

论博物馆讲解与中国古诗词的相互融合

——以桂林博物馆陈列明代梅瓶讲解为例

Museum Guide with Chinese Ancient Poetry:
Take Ming Dynasty Plum Bottle Guide in Museum as an Example

龙文勤

Long Wenqin

(桂林博物馆, 桂林, 541000)

(Guilin Museum, Guilin, 541000)

内容提要: 中国古诗词博大精深, 它将韵律、结构、情感、哲理高度融合, 是一种专属于中国人的表达体系。吟诗时, 如欣赏到一幅行云流水的中国水墨画; 诵词时, 如聆听到迂回婉转, 或高亢或低沉的乐声。中国古诗词也是诠释中国文化、历史的一种艺术形式。博物馆作为一个展示、传播国家文化、民俗风情、时代发展的重要机构, 普及中国经典古诗词是当下博物馆的一个重要职责。本文将探讨如何把古诗词融入讲解当中, 形成一个特有诗词类讲解方式, 让观众在这样一种全新的讲解当中, 贯通今古, 领略中国浩如烟海的优秀文化。

关键词: 博物馆 讲解 古诗词 梅瓶

Abstract: Chinese ancient poetry combines rhythm, structure, feeling, philosophy, is an unique expressive way of Chinese. To recite a poetry is like appreciating a Chinese ink painting, like appreciating traditional music. Chinese poetry is an art approach to explain Chinese culture and history. Museum, as an institution to display, promotes culture and customs, emphasis on Chinese ancient poetry is a major duty. This article discusses how to combine museum guide with Chinese ancient poetry as a guide pattern, to offer visitors a better way to learn the outstanding traditional culture.

Key Words: Museum; guide; Chinese ancient poetry; plum bottle

博物馆是一个传承优秀历史文化，传播中国历史好故事的宣传和教育机构。如何做好普及中国诗词工作，将经典古诗词中所蕴含的民族睿智、民族精神，与当今时代融合、传承，并进行创新性地发展，可列为博物馆的一项重要工作。本文以桂林博物馆“靖江遗韵——桂林出土明代梅瓶陈列”讲解为例，从四个方面对中国古诗词应如何与博物馆讲解融合，形成一个新的诗词讲解方式，谈谈自己粗浅的看法。

一、博物馆中文讲解方式分类

笔者根据目前各个博物馆的中文讲解方式将其分为6种：

叙述式讲解，是对文物和历史平铺直叙，按照一个特定历史的时间走向进行讲解。

激情式讲解，是在讲述文物时，融入自己的情感，声情并茂的一种讲解方式。

说唱结合式讲解，是融入和文物背景相关的歌曲，在讲解的过程中，由讲解员唱出歌曲，并带动观众一起歌唱的一种互动的讲解方式。

趣味式讲解，是观众对象大部分设定在未成年人观众群体，用通俗易懂，简化的讲解语言并带有趣味和参与性的讲解方式。

表演式讲解，是一种比较创新也比较有争议的讲解方式，在西柏坡纪念馆就有讲解员艺术团红色专场演出。而且目前越来越多的博物馆采取这样的形式，让讲解员以快板、舞台剧、话剧等演出方式进行一种新讲解方式的尝试。

诗词类讲解，笔者在这里对它进行探讨，并将其归纳为一种新的讲解

方式。对诗词中的字词已有固定、规范的解读，但不同的诗词意象可以以不同的方式应用于不同的场合，在讲解的过程中用与文物历史相贴切的古诗词来串联，这些古诗词可以分别体现出器物的器形、纹饰、作用、历史背景，用这些诗词的意象在博物馆的情境中诠释不同的器物，使观众在对器物的通感审美中，得到另一种让古典历久弥新的写意体验。中国古诗词是一种含蓄而优雅的表达方式，讲解是一种直观的表达，这二者的结合不单体现出雅俗共赏，更重要的是，我国的文物、诗词同为中国独有的文化载体，通过讲解这样的动态的方式进行传达，是一种全新的文化宣传、教育方式。

二、梅瓶与诗词讲解的相互融合

桂林博物馆新馆的“靖江遗韵——桂林出土明代梅瓶陈列”展厅一共展出了202件明代梅瓶，这些梅瓶大部分出土于桂林靖江王王陵墓葬，整个陈列分为梅瓶的来源、梅瓶的概说、梅瓶的釉色、梅瓶的造型、梅瓶的纹饰五个部分。

目前桂林博物馆讲解员是按照这五个部分来向观众进行解说的。让观众在参观的过程中了解到梅瓶的来历、釉色的分类、各种不同的造型、各式各样的纹饰，同时会穿插一些诗词在其中，但并没有形成一套系统的诗词讲解方式。

