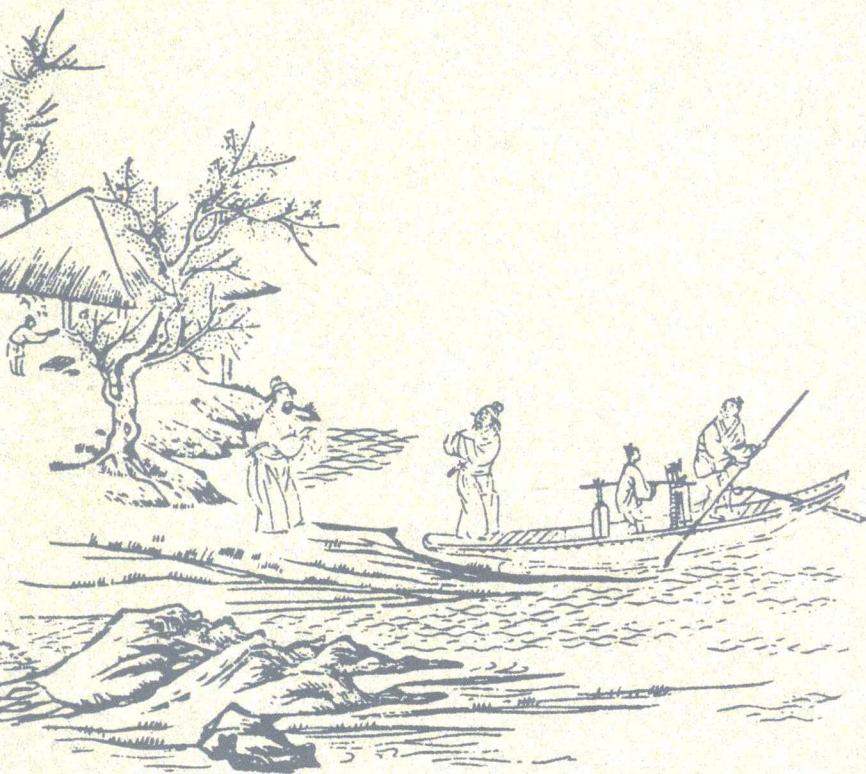

古诗词

创作鉴赏 基础

◎ 裴新江 / 著

渡远荆门外，来从楚国游。
山随平野尽，江入大荒流。
月下飞天镜，云生结海楼。
仍怜故乡水，万里送行舟。

古诗词

创作鉴赏 基础

◎ 裴新江 / 著

河北人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古诗词创作鉴赏基础/裘新江著. —石家庄：河北人民出版社，2008.8

ISBN 978-7-202-04999-0

I. 古… II. 裘… III. ①古典诗歌—创作方法—中国
②古典诗歌—鉴赏—中国 IV. I207. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 120602 号

书 名 古诗词创作鉴赏基础
作 者 裘新江

责任编辑 李成轩
责任校对 付敬华

出版发行 河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街 30 号)
印 刷 河北高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 12.5
字 数 298000
版 次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷
印 数 1—2000
书 号 ISBN 978-7-202-04999-0/I · 767
定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究

■序言

中华诗词永放光芒

中国古典诗词是中华传统文化的瑰宝，是中华民族汉字文学的高级形式。几千年来，中华诗词以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴，受到一代又一代读者的喜爱与推崇，成为陶冶人们心灵，培养高尚情操的重要手段和途径。然而，曾几何时，古典诗词在现代文化思潮和观念的冲击下，似乎已失去了它昔日的光彩。特别是伴随着新诗的出现，人们好像感觉到古典诗词已没有存在的必要，有人称之为“一具现存的棺材，它就是要活埋你的生活和你的诗”。胡适曾说过：“中国近年的新诗运动可算得是一种‘诗体大解放’。因为有了这一层诗体的解放，所以丰富的材料，精密的观察，高深的理想，复杂的感情，方才能跑到诗里去。五七言八句的律诗决不能委婉表达出高深的理想与复杂的情感。”^①这实在是一种极大的误解与偏见。

久而久之，现代的中国人渐渐地就冷淡了古典诗词，青年人更是对之抱有某种神秘感或畏难情绪。偶有青年人喜欢古诗词或去写古诗词，不是被视作“老气横秋”，就是被看作“老土”，保

