也阅读了本书最后几章,并提出中肯有用的建议。邓百安(Anthony DeBlasi)、傅飞岚(Franciscus Verellen)和袁书菲(Sophie Volpp)等,也阅读和评论了部分章节。我感谢他们给予的及时反馈和中肯评论。我还要感谢亚利桑那大学普罗沃斯特作者支持基金(Provost's Author Support Fund),帮助完成了本书的索引。最后,非常感谢哈佛大学亚洲中心的两位审稿人,对本书给出了大量修改建议和多处订正,从而极大地提高了本书质量。当然,书中尚有一些错误和不妥,则都是因我力所不逮而致。

说到家庭,很高兴我的孩子们——托米(Tommy)、米歇(Michael)和杰克(Jack),能容忍妈妈深夜时分尚呆在办公室,以及经常投入他务而无暇照料他们。谢谢他们!同时,由衷地感激我的丈夫——斯蒂芬·何嘉地(Stephen Hegarty)。他是我的一位知音。很多夜晚,我们一起听“词”,交

流感受,探寻意蕴。这些,都深远影响到本书的面貌。他的支持和爱心,使得这整个事情成为现实。最后,为了报答养育之恩,我将本书献给双亲:父亲尼古拉斯·L. 希尔兹(Nicholas L. Shields, Jr.),引领我亲近书籍,教会我无畏艰难;母亲乔安娜·尼科尔(Johanna Nicol Shields),以其一生,向我展示一位妻子、母亲和学者,辛勤耕耘,收获幸福。“谁言寸草心,报得三春晖”!

目 录

绪 论 1

上部 文化语境

第一章 时代之“风”:唐文化与曲子词 15

第二章 诗人之“位”:十世纪蜀国朝廷与文化 55

第三章 撷诗之“英”:唐和蜀的选本 95

下部 诗学实践

第四章 由仿到创:《花间集》的诗艺 127

第五章 体、象、声:花间词里的性别 177

第六章 神女:《花间集》中的仙子形象 225

结 论 281

译后记 295

参考文献 298

表

- 表 1 《花间集》中的前、后蜀诗人 85
- 表 2 《花间集》所列十八位诗人职官及所知唐代品秩 90
- 表 3 《花间集》中创作《菩萨蛮》的诗人 148
- 表 4 《花间集》中创作《酒泉子》的诗人 186
- 表 5 《花间集》中创作《浣溪沙》的诗人 196
- 表 6 《花间集》中创作《临江仙》的诗人 239
- 表 7 《花间集》中创作《女冠子》的诗人 258

绪 论

公元 940 年，西蜀朝中一群文人，编成一部九至十世纪诗人的词选。身为书中的词作者之一，蜀国诗人欧阳炯，受托将其命名为《花间集》，并撰写序言。作为今存最早按照唐代诗选标准而编辑成书的当代文人词（欧阳炯称之为“曲子词”）选，《花间集》规模较大，收录大部分生活于蜀国的十八位作者、凡五百余首词作。长期以来，人们视《花间集》为词体定型成熟的奠基性选本。欧阳炯在序中，盛赞蜀中君臣文雅风流，正是如此，蜀中诗人方能开风气之先，编成词集一部。选集中的词作，以九至十世纪的流行曲调写成，但与之前选本中所收、流传至今的文人或民间乐词异趣，《花间集》词的灵魂，为浪漫爱情这一永恒主题。蜀人对于爱情乐辞的喜好，反映到选集的命名上：书名之“花”，不仅是指词作写景描述的春天里真实的千花百卉，也是指整个选集所示美丽妇人的花容月貌。

欧阳炯有一首词较好体现了整部书的风格特征与艺术特色。

贺明朝

欧阳炯

忆昔花间相见后，

只凭纤手，
暗抛红豆。
人前不解，
巧传心事，
别来依旧。
辜负春昼。

碧罗衣上蹙金绣，
睹对对鸳鸯。
空裛泪痕透。
想韶颜非久，
终是为伊，
只凭偷瘦。^①

该词选入《花间集》，其中“花间”一词，似乎恰好启发欧阳炯以之命名全书。整部选集，与此词题材相类者，可谓比比皆是。通过描述词中女主人公暗思韶颜流逝而伤怀哭泣，欧阳炯书写她的欲望，且加以评论。尽管词中抒情主人公，因无力“巧传”心中的爱恋，忧愁郁闷，而诗人却将她的感情，清晰传达给该词的受众。表演文学具有一种反讽特性，即抒情主人公面向的对象，与词作的听者、读者，往往并非一人。这恰恰是花间词的作者，老练娴熟地用以创作曲子词的文学技艺之一。序中，欧阳炯夸耀西蜀朝中诗人继承某些唐代前辈诗人之衣钵，并强调他们的作品，颇具艺术“巧”思。《花间集》中，诗人们着墨描绘美人，抒写儿女情长，恰好证实了欧阳炯的说法。

