



全国高等院校本科教材
全国高等院校专升本教材

唐诗宋词专题

(第2版)

教育部师范教育司 组织编写
张明非 主编

黃河遠上白雲間
一片孤城萬仞山
羌笛何須怨
楊柳春風不度玉門關



高等教育出版社

全国高等院校文科教材
全国高等院校专升本教材

唐诗宋词专题

(第2版)

教育部师范教育司 组织编写
张明非 主编

撰稿人 (按姓氏笔画排序)

王德明 朱易安

刘尊明 李翰

张明非



高等教育出版社

内容提要

本书是教育部师范教育司组织编写的《唐诗宋词专题》修订版,作者根据高等院校本科教学要求,结合多年教学实践经验修订而成。本书配有《唐诗宋词专题作品选》一册。全书对唐诗与宋词的总体特征、基本风貌、审美特质、艺术价值、嬗变脉络、地位和影响等,作了较为全面的梳理和描述,以期学员对唐诗宋词的面貌有更深入的了解和比较准确的把握。修订版在保持一版教材知识结构不变的前提下,对部分章节的内容作了补充或调整,适当增加了作品分析与鉴赏的比重;并增加了唐诗、宋词的阅读与欣赏内容。

本书可用作高等院校汉语言文学专业本科选修课及公共选修课教材,也可用作中学教师进修高等师范本科(专升本)教材,并可供其他各类自学者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

唐诗宋词专题/张明非主编;教育部师范教育司组织编写. —2 版. —北京:高等教育出版社,2009. 11

ISBN 978 - 7 - 04 - 027901 - 6

I. 唐… II. ①张…②教… III. ①唐诗 - 文学研究 - 高等学校 - 教学参考资料②宋词 - 文学研究 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. I207. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 174792 号

策划编辑	肖冬民	责任编辑	肖冬民	封面设计	张雨薇
版式设计	张 岚	责任校对	胡晓琪	责任印制	毛斯璐

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 国防工业出版社印刷厂

购书热线 010 - 58581118
咨询电话 400 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787 × 960 1/16
印 张 15.25
字 数 280 000

版 次 2003 年 4 月第 1 版
2009 年 11 月第 2 版
印 次 2009 年 11 月第 1 次印刷
定 价 19.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 27901 - 00

目 录

第一章	唐诗的繁荣	2
	一、诗人队伍扩大	2
	二、诗歌题材丰富	4
	三、风格流派繁多	14
	四、艺术形式多样	16
第二章	唐诗的渊源	19
	一、客体渊源	19
	二、主体渊源	27
第三章	唐诗的流变	38
	一、初唐革新	38
	二、盛唐气象	41
	三、中唐之音	46
	四、晚唐风韵	50
第四章	唐诗的风貌	53
	一、盛唐气象与士人精神	53
	二、社会生活与诗歌题材的开拓	56
	三、唐诗的体制和声律	61
第五章	唐诗的特质	69
	一、风骨与兴寄	70
	二、兴象与韵味	74
	三、辞章与格调	78
	四、诗歌语言	81
第六章	唐诗的地位和影响	86
	一、对后世诗歌创作的影响	86
	二、唐诗学的兴起	89
	三、唐诗在海外	94
第七章	唐诗的阅读与欣赏	100
	一、阅读与欣赏唐诗的历史文化储备	100
	二、阅读与欣赏唐诗的态度	102

三、阅读与欣赏唐诗的方法	106
四、阅读与欣赏唐诗的意义	115
第八章 词的兴起与昌盛	119
一、词的起源和唐五代词的发展	119
二、宋词的昌盛气象与繁荣原因	130
第九章 宋词的演变与发展	136
一、沿袭期	136
二、变革期	140
三、过渡期	145
四、中兴期	150
五、衰落期	154
第十章 宋词的特色与美感	156
一、袅娜多姿的形体美	157
二、错综和谐的音乐美	161
三、绮丽哀婉的阴柔美	165
第十一章 宋词的风格与流派	173
一、历代宋词风格流派研究之简述	173
二、北宋词的主要流派及风格特征	175
三、南宋词的主要流派和风格特征	183
第十二章 宋词与宋代文化	190
一、宋词与宋代的音乐文化	190
二、宋词与宗教	195
三、宋代的俗词、雅词与宋代士人的审美趣味	198
第十三章 宋词的地位和影响	205
一、宋词的历史地位	205
二、宋词的深远影响	213
第十四章 宋词的阅读与欣赏	217
一、阅读与欣赏宋词的知识基础	217
二、阅读与欣赏宋词的着眼点	220
三、阅读与欣赏宋词的方法	228
第2版后记	236

唐诗、宋词,均为一代文学之胜。在《诗经》以来诗歌创作基础上兴盛起来的唐诗,达到了古代诗歌史上的巅峰;而萌芽于隋唐之际、兴于晚唐五代的词,到宋代也臻于极盛。在我国以抒情为主的诗歌传统中,唐诗与宋词双峰并峙,互相辉映,各有千秋,堪称中国古代文学皇冠上两颗璀璨的明珠,各以其巨大而独特的艺术魅力,千余年来一直得到各个时代不同读者的喜爱,盛传不衰,历久弥新。