^① 杨匡汉、刘福春编《中国现代诗论》上编，花城出版社 1985 年版，第 2~3 页。

2 古诗词创作鉴赏基础

守落伍，跟不上时代的发展。毛泽东虽自己写古诗词，却不主张青年人去写。1957年《诗刊》创刊，毛泽东给《诗刊》首任主编臧克家写了《关于诗的一封信》，信中除了同意《诗刊》发表他多年创作的旧体诗词18首外，还对古诗词提出了自己的看法，曰：“这些东西，我历来不愿意正式发表。因为是旧体，怕谬种流传，贻误青年。”又曰：“诗刊出版，很好，祝它成长发展。诗当然应以新诗为主体，旧诗可以写一些，但是不宜在青年中提倡，因这种体裁束缚思想，又不易学，这些话仅供你们参考。”如此舆论导向，自然会有更多的青年人不愿去接触古诗词。我们的中小学乃至大学的课堂就极少接触古诗词。古诗词似乎只是老年朋友的专利品，只能在各老年大学诗词班里才能找到她的知音。据笔者所知，全国各地的诗词楹联学会的主体成员多半是中老年人。但另一方面，当今青年人（包括大学生）的人文素质普遍下降，虽不能把这简单归结为古典诗词素养的缺乏，但古典文化素养缺乏不能不说是一个重要的原因。

为此，中共中央、国务院早在20世纪末就发文指出：“高等教育要重视培养大学生的创新能力、实践能力和创业能力，普遍提高大学生的人文素质和科学素质”，“要有针对性地开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，中华民族优秀文化传统和革命传统教育……把发扬中华民族优良传统同积极学习世界上一切优秀文明成果结合起来”（《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》）。1999年2月20日，江泽民在会见“中国唐宋名篇音乐朗诵会”演创人员时也指出：“中国的古典诗词博大精深，有很多传世佳作，它们内涵深刻，意存高远，也包含很多哲理。学一点古典诗文，有利于陶冶情操，加强修养，丰富思想，用朗诵加上音乐诠释的形式表现古典诗文，是一种有益的尝试，有助于人们加深对古典诗文的了解，弘扬祖国的优秀传统文化，增加民族自

信心和自豪感。”^①也正是这种背景下，20世纪末以来，不断有专家学者（包括工程院院士）呼吁：“让古典诗词进入大学校园。”1999年9月24日至27日在武汉市，中华诗词学会、北京大学、清华大学、华中理工大学、中央电视台联合发起“让中华诗词大步走进大学校园”专题研讨会，200多位专家、学者、教授和诗人济济一堂，各抒己见。教育部周清远副部长在会上提出“诗教工程”，指出诗词文化教育是我国目前素质教育的一个亟待加强的方面，是发扬民族优秀传统文化，提高人民素质的千秋大业。中国科学院院士杨叔子教授在其《科学人文相融，爱国创新与共》的主题报告中，呼吁全社会注重中华人文精神的传承，以确立责任感，完善思维方式，增强非智力因素，并与科学精神相融合，实现人的高度完美和国家、民族的腾飞。杨院士的观点获得与会者的一致好评，并引起社会各界人士的强烈共鸣。杨叔子院士还认为：“我们对青少年、对大学生加强人文化教育，最重要的是培养他们的爱国精神，要有中华魂，要有民族根；而中华诗词的主旋律与最强音就是爱国主义。加强中华诗词的诗教，其重要性可知矣。”^②

的确，中国未来的希望在青年人身上，怎样教育这批年轻人？不能再简单地停留在道德说教上，应当寓道德教育于审美教育中，特别是要与传统民族文化教育密切结合起来，才会“润物细无声”。普及古典诗词的欣赏与写作，无疑是提高当今青年人乃至整个国民人文素质的重要途径。诚如一位美籍华侨教授对来访的中国教育家说：“如果你培养的是一些科学很好，也懂得美元英镑，但却不知唐诗宋词的人，你们的教育就失败了。”据报