中国古诗词包罗万象，各有千秋。因此在讲解的过程中，要按照不同的观众群体、器物历史背景，适当引用不同的诗词，让观众易于接收，沉心聆听，静静观赏。

讲解现场案例：

笔者以桂林博物馆里的4件梅瓶为例，按照不同的观众群体，来对诗词讲解进行探讨。

普通观众群体：梅瓶起源于唐代，最早作为实用器是用来盛酒的，因为大概只能装一斤酒，所以它最初的名称叫作斤瓶。宋代时已经很流行了，元代时梅瓶制作逐渐成熟，日渐风行。宋代诗人郭应祥在《鹧鸪天·瓶里梅花香正浓》中写道，“瓶里梅花香正浓，阶前更著锦熏笼”，虽然不能确定这首词中提到的瓶指的就是梅瓶，但也可以看出，人们对瓶式器物的喜爱已不单单局限于实用器了。到了晚清时期，文人雅士认为它瓶口狭小只能插一枝梅花，因此取名为梅瓶。乳鼠酒梅瓶出自于第十代靖江王朱履焘夫妇的合葬墓中（图1），出土时，它的瓶盖被严严实实地封住了，打开后香气四溢，考古人员在里面发现了晶莹剔透的红色液体，里面不仅泡有荔枝、红枣、龙

图1 乳鼠酒梅瓶

图2 哥釉五彩云龙纹梅瓶

眼等补血养气的药材，还有三只未长毛的小老鼠，这就是在广西流传千年的药酒。唐代诗仙李白在著名的诗篇《将进酒》中写到：“陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱，径须沽取对君酌。”这诗句中的“陈王”指的就是当时的曹植，他一腔的抱负不得以实现，每天纵情于美酒之中。就像这些被削藩的王室后裔，无所作为，只能在

酒中放纵自我。《将进酒》中最后一句写到：“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。”借酒消愁，或许就是当时各代靖江王偏爱梅瓶的原因之一。

大学生观众群体：宋代有五大名窑哥、汝、官、钧、定。哥釉就非常珍贵，哥釉五彩更是稀少^[1]。在司马迁的《鸿门宴》中第一段就有写到：“吾令人望其气，皆为龙虎，成五彩，此天子气也。”意思是，范增告诉项羽：“我叫人观望刘邦的气运，都是龙虎的形状，呈现五彩的颜色，这可是天子的气运呀！”这说明在古代，五彩代表的是一种吉兆。不知道大家有没有发现，我们在看到的很多龙的纹饰中，只要有龙的存在总会伴随着云彩，这是为什么呢？唐代诗人韩愈在《杂说一·龙说》中写到：“云，龙之所能使为灵也；若龙之灵，则非云之所能使为灵也。然龙弗得云，无以神其灵矣。失其所凭依，信不可欤！”意思是：云，是龙的能力使它有灵异的。至于龙的灵异，却不是云的能力使它这样子的。但是龙没有云，就不能显示出它的灵异。失去它所凭借的云，实在是不行的啊。所以我们在瓷画中看到的龙纹总是伴随着云彩了。同时我们再来看这条龙的爪，我们见过龙纹中爪有三只的、四只的、五只的，可这里有条升龙的爪画成了6只，目前在全国仅此一件（图2）。为什么会画成六只爪，有很多猜测，有可能是画工对当时社会不满，故意画错；有可能是没注意，不小心画成六只，但已无从考证了。幸好这件梅瓶属于民窑烧造，才得以保存，它就像是一件错版人民币一样，经过了几百年，呈现在我们面前，让我们得以欣赏到这独一无二的六爪龙纹梅瓶。

未成年人观众群体：同学们，这对明代青花婴戏图梅瓶上面画的是一群孩子（图3）。他们正在扮演着帝王将相的游戏，

图3 明崇祯青花婴戏图梅瓶 左：一路清廉 右：莲升三级

看着是很普通的过家家游戏,可是里面却蕴含着很多层含义。先看左边的这位官员扮相的小孩正骑在竹马上,一路前行。这就是明代的竹马了,前面是马头,马的身体是一根竹竿,马脚呢是一个滑轮,是不是很形象呢。在大诗人李白的《长干行》中就有写到:“郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长千里,两小无嫌猜。”体现出了孩子们青梅竹马的情谊。再看围绕在这位骑竹马小孩身边的小孩,他们有的举着荷叶当帝王华盖,有的举着莲花在旁站立。这是希望小孩们在封官进爵的同时,也能做到一路清廉,是不是很形象呢。我们来看右边的这件梅瓶,其中最有意思的要数这位小孩,他嘴上带着京剧中的髯口扮成一位老者,手捧莲花,莲花中间又插着三支小戟,戟是古时候的一种兵器,莲花插小戟谐音就是“连升三级”。画意里,是在告诉我们,人在追求上进的同时,也要做到心中有莲,像莲花一样高洁。说到这,同学们会想到哪位诗人的诗词呢?就是周敦颐的《爱莲说》:

