

少年 古典 文学 欣赏 文库

明人出版社

吴庆峰

历代叙事诗赏析

女執懿德
遠恨微行
憂非柔桑
君恩近
西宮
秋夜
畫

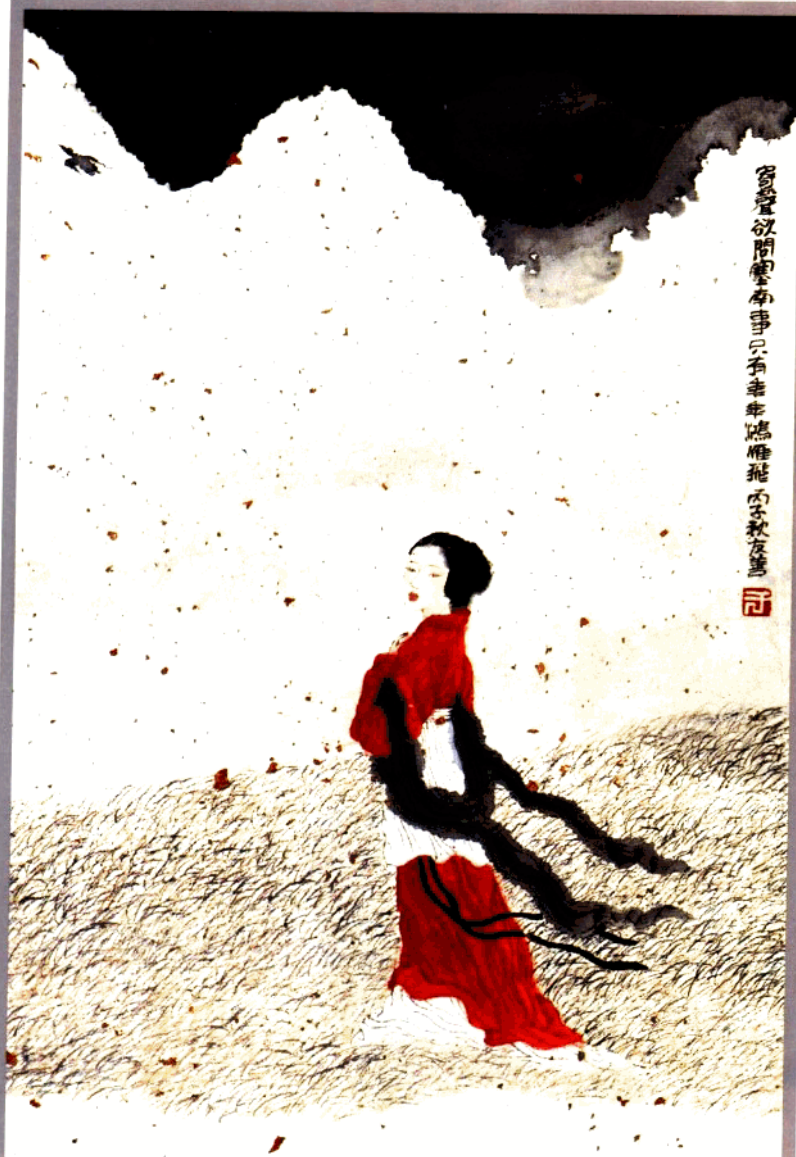
孔雀東南飛
五里徘徊啼
日繞樹悲思出兩啼
兩子友誼

新詩黃河遠上金銀山頭西子寫友錄

客登欲問雲南事，只有春鴻雁。飛。丙子秋夜寫。

出版说明

为了提高小学高年级和初中学生阅读古典文学作品的能
力,从祖国丰富的文学遗产中批判地吸收有益的思想营养和艺
术经验,我社特编辑出版这套《少年古典文学欣赏文库》。

这套书选辑历代游记、传记、书信、议论文、寓言故事、叙事
诗、抒情诗、山水田园诗、词曲、辞赋及文言短篇小说、白话短篇
小说等各种体裁中具有一定代表性的优秀作品,加以注释和评
介,分册出版,以帮助读者阅读和欣赏原文,理解原文的思想内
容和艺术特点。

