

北京大学·国子监大讲堂

文苑英华

中国古代文学作品讲读

①下

◎ 北京大学首都发展研究院 组编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京大学·国子监大讲堂

文苑英华

——中国古代文学作品讲读(下)

北京大学首都发展研究院 组编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

文苑英华：中国古代文学作品讲读·下 / 北京大学首都发展研究院组编.
—北京：北京大学出版社，2017.9
（北京大学·国子监大讲堂）
ISBN 978-7-301-28775-0

I . ①文… II . ①北… III . ①中国文学—古典文学—文学欣赏
IV . ①I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 224586 号

- 书 名** 文苑英华——中国古代文学作品讲读（下）
WENYUAN YINGHUA——ZHONGGUO GUDAI WENXUE
ZUOPIN JIANGDU (XIA)
- 著作责任者** 北京大学首都发展研究院 组编
- 责任编辑** 杜若明
- 标准书号** ISBN 978-7-301-28775-0
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn> 新浪微博：@北京大学出版社
- 电子信箱** zpup@pup.cn
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767349
- 印 刷 者** 三河市北燕印装有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 650 毫米 × 980 毫米 16 开本 14.5 印张 160 千字
2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷
- 定 价** 38.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

本书编委会

主 编 吴志攀

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

于迎春	万鹏飞	白 宇	杜晓勤
李中华	李平原	李国平	李 简
李鹏飞	张学智	陈战国	郑 园
韩水法	韩茂莉	程郁缀	雷 虹
蔡满堂			

编委会执行委员 李平原

编委会秘书组成员 程 宏 刘 翊 王婧媛
李 雯

前 言

不知不觉,北京大学国子监大讲堂已经举办了 10 个年头。想当初,北京 2008 奥运会前夕,北京市作出《关于大力推进首都学习型城市建设的决定》,北京市委教工委、东城区积极响应,经过和北京大学多次沟通和磋商,决定以国子监 700 年太学底蕴为基础,立足北京大学百年学术传统,延续蔡元培先生平民教育理念,面向社区居民开展国学公益讲座,共同构建民族的、大众的、权威的国学文化学习平台。经过各方努力,2007 年 9 月 8 日,“北京大学国子监大讲堂”在北京孔庙和国子监博物馆彝伦堂开坛授课,北京大学哲学系教授李中华以“论语与现代文明”首讲揭幕。国学大师、中国当代著名哲学家、北京大学教授汤一介先生亲笔题写“北京大学国子监大讲堂”的匾额。

10 年来,在北京市委教工委、北京大学的关心支持下,在东城教委、北大首都发展研究院、东城区社区学院等单位的通力配合下,截至 2017 年 9 月,北京大学国子监大讲堂共开办固定讲座 164 期,流动讲座 30 余期,数万人次学员到现场聆听,10 万市民通过网络参与学习、互动。课程内容涵盖中文、历史、哲学、艺术、北京人文历史等国学文化多领域内容。李中华、程郁缀、阎步克等 40 余位校内外知名教授、优秀学

者走上讲台,为首都市民提供了原汁原味、异彩纷呈的国学盛宴。

10年来,北京大学国子监大讲堂从最初的固定课堂到今天的“固定课堂+流动课堂+空中课堂+体验式学习”,国学教育的平台向着四九城里每一方学习的沃土延伸;从最初单一的纸质媒体传播到如今的“纸质媒体+网络媒体+自媒体”的立体传播模式,大讲堂的声音走进千家万户,激励着社区百姓求知的心灵!

为了进一步发挥北京大学国子监大讲堂国学教育的辐射引领作用,2013年起,北京大学国子监大讲堂增设了流动大讲堂,每年推出8至10个精品讲座,下社区、进学校,有力地推动了东城区学习型街道、学习型学校的建设。2015至2016年,充分利用信息技术手段,“北京·东城·学网”网站版、移动端和大讲堂微信公众号相继上线,市民可以通过电脑、手机点击进入大讲堂,了解课程信息,观看讲座视频,记录学习轨迹。

10年来,北京大学国子监大讲堂得到了社会各界的广泛关注和认可。2008年,入选“首都市民终身学习服务基地”。2009年,成为首批首都市民学习品牌。2014年,被评为全国“终身学习活动品牌”。北京大学国子监大讲堂已经成为老百姓家门口的国学精品课堂,成为北京学习型城市建设一张闪亮的名片。

