群文阅读教学初探

——以《代悲白头翁》与《葬花吟》的比较阅读为例

【摘要】在群文阅读的大背景下，培养学生对于文学作品的比较阅读能力显得尤为重要。本文试图以《代悲白头翁》和《葬花吟》的比较阅读为例，对群文阅读进行一些探究。

【关键词】群文阅读；代悲白头翁；红楼梦；葬花吟

在群文阅读的大背景下，培养学生对于文学作品的比较阅读能力显得尤为重要。在诗歌教学的过程中，我们除了选取名家名篇之外，也可以选取长篇文学作品中的诗歌作品进行赏析。文学作品中的诗歌因情节需要，在内容上必然有其特殊性。然而深究其中，我们常常能够从中找到诗歌传承的痕迹，因此对这些彼此有关联的诗歌进行群文阅读教学便显得意义重大。本文试图以《代悲白头翁》和《葬花吟》的比较阅读为例，对群文阅读进行一些探究。

《红楼梦》作为明清时期小说的代表作之一，其中涵盖了许多优秀的诗作。《葬花吟》是《红楼梦》中的长诗佳作之一。蔡义江先生在《红楼梦诗词》中提到《葬花吟》一诗的风格是仿造初唐时期的歌行体。作为初唐时期歌行体代表作《代悲白头翁》，其文风和内涵应当对曹雪芹创作《葬花吟》产生了不可忽视的影响。

首先从写作背景看，《葬花吟》的作者明为黛玉，实为曹雪芹。至于写作的背景，“前几回写到黛玉在梨香院听的那些戏词，突然想起了一些中国抒情诗里的伤春悲秋的词句，引发她对自己生命、对春天的惋惜。黛玉本来就多愁多病，她得了肺病，知道自己弱柳扶风，寿不长久，所以触景生情，春天伤春，秋天悲秋。”这是从黛玉长远的愁苦心理和多情性格上来看写作背景了，往近了说，实是前一日在宝玉处受了委屈，第二日芒种，又见着落花纷飞的伤感场景，引出的感叹。从曹雪芹的角度，在创作《红楼梦》的整个过程里，曹雪芹的处境一直很艰难，即使在青黄不接之时依旧笔耕不辍，按时间推算，曹雪芹在写至二十七回时，正处于长期的寄食求生阶段。此时的曹雪芹与当时寄人篱下的林黛玉的心境当是十分相似的。同时，曹雪芹、林黛玉和刘希夷在人格特性上也极具相似点。关于刘希夷的身份背景，史料介绍并不多，《唐才子传》中描述希夷是“苦篇咏，

特善闺帷之作，词情哀怨，多依古调，体势与时不合，遂不为所重”；崇尚古体的刘希夷在当时是不入流的，被排挤在外的“三线诗人”；再看曹雪芹，则是承袭了李卓吾的正邪两赋的风格，也被当时认为不合俗套。由此观之，刘希夷、曹雪芹和林黛玉在某些人生经历、性格特点上还是极为相似，不谋而合的。

其次，从写作手法上看，除了前文所提及的二者都是歌行体，是拟古乐府以外，两诗均大量使用重复叠句，循环往复。《代悲白头翁》以四个问句引领，一唱三叹；而《葬花吟》则是以八个问句引领。其中，“花谢花飞花满天，红消香断有谁怜？”、“桃李明年能再发，明岁闺中知有谁？”、“明媚鲜妍能几时？”三个问句，其句式、意象均可以与《代悲白头翁》中的“洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？”、“今年花落颜色改，明年花开复谁在？”、“宛转蛾眉能几时？”三句一一对应起来。而“一朝卧病无相识，三春行乐在谁边？”虽并未在《葬花吟》中明确找到仿作的词句，但其中包含的世态炎凉之叹，或在“奴今葬花人笑痴，他年葬奴知是谁？”一句之中有所体现。

仔细探究诗歌内容，《葬花吟》首句“花谢花飞飞满天，红销香断有谁怜”，开篇便写出了落花的场景和对落花的怜悯，白先勇先生还在书中论说“庚辰本‘花谢花飞花满天’，这个‘花满天’不太好，应该是飞满天”；蔡义江先生对这句诗解释说“‘花谢’二句或受李贺诗《上云乐》中的‘飞香走红满天春’启发”，我并不是很同意。我更倾向于此二句化自刘希夷《代悲白头翁》首两句——“洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？”。《代悲白头翁》里的“飞”字，首先已有飞花的意蕴。其次，《大唐新语》中记载：刘希夷生前似未成名，而在死后，孙季良编选《正声集》，“以刘希夷诗为集中之最，由是大为时人所称”。孙季良为开元时期左拾遗，说明在盛唐时期，刘希夷的《代悲白头翁》已经较为受当时学者所追捧。第三，《葬花吟》格式所仿为古体诗，并且大有初唐歌行体之风，相比李贺属于相和歌辞的《上云乐》，《代悲白头翁》对《葬花吟》的影响应该更大一点。