① 《京城配乐吟诵唐宋名篇》，载《中国青年报》1999年2月21日。

② 杨叔子《科学人文相融，爱国创新与共》，《中华诗词》1999年第6期。

4 古诗词创作鉴赏基础

道，吟唱古典诗词活动风靡全台湾的大学校园，台湾经常举行古典诗词吟唱比赛。如台湾辅仁大学文学系的教学特色就是吟唱古典诗词，它在继承先辈诵读吟唱的基础上糅进了昆曲、九宫大成谱、福建流水调以及台湾地区的民歌小调，进行不断创新，受到同学们的欢迎。学生通过吟唱，既得到了乐趣，又提高了修养。此外，新加坡、马来西亚等地华文学校，也都将古诗词课作为学生的必修科目，而在中国大陆古诗词课还很少进入大学课堂，这不能不引起我们的深思。我们之所以对古诗词表现出淡漠的态度，除了误解，与我们对古诗词的现代功用认识不足也有极大的关系。在市场大潮面前，人们偏于以实用主义的观念去认识我们的教育功能，像古诗词这样着重一个人内在修养与品格的课程，就不会被一些人所看好。因此，专家学者的呼吁已有多年，但推行起来仍有一定的困难。

古典诗词的现代功用主要表现为它的文化功用、道德功用和审美功用。首先，中华诗词是中华传统文化的重要载体，在民族文化精神陶冶和文化价值取向方面所起的作用不容忽视。1965年夏夜，毛泽东曾对武汉市文联主席梅白说过：“旧体诗词源远流长，不仅像我这样的老年人喜欢，而且……中年人也喜欢。我冒叫一声，旧体诗词要发展，要改革，一万年也打不倒。因为这种东西，最能反映中华民族和中国人民的特性和风尚，可以兴观群怨嘛，怨而不伤，温柔敦厚嘛。”^①

古典诗词的道德功能集中体现为可以培养人们浓厚的民族情感和爱国主义精神，增强中华民族的凝聚力，而这正是推进中国社会向前发展的巨大精神力量。我国最早的诗歌总集《诗经》中就不乏抒发爱国情志的篇章，如《载驰》、《黍离》、《无衣》、《出车》等。据说《载驰》的作者是春秋卫国的许穆夫人，她是我国

^① 引自张贻玖著《毛泽东和诗》，春秋出版社1991年版，第118页。

第一位也是世界最早的女诗人。她远嫁许国，当得知狄人灭卫，便不顾阻挠，立刻赶回祖国，并提出联齐抗狄的主张，从而使卫国转危为安。《载驰》诗便表现了她对祖国的一片深情。屈原不仅开启了我国浪漫主义的文学源头，也是最具爱国精神品格的大诗人，他那一系列辉煌的诗篇实乃中华民族的一道亮丽风景，是回荡千秋的不朽民族魂。此后，爱国主义诗词的创作越来越激情澎湃，很多诗人因他们诗歌中突出的爱国主义思想品质而赢得后人的敬重。如杜甫、白居易、陆游、辛弃疾、文天祥、元好问、龚自珍等，奏响着一曲曲中华民族正气浩然的动人乐章。当然，对古典诗词中爱国主义精神的理解不能太狭窄。“粉身碎骨全不怕，要留清白在人间”（于谦《石灰吟》），“人生自古谁无死，留取丹青照汗青”（文天祥《过零丁洋》），“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”（岳飞《满江红》），固然是爱国心迹的直接表白，但与祖国和人民利益休戚相关的浓重的忧患意识，对祖国大好河山的审美描绘，对黑暗现实的辛辣讽刺与无情批判，也应视作古典诗词爱国心迹的曲折表露。古典诗词中的忧患意识是古代诗人高度社会责任感的表现，虽掺杂着一些个人的伤感情绪或个人经历受挫的失意感及苦闷感，但出发点是为国建功立业、为民分担忧愁的一片赤诚。所以曹植笔下会有“捐躯赴国难，视死忽如归”（《白马篇》），“闲居非吾志，甘心赴国忧”（《杂诗》其五）的佳句；陶渊明这样的田园诗人，也会有《咏荆轲》这样的激昂篇章；李白和苏轼的豪放决非只是艺术形式和风格上的恣纵，而是一心报国却又才不得伸的折射。古典诗词的山水篇章不仅寄托着诗人的个人情思，更以独特的审美眼光捕捉着祖国江山的美丽瞬间，将其凝固在字里行间，从而激发起读者的美好想象，增强他们的民族自豪感和自尊心，最终实现由山水意识向爱国意识的转化。至于古典诗词中干预现实的作品，已经形成一个以《诗经》为源头的讽喻美刺创作传统。汉乐府“缘事而发”的精神，