我们欣喜地看到,党中央和社会各界已经形成共识,重视传统文化,传播和弘扬优秀传统文化是我们国家正在努力去做的事情。我们相信,北京大学国子监大讲堂正在从事的工作也是其中的一分子,我们愿意为在全社会传承国学尽绵薄之力。

目 录

前 言	(1)
第十五讲 春花秋月何时了 ——唐五代词欣赏	郑 园(1)
第十六讲 千古风流人物 ——东坡及其词欣赏	郑 园(30)
第十七讲 风流总被雨打风吹去	郑 园(55)
第十八讲 元杂剧 ——关汉卿《窦娥冤》	李 简(77)
第十九讲 冯梦龙与他的“三言”	李鹏飞(91)
第二十讲 明清小说中的骗子故事	李鹏飞(110)

第二十一讲 《聊斋志异》

——狐、鬼、花、妖的艺术世界(一) …………… 李鹏飞(132)

第二十二讲 《聊斋志异》

——狐、鬼、花、妖的艺术世界(二) …………… 李鹏飞(152)

第二十三讲 清代拟话本小说《五色石》与

《八洞天》 …………… 李鹏飞(172)

第二十四讲 李渔的《无声戏》与《十二楼》 …… 李鹏飞(189)

第二十五讲 论贾宝玉 …………… 李鹏飞(208)

第十五讲 春花秋月何时了

——唐五代词欣赏

郑 园

谢谢大家在这这么冷的天来听课，我希望这一个半小时是一次温暖的旅程，大家能够通过我对古典诗词的讲解获得一种美的享受和一些新的启发。

我们的古人是很富有童心的，他们会在满天星斗的夜晚爬到屋顶上去，用一根竹竿把星星打落下来当作灯烛使用。咱们常说中国文学史是群星灿烂，我们也可以学着古人的样子打下一颗星星作灯烛，如果通过学习这些古诗词能够照亮我们的内心，让我们有美好的感受，我觉得这个传统文化课的目的就达到了。

现在言归正传，我这个课关于词的讲解有三次，第一次就是今天的唐宋词欣赏，第二次是北宋词欣赏，第三次是南宋词欣赏。

在一般的概念里，我们的提法是唐诗、宋词、元曲、明清小说。这并不是说在唐以前就没有诗了，如果大家跟着中文系的课程学习过，或者有一些基本的文学史知识，就会知道在唐以前也是有非常好的诗的。同样的，并不是在宋以后就没词了，也不是元明清三朝除了曲和小说以外就没有别的文学体裁了，这只不过是说一个时代有一个时代的文学。如果在某个时代中，某一种文学体式达到了非常高的境界，像作

者多、作品多、杰作多这样,我们就采用这样的一种说法。

如果大家不满于最基本的作品赏析,想要再了解得深入一点的话,我们就需要从文学的发展脉络讲起了,就是说它是怎么起源、怎么发展的,这样也可以使我们对具体作品地赏析更有深度。基于这个考虑,我们这一讲就从词的起源开始讲起。

什么是词?词是配合音乐的一种文学体裁,简单来说词就是一种歌曲的歌词,就像现在流行歌曲的歌词一样,它和音乐的关系是非常密切的,所以一开始它被称作曲子词,作词的人就叫曲子相公,到后来才把它简称为词。

词还有几个需要大家注意的地方:第一点,词来自民间的。最早收录词的集子叫《敦煌曲子词》,这是从敦煌莫高窟发现的。通过这部集子,我们可以了解到一些当时民间词的情形。其实任何文学都是从民间来的,民间是文学吸收养分最好的地方,所以说老百姓的力量、民间的力量其实是最重要的。第二点,词是娱乐的需要。词是在饮酒设宴的时候吟唱的,这是词的功能。因为在隋唐的时候,经济发展得很好,那时候的大都市也很繁华,于是就产生了娱乐的需要。一般来说娱乐是干什么的呢?我们现在可能是唱卡拉OK之类的,当时的人们就是亲友聚会喝酒,喝酒的时候为了助兴就会唱曲子,这样就有了填词的需要,而且有些文学素养很好的人也参与了填词。词既然是为了饮酒设宴的助兴才产生的,那么在最开始的时候它的性质不可能像诗那样严肃咏志,词是很轻松的、是娱乐的。最后一点,词是配合燕乐而作的。这个“燕”不是燕子的“燕”,也不是北大的燕园、燕国那个“燕”,它其实就是宴会的那个“宴”。这个燕乐是怎么回事呢?隋唐以来,新的音乐从西域地区传入中原,与汉族原来

