

中国印象

丛书主编 程国赋
副主编 江曙

古代小说与诗词

梁冬丽 著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

丛书主编 程国赋 副主编 江曙

古代小说与诗词

梁冬丽 著

 暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

古代小说与诗词/梁冬丽著. —广州:暨南大学出版社, 2018. 1
(小说中国)
ISBN 978 - 7 - 5668 - 2091 - 4

I. ①古… II. ①梁… III. ①古典小说—小说研究—中国
②古典诗歌—诗歌研究—中国 IV. ①I207. 41②I207. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 070145 号

古代小说与诗词

GUDAI XIAOSHUO YU SHICI

著 者: 梁冬丽

.....

出版人: 徐义雄
策划编辑: 杜小陆
责任编辑: 陈绪泉
责任校对: 李林达
责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)
电 话: 总编室 (8620) 85221601
营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
网 址: <http://www.jnupress.com>
排 版: 广州良弓广告有限公司
印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本: 850mm × 1168mm 1/32
印 张: 6.75
字 数: 138 千
版 次: 2018 年 1 月第 1 版
印 次: 2018 年 1 月第 1 次
定 价: 29.80 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

小說家者流蓋出於稗官街談巷
語道聽塗說者之所造也孔子曰雖
小道必有可觀者焉致遠恐泥是
以君子弗為也然志弗滅也

錄漢書藝文志丁酉冬傳集

总 序

本丛书系统研究中国古代小说与中国文化的关系，是一种普及性文化读本，融学术性、知识性、趣味性和通俗性为一体。其主要针对的是具有高中及以上学历的国内读者和海外中华文化爱好者。

本丛书的作者，既有年富力强的中年学人，也有年方而立的勤勉后学。他们的著作或为国家哲学社会科学基金项目、教育部社会科学规划项目、省级社会科学规划项目的研究成果，或是各自的博士学位论文，都是作者致力数年的研究成果，反映了近年来的学术新视角和新观点。

本丛书尤其重视文献学、文艺学与中国古代小说的综合研究，强调文本细读，有意识地在文化学的视野中探讨中国古代小说，多维度地研究其与中国文化的关系。丛书内容较为丰富，主要有以下六方面：

第一，古代小说作品细读与赏析。梁冬丽教授的《古代小说与诗词》讲述了古代小说与诗词的密切关系。中国古代小说引入大量诗、词、曲、赋、偶句、俗语、谚语等韵文、韵语，其独特

的“有诗为证”体系对小说创作的开展及其艺术效果的提升起到重要的作用。该书主要由五部分内容构成：古代小说引入诗词的过程、古代小说创作与诗词的运用、诗词在古代小说中的功用、古代小说运用诗词创作的经典案例和古代小说引入诗词对后世小说创作的影响。杨剑兵副教授的《古代小说与爱情》，将古代小说中的爱情故事分为四类，即平民男女类、才子佳人类、帝王后妃类、凡人仙鬼类，再从每类爱情故事中精选四篇代表作品进行评析。吴肖丹博士的《古代小说与女性》，探讨中国古代小说与女性之间的关系，主要通过古代小说中关于女性的生动故事，结合社会生活史，让读者了解两千多年来女性在社会中扮演的角色和社会地位的变化过程。杨骥博士的《古代小说与饮食》，以古代小说文化为纲，中国饮食文化为目，通过特定的饮食专题形式写作，为读者展现中国古代小说的文化内涵。该书以散文笔调为主，笔触闲适轻松，语言风趣，信息量大，兼具通俗性和学术性。

第二，古代小说与制度文化。胡海义副教授的《古代小说与科举》，探讨中国古代小说与科举文化的密切关系，从精彩有趣的小说中管窥科举文化的博大精深。该书既有士子苦读、应试、考官阅卷、举行庆贺等精彩纷呈的科举场景，也有从作者、题材、艺术与传播等方面分析科举文化对古代小说的促进作用的理论阐述。

第三，古代小说与民俗、地域文化。鬼神精怪与术数、法术

是信仰民俗的重要组成部分，也是古代小说的重要母题，因此杨宗红教授的《古代小说与民俗》主要分为四部分：神怪篇、鬼魂篇、术数篇和法术篇。神怪篇介绍了五通神、猴精与猪精、狐狸精、银精，指出鬼神敬畏正直凡人；鬼魂篇介绍了灵魂附体、荒野遇鬼、地狱与离魂的故事；术数篇介绍了相术、签占、八字、扶乩、灾祥、讖纬、风水术，分析了这些术数对个人、家庭及国家大事的影响；法术篇重点介绍符咒、祈晴、祈雨、神行术与变形术。江曙博士的《古代小说与方言》，以方言小说为研究中心，论述方言与中国古代小说的关系。该书以方言对小说的影响、方言小说的编译和近代以来方言与普通话之间的论争等为论述重点，以北方方言、吴方言和粤方言为主要方言研究区域，兼涉闽方言、赣方言和湘方言，探讨诸如苏白对清代狭邪小说人物塑造的影响、以俞曲园将《三侠五义》改编为《七侠五义》为例论述从说唱本到文人小说的改编等。

