

隋唐文学
之

唐传奇

一、唐传奇的艺术成就

（一）作意好奇与有意为小说

与**传录**异事、粗**陈**梗概而无甚作意的六朝**小说**相比，**传奇**作者更注重作品的**审美价值**，注重**小说**愉悦性情的功用，由此形成“**作意好奇**”（胡应麟《少室山房笔丛》卷三六）、“**始有意为小说**”（鲁迅《中国小说史略》）的特点。

■ 唐人**传奇**的写作动因，或是友朋相遇，“**昼宴夜话，各征其异说**”（《**任氏传**》），或是“**会于传舍，宵话征异，各尽见闻**”（《**庐江冯媪传**》），最后由**长于叙事者**整理成篇，**录而传之**，这是唐人**小说**产生的基本模式。

■ 这种**创作**模式可以**驰骋**想象，逞才使气，不拘格套，其目的即在于将奇**诡动人**的故事**传示**与人，既博得知音同道的**叹惋**，又借以展露文笔才华，“**著文章之美，传要妙之情**”（《**任氏传**》）。

唐人**传奇**以**愉中性情**为旨归，更加关注个性生命和个体情感，全方位地展示**纷纭复杂**的人世生活，**让**诸色人等在作品中**跃动**，借以寄寓个人的志趣**爱好**和理想追求。

- 采用**史传手法**，交待故事**发生的时间**、地点，甚至**标注年号**，给读者造成一种**真实感**。
- 展开故事时，**绝**不受其限制，大量使用虚构想象，**细节描写**，在真假**实幻之间**，创造出情韵盎然、文采斐然的**艺术品**，从而在小说文体的**独立性**上迈出了**关键**的一步。

■ 宋人洪迈说：“唐人小说不可不熟，小小情事，凄惋欲绝，洵有神遇而不自知者，与诗律可称一代之奇。”（《唐人说荟·凡例》）

■ 明代桃源居士说：“唐人小说摘词布景，有翻空造微之趣。”（《唐人序》）

唐传奇不拘囿于现实生活记录、善于借虚构来营造真切感人之情境。

（二）艺术构思

■ 艺术构思奇异新颖、富于变化，使有限的文字生出无限的波澜，以曲折委婉的情节引人入胜。如《李娃传》、《莺莺传》、《柳毅传》等佳作，都善于选择一个有典型意义的事件，展开矛盾冲突，但其构思方式和情节结构却各不相同。

- 《李娃传》情节跌宕起伏，充满戏剧性的变化，最后以大团圆结局，颇具世俗气息；
- 《莺莺传》则以“始乱终弃”为线索，叙述描写中不时杂以短小精当的诗作，穿针引线，醒目提神，强化了作品的抒情性和悲剧效果。

- 《柳毅传》构思和情节，又以离奇变幻、巧妙曲折为特色。

在柳毅为龙女传书的使命已经完成，准备离开龙宫之际，突然插入钱塘君逼婚一节，使得波澜再起；柳毅回家后两次所娶之妻均夭折，最后与卢氏成婚，而当谜底揭开后，方知这位卢氏正是龙女的化身。情节安排环环相扣，一转再转，既出人意料，又在情理之中。

(三) 人物形象

■ 不少**传奇**作者不仅善于以精湛的**细节**描写来提示人物的心理活动，用**对比**、**衬托**手法来**表现**人物的性格特点，而且尤工于白描式的肖像摹写，往往三言两语，即**飞笔传神**。

1. 肖像描写：传奇的作者在描写人物时尤长于白描式的肖像描写，以**简单的语言**，描摹出人物的**神态特征**。

■ 莺莺初见张生时，“常服睟容，不加新饰，垂鬟接黛，双脸销红而已”，大家闺秀的莺莺那种矜持之态跃然纸上；

■ 李娃与郑生初次相会时，却是“回眸凝睇，情甚相慕”，至再会时，再整装易服而出，“明眸皓腕，举步艳冶”，其妓女特有的妖冶大胆如在眼前。

两人虽同是妙龄女郎，但一为大家闺秀，一为娼门妓女，举止、情态判然不同。

■ 霍小玉也很美，霍小玉的身份**颇为复杂**，她既**为**霍王的千金，又**沦为**妓女，**复杂**的身世**经历**使她既不象李娃那样**单纯**外露，又不象**莺莺**那样**矜持**。

作者**对**小玉没有从正面描写，而是从**对面**，李益的**感觉**着笔：“小玉自堂**东阁**子中而出，生即拜迎，但**觉**一室之中，若**琼林玉树**，互相照耀，**转盼**精彩射人。”笔致空灵**飘逸**，令人于**诗化**的境界中感到一种不可言**喻**的女性美。

2.侧面烘托的手法：善于采用侧面烘托、以烘云托月的方式来描写人物形象。

- 《任氏传》写任氏之美，作者并没有从正面描述，而是通过韦崱与其家僮的对话从侧面描述出来：

■ 崑迎问之：‘有乎？’曰：‘有。’又问：‘容若何？’

曰：‘奇怪也！天下未尝见之矣！’崑姻族广茂，且夙从逸游，多识美丽。乃问曰：‘孰若其美？’僮曰：‘非其伦也！’崑遍比其佳者四五人，皆曰：‘非其伦。’