唐诗的繁荣

源远流长的中国古典诗歌发展到唐代，进入它的黄金时代。

胡应麟说：“甚矣，诗之盛于唐也！其体，则三、四、五言，六、七、杂言，乐府、歌行、近体、绝句，靡弗备矣。其格，则高卑、远近、浓淡、浅深、巨细、精粗、巧拙、强弱，靡弗具矣。其调，则飘逸、浑雄、沈深、博大、绮丽、悠闲、新奇、猥琐，靡弗诣矣。其人，则帝王、将相、朝士、布衣、童子、妇人、缙流、羽客，靡弗预矣。”（《诗薮》外编卷三）

结束了南北朝长期分裂局面之后建立起来的统一的大唐帝国，政治稳定，经济发展，文化发达，为诗歌的空前繁荣提供了丰肥的土壤。诗坛名家辈出，佳作如林，诗歌体裁成熟完备，风格流派异彩纷呈，创作方法丰富多样，标志着诗歌创作的全面成熟，代表了我国古典诗歌的最高成就。

唐人在诗歌方面的成就，不但是空前的，也是后人难以企及的。在我国历史上，还没有哪一个朝代像唐代这样，出现了那么多家喻户晓的诗人，留下了那么多脍炙人口的诗篇。就世界范围而言，不到 300 年的时间里，留下如此丰富灿烂的文化遗产，也是绝无仅有的。

唐诗的高度成就和空前繁荣主要表现在以下几个方面。

一、诗人队伍扩大

有唐 300 年间，诗歌的发展有如绵延不断的大河，长流不息。留存至今的 55 000 多首诗^①，不过是当时全部诗作中的一部分，却已经是前代遗诗总和的数倍。唐人选编的诗歌总集就有 130 多种^②，于此也可见唐诗创作的繁荣。

数量如此巨大的唐诗不仅出自空前广大的作者群，而且这支队伍几乎囊括了社会各阶层形形色色的人。不但帝王将相、达官贵人、中下层官僚和普通士人

① 清康熙年间所编《全唐诗》收作者 2 873 人，诗 49 403 首，句 1 555 条；陈尚君辑校《全唐诗补编》（中华书局 1992 年版），收作者逾千人，收诗 6 327 首，句 1 500 条。

② 参见陈尚君《唐人编选诗歌叙录》，载《唐代文学丛考》，中国社会科学出版社 1997 年版。

热心于诗歌创作,和尚、道士甚至妓女中有一定文化修养的人,也都参与其事。正所谓“上自天子,下逮庶人,百司庶府,三教九流,靡所不备”(胡应麟《诗薮》外编卷三)。可以毫不夸张地说,在唐代,诗歌创作已不再像南北朝时期那样只是少数贵族的专利,而成为一种相当普及的社会文化现象。一门之中,父子、兄弟、祖孙、夫妇俱以诗闻名者并不少见。如“吴中四士”之一的包融与其二子包何、包佶兄弟,合称“三包”;中唐杨凭、杨凝、杨凌三兄弟俱有诗名,时号“三杨”;窦常、窦牟、窦群、窦庠、窦巩兄弟五人皆工辞章,人称“五窦”;上官仪与上官婉儿、杜审言与杜甫、杜佑与杜牧,皆祖孙相望,传为诗坛佳话。“行人南北尽歌谣”(《敦煌曲子词·望远行》)、“人来人去唱歌行”(刘禹锡《竹枝》)的情景,是过去历史上未曾有过的。这样一支由各阶层人士组成的庞大的作者队伍,对唐诗数量的增长及唐诗风貌的形成必然产生直接而深远的影响。

从现存《全唐诗》载录的有姓名可考的2000多位诗人可知,其中大多数作者是当时社会中的“寒士”。唐代实行的科举选士制度为他们提供了实现自身价值的机会,极大地激发了他们从政的积极性,而与庶族地主阶层在政治、经济上的迅速崛起相适应,“寒士”第一次取代贵族成为诗人的主体,诗人队伍成分的这一重大改变,使诗坛面貌发生了根本性的变化。

这些来自社会中下层的士人,由于普遍具有曲折丰富的人生经历,对社会现实有比较深刻的了解和体验,当他们用诗歌抒发各自的人生观念与人生理想,表达他们对纷繁复杂的社会现象、社会问题的观察与思考时,就大大扩展了唐诗所反映的社会生活层面,从而克服了前代诗歌尤其是南北朝诗歌脱离社会现实、内容狭窄的明显缺陷,使诗歌从狭小的宫廷天地和少数士族文人的垄断中解放出来,造成唐诗丰富多彩的面貌。