第四，古代小说与宗教关系。受佛教、道教思想影响，中国古代小说中涌现出千姿百态的神仙形象，何亮副教授的《古代小说与神仙》以此为突破口，追溯神仙思想产生的文化根源，探讨了中国古代小说中神仙信仰的文化内涵。叶菁博士的《古代小说与道教》，从道教文化与小说的视角出发，探讨道教思想、人物、仙境及道教母题对中国古代小说的影响。该书内容丰富，笔调生动有趣，可作为研究道教文化与古代小说的入门读物。

第五，古代小说的域外传播。李奎副教授的《古代小说与东

南亚》主要论述中国小说在越南、泰国、印度尼西亚等国的传播及其影响。中国古代小说在新加坡、马来西亚、泰国主要以报纸作为载体传播，传播主体是华侨华人。中国古代小说传入越南的时间较早，对越南的小说和诗歌发展影响较大。中国古典小说在印度尼西亚最受欢迎的当属《三国演义》，出现许多翻译本和改编本。

第六，古代小说与心理学综合研究。周彩虹博士的《古代小说与梦》以中国古代小说中的梦类故事或情节为研究对象，运用的理论和方法既有本国的梦理论，又引入荣格学派的相关理论，尝试以中西结合视野对这一传统题材进行深入浅出、生动有趣的解读，如以生命哲思为主题，结合梦的预测功能，介绍中国古代的释梦观念和释梦方法，并对《庄子》《红楼梦》等作品中的相关情节进行分析；以教化之梦为主题，结合阴影理论，解析《搜神记》、“三言二拍”、《聊斋志异》等相关作品。

本丛书有别于一般的学术性著作，不是简单地将学术著作以通俗语言表达，而是运用新的思维方式和写作方法，是一种有益的尝试，希望也是一种有益的实践。恳请读者朋友批评指正，提出宝贵的意见和建议。

程国赋

2017年10月10日

前 言

中国古代小说喜欢引入诗歌，以描写、议论或抒情，所以宋人赵彦卫在《云麓漫钞》中说：“唐传奇文备众体，可以见史才、诗笔、议论。”孙楷第先生认为《剪灯新话》等明代传奇“皆演以文言，多麇入诗词。其甚者连篇累牍，触目皆是，几若以诗为骨干，而第以散文联络之者”。有关古代叙事类作品引入抒情诗词的论述较多。在实际创作中，宋元话本小说及明清章回小说兴盛之后，便形成了“有诗为证”的体制，其“诗”的特征非常明显。

上古歌谣之后，以《诗经》为代表的北方诗歌开始产生、流行；同时，以史传散文和诸子散文为代表的叙事文学兴盛，接着，代表南方诗歌特色的“楚辞”流行。有韵的诗歌与无韵的散文同时兴盛，又互相渗透、相得益彰。现存下来的史传作品如《左传》《战国策》《史记》《汉书》等均引入了诗歌，《孟子》《庄子》《韩非子》等也引入了诗歌。刚开始的时候，史传与诸子散文只是偶然引用诗歌，或者是作为记录史上之人事时的必然产物，如给刘邦作传时记载了《大风歌》，为项羽作传时记载了《垓下歌》，给荆轲作传时记载了《易水歌》。后来这种偶然记载

变成有意识的诗歌引入，当是进入了小说兴盛时代，小说为了突出人物的性格、身份等，特别是表现才子与佳人的才情时，不得不设置他们能吟诗作赋的情节，引入诗歌就成了一种行之有效的手段。再后来，有些长期从事小说创作或以小说编创出版为职业谋生手段的从业者，就琢磨出了一整套诗词引入的套路，这应该是借鉴了史传以序例说明创作缘由以及以论赞评价历史人物事件的做法。如《列女传》，传说为西汉著名经学家、目录学家刘向所整理，全书共分七卷，共记叙了105名妇女的故事。《列女传》于每则故事后均引四言八句的颂总结、评价烈女的事迹行为及道德指向，如卷一《母仪传》之《有虞二妃》的末尾为：“元始二妃，帝尧之女。嫔列有虞，承舜于下。以尊事卑，终能劳苦。瞽叟和宁，卒享福祐。”前四句复述、总结二妃的事迹，第五、六句表扬其道德上的贡献：“以尊事卑，终能劳苦。”最后两句表达了作者或评价者的愿望：“瞽叟和宁，卒享福祐。”久而久之，通俗小说作者也在创作经验的完善之下，于篇前、回末固定的位置引入诗歌，让其承担同样功能，体制性诗词程式便建立起来了。这是叙事散文引诗通俗化的结果。