是时吴王之女有第六者，则崑之内妹，秣艳如神仙，中表素推第一。崑问曰：‘孰与吴王家第六女美？’又曰：

‘非其伦也！’崑扶手大骇曰：‘天下岂有斯人乎？’

任氏的**绝世美人**风姿，在与众美女的**对比**烘托中，不着一字的表现了出来。

3. 细节描写与心理刻画

- 唐传奇作家已经注意，通过人物的心理描写来展示人物的内心世界，从而揭示人物的性格特征，塑造出丰满而真实的人物形象。
- 而这一时期中国小说的心理描写又往往是通过细节描写来展示出来的。

■ 《**莺莺传**》中，当**莺莺**面对即将到来的悲剧时，内心充满了痛苦与矛盾，这种复杂的心情，通过“**操琴**”

这一细节生动的表现了出来。**莺莺**此时：“**愁艳幽邃，恒若不识，喜愠之容，亦罕形见。异时独夜操琴，愁弄凄恻。**”

莺莺深夜抚琴，流露出此时此刻汹涌复杂的情感世界：是懊悔，还是怨恨？更多的是**爱与怨**交织的穿心之痛。

■ 霍小玉与李益最后相见一节也很好地展示了小玉临终前的痛苦心情：“玉沉绵日久，转侧须人，忽闻生来，欬（xū）然自起，更衣而出，恍若有神。遂与生相见，含怒凝视，不复有言，羸质娇姿，如不胜致，时复掩袂，返顾李生……”

“自起”、“更衣”、“凝视”、“掩袂”，形象地表达了小玉此时此刻刻骨铭心的爱与恨交织的内心世界。

- 同是被抛弃者，**莺莺**从**抚琴**中走出来，开始了自己新的生活，以“怨而不怒”的**娴静**形象展现了出来；
- 小玉则以自己生命**为**代价祭奠了**这份**刻骨之**爱**，一个“**爱之深，恨之切**”的**爱憎分明**的烈女子形象**脱颖而出**。

不同的生存**处境**决定了二人从**苦难**中自拔的不同方式。

- 《任氏传》中韦崱听其家僮介绍任氏时那种由好奇到惊奇的心理描写也非常精彩；
- 《柳毅传书》中柳毅对龙女的心理变化由同情、爱怜、到爱慕的过程也写得层次分明，真实可信。

（四）语言

唐传奇在语言、辞采等修辞手法上，取得了突出的成就。

- 叙述简洁明快，对话生动传神，词汇丰富多彩，句式变化多样。

有的虽施以藻绘，却无繁缛之弊而有明丽之美；有的更善于运用诗化语言营造含蓄优美的情境，“莫不宛转有思致”（洪迈《容斋随笔》卷一五）。

■ 描写景物、渲染气氛，或**简笔勾勒**，或**浓墨重染**，极富**艺术表现力**和**感染力**。

如《柳毅传》钱塘君听到侄女受辱，**激愤难忍**，化作原形冲天而去：

“**语未毕**，而**大声忽发**，**天坼地裂**，**宫殿摆簸**，**云烟沸涌**。俄有**赤龙长千馀尺**，**电目血舌**，**朱鳞火鬣**，**项掣金锁**，**锁牵玉柱**，**千雷万霆**，**激绕其身**，**霰雪雨雹**，**一时皆下**，乃**擘青天而飞去**。”

声势威力之巨，骇人耳目，诚如旧题 汤显祖辑《虞初志》所评：“文如项羽战钜鹿，勇猛绝伦。”

- 其它如“韵散结合”、“雅俗交融”等手法也非常娴熟，并对后世产生了很大的影响，形成了中国古代小说的一些基本模式。

二、唐传奇的地位和影响

1. 唐传奇通过虚构故事和人物，反映了人们的生存状态和生活理想，从而影响了人们的生活趣味。在文学史上有着深远的意义。

元、明出现了较唐传奇有所发展的优秀之作，有的被改为白话小说。可以说，白话短篇小说艺术上的成熟，与传奇的影响密不可分。

2. 唐**传奇**吸收民间素材，使得文人**创作**接近大众**爱好**，影响了古代文学的**发展**。

诸多作品以追求自由**爱情**为**主题**，社 会下层的**妓女**、**婢妾**成为**歌颂**的**对象**，直接反映了大众的心理。

元明**戏曲**大量移植唐**传奇**故事，如王**实甫**《西**厢记**》于《**莺莺传**》，**郑光祖**《倩女离魂》于《**离魂记**》，石君宝《**李亚仙诗酒曲江池**》于《**李娃传**》，**汤显祖**《**紫荆记**》于《**霍小玉传**》等。

3. 唐传奇形成了独特的散文体式。

较之六朝骈文，它是自由的文体；较之唐代“古文”，它又多出一些骈丽成分和华美的辞藻。

这些特点从小说的要求来看未免过于文章化，但对后代散文的发展却不无有益。

4. 不足之处:

〔1〕用史传的形式写传奇。史传虽为传奇的形成提供了重要的营养，但史传的简洁笔法，省略必要的交代和细致的描述，采用“归纳法”写人物，对小说并不合适。

〔2〕宋·赵彦卫《云麓漫钞》说，唐士子以传奇显“史才、诗笔、议论”，确实成为唐传奇中普遍存在的现象。过多议论、夹杂诗篇等，对小说文体不纯形成了不良的影响。

隋唐文学
之

唐五代词

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/687160106035006152>