

徐有富 著

诗歌十二讲

我哭，诗中已先代我哭了。我笑，诗中已先代
我笑了。读诗是我们人生中一种无穷的安慰。

——钱穆《中国文学论丛》

徐有富 著

诗歌十二讲

我哭，诗中已先代我哭了。我笑，诗中已先代
我笑了。读诗是我们人生中一种无穷的安慰。

——钱穆《中国文学论丛》

岳麓书社·长沙

图书在版编目(CIP)数据

诗歌十二讲/徐有富著. —长沙:岳麓书社,2011. 12

ISBN 978-7-80761-769-3

I. ①诗... II. ①徐... III. ①古典诗歌—诗歌欣赏—中国

IV. ①I207. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 262533 号

SHIGE SHIER JIANG

诗歌十二讲

作 者:徐有富

责任编辑:孙世杰

封面设计:刘 峰

内文版式:多米诺设计·咨询 吴颖辉

岳麓书社出版发行

地址:湖南省长沙市爱民路 47 号

电话:0731—88885616(邮购)

邮编:410006

网址:www.yueluhistory.com

2012 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本:700×1000 1/16

印张:16.5

字数:200 千字

印数:1—6,000

ISBN 978-7-80761-769-3/I · 1021

定价:28.00 元

承印:湖南和成彩印有限公司

如有印装质量问题,请与本社印务部联系

电话:0731—88884129

导 读

“诗，如一般所说，是文学的峰顶，是文学的最高样式。”我们最早接触的文学作品，大概要算诗了。譬如王之涣的《登鹳雀楼》：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”譬如孟郊的《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖！”这些优秀的诗篇，已经印在我们的脑海里，融在我们的血液中，一辈子都磨灭不掉。

如果你想了解我国古代诗歌的精华，如果你想了解这些优秀的诗篇好在哪里，如果你想了解有关诗歌的基本知识，那不妨读一读这本《诗歌十二讲》。

该书首先为诗下了一个定义：诗是一种文艺体裁，它除借形象集中地反映生活外，还要有饱满的感情与鲜明的节奏。饱满的感情是诗歌内容的基本特征，具备鲜明的节奏则是诗区别于其他文艺体裁，在形式上最根本的特点。接着对诗的内容、形式、创作、鉴赏做了全面而系统的讲解。

一 诗的内容

诗的内容包括诗的主题与题材，该书将诗的主题分作抒情、言志、说理三种类型。

在《诗与抒情》一讲，作者对爱情、亲情、友情、故乡情、山

水情等内容以及喜悦、悲伤、愁怨、愤怒等抒情形态逐一举例分析，并扼要讲解了直抒胸臆与借物咏怀两种抒情方法。

在《诗与言志》一讲，鉴于人们的社会地位不同，人们的志向互有差异，比如普通劳动者希望温饱安宁，独守空闺的女子希望过正常的家庭生活，知识分子希望建功立业实现自己的人生价值，政治人物则希望在治国安邦方面大有作为……凡此种种，本讲都结合诗歌作品加以讲解。此类优秀诗歌的共同特点是寓志于形象之中，而丝毫不露痕迹，如清人张玉谷评曹操《观沧海》说：“此志在容纳，而以海自比也。”

在《诗与说理》一讲，由于不少人反对用诗歌来说理，所以本讲首先梳理了从《诗经》到宋诗“以诗说理”的脉络，并举例分析了“以诗说理”的内容，其中包括哲学道理、宗教观念、生活感悟、政治观点、诗歌理论等。如杨万里的《过松源晨炊漆公店》、叶绍翁的《游园不值》等都颇具理趣而兴味盎然。诗的理趣多见于山水诗、咏物诗、咏史诗及形象化的议论中，本讲分别做了分析，并强调了说理要与抒情相结合的重要性。

接下来，书中讨论了诗的题材问题。由于诗的题材与诗的主题是密不可分的，因此该书从主题与题材相结合的角度对此进行了探讨，涉及《诗的情景》、《诗的意境》、《诗的意象》三讲。

关于“诗的情景”，诗歌所要表达的主要是情，而情的载体主要是景，情与景相结合便产生了诗。诗的题材说到底是景物，其中包括人物与事物，本讲对这些内容都做了较为详细的讲解。其中重点分析了诗歌中情与景的关系：触景生情、因情生景、情景交融三类。