再看两首诗的下句——“洛阳女儿惜颜色，坐见落花长叹息”、“帘中女儿惜春莫，愁绪满怀无处诉”，无论是格式还是意境，已经是十分明显地相似了。都是“女儿”，都是“惜春”，表现也都是一个“愁”字。在《葬花吟》中，其后的“桃李明年能再发，明岁闺中知有谁？”、“三月香巢已垒成，梁间燕子太无情！”、

“明年花发虽可啄，却不道人去梁空巢也倾”三句都似在详细阐述《代悲白头翁》中的“今年花落颜色改，明年花开复谁在？”一句。据记载，刘希夷吟至此句，便吃了一惊，“既而自悔曰：‘我此诗似讖，与石崇“白头同所归”何异也。’”。（刘肃《大唐新语》）而黛玉葬花之时吟至“明年花发虽可啄，却不道人去梁空巢也倾”之时，对自身性命的无常感便愈发浓烈，想必也会“吃了一惊”吧！同前文太虚幻境红楼梦曲中的判词一样，黛玉的《葬花吟》也是讖诗。然而，相比在无名氏所补的《红楼梦》后四十回中，黛玉死后，仅用“屋在人亡”四字草草描述了潇湘馆内凄冷的场景，我更倾向于87版红楼梦所作的改动——宝玉进潇湘馆后惊觉黛玉已去，伏桌大哭，一个长镜头慢慢地展现了整个潇湘馆内的环境，已是人去楼空的凄凉感瞬间建立在荧屏之上，这才真真地印证了黛玉《葬花吟》中的“人去梁空巢也倾”。至于“宛转蛾眉能几时”和“明媚鲜艳能几时”两句，黛玉和刘希夷便已经在感叹青春年华转瞬即逝，发出对一切短暂繁华的哀叹了。

蔡义江先生评价说《红楼梦》一经问世，黛玉葬花就几乎完全取代了以前类似的种种描述文字。然而《葬花吟》和《代悲白头翁》两首诗的价值是难以一较高下的。虽然《葬花吟》可以说是《代悲白头翁》的仿作，但是孰优孰劣未可言说。从整体上看，《代悲白头翁》的通篇大体可以用李易安的一句词概括，便是“物是人非事事休”，《代悲白头翁》的整体论调是十分悲伤沉郁的。从最开始的洛阳女儿感叹美貌容颜如花落，延申后来的白头翁，都是在抒发韶华易逝。而《葬花吟》中在悲伤同时又似愤懑不平之气——“未若锦囊收艳骨，一杯冷土掩风流。质本洁来还洁去，强于污淖陷渠沟”。从表达自身上，《葬花吟》似比《代悲白头翁》多了一些倔强和傲气。然而与此同时，《代悲白头翁》是更具哲理性的。闻一多先生说刘希夷“年年岁岁花相似”两句，之所以“吃了一惊”，是因为他泄露了天机——“所谓泄露天机者，便是悟到宇宙意识之谓。从蜣螂转丸式的宫体诗，一跃而到庄严的宇宙意识，这可太远了，太惊人了。这时的刘希夷，已跨近了张若虚半步，离绝顶不远了。”刘希夷是否离绝顶不远了还有待商榷，但不可否认的是《代悲白头翁》的整体情感基调是并不颓丧的，正所谓“哀而不伤”。《葬花吟》太过于消极颓废了，无论是从诗词本身、写作背景还是黛玉本身来看，《葬花吟》都免不了要在思想层次上略逊一筹。

总体来说，《代悲白头翁》和《葬花吟》都是拟古乐府诗中伟大的作品。作

为初唐时期可与“孤篇概全唐”的《春江花月夜》比肩的《代悲白头翁》，无论是写作手法还是内在神韵都对曹雪芹创作《葬花吟》产生了巨大影响。因此可以讲《葬花吟》看作一篇及其高妙的仿作。曹雪芹将刘希夷所带给他的框架打碎，和着林黛玉的情感、性格与思想情怀，融进了《红楼梦》的小说环境之中。正因如此，我们既能在《葬花吟》的字里行间看到《代悲白头翁》的影子，又能感受到黛玉和曹雪芹在《葬花吟》中所寄托的独一无二的情感。

参考文献：

1. 《大唐新语》（唐）刘肃，中华书局，2004
2. 《正声集》影印版，孙季良
3. 蔡义江《红楼梦诗词曲赋鉴赏》中华书局，2001
4. 《红楼梦》庚辰本，人民文学出版社，2008
5. 《全唐诗》中华书局，2018