6 古诗词创作鉴赏基础

已化作杜甫、陆游、元好问等人笔下“诗史”般的篇章，已成为诗人所处时代的一面镜子。古典诗词的爱国情怀正融入当代中国人的精神品格中去，让“天下兴亡，匹夫有责”的爱国大旗，在改革开放的洪流中被高高举起，并成为中华民族崛起的强大精神动力。

古典诗词的审美功用也非其他文学形式所能代替，正如西医不能代替中医，油画不能代替国画，话剧不能代替京剧，词不能代替诗，曲不能代替词，同样新诗也不能代替旧诗。前南京大学校长匡亚明先生曾指出：“在我国诗坛上，作为诗词这一文学形式，看来还没有其他文学形式可以代替。历代许多名篇、佳作、绝唱、好句，其意境的高远，词藻的优美，语言的精炼，描写的深刻动人，音韵的悦耳和谐，往往会一唱三叹，反复吟咏，兴味无穷。”毛泽东就对古诗词怀有一种矛盾心态，一方面说“不宜提倡”，“诗当以新诗为主”，但另一方面于 1958 年 3 月 22 日的成都会议上又说过：“现在的新诗不成形，没有人读；我反正不读新诗，除非给我一百大洋。”怀有这种矛盾心态的人不仅仅是毛泽东，还有“新诗格律化”的倡导者闻一多，原先学过旧诗，后接受五四新文化的影响，毅然弃旧诗写新诗，开一代新风。但闻氏在多年不写旧体诗后的 1925 年，却给其友梁实秋寄赠了四首旧体诗，又回归到旧诗的创作，其中第一首绝句《废旧诗六年矣，复理铅椠，纪以绝句》云：“六载观摩傍九夷，吟成鳩舌亦堪疑。唐贤读破三千纸，勒马回缰作旧诗。”第二首赋七律《释疑》云：“艺国前途正杳茫，新陈代谢费扶将。城中戴髻高一尺，殿下垂裳有丈长。求福岂堪争弃马，补牢端可救亡羊。神州不乏他山石，李杜光芒万丈长。”^① 翻译家在翻译外国诗时，也常常是有古诗新诗形式之别，往往是采用律绝形式的易于流传。如匈

^① 《闻一多全集》（三），三联书店 1982 年版，第 621 页。

牙利著名爱国主义战士和诗人裴多菲有一首爱情诗，1929年殷夫曾用绝句形式翻译为：“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。”这种译法对原诗的面貌作了较大的改动。后来，著名翻译家孙用曾对《自由与爱情》进行了重新翻译，译诗刊登在1957年第2期《读书月报》上，译道：“自由、爱情！我要的就是这两样。为了爱情，我牺牲我的生命；为了自由我又将爱情牺牲。”当代著名翻译家、作家兴万生，曾翻译出版了《裴多菲抒情诗选》一书，他将这首小诗又作了如下翻译：“自由与爱情！我都为之倾心。为了爱情，我宁愿牺牲生命，为了自由，我宁愿牺牲爱情。”后两种译法虽忠于原作，但遗憾的是都没有前一种译本朗朗上口，广为流传。

值得庆幸的是，中华诗词的现代功用已被越来越多的人充分认识。据新华社报道，全国目前约有旧诗词报刊500多种，中华诗词学会会员已超过15000人。2005年3月22日，中央教育科学研究所、中国青少年发展基金会和中国教育报社共同举办了“素质教育与古诗文诵读工程”研讨会，来自教育界、文化界、出版界的专家、学者与部分教师、学生家长代表，通过热烈讨论一致认为，经典古诗文是中国文化的最好载体，修身、齐家、治国、平天下的道理无不蕴含其中，是传统的民族人文精神之所在。孩子们从小诵读古诗文，受到民族人文精神的感召，使他们在完善自身人格修养、提升文化品味的同时，必将自觉地承担起传承中华文明、弘扬民族精神、推动社会进步与经济发展的历史重任。与此相适应，市场上向广大读者介绍古诗词格律和欣赏的著作也越来越多，但总的看来能把创作和鉴赏结合得比较好的著作还不多见。而要提高古诗词的创作与欣赏水平，单纯的创作或欣赏都是不够，必须以写促读，以读促写，这也是本书写作的出发点。创作缺乏理论素养，是很难实现创作上质的飞跃，系统的理论学习将有助于创作者避免盲目的创作，少走弯路，从而对创