同时,作为新兴的庶族阶层文士,他们一登上诗坛,就带着一往无前的蓬勃朝气,对当时文坛仍占据统治地位的六朝文风发起猛烈的冲击。众多的中下层文人面向广大的社会各阶层,适应更广泛的人群的需要,以创新的精神和面目一新的创作,使诗歌逐渐摆脱了宫廷和贵族趣味的束缚,走向世俗化、通俗化。广泛的群众基础,既是唐代文学繁荣的重要原因,也是唐诗的重大变化。

唐代许多著名诗人,从“初唐四杰”、陈子昂,到李贺、李商隐以及诗坛巨匠李白、杜甫等,都出身于这一阶层,而且他们的政治地位也不高。有些诗人,如王维、白居易,虽然晚年仕宦显达,但他们在诗歌史上的地位同他们的政治地位并无直接关系。

唐诗不仅作者众多、作品数量巨大,而且拥有众多风格鲜明和成就巨大的诗人以及难以数计的千古传诵的名篇。且不说出现了李白和杜甫这两位中国古典诗歌史上的巨匠,即如陈子昂、孟浩然、王维、高适、岑参、王昌龄、韦应物、元稹、白居易、韩愈、孟郊、柳宗元、李贺、杜牧、李商隐等,也都是开宗立派、风格独创的

大家。其他有成就、有特色、有影响的诗人，尚不下五六十。正是如此众多的诗人以自己各具特色的创作，共同创造了百花齐放、争芳斗艳的诗坛奇观。

唐诗不仅作者队伍扩大，并且拥有空前广泛的读者群。如岑参“每一篇绝笔，则人人传写，虽闾里士庶，戎夷蛮貊，莫不讽诵吟习焉”（杜确《岑嘉州诗集序》）；李益“每作一篇，为教坊乐人以赂求取，唱为供奉歌辞。其《征人歌》、《早行篇》，好事者画为屏障；‘回乐峰前沙似雪，受降城外月如霜’之句，天下以为歌辞”（《旧唐书·李益传》）。尤其是中唐以后，由于城市经济发展，市民阶层形成，诗歌更加世俗化、通俗化，因而拥有更加广泛的读者群体。白居易诗“二十年间，禁省、观寺、邮候墙壁之上无不书，王公、妾妇、牛童、马走之口无不道”（元稹《白氏长庆集序》），收到了“自篇章以来，未有如是流传之广者”（《旧唐书·白居易传》）的轰动效应。

二、诗歌题材丰富

诗歌的题材在唐人笔下得到前所未有的开拓。南宋赵孟奎编《分门纂类唐歌诗》100卷，分天地山川、朝会宫阙、经史诗集、城郭园庐、仙释观寺、服食器用、兵师边塞、草木虫鱼8类，每类又分若干小类；明代张之象编撰《唐诗类苑》，全书200卷，共有39部、1094类。于此可见唐诗题材的广泛。诗人的笔触几乎深入现实社会的每一个角落。壮丽的山河，优美的田园，繁华的都市，苍凉的边塞，惨烈的战争，中外的交流，以及朝政的得失，国家的兴衰，阶级的对立，现实的矛盾，民生的疾苦，世态的炎凉，各种素材无不见之于诗；士人的理想追求、愤慨不平、羁愁旅思、离情别恨，无不在诗歌中得到充分的表现。总之，生活中的一切人和事物，无不成为诗歌创作的源泉；人们的喜怒哀乐种种情感，无不可以化为新鲜活泼的诗歌语言。5万多首唐诗展现了比历史教科书更为生动丰富的唐代社会生活的图画。用诗歌这样一种体裁反映如此广阔的社会生活，在诗歌史上是空前绝后的。不仅如此，唐诗对社会生活反映的深度也远在其他时代之上。

唐诗在题材上的特点主要有以下三个方面：

一是鲜明的时代感。唐诗反映现实生活之所以特别深广，与诗人们积极干预政治和社会生活有关。生当封建社会鼎盛时期的唐人，不甘憔悴于圣明之代，他们积极用世，热切从政，以功业自诩，并在诗歌中高扬了这一时代精神和主体意识。因此，抒写自己的不凡抱负和执著追求，倾吐理想在现实中碰壁的痛苦和不平，宣泄怀才不遇的失意和牢骚，成为贯穿唐300年间诗歌的一个主旋律。陈子昂《登幽州台歌》“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下”，最早唱出了具有强烈时代感的诗人的心声；伟大的浪漫主义诗人李白，一生以“济苍生”、“安社稷”为宏大志向，歌唱崇高的理想和积极进取、奋发有为的精神，抒

发理想失落、抱负成空的悲愤不平,成为他最具个性的创作主题。诗人们普遍把自己的命运情感同唐王朝的兴亡盛衰紧紧地联系在一起,在国家处于空前强盛繁荣的历史阶段,他们怀着高涨的热情和强烈的自豪感讴歌时代,讴歌理想,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”(李白《行路难》其一)。而当帝国逐渐由盛转衰时,他们便表现出深沉博大的忧患意识,如伟大的现实主义诗人杜甫,把个人的生活、遭遇、情感,同时代的风云、国家民族的命运联系在一起。“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”这首作于“安史之乱”时期的《春望》以饱蘸血泪的笔墨抒发了感时忧乱、思亲伤己的沉痛情怀,体现出他所特有的忧愤深广、沉郁顿挫的风格。生当末世的杜牧、李商隐更将对丽日繁花的豪迈高歌化为回天无力的沉重、伤感的叹息。如杜牧《泊秦淮》:“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”其中不仅有对盛世一去不返的追悼,还有对现实和历史的深邃思考,具有鲜明的时代色彩。