“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。中通外直,不蔓不枝。”我们所熟知的清官包拯也曾写到:“操劳为官分内事,拒礼为开廉洁风。”古人将这样的画面画在瓷瓶上,也是希望这样高风亮节的品质可以永远地传承下去,也希望同学们以这些清官为榜样,做一个像莲花一样清廉的人。

以上3篇讲解词根据不同的观众群体、不同的文物引用了不同的诗句。普通观众群体用了不熟悉和熟知的诗句进行结合,让观众在获得新知识的同时又不会产生距离感;大学生观众群体中,则引用了知识性更为全面的诗文,让他们在了解文物的同时也能接触到一些

课本之外的知识;未成年人观众群体,会用一些广为传唱的诗词,让他们观看文物时,温故而知新,并了解这些诗句除了课本上的解释外,还能应用到文物历史背景当中。在讲解词中要结合诗文,并不是通篇都是诗文,应该相得益彰,结合得恰到好处,不让观众觉得晦涩难懂,而是更容易接受,在欣赏文物的同时,也能聆听到传承千年依然扣人心弦的经典诗词文章。

三、诗词类讲解对讲解员的要求

中国古诗词本身知识涵盖量非常大,将诗词和讲解融合在一起,并能很好地传达给观众,不单单是需要讲解员会吟诗就可以了,而是对讲解员有着很高的诗词素养要求,讲解员需知诗体、懂格律、晓历史、通朗诵。笔者从以下几点对讲解员如何做好诗词讲解工作进行归纳。

1. 理解诗词种类

按通俗分法,以唐代为中心点,诗分为两大类:(1)古体诗;(2)今体诗。两类诗最大的区别就是古体诗没有格律,不对仗,主要是继承了汉魏六朝的诗体。今体诗是有格律的,讲究对仗,特别是在唐代有着比较严格的规范。

古体诗分为两类:(1)五言古诗,简称五古;(2)七言古诗,简称七古^[2]。

如:王维的《渭川田家》“斜光照墟落,穷巷牛羊归”为五古;岑参的《白雪歌》“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪”为七古。

今体诗分为两类:(一)律诗;(二)绝句^[3]。

律诗又分两类:(一)五言律诗,简称五律;(二)七言律诗,简称七律。

绝句又分为两类:(一)五言绝句,简称五绝;(二)七言绝句,简称七绝^[4]。

如:李白的《渡荆门送别》“渡远荆门外,来从楚国游”为五律;杜甫的《登高》“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”为七律;刘长卿的《逢雪宿芙蓉山主人》“日暮苍山远,天寒白屋贫”为五绝;范成大的《碧瓦》“碧瓦楼头绣幙遮,赤栏桥外绿溪斜”为七绝。

词起源于唐代,在宋代开始流行。它的特点是长短句,因此也有人把词称为长短句。

作为讲解员,要运用好诗词,对诗词的基本了解是必须

的，在今后的工作过程中，还要不断地积累和提升。汉代王充在《论衡·书解》中写到：“物有华而不实，有实而不华者。”诗词讲解也是一样，只会引用却不知道其真正内涵所在，那也只是虚有其表，华而不实。

2. 理解诗词格律

诗词格律，以今体诗为主，它包含了韵、四声、平仄、对仗。又分为诗律和词律。格律的起伏就像歌曲的高、中、低音一样，节奏分明，婉转动听。可是很多讲解员以及从事播音主持、朗诵等专业的语音艺术工作者，他们在声情并茂地朗诵古诗时，却并不明白为什么古诗词可以那么的朗朗上口，原理是什么，甚至还会在节奏和语法上出现错误。语言艺术工作者在并不理解古诗词结构的基本知识情况下，是无法真正将古诗词的意境表达出来的，甚至会出现错误。比如：著名学者郭沫若先生在秦代三大水利工程之一的灵渠留下的碑刻中有这样一句，“诚足与长城南北相呼应，同为世界之奇观”。如果不了解诗文就会这样断句“诚足一与一长城一南北一相呼应”，而其实正确的断句应该是“诚一足与一长城一南北一相呼应”。一个断句的差别，理解的意思就是天差地别。再如一个最为熟知的七绝诗贺知章《咏柳》的例子，“碧玉一妆成一树一高，万条一垂下一绿一丝绦”，但也会有讲解员读成“碧玉一妆一成一树一高，万条一垂下一绿一丝绦”，一个错误的停顿对诗的意境影响非常大。