本书在作者介绍、注释、评介中,均力求准确简明,深入浅
出,文字通俗易懂。

由于我们经验不足及水平所限,缺点错误在所难免,殷切希
望广大读者和专家批评、指正。

明天出版社

序

—

叙事诗,是以记叙人物事件为主的一种诗体,它“是介乎小说和抒情诗之间的一种样式”。(郭小川:《谈诗》)就是说,它兼有小说和抒情诗的某些特点。

从像小说这一点来讲,叙事诗要有完整的情节,要有鲜明的人物形象。例如《木兰诗》,从木兰织布写起,次写她置办军资,写她开赴前线,写她十年征战,荣立战功,回朝论赏,写她“不用尚书郎”而愿意回乡种地。故事情节曲折动人。通过木兰女扮男装、代父从征故事的叙述,这位爱国爱家的女英雄的形象也就非常鲜明了。

具备完整的情节和鲜明的人物形象,长篇叙事诗是这样,短小的叙事诗也是这样。例如《上山采靡芜》,写的是一个被离弃的女子和她的“故夫”相见的场面。这是一个戏剧性的镜头。通过男子“新人不如故”的话,我们知道弃妇是一个勤劳、善良的人。而通过弃妇之口,“新人从门入,故人从阁去”,我们也可以想象到这男子遗弃她的过程。诗虽然短短几行,但它结构巧妙,

历代叙事诗赏析

叙事角度选择得好，这就弥补了因篇幅短小所带来的局限，仍然给人们以极为深刻的印象。

叙事诗是叙事的，但它是“诗”，又要抒情。如果不能在叙事中充满诗意，而只是干巴巴地铺陈和刻画，那是达不到令人赞赏的效果的。《长恨歌》就是一例。杨贵妃死后，唐明皇深切地思念她。在明皇逃蜀之时，白居易这样写道：

黄埃散漫风萧索，云栈萦纆登剑阁；
峨嵋山下少人行，旌旗无光日色薄。
蜀江水碧蜀山青，圣主朝朝暮暮情；
行宫见月伤心色，夜雨闻铃肠断声。

这里，诗歌以其特有的韵律、以其特有的铺陈手法，极力地渲染了悲凉冷落的气氛。既写了明皇“登剑阁”、至行宫的历程，又写了他“见月伤心”、“闻铃肠断”的心情。诗歌把叙事和抒情凝为一体，具有强烈的感染力。

因为叙事诗既要叙事，又要抒情，而二者又往往是密切地结合为一个有机的整体，所以遇到具体的篇章，究竟是叙事诗呢，还是抒情诗，有时就不太好判定。例如杜甫的《自京赴奉先县咏怀五百字》，第一段是直抒胸臆，说明自己的理想，表达对皇帝的忠爱，抒情、议论的成分比较多。但诗的第二段、第三段则具体写了“自京赴奉先县”的情况。先写“客子中夜发”，次写“凌晨过骊山”；出了长安，渡过泾渭，“官渡又改辙”；过了河梁，就到家了；再写“入门闻号咷，幼子饿已卒”，这都是叙事，所以，这首诗情节是完整的。而通过情节的描述和诗人的歌咏，杜甫忧国忧民的形象也就跃然纸上了。因此，从全诗的基本特征看，这首诗应当看作是叙事诗。

根据上边的认识，这本书共选了叙事诗 74 首。在浩若烟海

序

的诗篇里选取这么一丁点儿，自然有些名篇收不进来。不过，在选择篇目时，我们尽量注意了不同时代、不同作家的不同特点，注意了诗歌的题材和代表性，所以从这本书里似乎还可以了解到我国叙事诗发展的大致情况。

二

我国的叙事诗源远流长，丰富多彩。

诗歌是劳动的产物。先民们在劳动中有所歌咏，诗歌也就产生了。经后人追记的《弹歌》：“断竹，续竹；飞土，逐肉。”就是一首叙事诗，写的是先民们砍伐竹子，制作弹弓，弹射泥丸，猎取禽兽的事。从它所反映的原始狩猎生活和二字句的简短节奏看，它应当是原始社会的口头创作。不过，这类作品流传到后世的已经是非常少了。

我国现存最早的一部诗歌总集是《诗经》。《诗经》里的诗，可分为以抒情为主和以叙事为主两部分。《国风》大部分是民间歌谣，主要是抒情诗，但也有叙事的成分，如《氓》、《七月》等都是叙事名篇。《颂》和《大雅》主要是叙事诗。如《大雅》中的《生民》、《玄扈》、《绵》、《皇矣》、《大明》五篇，其实就是用韵文写的历史。《小雅》中的一些篇章，如《采薇》、《大东》等，也都有很完整的叙事。不过，与《大雅》相比，《小雅》的抒情意味增多了。