有的音乐结合起来就产生了燕乐。我们传统的中国文化是特别重视音乐的,这和“礼乐”的传统有关,当年孔子就说他自己在听了舜时的音乐以后,“三月不知肉味”,可见音乐对人的感发力量之强。我们最早的音乐叫做雅乐,到后来还有一种清商乐,这个雅乐和清乐是我们正统的音乐。隋唐的时候因为疆域在扩大,跟外界的联系也增多,新的胡乐就从西域传进来了。这个胡乐有什么特点呢?它有独特的乐器,也就是琵琶。大家看过《丝绸之路》,琵琶这种乐器有二十八调,音律繁多,变化丰富,用它制出来的新乐曲会有很多不同以前的新颖感觉,大家都知道白居易的《琵琶行》,它里边有一大段关于琵琶女弹奏琵琶的描写,我们可以想象当时用琵琶弹奏的新乐是非常美妙的。胡乐和中原原有的音乐结合起来是燕乐,而词就是配合燕乐来的。有的人可能会问,汉乐府不也是有音乐的吗?既然都是配着音乐演唱的,词跟汉乐府有什么不一样呢?一方面是由于它们所配的音乐不同,另一方面汉乐府是先有了歌词,然后才给这个歌词配乐的,而词则叫作“倚声”,是先有调子才有歌词的,这两点区别很重要。

最早的词是隋唐时期的民间词,这个我们待会儿再讲。随着词的发展,渐渐地开始有一些文人也尝试着去作词了,他们发现除了诗以外,这个小调子也挺有意思的,这就有了中唐文人词。它的代表作家是张志和、白居易和刘禹锡。但这只是尝试阶段,这个时候它和民间的歌曲还是很相近的。到晚唐的时候,虽然大多数士大夫看重的仍然是作诗写文章,仍然把词看作是玩儿的东西,但是有一个人已经和大家不一样了,这个人就是温庭筠。温庭筠是第一个专力写词的人,因为他的人生很坎坷,所以就专门写词,到了他手里词已

经基本确定了是婉约的风格了,这个待会儿我们也会讲到。此外还有一个人,他就是五代时期的南唐后主李煜,刚才在上课之前有一些老师在底下已经能够背诵李煜的词了,这个非常好。就是李煜把词的境界打开了,他把词从最开始的娱乐变成了个人化的抒情。再下来发展到北宋,这个时候的词家就很多了,而且有很多都是大家。我只点到几个,后面我们再讲。像柳永、苏轼、周邦彦这几位,柳永是第一个大力创作慢词的人,慢词的音调跟小令不一样,实际上柳永是通过这种方式把词的长度增加了,柳永的一生基本上都在写词。而苏轼则是把词给改变了,他把诗的元素放到词里了,所以在他以后,词的整个品格都有了非常大的改变,我们下节课主要就是谈苏轼的。另外还有周邦彦,他主要是在词的音乐性、技巧性方面有很多的创造。到了南宋,词已经繁荣到极致了,它的代表作家有李清照、辛弃疾和姜夔,此外当然还有很多很多位名家了,但是我们这个课只能提到这么几个人。在元明两代,词暂时呈现出了一种消歇的状态,而清代是文学复苏的时期,文章复古、诗的复兴都在这个时候,词也不例外,词在这个时候也复兴了,不过这都是后话,我们今天不讲。以上这些就是词的基本发展脉络。

我们先来看看当初的民间词是一个什么样子,这是敦煌曲子词里的一首,我们先来读一下它。《菩萨蛮》,这是词牌的名字,表示的是词调。

枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面上秤锤浮,直待黄河彻底枯。白日参辰见,北斗回南面。休即未能休,且待三更见日头!