诗词格律是一个大课题，笔者只从吟诵方面来进行综述。诗词的一般节奏，也就是律句的节奏。律句的节奏，

是以每两个音节作为一个节奏单位的。如果是三字句、五字句和七字句，则最后一个字单独成为一个节奏单位。具体说来，如下表：

三字句：

平平一仄 仄仄一平

平仄一仄 仄平一平

四字句：

平平一仄仄 仄仄一平平

五字句：

仄仄一平平一仄 平平一仄仄一平

平平一平仄一仄 仄仄一仄平一平

六字句：

仄仄一平平一仄仄 平平一仄仄一平平

七字句：

平平一仄仄一平平一仄 仄仄一平平一仄仄一平

仄仄一平平一平仄一仄 平平一仄仄一仄平一平

如：西风一烈，长空一雁叫一霜晨一月。

晴川一历历一汉阳一树，芳草一萋萋一鹦鹉一洲。

但是在三字句，特别是五言、七言的三字尾，节奏点是可以移动的。比如三字句：平一平仄 仄一仄平，五字句：仄仄一平一平仄，平平一仄一仄平。诗句如：须一晴日。海月一低一云旆，江霞一入一锦车。

四、诗词类讲解对讲解词的要求

“意象”一词是中国古诗词的核心内容。意是一种内在而抽象的表达；象是外在而具体的形象。意来自于内并借助于象来诠释，象便成了意的寄托物。诗词类讲解词在创作过程中，是一个观察、感受、酝酿、对器物的再次烘托的过程。讲解员心有所感，将自己对诗词的理解，寄托给一个选定的器物，使之融入讲解员自己的语言魅力，让诗词与讲解词相互映衬，引发观众的共鸣。

仕女扑流萤图梅瓶（图4）就是人物纹饰中典型的诗意构图，图中描绘一位贵妇在七夕之夜端坐在石凳上，为了排遣寂寞，正看着一位仕女拿扇子扑捉萤火虫的场景。它的画意取材就来自于唐代诗人杜牧的《秋夕》“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星”。人物纹饰生动地反映出宫女举目无亲，深宫之中百般聊赖的诗意。

图4 仕女扑流萤图梅瓶

图5 青花携酒寻芳图梅瓶

青花携酒寻芳图梅瓶（图5）讲述的是战国时期俞伯牙与钟子期高山流水遇知音的典故。图中的场景描绘的是俞伯牙与钟子期约好来年再相会的场景，但遗憾的是钟子期却因病去世了，俞伯牙便来到子期墓前将琴砸烂。讲解员在讲到此刻时，便可引用《警世通言》中伯牙所吟的“摔碎瑶琴凤尾寒，子期不在对谁弹！春风满面皆朋友，欲觅知音难上难”诗句，这会更让观众深切地感受到伯牙痛失知己、伤心欲绝的情感。

讲解词与诗词在意象中的组合方式也可多种多样。场景式组合：用诗句贴切地与器物上的纹饰场景相对应；并列式组合：将类似的器物用诗词贯穿起来；对比式组合：选取两组或两组以上的器物，互为对立，互为映衬；延伸式组合：由器物中纹饰深入其本身的历史背景，选用反映当时历史现状的诗词。

五、结语

博物馆在讲解中与诗词相互融合，是一种新的讲解方式，还处在探索试用阶段。目前我国各大博物馆都在讨论什么样的讲解方式更适应当下的时代节奏。在文化复兴、文化自信的大背景下，古诗词作为中国文化载体中特有的表征，将它们结合于博物馆的讲解当中，是对中国优秀传统文化的实际运用。诗词类讲解以其自身的优势形成独有的特色，不仅能够推动讲解工作的提升，更有利于提高讲解员自身素质，还可以让观众在博物馆当中领略不同的讲解方式，多层次多方位地了解历史文物。更重要的是诗词类讲解能够充分发挥博物馆的教育功能，使古诗词的优美不仅在于书面的诵记中，而且复兴于日常语言使用的修辞中，形成一套全新的、系统的并为中国所独有的讲解方式，让我国优秀的传统文化以更多样的方式传承和发扬。

注释

- [1] 司马迁：《史记·项羽本纪》，中华书局，1982年。
- [2] 王力：《诗词格律概要 诗词格律十讲》，世界图书出版公司，2009年，第177页。
- [3] 王力：《诗词格律 诗词格律概要》，中华书局，2014年，第183页。
- [4] 王力：《诗词格律 诗词格律概要》，中华书局，2014年，第184页。