关于“诗的意境”，作者指出：诗的意境就是诗人在诗歌作品中所创造的主观世界与客观世界相契合的艺术境界。“意”包括诗人在

作品中所抒之情、所言之志、所说之理；“意境”则是诗歌中融入了诗人所抒之情、所言之志、所说之理的艺术境界，它实际上是诗的主题与题材相结合的产物。本讲对诗歌意境的时代特色、地域特色、个人特色做了探讨。以地域特色为例，面对婚嫁一事，北朝民歌《折杨柳枝歌》唱道：“门前一株枣，岁岁不知老。阿婆不嫁女，那得孙儿抱。”显得直截了当，豪爽泼辣。而南朝《子夜四时歌》则唱道：“梅花落已尽，柳花随风散。叹我当春年，无人相要唤。”显得迂回曲折，婉转含蓄。显然，分析诗歌意境的特色，有助于我们对诗歌作品的理解。

关于“诗的意象”，作者指出：诗的意象指那些被诗人情感化了的个别事物的形态与特征。它与形象的不同点在于形象主要用来指称“意象”中的“象”，运用范围也不局限于个别事物。它与意境的不同点在于意境着眼于一首诗的整体画面与画面中所蕴涵的主题思想。当然整个画面是由一山一水、一草一木构成的，那融入了诗人情感的单个的一山一水、一草一木就是意象，而意象的组合就形成了诗的意境。本讲将诗的意象分成比喻性意象、象征性意象、描述性意象三类，分别加以探讨分析，并强调意象的组合要以“意”为主，根据“意”的要求来组合意象。

二 诗的形式

《诗歌节奏的形成》与《诗歌语言的特点》两讲，讨论的是诗歌的语言形式问题。其他文学体裁多采用人们日常使用的自然语言，而诗歌则要对自然语言进行加工，使其具有鲜明的节奏。具有鲜明的节奏是诗歌在语言形式方面区别于其他文学体裁最主要的特点。

先谈“诗歌节奏的形成”。节奏是有规律的运动形成的，所以诗

歌创作中有规律地运用语言也会形成诗歌的节奏，而有规律地运用语言主要表现在押韵、大体整齐的语言形式、有规律地使用声调以及运用某些修辞手法等方面。

再说“诗歌语言的特点”。凡优秀的诗歌，大体上都具有抒情性、形象性、音乐性等特点。就抒情性而言，因诗的主要任务是抒情，优秀的诗歌自然要有抒情性的特点。就形象性而言，由于诗歌的主题是通过诗的形象来表现的，所以诗人总是千方百计在语言的形象性方面下工夫，其中使用最多而又最有效的方法当然是比喻。譬如相思之情只可意会，难以言传，元徐再思《折桂令·春情》将一个情窦初开的少女，得了相思病时的情形比喻成“身似浮云，心如飞絮，气若游丝”，那位少女坐立不安、魂不守舍、百无聊赖、有气无力的神态被描摹得惟妙惟肖。就音乐性而言，我们已经对促成诗歌具有鲜明节奏的主要方法，如押韵、大体整齐的语言形式、声调的和谐等，在上一讲做了专门分析。本讲主要对省略、倒装、叠音等语言形式做了讲解。

三 诗的创作

对诗歌创作问题的探讨，该书涉及《诗的形象》、《诗的想象》、《诗的构思》三讲。

《诗的形象》一讲认为，形象就是人的眼、耳、鼻、舌、身所能感觉到的物质的形态与特征，并将诗的形象分为视觉形象、听觉形象、嗅觉形象、味觉形象和触觉形象。文学作品都通过形象来反映社会生活，与其他文学体裁中的形象相比，诗歌形象具有具体性、概括性、多义性、间接性等特点。对此，本讲都联系诗歌作品一一做了分析。

《诗的梦想》一讲首先探讨了什么是想象——诗人在创作中为了表达主题而营造典型环境的心理活动过程称为想象。想象的基础是诗人的旧经验，想象的过程是对旧经验加以新综合，想象的目的是营造一个能够完美表现主题的典型环境。接着分析了想象的作用以及怎样展开想象的翅膀，并强调现实世界是展开想象翅膀的舞台。

《诗的构思》一讲认为，诗的构思就是生活的诗化，诗的构思过程就是将生活诗化的过程。诗的构思主要解决两个问题：一是如何提炼主题，二是如何恰到好处地表现主题。如何提炼主题？本讲强调一要写真情实感；二要把准时代脉搏；三要善于发现与升华主题。如何恰到好处地表现主题，即如何发现典型环境？本讲也强调了三点：一是注意写感动你的环境；二是注意写变化中的环境；三是注意写独特的环境。最后，本讲归纳了六种诗歌构思方法：一、以一斑反映全豹；二、顺叙、倒叙与插叙；三、详写与略写；四、对称与不对称；五、对比与衬托；六、情理之中与意料之外。上述所及，均以具体诗歌作品为例进行剖析讲解，理例结合，既具故事性，又有说服力。