二是强烈的现实性和社会性。诗人们继承和发展《诗经》以来的现实主义传统,怀着强烈的正义感和同情心,体察民瘼,讽喻时政,展示了各个时期人民的真实生活和处境,真切反映了战乱、苛政、官吏的残暴及统治集团的腐败给他们带来的深重苦难,并深刻揭示了造成他们痛苦的社会和阶级根源。这些诗歌像时代的一面镜子,反映出唐代社会的真实面貌,又像一幅幅具体生动的图画,具有不朽的历史价值和审美价值。生活于盛唐之世的李白,尽管性格浪漫,纵酒求仙,但内心从来没有忘记过政治,而且凭着诗人特有的敏感,比较早地觉察出现实社会中为表面繁荣掩盖着的种种危机和矛盾,预感到盛世即将逝去。作于天宝十二载(753)“安史之乱”爆发前的《远别离》一诗便是借湘妃、舜帝的神话传说,抒发了他对玄宗大权旁落、权奸得势、政局日渐混乱的深沉忧虑。杜甫生活在唐王朝政治急遽变化的历史转折时期,他饱经忧患的一生始终与国家的治乱兴衰紧密地联系在一起,不论痛苦还是欢乐,都与国家和民族的命运息息相通。他的1400多首诗大多忧国伤时,缘事而发,凝聚着他对祖国的关切和对人民的同情。尤其进入社会变乱、危机四伏的中晚唐以后,从元结、元稹、白居易直到皮日休、聂夷中、杜荀鹤等一大批诗人,更是有意识地将笔触伸向病态社会的不同角落,对朝政、边患、藩镇、宦官、朋党以及吏治、司法、赋役、工商、礼教、婚姻等各类社会题材,作了诗歌史上前所未有的深入开掘和揭示。白居易不仅以《新乐府》50首、《秦中吟》10首等一批诗歌讽喻社会现实,反映民生疾苦,而且明确提出“唯歌生民病”的诗歌主张。生活在社会底层的普通劳动者的形象,也是第一次这样广泛地被引进文人的诗歌。

三是诗歌的生活化、世俗化。唐诗对唐人日常生活和内心世界做了前所未有的开拓。严羽《沧浪诗话·诗辨》中说:“唐人好诗,多是征戍、迁谪、行旅、离别

之作。往往能感动激发人意。”这些诗通过不同题材抒写了诗人生活中的种种真切体验和真情实感，有浓厚的生活气息，富于人情美。唐诗“重情”的特点在这些题材中也表现得特别集中而鲜明。

如对亲情和友谊的描写，是唐人笔下最常见的题材，而且名篇佳句俯拾皆是。如表现思亲怀乡的贺知章《回乡偶书》、王维《九月九日忆山东兄弟》、岑参《逢入京使》、李白《静夜思》、杜甫《月夜》，赠别友人的王维《送元二使安西》、高适《别董大》、李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、柳宗元《与浩初上人同看山寄京华亲故》、李益《喜见外弟又言别》等，都是情真景真、语浅情浓的佳作。如李白《静夜思》只有寥寥 20 字，写的不过是眼前景、口头语，却在读者心中激起巨大的心理效应和感情共鸣，千载流传，皆因它是诗人的真情流露，表现了他眷恋故乡的一片深情。这类诗中的一些名句，都当得“人人胸臆中语，却成绝唱”^①，“专以道得人心中心事为工”^②之誉，至今家喻户晓，传诵不衰。如：

海内存知己，天涯若比邻。

——王勃《送杜少府之任蜀州》

独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。

——王维《九月九日忆山东兄弟》

劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。

——王维《送元二使安西》

莫愁前路无知己，天下谁人不识君？

——高适《别董大》

马上相逢无纸笔，凭君传语报平安。

——岑参《逢入京使》

举头望明月，低头思故乡。

——李白《静夜思》

烽火连三月，家书抵万金。

——杜甫《春望》

唐代爱情诗与其他题材相比，数量虽不算多，但几乎篇篇佳构，多方面展示了唐人的爱情生活。其中既有民间少男少女真挚纯洁的恋情，也有文人缠绵细腻刻骨铭心的相思；既有情人热恋的甜蜜，也有爱情受到阻隔的痛苦；既有夫妻恩爱的幸福，也有失偶悼亡的悲凄。特别是李商隐有些无题诗在表达男女之情方面达到很高的艺术境界，有的甚至被誉为古代爱情诗中的绝唱。如：“相见时