《诗经》里的叙事诗，比起《弹歌》一类的作品，显然是有了较大的发展。但它多是平叙事物，描写场面，人物形象还不是很鲜明，所以它仍处于我国叙事诗的初级阶段。

叙事诗在汉魏六朝有了很大的发展。值得一提的是作为汉诗中成就最高、影响最大的乐府民歌。它同《诗经》中的民间歌谣一

历代叙事诗赏析

样,是出自下层群众之口的。它广泛而深刻地反映了当时人民的痛苦生活和悲愤情绪。如《陌上桑》写一个年轻女子同太守之间的斗争,《东门行》写一个男子因生活所逼而奋起反抗,《孤儿行》写兄嫂对弟弟(一个孤儿)的种种虐待等等,都反映了封建压迫的残酷,读者可以从中听到被压迫者的啼号和呻吟。从反映现实的广度来讲,《东门行》、《孤儿行》等题材,都是《诗经》所没触及到的。另外,乐府民歌中的绝大多数都是叙事诗。上边提到的各篇和《孔雀东南飞》,无论是写生活中的小小片断,还是写有头有尾的故事,都是以叙事为主。其中有些作品,如《陌上桑》、《孔雀东南飞》等,都塑造出了性格鲜明的人物形象,标志着中国文学史上叙事诗歌的一大发展。而《孔雀东南飞》,故事情节完整,曲折动人;诗中人物众多,而且栩栩如生,堪称叙事诗史上的一块里程碑。它和北朝民歌《木兰诗》,都是传诵千古的不朽之作。

汉乐府民歌是我国诗歌园地里的一朵灿烂的鲜花,它对后代的诗歌产生了深远的影响。如建安时代诗人们写离乱和人民苦难的诗篇(曹操的《苦寒行》、王粲的《七哀诗》、蔡琰的《悲愤诗》等,都是当时社会的写照),杜甫“因事立题”的名作“三吏”、“三别”,白居易的《新乐府》等,乃至清代蒋士铨的《京师乐府词》、黄遵宪的《台湾行》、《哀旅顺》等,其精神和体制都与汉乐府民歌一脉相承。可以说,历代的乐府诗作,代表着中国古典诗歌的现实主义传统,如一根红线贯穿于中国诗歌史中,闪耀着不灭的光辉。

唐代的中国是当时世界上一个先进、文明的国家。这一代的诗歌成就是我国封建社会诗歌发展史上的黄金时代。它的叙事诗也发展到了极高的水平,为历代叙事诗之冠。在唐代灿若群星的诗人中,杜甫和白居易的叙事诗是最为后人称道的。

序

杜甫一生写了许多优秀的叙事诗。如他困居长安十年中所写的《兵车行》、《自京赴奉先县咏怀五百字》等都是不朽的篇章。安史之乱爆发，诗人又饱经离乱之苦，这期间他写了“三吏”（《新安吏》、《石壕吏》、《潼关吏》）、三别（《新婚别》、《垂老别》、《无家别》）、《羌村三首》等。这些诗篇，大多是不袭用乐府旧体的乐府诗。杜甫晚年寓居成都西郊的草堂里，一次秋风吹破茅屋，秋雨淋漓，无法安眠，他又写了《茅屋为秋风所破歌》，表现了忧国忧民的炽热感情。由于杜诗广泛而深刻地反映了时代的重大事件，所以后世就称它为“诗史”，而他本人则被称为“诗圣”。

白居易的诗主要是叙事诗。他写了许多反映民生疾苦的现实主义叙事诗，如《秦中吟》10首、《新乐府》50首。这些诗大体上是一事一篇，情节也比较简单。最能代表白诗成就的，是他的长篇叙事诗《长恨歌》和《琵琶行》。这两首诗故事都比较复杂，情节曲折，人物形象鲜明，而且抒情强烈，震撼人心。它们是我国叙事诗史上两颗硕大的明珠，放射着夺目的光彩。

让我们以《琵琶行》为例来加以分析。

我国叙事诗的情节发展，大体以单线为主。《孔雀东南飞》、《木兰诗》等也是以单线推进情节的，而《琵琶行》则是复线。一条线是白居易从京都遭贬到江州去做司马；一条线是琵琶女在京师红极一时后，“年长色衰”，嫁作商人妇；“商人重利轻别离”，她只好独守空船。白司马“浔阳江头夜送客”，“忽闻水上琵琶声”，两条线始会一处。这样复杂的故事情节，这样推进情节的方法，都大大超过了前代的水平。再从叙事方法说，以往的叙事诗多以时间先后为序，而《琵琶行》则运用了倒叙手法，给全诗增加了波澜。再从抒情方法说，以往的叙事诗，在叙事中多安排抒

