

唐风宋韵

中国古代诗歌

神州文化集成丛书

李庆 武蓉 著
严绍溥 审定

新华出版社

神州文化集成

唐风宋韵

中国古代诗歌

李庆 武蓉 著

严绍澍 审定

新华出版社

神州文化集成

京新登字 110 号

神州文化集成丛书

唐风宋韵·中国古代诗歌

李庆 武蓉 著 严绍璁 审定

新华出版社出版发行

新华书店经销

中国印刷公司监制

北京志诚文字图像新技术有限公司制版

北京顺义李史山胶印厂

850×1168毫米 32开本 5.125印张

插页2张 110,000字

1993年12月第一版

1993年12月第一次印刷

印数:1 10,000册

ISBN 7 5011 1514 1/G·538

定价:8.20元(软精)

3.00元(平)

序

季羨林

最近几年来,有关方面的人士提出了弘扬中华优秀传统文化、发扬爱国主义精神的口号,立即得到了全体中国人民,甚至海外华人和华裔的同声赞扬和热诚响应,足证这个口号提到了人们的心坎上,是完全正确而且及时的。

根据过去的经验,所有正确的口号都必须落实到行动上,才算有效。因此,我们中国文化书院的同仁们和中国华诚集团文化传播公司总经理李生泉同志等,爱国不敢后人,也想尽上自己的绵薄,为这宏伟的盛举增砖添瓦,几经酝酿磋商,发起了这项《神州文化集成》大型丛书的编辑出版工作,这中间也得到了新华出版社的大力支持。计划先出一百本,并将配以电视录像。读者与观者,不限于大陆上的同胞,也包括大陆以外的华人和华裔;台湾在内,自不在话下;我们甚至想象,连在历史上同中国文化交流密切的东亚和东南亚国家也都包括在里面。至于这个范围以外的世界上所有想了解中国文化的国家,如果对我们的丛书和影

视也感兴趣，我们当然也衷心欢迎。“韩信将兵，多多益善”，这就是我们的期望。

抱着这种想法和期望，我们开始了组稿活动。在较短的期间内，我们约请了一些国内学有专长的老中青年的学者，承担各书撰写的任务。尽管有不少学者工作十分繁忙，但是一听到我们发起的宗旨，无不慨然应允。为了保证著作质量，我们规定了严格的审稿制度。谁也没有“特权”。只有这样才能真正弘扬我们先民留下来的优秀文化。这一点，我们可以心安理得地告诉我们的读者和观众。

《神州文化集成》丛书最初我们想定名为《神州文化精华》或者《精粹》。但是有的同志认为，从马克思主义科学观点上来看，我们中华文化，不管有多么光辉灿烂，不管对全人类做出了多么巨大的贡献，它同任何时代的任何国家的文化一样，并不可能完全都是精华。我们的丛书中也介绍了一些非介绍不行的反映中国特殊文化的现象，它也许谈不上什么精华，但也绝非“毒品”，它似乎是中性的，绝对无害，也许还有点益处，它能增强国外读者和观者对中国的全面了解。基于以上的考虑，我们把本丛书命名为《集成》。

我们的丛书虽然冠以“神州”，但是我们考虑问题的视野却绝不限于神州。

最近几年来，我经常考虑一些有关文化的问题。如果说我的考虑有什么特点的话，那就是，我并不围

于神州这一个地区,也不限于当前这一个时代。我收藏着一方清代浙派大家陈曼生刻的图章,其文曰“上下五千年,纵横十万里”,这完全符合我的精神。我于文化问题绝非内行里手,我也不装出这番模样。但是,我看到了一些东西,想到了一些东西,我不愿意妄自菲薄,也不愿意敝帚自珍,于是就写了一些短文,在不同的座谈会上也做了几次发言。得到的反应多是肯定的。连一些外国学者也不例外。这当然增强了我进一步探讨的信心。