按理，诗歌的传统是抒情，可是诗歌也有描写或议论的功能，如汉乐府对人物外貌与行为的铺叙，谢灵运诗歌对山水的描写，玄言诗对哲理的阐释，白居易新乐府“卒章以显其志”创作理论的提出及创作实践，还有宋诗“以才学为诗”“以议论为诗”的创作倾向，使诗歌除了具有抒情为主导功能的同时，也兼具了

描写与议论的作用。通俗小说在成功地引入诗歌进行人物描写、景物描写与场景描写的同时，也借助人物作诗吟赋的方式抒发情感，虽然人物情感与小说作者情感有时候融为一体，但是抒情的手段与功能却不变。中国古代通俗小说自觉承担了“适俗”“导愚”或“醒心”的责任，要表明惩恶扬善的态度，就得发表议论，

文生、武生图（蒙小玉）

除了散文文字的讲说、劝诫之外，还不时借助诗歌对小说之人、事、物进行评判。这是诗骚精神下移的结果。

民间说书是一门口耳相传的手艺，师徒传授方式总结了一整套讲说套路，以便于记诵、现场操作，学徒必须接受的一项严格训练便是使用简便的手册，背诵分门别类的诗歌，以便讲说时“曰得词，念得诗”，能够利用三寸之舌“秤评天下浅和深”。实际上，在口头艺术界里，描写人物外貌被称为“开脸”，包括面貌、穿着打扮与外在特征。有泛指，如文生赋、武生赋；有具体某个人的开脸。一般来说，开脸的顺序是：头上戴、身上穿、腰间围、足下蹬，因为这样的顺序既能使人物相貌清晰，又有类似程序化的脉络，便于记忆。这种程式在话本案头化的过程中，被通俗小说的编创者加工、整理，于是我们就看到了“三言”“二

拍”这样成熟的“有诗为证”范本。

俗讲为了吸引听众，也形成了一整套的讲说程式。在敦煌变文中，这种散韵结合的套式也成熟起来，无论是讲说佛经真义、佛家人物故事或历史时事人物，都喜欢运用散韵结合的体制。篇首与篇尾诗歌的使用、描写人物与环境诗歌体式的建立、议论与抒情诗歌运用的成熟，都为通俗小说“有诗为证”案头化、程式化的建立提供了成熟的范式。这样一来，通俗小说引入诗词的体制便在史传、诗歌、通俗文学自身的演变等因素的共同作用下建立了自己独特的民族化体式。

“有诗为证”的形式。“有诗为证”程式化的最大表现就是出现了体制性诗词与情节型诗词。体制性诗词如话本小说篇首诗、篇尾诗与人物事件评议诗，均是小说体裁特点的外在形态。如果没有这些体征，其文体的存在就失去意义了。即话本小说没有了这些“毫无意义”“可有可无”的诗词之后，就不再成为话本小说了，会变成另外一种性质的文学样式。情节型诗词是作者组织故事情节、推进叙述单元的有机成分，当然不可或缺。程式性、体制性是通俗小说“有诗为证”形式的最基本表现。内引与外引结合是通俗小说“有诗为证”形式的一种情态。韵文的诗词与散文的叙述相关联、渗透、交叉是通俗小说“有诗为证”形式的配合模式。诗词与散文之间的关系：疏离，甚至有的可以独立抽离。“诗（词）曰+诗词”是通俗小说“有诗为证”形式的文本特征与结构模式，其中诗词可以孤行直起。