① 沈德潜《唐诗别裁集》评岑参《逢入京使》。

② 张戒《岁寒堂诗话》评张籍、元白诗。

难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看。”这首诗将受到阻隔的青年男女对爱情的强烈渴望和执著追求，彼此间的痴情苦恋和生死不渝，以及爱情受阻、会合无期的深哀巨恸，抒发得荡气回肠，令人凄绝。

唐诗题材的丰富，还表现在对前人未开垦过的处女地的开拓上。首先是大量题画诗、乐舞诗的产生。空前活跃的民族文化与中外文化的交流与融合，使唐代艺苑呈现出高度繁荣和百花齐放、多彩多姿的局面，音乐、舞蹈、绘画不仅成为诗的题材，也与诗相互交融，影响到诗的艺术表现技巧。乐舞诗、题画诗应运而生。《全唐诗》中著录有咏画、题画诗 189 首，这些诗真实记录和生动反映了唐代音乐、舞蹈、绘画、书法等方面的高度成就，以独具的魅力和独特的价值构成丰富灿烂的唐代诗园中不可或缺的组成部分。许多重要诗人乃至诗坛大家如李白、杜甫、王维、岑参、高适等，都涉足这一领域，凭着他们丰富的艺术修养、不凡的审美情趣和深厚的诗歌造诣，创作出不少既精妙无比又各具风姿的艺术珍品，使读者获得多方面的审美享受。如题画诗，有杜甫的《画鹰》、《丹青引赠曹将军霸》等；表现书法的，有李白《草书歌行》、杜甫《李潮八分小篆歌》；乐舞诗中，写舞蹈的有杜甫《观公孙大娘弟子舞剑器行》、李端《胡腾儿》、岑参《田使君美人如莲花舞北旋歌》等，听乐诗有被清人方扶南推为“皆摹写声音至文”的韩愈《听颖师弹琴》、李贺《李凭箜篌引》、白居易《琵琶行》三首^①。尤其是白居易的《琵琶行》，其中对琵琶演奏的描写，可谓出神入化，臻于绝境；从一问世便不胫而走，不仅家喻户晓，而且远播海外。^②

其次是都市诗的勃兴。反映都市生活，也随着城市的繁荣和诗人漫游的足迹而进入作家的视野。初期，如唐太宗的《帝京篇》，写长安尚带有浓重的宫廷气息。其后，骆宾王同题作与卢照邻的《长安古意》，便展现了长安繁华兴盛的社会风貌、斑驳陆离的都市图景和喧嚣腾跃的生活节奏，描绘了帝王将相、王公贵戚、豪门子弟、任侠少年、倡家乐伎等各类人物的生活图画。闻一多先生是这样描绘它们的上场的：“在窒息的阴霾中，四面是细弱的虫吟，虚空而疲倦，忽然一声霹雳，接着的是狂风暴雨！虫吟听不见了，这样便是卢照邻《长安古意》的出现。”^③它们所带来的不仅是诗歌“生龙活虎般腾蹕的节奏”，更标志着从此之后，一个新的诗歌传统诞生了。它写风物的繁华，写节日的欢纵，写斗鸡、博戏、击毬的豪兴，写妇女的服饰容颜和士子的冶游艳遇，也写到豪华掩盖下的眼泪和不幸，这是同台阁、山林、边塞很不相同的另一个世界，它的出现也扩充了我国诗歌表现

① 参见王琦等注《李长吉诗歌集注》，上海古籍出版社 1977 年版。

② 参见朱易安《唐诗与音乐》、张明非《唐诗与舞蹈》，漓江出版社 1996 年版。

③ 闻一多《唐诗杂论》，第 14 页，上海开明书店 1948 年版。

的领域。^①

其他还有一些题材,如论诗绝句:杜甫《戏为六绝句》;记游诗:韩愈《山石》;史诗:杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》,李商隐《行次西郊作一百韵》;哲理诗:白居易《放言五首》;寓言诗:柳宗元《笼鹰词》,曹邺《官仓鼠》;赋体诗:杜甫《北征》,韩愈《南山诗》;传奇式诗:白居易《长恨歌》,元稹《连昌宫词》;传记式诗:王维《老将行》,白居易《新丰折臂翁》;等等。这些都是唐人对诗歌内容的拓展和创新。^②

丰富多彩的唐诗中,有几类题材在继承前人的基础上经过唐人的开拓,取得了相当高的成就。

一是边塞诗。隋唐以来一百多年中,由于边境战争的频繁,疆土的扩大,以及民族经济文化的交流,人们对边塞生活渐渐关心,他们对边塞不仅不感到那么荒凉可怕,而且还感到新奇。一部分仕途失意的文人,更把立功于边塞当做求取功名的新出路。在这一社会历史条件下,从隋代以来,边塞诗不断增多,“初唐四杰”和陈子昂对边塞诗有新的发展。到盛唐,边塞生活已成为诗人们共同注意的主题。他们接受了鲍照和北朝诗人描写边塞战争的题材而予以扩大,反映的内容与一般社会生活有所不同,它作为唐代诗歌中的重要组成部分,展示了唐诗特有的风貌,具有某种相对独立的意味。唐人边塞诗不仅是唐代诗苑独具风采的一枝奇葩,在整个古典诗歌史上也堪称独步,出现了一大批精于此道的作家和众多脍炙人口的名作。雄奇壮美的边塞风光,丰富多彩的军旅生活,奇情异调的民族风情,乃至战争的酷烈、将士的忠勇、统帅的骄奢、戍卒的痛苦,无不在诗人笔下得到深刻的表现。此外,他们结合自己建功立业的抱负以及深入民间疾苦的探索精神,使诗歌在气象上呈现出开阔、悲壮和慷慨的情调。在诗歌形式上,则采用七言歌行和七言绝句居多。