我觉得,我们过去谈论中国文化,往往就事论事,只就中国论中国,只就眼前论中国。这样做的结果只能是像瞎子摸象一样,摸不到全貌,摸不到真相。经过我多年的思考,我认为,从人类整个历史来看,全世界人民共创造出来了四个大的文化体系。所谓“大”指的是历史悠久、影响广被、至今仍然存在的文化体系。拿这个标准来衡量,我发现了只有四个:中国、印度、伊斯兰和欧美。其中前三个属于东方文化范畴,第四个属于西方。东西两大体系,有相同之处,也有相异之处,相异者更为突出。据我个人的看法,关键在于思维方式:东方综合,西方分析。所谓“分析”,比较科学一点的说法是把事物的整体分解为许多部分,越分越细。这有其优点:比较深入地观察了事物的本质。但也有其缺点:往往只见树木,不见森林。所谓“综合”就是把事物的各个部分联成一气,使之变为一个统一的整

体,强调事物的普遍联系,既见树木,又见森林。普遍联系这一点是非常重要的,它完全符合唯物辩证法。

我浅见所及,东西文化的根本差异即在于此。

中国文化是东方文化的重要组成部分。要想了解中国文化,必须了解东方文化;而要想了解东方文化,必须了解中国文化。东方文化和中国文化,了解必须同时并进,相互对照,相互比较,初时较粗,后来渐细,螺旋上升,终至豁然。

我想先从医药中举一例子。人们都知道,西医和中医是完全不同的,两者的历史背景完全不同,发展过程也完全不同,因此,诊断、处方、药材等等都不一样。最明显的差别是大家所熟知的:西医常常是“头痛医头,脚痛医脚”,而中医则往往是头痛医脚,比如针灸的穴位就是如此。提高到思维方式来看,中医比西医更注重普遍联系,注意整体观念。

再拿语言文字来作一个例子。西方印欧语系的语言,特别是那一些最古老的如吠陀语和梵文等等,形态变化异常复杂,只看一个词儿,就能判定它的含义。汉语没有形态变化,只看单独一个词儿,你就不敢判定它的含义,必须把它放在一个词组中或句子中,它的含义才能判定。使用惯了这种语言的中国人,特别是汉族,在潜意识里就习惯于普遍联系,习惯于整体观念。

再如绘画,中西也是不相同的。许多学者,比如申

小龙先生等,认为西画是“焦点透视”,中国画是“散点透视”。你看一幅中国山水画,可以步步走,面面观,“景内走动”,没有一个固定的焦点。申小龙还引用了李约瑟和普利高津的意见,认为汉民族有有机整体思维方式。

从上面几个简单的例子中可以看出中国文化的特点。约而言之,这个特点可以归纳为普遍联系和整体观念。从“科学主义”的观点上来看,这未免有点模糊,但是这个“模糊”却绝非通常所谓的“不清不楚”,而是有比较严格的科学含义,它强调的正是普遍联系。这同我上面讲的东方文化的思维方式是“综合”,是完全一致的。

我的这一点想法,颇得到一些学人的赞同。在北京召开的“东方文化与现代化学术讨论会”上我讲了我的看法。会议结束以后,一位日本大学教授专程来到我家,向我表示他很赞成我的意见。我最近到南朝鲜访问,在社会科学院的一次座谈会上,我又谈了我的看法,一位大概是主张“全盘西化”的教授说:“我们韩国没有东方文化!”我在大吃一惊之余,举了几个我在汉城几所大学中看到的例子,说明那里是有东方文化的。那位教授最后还是承认了我的看法。

但是,不管有多少人赞成我的想法,我毕竟不精于此道。亿而偶中,是可能的;亿而不中,又何尝不可能呢?我这一点粗略的想法,在可预见的时间内,无法

用实践来证明。即使在非常长的时间内,也只能逐渐地通过世界文化的发展来验证。这一点我想是大家都同意的。

一个人自己有了一点新的看法,而且又觉得它是可能站得住脚的,总希望能有更多的人理解。得到赞成,当然高兴;得到否定,也可以起他山之石的作用。我就是怀着这样的心情,像一个传教士一样,一有机会,就宣传我的“上帝”。现在就是借写这篇序的机会,再絮叨一遍。