这是一个男女相恋的誓词,他们是很相爱的,而且人的

感情冲动起来也的确是会用发誓来表明自己对爱情的忠贞的，在这里主人公举了几个不可能出现的事情，一个是“青山烂”，一个是秤锤浮到水面上，一个是黄河干枯到底，还有一个“白日参辰见”，“白日参辰见”是什么意思呢？“参”这个字读“shēn”，参星和辰星一个是西出东没，另一个是东出西没的，这两个星星永远不可能碰面，但是现在主人公说它们不但碰了面而且都在白天出现了，这不是怪事吗？还有“北斗回南面”，北斗星转到南边去了，这也是不可能发生的事情。已经举了这么几个不可能发生的事情了，发誓的人还嫌不够，他说即使这样子我还是不能断绝对你的感情，除非是半夜三更见到了日头才行。这就是当时的民间词，它非常的口语化，感情很真挚朴素。

刚才我说过词跟乐府非常像，因为它们都是民间来的，这首词跟汉乐府中的一首感情基调的确是很像的，我们来看这首汉乐府：

上邪，我欲与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭。冬雷震震，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝！

老天爷啊，我想跟那个人相知相爱，“长命”的“命”就是令的意思，老天下命令让它永远不断绝吧。除非是出现什么情况我才可能跟你断绝了呢？“山无陵”，让山没有山头了，“江水为竭”，跟刚才黄河彻底干枯了是一个意思，“冬雷震震”，冬天打雷，“夏雨雪”，夏天下雪，这当然是不可能的，除非是窦娥冤了。不过即使这些全都出现他还是不能够断绝感情，还得再出现什么？“天地合”，除非天和地合了，万物生灵全部都没有了，那你和我的爱情才可以终了，“乃敢与君绝”。你看这是多么决绝的誓言，民间的男女相恋是非常真

挚、非常热烈的，这种感情在以后的文人词里也还有一些，但已经没有了这么真纯了。

刚才举了早期词做例子，希望大家能够的词有一个基本的了解。我们现在再来讲一下词在形式上的三个特点，这样可以更好地去理解词。

第一个特点是词有调名，刚才我们说的《菩萨蛮》就是词调，它又叫词牌，比如说《南乡子》、《如梦令》、《水调歌头》这些都是。因为胡乐本身是有很多调子的，它传过来再跟中原的音乐相结合就又创制出很多的新调子。大家知道，诗是有题目的，像李白的《静夜思》，王维的《山居秋暝》，杜甫的《春夜喜雨》，即使像李商隐的无题诗，其实也是以“无题”为诗题的，可是词并不一定有题目，尤其是在最开始的时候，因为词的内容并不被看重，大家更看重它的音乐性。词调是规定词的音律的，每个词调的字数、字音、位置都是一定的，不能随便更改，所谓调有定句、句有定字、字有定声。比如说《念奴娇》这个词牌，它的第一句一定是四个字，像我们最熟悉的苏东坡那首《念奴娇》，第一句就是“大江东去”，而且平仄一定是“仄平平仄”，如果你写的是“平平仄仄”那这就不是《念奴娇》了。有些人觉得学习填词好像比学写诗更容易一些，其实不是这样的，词比诗更难写，它的规定很多，诗就是要押韵、要基本的平仄对就行。比如说，我现在想写一首词，首先要选词调，需要看这个词调是不是符合我现在想要表达的感情。有一个词牌叫做《贺新郎》，我们乍一看它好像是结婚用的是不是？实际上它和结婚毫无关系，它是用来表达激昂慷慨的情绪的，南宋张孝祥就用《贺新郎》来表达过自己对故国的怀念、对抗击敌人的信心。还有一个词牌叫做《千秋岁》，“万古长存千秋”，这好像是祝寿的词牌吧？其实又不然，《千

秋岁》的情绪是很悲哀的，秦观曾经写过一首《千秋岁》，那里面有一个名句叫做“落红万点愁如海”，他在这里写的是自己悲慨的心情。后来秦观去世了，他的好朋友苏轼、黄庭坚，还有好多其他的师友们都唱和了《千秋岁》这首词来表达对他的哀悼和怀念。所以我们不能光看表面，一定要研究词调到底是表达什么情绪的，然后再根据它的平仄、字数来决定怎么去填写一首词。