8 古诗词创作鉴赏基础

作出地道的原汁原味的古诗词作品而有所裨益。本书将创作和欣赏、理论和实践、普及和提高尽量结合得比较紧密些，但是能否真正达到此目的，还有待读者的检验。不过，能为普及中华诗词理论知识，并在有关古诗词理论问题上作些初步探索，通过抛砖引玉，以引起更多的人喜爱古典诗词，去研究古典诗词，进而创造出大量具有时代新气象、新意境的古诗词，这将是著者莫大的希望和欣慰。

谨赋拙诗一首以表达此刻著者的心情，但愿中华诗词永放光芒！祝愿中华民族繁荣昌盛！

唐风宋韵性张扬，言志抒情余味长。李杜心胸天可比，
苏辛肚量海能量。空灵结实双峰妙，刚劲阴柔一脉香。回首
千秋经国业，山河重整待华章。

目 录

序 言 中华诗词永放光芒	(1)
第一章 中国古典诗词的文化神韵	(1)
第一节 诗歌是文学中的文学	(1)
第二节 中国古典诗词的生活美和精神美	(3)
第二章 中国古典诗词的艺术美感	(10)
第一节 汉字的特点与古典诗词的艺术美	(10)
第二节 中国古典诗词的诗体分类	(12)
第三节 律诗的美	(15)
一、统一美	(15)
二、建筑美	(16)
三、对仗美	(16)
四、回环美	(17)
五、韵律美	(17)
六、凝炼美	(18)
七、声韵美	(20)
八、意境美	(22)
第三章 中国古典诗词的格律技巧	(27)
第一节 中国古典诗词格律的三要素	(27)
一、四声和平仄	(27)
二、押韵	(31)
三、对仗	(33)
第二节 诗的格律——古体诗、近体诗	(38)
一、近体诗的格律	(39)

二、古体诗的格律	(47)
(一) 古体诗的概念	(47)
(二) 古体诗的特点	(48)
(三) 古体诗歌诀	(49)
第三节 词的格律	(49)
一、词的起源、名称和特点	(49)
二、词的体制	(52)
第四节 曲的格律	(60)
一、曲的含义及兴起	(60)
二、散曲的种类和特点	(61)
三、散曲的创作体制	(64)
第四章 中国古典诗词的创作手法	(67)
第一节 赋比兴——诗词创作的基本手法	(67)
一、赋比兴的提出及含义	(67)
二、赋比兴的运用	(68)
第二节 古典诗词创作手法举隅	(72)
一、比喻和象征	(72)
二、借代和比拟	(77)
三、夸张与变形	(79)
四、排比与反复	(82)
五、对比与衬托	(84)
六、渲染与点染	(86)
七、双关与叠字	(87)
八、互文与错位	(88)
九、设问与反问	(89)
十、顶真与回环	(92)
十一、变文与重义	(95)
十二、仿拟与拈连	(96)

十三、讽刺与用典	(98)
十四、移情与通感.....	(106)
十五、婉转与悬想.....	(113)
第五章 中国古典诗词的诗学思维.....	(116)
第一节 灵感思维.....	(117)
第二节 联想思维.....	(119)
第三节 想象思维.....	(123)
第四节 意象思维.....	(126)
第五节 情感思维.....	(130)
第六节 发散思维.....	(138)
第七节 聚向思维.....	(141)
第八节 逆向思维.....	(146)
第九节 侧向思维.....	(150)
第六章 中国古典诗词的结构章法.....	(154)
第一节 古典诗词的结构功能与特点.....	(154)
第二节 古典诗词的结构要素和形式.....	(156)
一、古典诗词的结构要素	(156)
二、古典诗词的结构形式	(164)
第三节 古典诗词的结构章法	(167)
一、“起承转合”的规律	(167)
二、古典诗词的结构手法	(170)
第七章 中国古典诗词的锤炼之法.....	(184)
第一节 诗词不厌百回改.....	(184)
第二节 古典诗词的锤炼四法.....	(189)
一、炼意	(190)
二、炼章	(210)
三、炼句	(217)
四、炼字	(231)