我这一篇所谓总序只代表我个人的观点,我绝无意强加于人。强加于人的作法是愚蠢的。百有争鸣,我只是一家。但有一点我是十分坚定的,看中国文化,必须把它放在东方文化这个大框架内,放在世界文化这个更大的框架内,才能看得清楚。如果在时间和空间方面不能放开眼光,囿于积习,墨守成规,则对我们祖国的优秀文化,无论如何也是认识不清楚的。弘扬中华文化,发扬爱国主义,是我们每一个中华儿女的神圣的责任。我们这套丛书的每一位作者和电视录像的制作者,都会认真负责地从事自己的工作。我希望,我们的任务能够完成;我希望,我们的目的能够达到。是为序。

一九九一年六月二十六日

目 录

序.....	季羨林
第一章 中国诗歌的初步形成	1
一、诗歌之花是怎样在华夏古国开放的?	1
二、从《诗经》的汇集看中国诗歌的最初形成过程.....	11
三、《诗经》奠定了中国诗歌的基本风格特点.....	17
第二章 中国诗歌的丰富和发展	25
一、又一朵奇葩开放 楚辞.....	25
二、汉乐府民歌进一步发展了《诗经》风体诗.....	30
三、五言诗的形成和七言诗的出现.....	38
第三章 中国诗歌的第一个高峰	
—— 唐诗	49
一、唐诗是怎么形成高峰的?	49
二、新风貌的开创——初唐诗坛革新.....	53
三、群星争辉,云蒸霞蔚 盛唐诗坛出现高潮	57
四、新乐府运动及中唐新诗风.....	65
五、灿烂唐诗的晚霞.....	74
第四章 中国诗歌的第二个高峰	
—— 宋词	81

一、词之兴起,与诗同辉	81
二、词至北宋,势如潮涌	86
三、词至南宋,形成高峰	96
第五章 中国诗歌的第三个高峰	
元代散曲	107
一、散曲的兴起	107
二、元代散曲,别有韵味	110
第六章 唐风宋韵长久不衰	123
一、宋诗漫卷耀眼明	123
二、唐风盖百代,时间新歌声	138
三、词河常流,波滚浪翻	145
后记	李生泉 151

第一章 中国诗歌的初步形成

一、诗歌之花是怎样在华夏古国开放的？

黑格尔在其《美学》第三卷中曾经说过一句话：

诗的用语产生于一个民族的早期，当时的语言还没有形成，正是要通过诗才能获得真正的发展。

这句话表面看来，次序颠倒，混乱违理，似乎不是语言创造了诗，而语言倒成了诗的产物。但细一揣摩，却道出了一个真理，即人类语言的历史，是首先从诗开始的。考察世界上每一个民族的最初发展历史，几乎都证明了这一点。这是因为在原始人类的时代，通常人们所想象的语言还未形成，原始人用一种笨拙的、摹声又拟形的“连喊带比划”的半哑式语言交流思想感情，是一种“充满热情的歌唱的语言”，“是诗人的语言”（卢梭语）。也就是说，在原始人类那里，“诗”与“语言”曾经是二位一体的。由此看来，在人类其他艺术形式出现之前，作为原始人“有声语言”的“歌”，首先出现了。也就是说，诗歌是世上每个民族首先开放出来的艺术之花。这在东西方世界都

是相同的。不过,各民族诗歌的具体形式,却不是千篇一律的。这一点,同样为世界各民族的诗的形式、诗的风格、诗的特点、诗的历史、诗的传统所证明。由于受着地域环境的影响,受着各民族心理习惯诸因素的影响,各民族的诗从一开始产生,就都具有自己独特的风格特点和历史传统。例如,东方世界和西方世界的诗就有很大的不同,中国诗与西洋诗就有很大的不同。读中国诗的人会注意到,中国诗以汉民族的诗为代表,从古到今,差不多都是篇章短小的抒情诗;而研究西洋文学的人都会知道,西洋诗的重点在于史诗。