四 诗的鉴赏

最后一讲为《诗歌鉴赏》，包括两个部分：一是诗歌鉴赏的基础，二是诗歌鉴赏的方法。就第一部分来说，本讲认为共鸣是诗歌鉴赏的基础。朱光潜《心理上个别的差异与诗的欣赏》一文称：“严格地说，一个人须自己觉得一首诗好，才能说它好。如果一首诗不能引起他的心灵的共鸣，他就无理去评定它的价值，至多只能说它对于自己不是一首好诗。”由于同类读者往往具有大致相同的爱好与情趣，所以诗歌鉴赏存在着共同性；又由于读者在社会角色、生

活经历、文化修养等诸多方面千差万别，所以诗歌鉴赏又存在着一定的差异性。本讲对诗歌鉴赏的共同性与差异性分别做了探讨，并对披文入情、知人论世、以意逆志、分析比较等诗歌鉴赏方法做了深入细致的分析。

整体来看，《诗歌十二讲》具以下特点：

一是从内容到形式，从创作到鉴赏，构建了一个完整的诗歌理论体系。此类著作自朱光潜 1942 年出版《诗论》以来很少见到。

二是讲解避免从理论到理论，将诗歌理论的阐述与具体诗歌作品的分析紧密结合，所讲理论与所引作品都是经过精心挑选的。

三是论述力避空洞浮泛，将诗歌理论的阐述与文献考证紧密结合，一切凭具体例证说话，做到言必有据，所论足信。

四是行文通俗活泼，语言浅近易懂，充分注意内容的可读性；穿插作者生平、创作背景、诗歌本事等丰富有趣的文史内容，融知识性、理论性、趣味性、实用性于一体。

希望你能喜欢上这本书！

目 录

导 读	1
第一讲 诗与抒情	1
一 抒情是诗的主要任务 /3	
二 诗歌抒情的内容 /5	
三 诗歌抒情的形态 /12	
四 诗歌抒情的方法 /26	
第二讲 诗与言志	31
一 言志是中国诗的传统 /33	
二 诗言志的内容 /34	
三 寓志于形象之中 /40	
第三讲 诗与说理	47
一 说理也是诗的内容之一 /49	
二 说理要富有理趣 /54	
三 说理要与抒情相结合 /59	
第四讲 诗的情景	63
一 诗的题材是物 /65	
二 诗的题材是景物 /67	
三 诗歌中情与景的关系 /70	

第五讲	诗的意境	79
一	什么是诗的意境 /81	
二	诗的意境的特色 /82	
三	生活是诗歌创作的源泉 /92	
第六讲	诗的意象	97
一	什么是诗的意象 /99	
二	诗歌意象的类别 /101	
三	诗歌意象的组合 /111	
第七讲	诗歌节奏的形成	119
一	押韵 /121	
二	大体整齐的语言形式 /123	
三	要注意声调的和谐 /126	
四	要运用某些修辞手法 /128	
第八讲	诗歌语言的特点	135
一	抒情性 /137	
二	形象性 /140	
三	音乐性 /146	
第九讲	诗的形象	151
一	诗通过形象反映生活 /153	
二	诗歌形象的类别 /155	
三	诗歌形象的特点 /162	
第十讲	诗的梦想	173
一	什么是想象 /175	
二	想象的作用 /178	
三	怎样展开想象的翅膀 /184	

第十一讲 诗的构思	189
一 什么是诗的构思 /191	
二 如何提炼主题 /192	
三 如何发现典型环境 /196	
四 诗的构思方法举例 /202	
 第十二讲 诗歌鉴赏	 215
一 诗歌鉴赏的基础 /217	
二 诗歌鉴赏的方法 /231	
 后 记	 251

诗与抒情

为了论述方便，我们先给诗下一个定义：诗是一种文艺体裁，它除借形象集中地反映生活外，还要有饱满的感情与鲜明的节奏。饱满的感情是诗歌内容的基本特征，具备鲜明的节奏则是诗区别于其他文艺体裁，在形式上最根本的特点。

