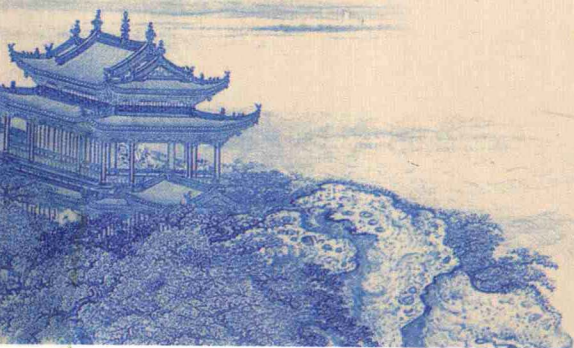

舊體詩詞創作

康錦屏 張盛如 著

學苑出版社

旧体诗词曲创作

康锦屏 张盛如 著

學苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

旧体诗词曲创作/康锦屏,张盛如著. —北京:
学苑出版社,2012.8

ISBN 978-7-5077-4046-2

I. 旧… II. ①康…②张… III. ①古体诗—创作
方法—中国 ②词(文学)—创造方法—中国 ③散曲—创作
方法—中国 IV. ①I207.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 145835 号

责任编辑:徐建军

责任校对:袁大威

封面设计:徐道会

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www.book001.com

电子信箱:xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话:010-67675512、67678944、67601101(邮购)

印刷厂:北京增富印务有限公司

开本尺寸:960×1300 1/32

印 张:18.75

字 数:500千字

印 数:3000册

版 次:2012年8月北京第1版

印 次:2012年8月北京第1次印刷

定 价:48.00元

康锦屏，1962年毕业于四川大学汉语言文学系，原北京教育学院语言教研室主任，在全国教院师专古汉语教学研究会先后任秘书长、副会长等职，中国数字图书馆荣誉馆员（教授）。执教以来，在教学与科研方面颇有建树，主持编写教材《文学概论》、《古代汉语专题讲座》、《中学教师专业合格考试辅导》丛书（4种）；参与主持编写了中国古典文学鉴赏辞典及普及读物，计有《鲁迅名篇分类鉴赏辞典》、《陆游名篇赏析》、《唐宋散文八大家名篇注评与赏析》（柳宗元、苏轼卷）、《社会科学千万个为什么》（24种）；参与编写了《史记精华》、《唐宋散文精华》、《白话全译古文观止》、《诫子弟书》等，终审了《中国古代竹枝词全编》浙江卷近100万字。此外，发表了古典文学作品语言审美研究论文20余篇，近20万字，创作旧体诗词曲赋联两千余首（篇），主持编写了中学生辅助读物多种。

作者简介

作者简介

张盛如，1963年毕业于云南师大，原北京教育学院中文系主任、全国师专、教院古汉语研究会常务副会长兼秘书长、国家数字图书馆荣誉馆员（教授）。任教以来，围绕教学和专业建设，不懈从事科研写作，先后主持编写过《史记精华》、《唐宋散文精华》、《白话全译古文观止》、《李贺注译》、《现代汉语》、《公关语言学》、《语文知识丛书（四种）》、《写作示范》、《鲁迅名篇分类鉴赏辞典》、《社会科学千万个为什么（24种）》、《中学教师合格考试辅导教材（4种）》、《高考满分作文（选评）》等。此外，应邀还主编过中、高考和全国成人高考辅导教材20余套。起草过《全国成人高考〈语文〉复习考试大纲》，审定过《全国成人中专〈语文〉教学大纲》、《教材》和《全国高职高专文科教材》，在学术普及和教材建设上卓有贡献。特别是由其主编、由高等教育出版社出版、由教育部高校学生司推荐的《全国成人高考复习指导丛书〈语文〉》教材，自1986年出版至今26年，畅销不衰，惠及考生数百万，有着广泛的社会影响和良好的声誉。

前 言

中国是诗的国度,从古至今世界上没有哪个国家的民众能像炎黄子孙这样钟情于诗歌,且吟且诵,蔚然成风。孔子曾说:“不学诗无以言。”就是说,不学诗就没法应酬对答,所以当时诸侯各国的外交使节常常赋诗诵诗陈述意见,可见诗在古代社会生活中被重视的程度。为此,孔老先生不仅删定并教授《诗经》,而且亲自“皆弦歌之”。当时,写诗和诵诗不仅在上流社会、在文人中盛行,而且在民间也很盛行,来自民间又回到民间。