西洋诗以史诗开先河,首先出现了古希腊荷马(约公元前十世纪)的《伊里亚特》和《奥德赛》两部著名的史诗,从而开始了西洋诗重史诗的传统。古希腊文学中也有抒情诗,如萨福(公元前六〇〇年前后)和品达(约公元前五二二—一四四三年)都写过抒情诗,但他们的作品不被人们看重。人们重视的是《伊里亚特》和《奥德赛》。古希腊的著名哲学家和文艺理论家亚里士多德(公元前三八二—一三四四年)在他的著名著作《诗学》中,大谈史诗和戏剧,却看不起抒情诗,说它是“不入乐的散文和不入乐的韵文”,“只用语言来模仿”,“这种艺术至今没有名称”。西洋文学沿着这个传统发展下来,一直重视史诗。英国最早的诗篇是八世纪时代的《贝奥武尔夫》,这是一首叙述英雄贝奥武尔夫怎样打败妖怪的长篇史诗,接着先后出现了弥尔顿(一六〇八—一六七四)三大篇史诗:《失乐园》(一六六七)、《复乐园》(一六七一)和《力士参孙》(一六七一),拜伦(一七八八—一八二四)的长诗《恰尔德·哈罗德游记》(一八一二—一八一八)和《唐·璜》(一八一八—一八二三),雪莱的《解放了的普罗米修斯》(一八一九)。这些都是史

诗类的诗篇或诗剧。华兹华斯写了不少优美的抒情诗,并且以此著名,但他还要立志写一部伟大的史诗,定名为《隐士》,认为只有这样才能使自己垂名不朽。可见,在西洋人的眼里,史诗占着多么重要的地位,而把抒情诗看作次要的。

在中国,从《诗经》开始,千百年来的诗歌一直沿着抒情诗的传统下来。《诗经》中所收的几乎全部是抒情诗;《诗经》以后的《楚辞》,也是抒情诗。接下来的汉魏乐府和五言诗,也都是抒情诗。唐朝是我国诗的高潮时期,宋朝是我国词的高潮时期,唐诗和宋词都是抒情的。元代的戏剧中包含着大量的抒情诗,散曲则都是抒情诗篇。我国汉民族也有叙事诗,《孔雀东南飞》和《木兰诗》就是著名叙事诗,前者叙述一个爱情悲剧,后者叙述女子代父从军,其人物、情节、风格都带有很大的抒情成分。

考察我们民族的历史,根据迄今为止所能发现的历史资料,作为我们民族最先开放出来的艺术花朵的诗歌,是伴随着我们民族的生产劳动、地域环境、心理构造、风俗习惯、音乐舞蹈、语言文字等等方面的特点而生根、发芽、萌动、含苞、破蕾、开放的。它是我们民族的生产劳动之花、心理习惯之花、歌舞音乐之花、语言文字之花。

关于民族生产劳动之作用,远在人类发音清晰的语言产生之前,我们的祖先在从事生产劳动的时候,很自然地喊出有节奏的声音,这就是劳动呼声。这种“劳动呼声”,不仅在生理上适应着劳动的节奏,调剂着劳动者的动作和呼吸,减轻他们的疲劳,而且也协调着集体劳动者的共同动作,使大家彼此配合,提高劳动的效率。人类最初的诗歌,就孕育在这种“劳动呼声”之中。鲁迅先生在《门外文谈》中说:“我们的祖先的原始

人,原是连话也不会说的,为了共同劳作,必须发表意见,才渐渐地练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头,都觉得吃力了,却想不到发表,其中一个叫道‘杭育杭育’,那么,这就是创作,大家也要佩服、应用的,这就等于出版;倘若用什么记号留存下来,这就是文学;他当然就是作家,也是文学家,是‘杭育杭育派’。”在我国古代的文献里,就有把劳动呼声称为诗歌的例子。如《淮南子·道应训》中说:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也。”可见,人类最初的歌声是伴随着劳动的呼声而出现的。

诗歌产生的这种现象,在世界各民族中间,是共通的,或者说,是必然的阶段。造成世界各民族之间诗歌不同风格不同特点的原因,恐怕首先要从他们所从事的生产劳动的不同内容方面去寻找。尽管各民族之初都经过一个狩猎阶段,但随着后来的发展,各民族之间在具体的生产劳动内容方面,出现了差异。即根据各自的地域环境,有的民族将野兽驯服,进行放牧,过着游牧生活;有的民族发明了农业,将植物种子播种后再收获,从事着农业生产;有的民族生活在江海之畔,以打鱼为业;有的民族处在山林之中,主要以采集山珍野果生活,等等。这种不同的生产劳动内容,规定、限制和影响他们的视野,各自在自己的诗歌中反映着他们具体的、不同的生产劳动内容。主客观诸多因素的互相影响,随着历史的积累和沉淀,就逐渐形成了不同特色、不同风格的诗歌。