边塞诗人的杰出代表高适、岑参,更以深刻的内涵、饱满的热情,把边塞生活写得瑰奇壮伟、豪情慷慨,开拓了边塞诗的崭新境界。宣扬大唐国威,抒写报国情怀,向往戎马功名,谱成一曲曲激昂豪迈的乐章,构成这一类诗的主旋律。岑参的边塞诗气势宏伟,想象丰富,色彩绚丽,热情澎湃。他善于描绘边塞奇丽多姿的生活,诗歌基调充满了雄奇瑰丽的浪漫色彩。岑参的军旅生涯使他的诗充满了塞外将士的生活体验。“侧身佐戎幕,敛衽事边陲。自逐定远侯,亦著短后衣。近来能走马,不弱并州儿。”(《北庭西郊侯封大夫受降回军献上》)“勤王敢道远,私向梦中归。”(《发临洮将赴北庭留别》)“送子军中饮,家书醉里题。”(《碛西头送李判官入京》)刚柔并存,在克制中显出坚毅和韧性,别具一格。他的“故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”(《逢入京

① 参见陈伯海《唐诗学引论》,上海知识出版社1988年版。

② 参见郭预衡主编《中国古代文学史》(二),上海古籍出版社1998年版。

使》),不仅语言平易,同样体现了盛唐时期那种坚忍乐观的精神。

高适与岑参都有过军旅生活的经历,以歌行见长,他们的诗都具有慷慨报国的英雄气概和不畏艰苦的奋斗精神,但创作风格迥然不同。高适的诗写实性较多,多叙写实在的军旅生活和战争场面,表现出深入体察问题和有实事求是的批判精神的特点。在描写边塞的战斗生活时,他侧重于表现战斗的激烈、艰苦和对士卒的同情。其中《燕歌行》为“第一大篇”。殷璠《河岳英灵集》曾对他的“诗多胸臆语,兼有气骨”大加赞赏。高适与从军边塞相关的绝句,亦有气质沉雄、境界壮阔的特点。如《别董大》:“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知已,天下谁人不识君?”再如《塞上听吹笛》:“雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。借问梅花何处落,风吹一夜满关山。”颇有豪迈动人的气概。

唐代边塞诗所表现的与其说是战争,不如说是对理想和时代的讴歌,以及诗人对边塞战争这一历史现象的深入思考。王维《少年行》、高适《燕歌行》、岑参《白雪歌送武判官归京》、王之涣《凉州词》、王昌龄《出塞》和《从军行》组诗等便是这样的典型。乐观高亢的基调,雄浑壮丽的意境,盛唐边塞诗空前繁荣以及此后几成绝响的现实,充分说明它是唐朝国力强盛的产物,是古代中华民族处于全盛时期精神风貌的反映,也是盛唐人健康浪漫的审美情趣的体现,这是其他王朝所不曾有过的,也是其他时代的文士就乐府旧题加以敷衍的“从军”、“出塞”之类作品所不可比拟的。深沉的历史感、高度的艺术概括力,使唐代边塞诗中的许多佳作在当时便传乎乐章,布在人口,历经千载,仍传诵不衰。

秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

——王昌龄《出塞》

白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗,公主琵琶幽怨多。野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落。闻道玉门犹被遮,应将性命逐轻车。年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家。

——李颀《古从军行》

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——王之涣《凉州词》

进军飞狐北,穷寇势将变。日落沙尘昏,背河更一战。骅马黄金勒,雕弓白羽箭。射杀左贤王,归奏未央殿。欲言塞下事,天子不召见。东出咸阳门,哀哀泪如霰。

——陶翰《古塞下曲》

中唐以后的边塞诗题材开始减少,而非战思想的突出和描写战争给人民带

来的苦难的主题日益增多。如大历时期诗人李益的《夜上受降城闻笛》同写戍边将士怀土思亲的感情,以“沙似雪”、“月如霜”的凄清景色衬托出人物心境的悲凉,以“一夜征人尽望乡”的苍凉景象传达出征人悲苦沉重的情思。此诗在境界阔大、格调高迈、音节响亮、婉转蕴藉等方面,与盛唐边塞诗并无多少差别,所以王世贞称赞说“绝句李益为胜,‘回乐峰前’一章,何必王龙标、李供奉?”(《艺苑卮言》),认为李益此诗可与王昌龄、李白绝句媲美。但两相比较,李益诗终究悲怆有余,雄放不足,这正是“安史之乱”后衰乱的时代气息在边塞诗中的反映。至于晚唐陈陶的《陇西行》四首之二:“誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。”诗中“无定河边骨”的悲壮惨烈与“春闺梦里人”的甜蜜温馨,是如此明显地对立,却又是如此无情地统一,形成强烈对比和巨大反差,深刻揭示了战争的极端残酷和百姓付出的惨重代价,令人惊心动魄。沈德潜说:“作苦诗无过于此者。”(《唐诗别裁集》)这也是晚唐时代使然。