本书探察《花间集》成书的文化语境及其词作的诗学艺术，并强调二者之间的有机联系。过往研究，常视《花间集》为宋词先声，或是词走向

^①《花间集注释》，第221页。

成熟与定型的过渡阶段。尽管直至晚清,《花间集》仍拥有众多读者,但在明清读者眼中,当伟大的宋词诞生后,它已失去吸引力,几乎算是词体文学“草创”阶段的样式。现代读者中,很少将该选本当成一部选集来考量;相反,学者们却更为关注其中每一诗人的词作,尤重晚唐诗人温庭筠和韦庄,以及他们各自对于词体形成的贡献。此类观点,我认为,未能凸显该选本在几个关键方面的重要价值。仅考虑《花间集》对后世词体“范式”的贡献,人们就可肯定选集的价值。且不管人们希望在中国文学史中给予“词”这一文体何等地位,仅就《花间集》对于后来词体“范式”形成的贡献,自可肯定选集的价值。然而,我们无需“一叶障目”,将自己的目光聚焦于单一文学样式之上,可以尝试全面考察唐代文化对于《花间集》的深远影响。其次,忽视成书地域及大部分诗作的创作环境为蜀国的事实,以及此地的独特文化语境,我们会误解蜀国诗人所拥有与运用的曲子词概念。最值得注意的是,不了解朝廷文化对选集编纂的影响,我们就无法明白花间词中模仿与创新的重要意义。

我意欲从历史与文学的双重角度,来研究该选集,以刷新我们对《花间集》的认识。在书的前半部分(第一章到第三章),我认为花间词,乃唐代文学和文化潮流的产物。作为文化产品,它们极能反映十世纪蜀国的社会文化风貌。同时,《花间集》作为选本,要维护曲子词的地位,证明此体为风雅文学。在第二部分(第四章到第六章),我考察此集的诗学背景,以证明它自己作为一种文体,在诗艺方面有着一贯性。因而,我既要探究九、十世纪中国填写乐词的文化活动,也考察其结晶——《花间集》。通过追踪该选集的历史和文学方面的语境,我希望在中国文学史的更大背景中,确定《花间集》的地位,特别是它对爱情文学的发展推动作用,以及揭示当它推出新文体时所承受的文化压力。

在绝大多数文化中,选文对于文体范式的形成相当重要,要理解中国文学的体式发展,尤需关注此点。部分原因在于,相对而言,中国文学传统里,缺乏有关文体问题的大量讨论。六朝时期,诸如陆机《文赋》、刘

颺《文心雕龙》等文论，以推理方式，探索文体的内在一致特性，然而他们的影响，直到清代晚期，仍未激起广泛反响。^①然而，与《文心雕龙》同时，梁朝宫廷编成的分体选集——《文选》，选入的作品，成为范式，影响到以后数个世纪里相关文体发展。我们看到，在唐代，为了提高或改进文学技艺，出现了很多有关诗歌技法以及某类文体的讨论，但是缺乏对所有文体的通盘铨论。六朝、隋唐作家常常借用选本的编集和序言，来尝试探究进行文体分类、确定特定文学形式的内在特征。诚如余宝琳所言，六朝、隋唐文学传统中，已有一系列的选文手段，既有个人努力，想要制造经典，也有官方参与，意欲规导文化。很多六朝、隋唐选本，拥有共同的价值目标，即欲保存“绝佳”。^②创设选本，目的是建立文学和文化典范，诸如《文选》之类，经常坦言选者的雄心，而其他较少有所主张的选本，经常貌似谦卑地声明，除却取悦读者外，别无他求。^③

研究单一或多个文体的选本时，关键是要记住不同文学体式在六朝、隋唐社会和政治生活中所扮演的角色。以《文选》中的经典作品为例，选来保存的文体，意味着代表风雅文学的恰当表达，以及文士生活的基本内容。因为唐代扩大和改革科举制度，此类模式，成为文士学习教育和职业生涯中，最为重要的内容。然而，当某些文体，或如曲子词，处于社会边缘地带，尚未成为主流，或如六世纪编成的《玉台新咏》所选艳情诗歌，代表非正统主题，选编者往往不得不小心翼翼，为所选体裁中的作品进行辩护。由于有关新文体的其他讨论往往鲜见，他们的萃选、筛选、排列、前言和题跋，常常暗示了时代的文学品味，故而此类选本，尤需审慎考察平议。这些选本内容，无论是正统或是异端，所有文学选文，皆为他人的遵循、反对或挑战，提供目标和范式。因此，选本有助于我们理

① 参见宇文所安：《中国文论读本》（译者案：中译本为《中国文论：英译与评论》），第134页、第210页及其之后。

② 余宝琳：《诗之定位：先秦两汉文学选本和经典》，第167—168、171页。

③ 与《文选》同时成书的《玉台新咏》，编选抱负正好相反相对，参见康达维：《去芜存菁》（*Culling the Weeds and Selecting Prime Blossoms*），第200—241页。