我们从诗的内容说起，先谈诗与抒情的关系。应当说文艺作品都是抒情的，而诗歌特别强调具有饱满的感情。如果把感情比喻成水的话，那么诗就是浸透了水的海绵。

一 抒情是诗的主要任务

人们习惯将文学艺术的体裁分为叙事、抒情两大类，前者如小说、传记文学、报告文学、叙事性影视剧等，它们可以利用故事情节打动人；而诗歌则是后者主要形式，它主要以情动人。金人元好问《杨叔能〈小亨集〉引》说：“有所记述之谓文，吟咏情性之谓诗，其为言语则一也。”看来他已经注意到了两者的差别。

人们早就认识到了诗歌旨在抒情这一本质特征。“抒情”一词在《楚辞·九章·惜诵》中就出现了，该篇一开头就说：“惜诵以致愍兮，发愤以抒情。”汉人刘歆还在《七略》中明确说过：“诗以言情。”持此观点者代有其人，此不枚举，近人臧克家在《学诗断想》中说得尤为鲜明：“诗歌在文艺领域上独树一帜。旗帜上高标着两个大字：抒情。叙事诗也不能忽视这个特点。”

文艺创作虽都离不开感情因素，但是诗歌则要求具有饱满的感情。诗人艾青在《诗与感情》一文中，对此作了精辟的阐述：

作为诗，感情的要求必须更集中，更强烈；换句话说，对于诗，诉诸情绪的成分必须更重。别的文学作品，虽然也一样需要丰富的感情，但它们还可以借助于事件的发展的逻辑的推理，来获得作者思想说服的目的；而对于诗来说，它却常常是借助于感情的激发，去使人们欢喜与厌恶某种事物，使人们生活得更聪明，使人们的精神向上发展。

感情活动是人们通过感官对于外界事物的反应引起的，所谓感情实际上就是指人们对客观世界的心理反映。这种反映的结果当然会有所差别，也许导致欢乐，也许导致痛苦。前者如杜甫的《绝句二首》之一：

迟日江山丽，春风花草香。
泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯。

宋罗大经《鹤林玉露》乙编卷二分析道：“上二句见两间莫非生意，下二句见万物莫不适性。于此而涵泳之，体认之，岂不足以感发吾心之真乐乎！”这首诗是广德二年（764）在成都创作的。起初，杜甫已经偕妻子前往阆州，正打算离开四川，恰好他的老朋友严武重新镇守四川，特地邀请他回成都，这样他在生活上有了依靠，在仕途上也有了希望，所以见到的江山都显得非常亮丽，见到的花草都散发着芳香，见到的禽鸟也都显得非常惬意。后者如宋祁的《秋塘败荷》：

去时荷出小如钱，归见荷枯意惘然。
秋后渐稀霜后少，白头黄叶两相怜。

诗人离开时，新生的荷叶只有铜钱一般大小，惹人喜爱；回来后见到荷叶已经衰败了，于是惘然若失，随着秋后霜降，连残荷也越加稀少了。诗人从荷叶变化的过程，联想到自己已经度过了少年、中年，而步入了衰老的阶段，于是赋予败荷以人的情感，彼此既同情自己，又相互同情对方。

抒情当然要抒发真情实感，不能为赋新诗强说愁。明人袁宏道对于明代诗人缺乏真情实感的模拟之作给予了批评，而对那些抒发真情实感的民歌则给予了充分的肯定，其《叙小修诗》称：“今之诗文不传矣。其万一传者，或今闺阁妇人孺子所唱《擘破玉》、《打草竿》之类，犹是无闻无识真人所作，故多真声，不效颦于汉魏，不学步于盛唐，任性而发，尚能通于人之喜怒哀乐、嗜好情欲，是可喜也。”

二 诗歌抒情的内容

人的感情大体可分为两类：一类是人与人之间的感情，一类是人与生活环境之间的感情。两者往往又交织在一起，有时难以区分。

1. 爱情

在人与人之间的感情中，爱情无疑是最重要的。《孟子·告子》说：“食色，性也。”《礼记·礼运》也称：“饮食男女，人之大欲存焉。”意思是说对食物与异性的需要是出于人的本能。王国维在《红楼梦评论》中说：“男女之欲，尤强于饮食之欲。何则？前者无尽的，后者有限的也；前者形而上的，后者形而下的也。”正如清人袁枚《答戴园论诗书》所说：“诗者由情生者也。有必不可解之情，而后有必不可朽之诗。情所最先，莫如男女。”