从中国的情况来看,华夏民族最初的生活地点,主要是在黄河流域。黄河流域地肥水美,原始社会后期就有了种植五谷的农业。这里的多数人从事着农业生产劳动。因此,华夏民族的诗歌,多是反映农业生产劳动以及与此有关的内容。例如,

《礼记·郊特牲》记载了一首相传是伊耆氏神农时代的《蜡辞》，就是祈祷农业丰收的：

土反其宅！（土，返回你的原地！）

水归其壑！（水，流归你的沟壑！）

昆虫毋作！（昆虫，不要作怪！）

草木归其泽！（野草，长到你的泽滩去！）

这是一首腊祭的歌辞，其内容是劳动者以责备的口气，命令那些危害农作物的东西，不要施恶于农作物，反映了劳动者希望来年风调雨顺、取得丰收的心情。又如，《吕氏春秋·古乐篇》记载，传说上古葛天氏时，有乐曲八章，三个人拿着牛尾，踏着脚唱歌，八章歌的名目，都是围绕着农耕和畜牧业方面的生产劳动。至于反映周代社会生活的《诗经》，描写农业生产劳动方面的诗歌，就更多了。打开《诗经》，凡是反映劳动人民生活方面的篇章，几乎都是描写黄河流域一带人民从事农业劳动以及与此有关的人情风土、环境特点的。如《七月》，叙述了邠地农民一年四季的劳动过程和劳动生活的各个方面；《甫田》、《大田》、《载芟》、《良耜》叙述了农民选种、除草、施肥、灭虫和制造农具等有关农业生产的各方面的活动；即使是表现爱情生活的《桑中》、《氓》、《木瓜》、《君子于役》以及反映人民反抗剥削压迫的《硕鼠》、《伐檀》、《相鼠》等诗篇，也充满了有关农业生产和黄河流域地带的风土人情。

由此看来，我们中华民族的诗歌，不仅是伴随着最初的劳动呼声和歌声而产生的，而且是伴随着后来主要从事的农牧业劳动而出现的。

关于民族心理习惯之作用。我们研究诗歌的起源，不但要看到具体的生产劳动内容所起的作用，而且要看到作为创作

主体的民族的心理世界所起的作用。世界上各民族都有自己特定的心理世界。这种特定的心理世界,不是凭空产生的,而是受各种客观条件长期影响形成的。比如古希腊人,认为主宰整个宇宙和人生的是万神之王宙斯。于是把人间发生的一切都纳入了宙斯救世的神灵光圈之中。荷马史诗就是一个生动的证明。公元前十二世纪,在小亚细亚西部沿海城市特洛伊发生了长达十年的战争,涌现出了无数英雄豪杰和可歌可泣的事迹。这些事迹在流传中便被希腊人逐渐披上了宙斯救世的神话外衣,出现了关于特洛伊战争的许多神话传说故事。到公元前十世纪,被双目失明的行吟歌手荷马作为素材,创作出《伊里亚特》和《奥德赛》两部史诗。而在中国,虽然出现过许多神话故事,但并未形成一个统一的神灵救世的主体。人们崇尚的黄帝、尧帝、舜帝、大禹和后稷,都是一些农耕、治水、治病、为民众办好事的贤良人物,他们为民众所办的好事的具体内容,也成了人们所崇尚的东西,把生活的热情更多的倾注于农耕、畜牧、治水、伐木、纺织等等实实在在的生产劳动之中,创作出来的诗歌也围绕着这些现实生活中的内容,呈现出现实主义的风格。《诗经》中所收集的诗歌就生动地说明了这个问题。

民族的心理定势在一个民族的诗歌形成过程中起着重大的作用。这种心理定势,实际上就是一个民族对所从事的整体实践的集体感受。这种民族的集体感受一旦形成之后,很不容易消失,久而久之,便变成了民族的心理习惯,以至发展成为民族的文化习惯、风俗习惯。而习惯一旦形成,它便会以情不自禁、不期而至的方式持续下来,有如物理学中的惯性力量,成为一种推动民族文化向这一特定方向发展的强大动力。我