历代叙事诗赏析

情场面和细节,《琵琶行》无疑是饱和着作者的激情的,但这种感情还不仅仅是通过个别场面和个别细节来表现,而是从全诗的每个字句中自然地渗透出来的。琵琶女对明月,守空船,无限惆怅;而作者谪居九江,卧病浔阳,同样是十分愁苦。这样,诗人就把自己和琵琶女联系了起来,并发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的慨叹,使全诗所弥漫着的感伤、哀怨的情调更强烈地表现出来了。此外,《诗经》是四言,《孔雀东南飞》是五言,而《琵琶行》是七言,这在语言运用上也是一个发展。《琵琶行》恰当地运用了比喻、排比和夸张等修辞手法,语言优美和谐,音节铿锵悦耳,非常富有韵味。

总之,白居易的叙事诗远远地超过了前代。他的《长恨歌》和《琵琶行》,是中国叙事诗史上的又一个新的里程碑。

到了宋朝,中国的封建社会就开始衰落了。终宋一代,积贫积弱,常常受到西夏、辽、金、元等政权的侵扰,无力抵御,而国内矛盾也异常尖锐。面对这种现实,反抗民族压迫,反抗阶级压迫,诗人们就唱出了一篇篇悲壮的歌。从叙事诗来说,宋代反映劳动人民悲惨生活的作品很多,如梅尧臣的《汝坟贫女》,欧阳修的《食糟民》等。柳永的《煮海歌》写了盐民的生活,反映了手工业者的不幸遭遇,也很有特色。因为常受外族政权的侵扰,宋代鼓吹抵抗、宣扬爱国的诗也很多,如王禹偁的《对雪》、王安石的《河北民》、陆游的《五月十一日夜且半……》等,都有代表性。但从宋代的诗风来说,主张“言理”,有“以议论为诗”的议论化倾向,还有“以文为诗”的散文化倾向,所以尽管也有自己的大诗人如苏轼、陆游等,也有许多名篇,但叙事诗缺乏情节,没有鲜明的人物形象,水平不高,和唐诗是不能比拟的。从宋代开始,叙事

序

诗也进入它的衰落阶段了。

元代的叙事诗没有多少可说的。到了明代，古典诗歌的优秀传统虽未中断，但诗坛上弥漫着形式主义、拟古主义的风气，叙事诗也没有什么振作。直到明末，才出现了大诗人陈子龙和爱国诗人夏完淳。陈的新乐府《小车行》，夏的《细林夜哭》，写实事，有真情，是明诗中的佼佼者。

清代的叙事诗，成就比较大。清初吴伟业的《圆圆曲》、《楚两生行》，都记叙详赡，刻画入微，是叙事诗中的佳品。而朱彝尊的《玉带生歌》，则以文天祥的砚台为线索，叙述了 300 余年的兴亡史，并洋溢着爱国主义精神。这些作品的成就，虽比不上唐代，却也标志着宋后的新高度。

1840 年鸦片战争后，中国进入了半封建半殖民地社会。这使叙事诗也跟着起了变化，出现了反帝反封建的题材。这一阶段，写反对帝国主义侵略战争的诗篇比较多，也比较好，如张维屏的《三元里》、黄遵宪的《冯将军歌》、缪钟渭的《纪大东沟战事吊邓总兵世昌》等，都充满了昂扬的战斗激情。以缪诗而论，细致地记述了中日大东沟海战的场面，着重刻画了邓世昌总兵的形象，结尾还以反面角色加以衬托，使邓世昌的形象更加高大，更加勇武，光耀千秋。总的来说，近代叙事诗内容丰富，风格多样，可说是古典诗歌的新发展。而这种局面的出现，又是同新的时代的产生、新的思想的注入分不开的。

三

我们所选的叙事诗，都是千百年前的诗篇，它们对于今天的

历代叙事诗赏析

读者来说,究竟有什么意义呢?