第八章 中国古典诗词的阅读鉴赏	(258)
第一节 中国古典诗词创作与阅读鉴赏的关系	(258)
第二节 古典诗词鉴赏的基本方法	(265)
一、知人论世	(266)
二、以意逆志	(267)
三、品味语言	(269)
四、感受意境	(288)
五、感发联想	(292)
六、文化比较	(298)
七、因声求气	(301)
第三节 中国古典诗词的基本典籍	(305)
一、格律入门类	(305)
二、词语典故类	(309)
三、诗学理论类	(310)
四、全集选本类	(316)
五、诗词欣赏类	(322)
六、鉴赏辞典类	(323)
附录一 佩文诗韵	(328)
附录二 词韵简编	(347)
附录三 声韵启蒙	(363)
后记	(378)

■第一章

中国古典诗词的文化神韵

第一节 诗歌是文学中的文学

世界上的一切民族文学都是从口头诗歌创作开始的^①。中国也不例外。而且较之其他民族，中华民族尤其以诗歌的发达而著称，有“诗国”之美誉。传统中国人太偏爱于诗，以至孔子当年向自己的儿子孔鲤发出“不学诗无以言”的忠告。这里的“诗”虽指的是《诗经》，但《诗经》（即《诗三首》）在当时代表了中国古典诗歌的最高成就，以至春秋时代诸侯国之间外交场合，外交人员为了较含蓄、文雅地表达自己的意见，更是经常吟诵《诗经》中的诗句来进行对答，这叫做“诗言志”，甚至发生过因吟诗不当而导致战争的情况，所以“不学诗无以言”这句话在当时并非夸大。外交人员引用诗表达看法，另外一个原因，恐怕在于诗属于精粹的文学，出口成诗，会让人感到很有教养，即使反击对方也会显得很委婉，不会激化矛盾。

诗属于雅致文学，其次是散文，最俗的是小说、戏剧，所以

^① 参见王瑶《中国诗歌发展讲话》，中国青年出版社1957年版。

2 古诗词创作鉴赏基础

小说家、戏剧家在古代最受轻视，很多人创作中连真名都不敢署。其实，这些小说家、戏剧家也都有较高的诗歌修养，否则他们的小说也很难有较高的品位，如《红楼梦》，抽掉它的诗词，就很难读得更有兴味。所以，朱光潜才在《读诗与趣味的培养》一文中说：“诗比别类文学较谨严，较纯粹，较精微。如果对于诗没有兴趣，对于小说、戏剧、散文等等的佳妙处也终不免有些隔膜。不爱好诗而爱好小说、戏剧的人们大半在小说和戏剧中只能见到最粗浅的一部分，就是故事……只见到故事而没有见到它的诗，就像看到花架而忘记架上的花。”^①试想，读《红楼梦》不读《葬花词》，还能认识林黛玉吗？此外，还有一个深层次的原因，就是汉语言不同于西语的重要特征，那就是它是诗性语言。“汉语是一种心灵的语言，一种诗的语言，它具有诗意和韵味。”^②有的西方学者称汉语具有“艺术气质”。这种诗性语言特点重在体验、感悟，不同于西语的逻辑、精确，即汉语词语大多内涵丰富，充满暗喻和表意形象，如矛盾、吃醋、续弦、吹牛等，体现了汉民族思维方式的具象思维特征，而这种“观物取象”思维特征则又与汉字起源时的象形性和表意性有关。

汉语缺乏丰富的形态，语言学类属上归入“孤立语”，即句子与词之间的关系是相对孤立的，没有严格的时、态、格、体等的变化。因此，词语的组合相对灵活，王力称之为“意合法”，也就是汉语句子的组织、语义和表达的需要往往大于句法的考虑，句子的意义往往也不是词义的简单相加，而要靠语境来获得确定的意义。懂得这一点，我们知道中国古典诗词抒情方式往往是要

^① 朱光潜《谈读诗与趣味的培养》，《朱光潜全集》第三卷，安徽教育出版社1987年版，第349页。

^② 姜鸿铭《中国人的精神》，黄兴涛、宋小庆译，广西师范大学出版社2001年版。