二是山水田园诗。于晋宋之际兴起的山水诗和田园诗,发展到唐代,呈现出前所未有的繁荣,成为唐诗最重要的题材之一。唐代山水田园诗,不论思想内涵还是艺术造诣,都达到难以企及的高度,千百年来传诵不绝。特别是山水诗,由于唐代庄园的兴盛和游学隐逸的生活习俗的盛行,更是蔚为大观,攀上了艺术的高峰。几乎每一位有成就的唐代诗人,都在这一片沃土上开垦过,耕耘过,都展现过自己的才情,出现了王维、孟浩然以及储光羲、常建、祖咏、裴迪、韦应物、刘长卿、柳宗元等一大批诗人。在他们笔下,既有优美恬静的田园风光,也有雄伟壮丽的长山阔水;既有风格典雅的风景小幅,也有气势雄浑的山水长卷;既寄托着诗人不与世俗合流的人生理想,也倾注了对自然之美的衷心喜爱。可谓多姿多姿,美不胜收。大诗人李白与杜甫,也以他们对祖国自然山水的深沉眷恋和热爱,写下了许多优美动人的山水田园诗,并在其中融入广阔深刻的社会内容,开拓了这一类诗描写的新领域。尤其是山水田园诗派的杰出代表王维、孟浩然,把山水田园的静谧秀美表现得让人心驰神往。诗情画意的互相渗透,情景的彼此衬托交融,语言的新鲜活泼明朗,都使得诗的意境更加单纯明净,情味更加隽永深长,并于其中传达出具有普遍意义的人生情思,大大丰富和发展了中国古典诗歌的抒情艺术。

以王维、孟浩然为代表的“山水田园派”,是在陶渊明、谢灵运的创作基础上发展起来的。他们综合了前代陶渊明咏写田园和谢灵运摹形山水的传统而赋予变化,较多地表现了诗人隐逸恬淡的思想和闲适自足的情怀,着色清淡,意境悠远;在诗歌形式上,多采用五言古诗、律诗和五言绝句的体裁。^①

^① 参见葛晓音《论山水田园诗派的艺术特征》,载《诗国高潮与盛唐文化》,北京大学出版社1998年版。

王维诗艺术成就很高,无论是雄奇壮阔的景象,如“大漠孤烟直,长河落日圆”(《使至塞上》),还是细致入微的自然物态,如“明月松间照,清泉石上流”(《山居秋暝》),都能以对大自然敏锐的感受,抓住自然的色彩、声音和动态,或素描,或刻画,挥洒自如,意境独到。他的山水田园诗主要是写他隐居终南、辋川的闲适生活和山水风光。王维诗取景颇具画家的匠心,而且画面色彩常映衬得浓淡相宜。他的诗语言清新凝练,朴素中见华彩。王维诗现存不足400首,其中最能代表其创作特色的是描绘山水田园等自然风景及歌咏隐居生活的诗篇。山水之作如《终南山》、《华岳》描写雄伟的山岭,《汉江临泛》描绘浩瀚的江流,《山居秋暝》表现秋山雨后的清新气氛,《青溪》、《过香积寺》、《蓝田山石门精舍》等写深山之中溪涧或寺院的幽邃景象,都是脍炙人口之作。五言绝句《皇甫岳云溪杂题》、《辋川集》等描写隐居幽胜的组诗,大多写得很精致,有如精美的绘画小幅。描绘田园风景的诗作《赠裴十迪》、《春中田园作》、《新晴野望》、《渭川田家》、《田园乐》等十多首,勾画了农村平凡而美丽的日常风光。王维把农家生活写得非常和平宁静,将田夫野老写成了悠然自得的隐士式的人物,以这些诗歌表达自己对于闲适生活的喜爱。其他一些描写隐居生活的诗篇,也常有出色的写景片段,绘出了山林田园间种种动人的风景画面。

王维的写景诗,常用五律和五绝的形式,篇幅短小,语言精美,音节较为舒缓,用以表现幽静的山水和诗人恬适的心情,尤为相宜。禅意的介入给一些境界不广阔的小诗带来了一种宁静致远的效果,读王维的诗常常能感受到那种意中之静、意中之远。王维描绘自然风景的高度成就,使他在盛唐诗坛独树一帜,成为山水田园诗派的代表人物。他继承和发展了谢灵运开创的山水诗传统,对陶渊明田园诗的清新自然也有所吸取,使山水田园诗的成就达到了一个高峰,因而在中国诗歌史上占有重要的位置。