首先,历代叙事诗大都体现了现实主义的优良传统,真实地反映了社会不同发展阶段的各种不同情况,如《七月》所写的奴隶们为公子做皮袄、给奴隶主修房子;《孤儿行》所写的兄嫂对弟弟的压榨,让他行贾、汲水、喂马。这两首诗就反映了奴隶社会和封建社会的剥削形式,是不完全相同的。再如反映民生疾苦,是叙事诗的一个重要内容,顾况的《困》写奴隶买卖的残酷,白居易的《卖炭翁》写皇宫的剥削,梅尧臣的《汝坟贫女》写“点弓手”的灾害,刘基的《买马词》写朝廷“贷钱买马”带来的苦难,也各不相同。而王维的《老将行》写退役将军,皮日休的《橡媪叹》写村妇,王冕的《伤亭户》写盐民,袁宏道的《懼歌行》写渔民,吴嘉纪的《邻翁行》写造船匠,施闰章的《牵船夫行》写纤夫等等,对象各异。就是说,叙事诗从各个方面反映社会,恰如一部形象的历史。学习叙事诗,正可以印证历史教材、补充历史教材,从中受到历史唯物主义的教育。

其次,近代中国的历史,是一部屈辱的历史。帝国主义列强的入侵,使我们的祖国面临被瓜分的危险。但是中国人民并没有屈服,他们具有英勇无畏的精神:在三元里,围困了英军;在大东沟,重创了日舰;在镇南关,打败了法军……在历史上,我们有无数的英雄,学习近代叙事诗,可以鼓舞我们的爱国主义情绪,提高我们建设四化、振兴中华的斗志和勇气。

第三,我们伟大的祖国是世界上文明发达最早的国家之一。我们祖先创造了光辉灿烂的文化。这些优秀的叙事诗,就是这灿烂文化的一个组成部分。同时,众多的诗人们,留下姓名的如曹操、陶渊明、李白、杜甫、白居易、苏轼、陈子龙、黄遵宪等,没留

序

下姓名的如《诗经》的作者们、历代民歌的作者们，都是我们今人的骄傲。学习叙事诗，可以增进我们对历代文化的了解，使我们更加热爱伟大的祖国。

第四，叙事诗在艺术上可供我们借鉴。这些诗歌有各种不同的风格，有的雄浑豪放，有的淡雅清新；有的叙事曲折、有的刻画生动，不一而足。诗人们写人记事的方法，也各不一样。有的平叙故事，如《生民》；有的截一片断，如《上山采蘼芜》；有的以时间为序，如《木兰诗》；有的运用倒叙，如《琵琶行》；有的是客观记述，如《桃花源诗》；有的就夹叙夹议，如《白京赴奉先县咏怀五百字》，等等。总结和学习这些宝贵的艺术经验，对于今天的诗歌创作和古典文学的学习，都是极有益处的。

当然，也应当看到，历代叙事诗，多出自封建文人之手，诗里难免会打上他们的时代和阶级的烙印。这是在阅读时应当加以注意的。

四

历代叙事诗内容繁浩，丰富多彩，美不胜收。本书所选，可谓九牛一毛。这样，对基本上依据所选篇目对我国叙事诗发展情况所作的说明，就很难做到详尽、中肯。因我们水平有限，加之对名诗的注释和评介，也肯定会有不当之处，诚恳地盼望读者指正。

吴庆峰

目 录

出版说明

序

先秦

- 氓 《诗经》(1)
七月 《诗经》(9)
采薇 《诗经》(18)
生民 《诗经》(22)

两汉

- 羽林郎 辛延年(29)
陌上桑 《乐府》(34)
东门行 《乐府》(40)
孤儿行 《乐府》(43)
孔雀东南飞(并序) 《乐府》(48)
上山采蘼芜 《古诗》(69)
十五从军征 《古诗》(72)

魏晋南北朝

- 苦寒行 曹 操(75)
白马篇 曹 植(79)
七哀诗(西京乱无象) 王 粲(84)

历代叙事诗赏析

- 悲愤诗 蔡 琰(88)
归园田居(少无适俗韵) 陶渊明(97)
桃花源诗 陶渊明(101)
木兰诗 民 歌(105)

隋唐

- 挽舟者歌 民 歌(111)
老将行 王 维(114)
长干行(妾发初覆额) 李 白(120)
自京赴奉先县咏怀五百字 杜 甫(125)
羌村三首 杜 甫(138)
石壕吏 杜 甫(143)
茅屋为秋风所破歌 杜 甫(147)
贫妇词 元 结(152)
田 顾 况(155)
雪车 刘 叉(159)
笼鹰词 柳宗元(165)
雉带箭 韩 愈(169)
长恨歌 白居易(172)
卖炭翁 白居易(185)
琵琶行(并序) 白居易(191)
李凭箜篌引 李 贺(201)
橡媪叹 皮日休(205)

宋

- 对雪 王禹偁(209)
汝坟贫女 梅尧臣(214)