第二个特点很好理解，就是词要分段。词也有不分段的，比如说李清照的《如梦令》：

昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否知否，应是绿肥红瘦。

这种很短的小令是不分段的，但是大部分词都要分段，一般来说分为上下两段，这个在词里叫做“片”，或者叫“阕”，还有的叫做“遍”。这个“阕”最早的意思是指古代在祭祀完成以后把门关上，后来一段音乐的结束也可以叫“阕”了，所以我们也可以说一阕词，还可以说这首词的上阕写了什么、下阕写了什么。至于“遍”，因为词是用来歌唱的，而且一般来说都是要重复的，这个重复不一定是对整个第一段的重复，它也可能是只重复第一段的后半段，也就是表达感情的那部分。诗是不分片的，词则要分片，而且词的上片和下片不是截然分开的，它们有一个呼应的关系，仍然要相关联。所以古人在写词的时候特别注意“过片”，在第二段开始的部分要特别注意做好衔接，虽然我们不写词，但是大家在欣赏的时候也要特别注意这个地方。

词的长短不一，我们把词大致分为小令，中调和长调三类。小令一般在五十八字以内，中调在九十字以内，长调就

在九十字以上了。不过这只是一个大概的分法,五十九字可能也叫小令,而八十字可能就是一个长调了。最短的小令是十六字令,只有四句话,最长的长调是南宋吴文英的《莺啼序》,吴文英特别善于写这种很长的东西,它有四叠,也就是四片,大概有二百四十个字。

第三个特点是长短句,这个是一目了然的。诗有五言、七言,也有杂言,但是一般来说都是比较整齐的。而词最大的特点就是长短句,即使像《浣溪沙》那样都是七个字的,还是和诗有不一样的地方。为什么呢?《浣溪沙》是三句三句的,是奇数,不是诗那样上下句两两对应的。而且它还分了段,跟诗是不一样的。大部分词都是句子长短参差不齐的,所以人们也常把词叫做长短句,比如说北宋秦观的词集就叫做《淮海居士长短句》,辛弃疾的词集名叫《稼轩长短句》,这种长短错落不齐的句法有利于表达更丰富、更复杂的情感。一般来说,词表达的情感都是婉约幽微、柔美曲折的,所以近代有一位研究词的大家,就是大家都熟悉的王国维先生,他在比较诗和词的不同时就说“诗之境阔,词之言长”,诗让人感觉到的境界非常开阔,而词的“言长”并不是说它啰唆,而是指词所表达的感情很丰富婉转、曲折摇曳。

刚才我们介绍的是词的起源和特点,接着再来看几首早期比较重要的词。

第一首是《菩萨蛮》,相传这个是李白写的:

平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧。暝色入高楼,
有人楼上愁。玉阶空伫立,宿鸟归飞急。何处是归程,
长亭更短亭。

这首词也是从敦煌曲子词里找出来的,可为什么说它的

作者是李白呢？因为大家一看这首词就觉得它跟我们刚才讲的那些民间词的感觉是不一样的，它的艺术技巧非常成熟。据后人研究考证，这个词可能是托名的，因为李白名气大，干脆就托名说是他作的。古人跟今天的人不一样，现在是不管你写的好不好，反正最重要的就是出名，把我的名字落上就行。古人不是这样，古人重视的是我作品能不能流传，所以他们往往会托名一个很有名的作家，比如说李白。不过这个还没有确论，只是沿着词的发展脉络看过来，确实会觉得这首词不寻常，它写得已经非常成熟了，这首词还被誉为“百代词曲之祖”，但是因为时间的关系我们今天不多讲了，留给大家自己下去体会一下吧。

下一首是大家很熟悉的《渔歌子》，它的作者张志和很有意思，这个人才分很高，他十六岁就入了太学，而且很受当朝皇帝的欣赏，据说皇帝还亲自给他取了名字。不过可能是这个张志和天性散淡，他自己辞了官，泛舟在三山五湖之间做了一个钓翁，他自己还给自己起一个号叫“烟波钓徒”，当然了这是一种士大夫情怀，张志和肯定不是真正的渔夫。这个张志和的书、画、诗都非常好，但是我们往往一提到他就会想到这首小词，因为它的影响很大。这首词是他和自己的好朋友，也是唐代著名的书法家颜真卿，还有其他一些人一同在船上饮宴时写下的。我们现在一起复习一遍吧，大家应该都非常熟悉这首词了：

西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。

西塞山在湖北，这首词写的是一副江南水乡的美景，山前有翩翩的白鹭在飞，有红艳的桃花盛开，还有肥美的鳜鱼