孟浩然是唐代第一个大量写山水田园诗的人,多为五言律诗。他写故乡襄阳的名胜,像《秋登兰山寄张五》、《夜归鹿门歌》、《江山思归》等,将襄阳的山水、烟树、新月、小舟描绘得平常而亲切。他的田园诗数量不多,但生活气息浓厚,如《过故人庄》、《游精思观回王白云在后》等,农家生活的简朴,故人情谊的深厚,乡村气氛的和谐,都给人留下难以忘怀的印象。他的一些小诗,如《春晓》也写得含蓄清丽、韵味悠长。孟诗风格以清旷冲淡为主,但冲淡中亦有壮逸之气。孟诗思想内容不甚丰富,但从艺术的完整、精美上来讲,与王维完全可以并驾齐驱。

将“兴寄”引入山水诗,是孟浩然最重要的贡献之一。张说和张九龄虽有少数山水诗已开其端,但寓意和“兴象”之间比附的痕迹较为明显,而孟浩然的“兴寄”则是在观赏山水时自然流露出来,如《望洞庭湖赠张丞相》中提及的太虚境界,以融入宇宙深处的整个身心去感受洞庭湖云汽蒸腾、天水混茫的气势,以及洪波涌起、撼动岳阳的伟力,同时有借观赏洞庭水色寄托欲借舟楫以济时(希望

有人引荐)的深意。又如《早寒江上有怀》一诗再现了谢朓“天际识归舟，云中辨江树”的意境，但“迷津欲有问，平海夕漫漫”两句，就不只是一般的久客怀乡之情。满目夕照，平海漫漫，暗寓着仕途迷津的失意之感，也展示了渺茫的前程。由于巧妙地将陶渊明诗重感受“兴寄”的特点与谢灵运、谢朓诗重刻画描绘的长处结合在一起，这类诗中比兴的思理往往无迹可求，达到了后人所称赏的“妙在有意无意之间”的境界。与王维的诗相比，孟诗追求属于纯诗歌艺术的那种时间流动和活泼泼的动态意趣，重在写意抒怀。

与王维、孟浩然同属于“山水田园诗派”的诗人还有韦应物、柳宗元、储光羲等。韦应物的诗风格娴雅清淡。如《东郊》：“吏舍跼终年，出郊旷清曙。杨柳散和风，青山澹吾虑。依丛适自憩，缘涧还复去。微雨霭芳原，春鸠鸣何处？乐幽心屡止，遵事迹犹遽。终罢斯结庐，慕陶真可庶。”无论是依丛自憩，还是缘涧沿洄，莫不以适为得，随遇而安。诗人正是在体悟无往而不适、何待而不足的理趣。柳宗元的《江雪》和《渔翁》则是融合了山水诗审美旨趣的典范之作：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”诗中展示的天地是如此纯洁而寂静，一尘不染，万籁无声。在水天一色、苍茫一片的背景上，远远地只有一个渔翁在江心垂钓，整个大自然无声无色，映照在诗人澄澈的诗心中，成为一片无象的世界。而储光羲则具有隐逸气质，大多吐语闲婉真率，不尚藻饰，却品格清雅，至性恬淡，其所长在于五古、五绝。《江南曲四首》其三云：“日暮长江里，相邀归渡头。落花如有意，来去逐船流。”春江行舟，流水落花。作者将落花流水稍作点染，便觉风流蕴藉，余味无穷。

三是咏史诗。咏史是诗歌的传统题材，由东汉班固首创，经晋代左思继承发展起来。《文选》中已列为专门的一类，收录了曹植、左思、颜延年、鲍照等人的作品。咏史到唐代，特别是中晚唐时期，犹如异军突起，蔚为壮观。咏史，实际上也是诗人借历史抒发自己现实感受的一种方式。经过“安史之乱”，国势呈现出日趋衰落的景象，当看到曾经繁荣昌盛的唐王朝在“安史之乱”的沉重打击下日趋衰微，关心国家命运的中晚唐诗人不能不感到深哀巨恸。于是，他们带着对往昔繁华的深沉眷恋，带着大势已去、回天无力的深切怅恨，或吊古伤今，或借古鉴今，寄托自己的感慨并从中思索和体悟历史盛衰兴亡的道理，大量咏史怀古诗便应运而生。同时，由于朝廷控制的州县减少，官位紧缺，朝中清要职位又为朋党及有权势者所据，一般士人仕进机会很少；因科场风气败坏，许多出身寒微、拙于钻营的有才之士，在考场上长期受困，甚至终生不第。面对王朝末世的景象和自身暗淡的前途，士人心态发生很大变化。一些人尽管仍然眷念朝廷，关心时政，怀抱希望，但往往以失望告终。这使得晚唐诗人情绪压抑，悲凉空漠之感常常触处即来。这种抑郁悲凉，在晚唐诗歌的多种题材中都有体现，而以咏史怀古之作最为突出。