“有诗为证”的实质。中国古代通俗小说“有诗为证”的实质就是诗骚精神对中国古代通俗小说的渗透，是文人诗骚精神在通俗小说的转化、衍生。

《诗经》开创了抒情言志的传统，“风雅”便成为审美取向；《楚辞》的香草美人式情感表达方式开创了以楚地民风为主的骚体风格，从此“风骚”“诗骚”便成为中国文学最主要的审美追求与艺术取向。汉代乐府诗、文人五言诗“感于哀乐，缘事而发”的魅力至今不减，魏晋南北朝诗追求“诗缘情而绮靡”的艺术精神长存，经历了盛唐诗歌“气来”“神来”“情来”的辉煌，达到宋元词曲或婉媚或豪放或泼辣的创作高峰，诗的创作并没有从此减少，精益求精的诗艺技巧探索热情并未减退，诗的精神依然随处闪耀，诗话这种著作方式开始盛行，文人们热情地探寻诗本事，解释诗歌背后的创作背景与情形，更加激发了人们对诗的仰慕。到了明清时期，诗歌、词曲的数量更加难以计数，质量不容置疑。中国古代文学是诗的天下，诗掌控了中国古代文学的脉柄。创作赋，有“骚体”，诗之精神在闪光；创作散文，以诗入散文，讲求对仗、对偶或骈散结合，诗的灵魂在闪光；“以散文入诗”的韩愈，受到了批判，因其破坏了诗的句式，减弱了诗的蕴藉含蓄之质；以诗入词，依然强调的是诗的本质，要尊体，破体是要受到批判的；以议论为诗、词、曲，更加要遭受批判，因为诗的本质精神是抒情。一些夹叙夹议的诗歌虽然受到过关注，但是纯粹只是抱着新奇的态度欣赏而已，好评之后却是摒弃。诗

歌不能纯粹描写，否则就会受到诟病，如谢灵运的山水描摹也受到非议，因为描写也不是诗的本质。

中国文学的本质是诗，诗的本质是抒情，体现的是文人的高雅情趣。

通俗小说兴起于宋元，盛行于明清。以今之学术视角去分析，它是俗的、叙事的。然而，它却喜欢议论，不时抒情。议论也好，抒情也好，竟然都喜欢引用诗歌，通过诗歌实现其叙事之外还有评价、抒情的功能。一方面，有人认为这是高攀诗歌以提高身价的表现；另一方面，有人认为这是改造诗歌，使诗歌趋向通俗化的行径。总之，它以通俗的叙事精神，赢得了市井百姓的欢心；又以高雅的诗骚情调，赢得了文人的赞赏。文人参与了曾经鄙视过的小说创作，进一步提高了小说的品位，才学小说大量涌现，才学涌现的表现方式之一即是大量引入诗歌，同时营造浓郁的诗的意境。这时候，中国古代通俗小说“有诗为证”实质的首要表现即是引入大量诗歌，让通俗的、叙事的小说成了诗的载体；次要的表现即是部分小说环境的描写具有很浓郁的诗意，诗的意境也是诗骚精神涌现的一种途径。

不久之后，小说界革命兴起，中国古代通俗小说“有诗为证”的实质没有改变，但是表现形式却发生了较大的变化：引入大量诗歌的做法改变了，却让诗意化的意境得到了发扬，甚至出现了诗化小说。小说诗化，诗骚精神以此形态得到提升，中国古代通俗小说由此实现了现代转型。

目 录

总 序	1
前 言	1
导 论	1
一 古代小说与诗词的历史关系	3
(一) 断章取义从历史到小说	3
(二) 英雄美女从诗词入小说	11
二 古代小说创作与诗词的运用	18
(一) “老刘食量大似牛” 博笑噱	18
(二) “滚滚长江东逝水” 讲哲理	24
(三) 隋炀帝怎会作《望江南》曲	28
(四) 张生为何待月西厢下	33

(五) 以诗传情，谁是真心看诗词	40
(六) 比诗招亲，谁是佳婿凭诗词	46
三 古代小说与诗词的功用	53
(一) 无影无形捕风赋	53
(二) 丑男丑女喷饭词	60
(三) 山形水势收笔底	67
(四) 是非功过有诗证	74
(五) 一赋可摹旷夫怨女情	81
(六) 一曲道尽才子佳人心	87
四 因诗生事——诗词裨益小说创作实例分析（上）	94
(一) 因诗得荐遇	95
(二) 因诗得团圆	102
(三) 因诗解悬念	109
(四) 因诗多失误	115
五 “白日见鬼”——诗词裨益小说创作实例分析 （下）	122
(一) 春浓花艳佳人胆	123

(二) 千古文人西子情	129
(三) 八难龙笛词：以小说释词源的经典	135
(四) 两斥月老诗：以才女求平等的虚无	142
六 古代小说诗词影响举例	149
(一) 日本小说的中国诗味	150
(二) 琼瑶小说的古典诗意	156
(三) “鸳鸯织就欲双飞”的理想	162
(四) “问世间，情是何物”的现实	169
(五) 以诗词为目创意好	176
(六) 引歌谣创作趣味多	182
参考文献	189
延伸阅读书目	192
后 记	193