到了今天,由于种种原因,写诗诵诗的风气虽然淡薄了,但仍然以“富有诗意”去评价一幅画、一件雕塑、一首乐曲、一部电影或电视剧,乃至一篇散文,这无异于向它们颁发了最高荣誉的奖章。在当今神州大地向大文化建设进军的号角已经吹响之时,我们坚信,诗歌女神必将重现丰姿,得到人民群众的青睐,一种写诗诵诗的热潮,必将再次掀起,汹涌澎湃,永无止息。

我们虽从年轻时起,对中国古典诗歌便情有独钟,也常常写点律诗、绝句以附会风雅,但从事高等学校的文学与语言教学后,不舍昼夜为教书育人奔忙,在这繁重的任务的压力下,写诗诵诗的热情便锐减下来。年逾六旬退居林泉以后,心静体闲,心灵深处仅存的那点迷恋古典诗歌的星火又熊熊燃烧起来。正当跃跃欲试,想重操业之际,一所老年大学敦请我们之中的一人去讲授旧体诗、词、曲、赋、楹联、游记的创作,盛情难却,承担了这个任务。不料消息不胫而走,传到了出版界一位朋友的耳中。在一次聚会时,这位朋友端起酒杯,满带诚意地说:“两位学长,我希望你们写一本有关旧体诗词曲创作方面的书。你们一个多年从事古典文学教学,一个教授古代语言和古代文学作品语言美学,一个有深厚的理论修养,一个有丰富的创作实践,真是珠联璧合,书面世后,定可满足旧体诗词曲创作朋友们的需

求!”这是鼓励,也是鞭策。为了不辜负朋友的厚望,我们把尘封已久的记忆收拾起来,焚膏继晷,耗时年余,终于写成了此书。

写什么,怎样写,在动笔前,这个问题始终在我们脑海里盘旋,最后确定了这样的写作构架:一是以各自代表一个时代光辉的唐诗、宋词、元曲为范本,兼及后代续作,让读者站在高山之巅,观看艺术的灿烂辉煌。二是把创作与欣赏有机结合起来,让读者不仅能欣赏,而且能创作,在游泳中感知水的冷暖。三是将知识与技巧有机结合起来,不知诗、词、曲为何物,怎能去发现美,捕捉美、揭示美,获得审美愉悦,怎能创作出像诗、像词、像曲的作品来。四是把诗、词、曲的横断面与纵剖面结合起来,追根溯源,揭开诗歌女神美丽的面纱,引领阅读、欣赏、创作的航向。韩愈《答李翊书》中说:“养其根而俟其实,加其膏而希其光。根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔。”我们这样做,就是要为有志于旧体诗、词、曲创作的人们,养养根,加加油,让他们培育出丰硕饱满的果实,使诗歌这盏明灯闪射出耀眼光辉。五是在比较中阅读、欣赏、创作,将诗、词、曲三大艺术样式一气贯通,既看到承续中发展的一面,又看到发展中不忘承续的另一面,使三大艺术各自独立而光彩照人,又相互辉映成为韵文艺术的全息景观,使崇尚古诗、词、典写作的朋友们能法乎其上,把唐诗、宋词、元曲的生命精神在自己的创作中发扬光大。六是广益多师,既要充分吸收先贤和时贤经过岁月淘洗而积淀下来的宝贵经验,又要把我们多年来从事教学与科学研究的点滴体会总结进去,还要把我们下海游泳所获致的创作感受理论化后表现出来。七是力避老年人运笔行文的步态、情态,力求荡漾着一股青春气息,如初日之出朝霞,似荷花之初露清波,字里行间勃然有散文的灵气,诗歌的情致,在蜿蜒,在飘散。书成,经细审详视,基本在不同程度上体现了上述的构想。虽很辛苦,也多了白发,添了皱纹,但内心深处却引以自慰。

这虽算不得一个大工程,但要在年余内完成,也绝非易事。如无亲朋好友鼓励助威,凭我们垂暮之力,怎能肩起大鼎?我们的家人,不顾年老体弱,毅然挑起生活担子,把我们从家务琐事中解脱出来,我们才得以心无旁骛,集中精力写作。每念及此,无不慨然!徐建军

副社长也屡屡嘱咐：“上岁数了，不要急，慢慢写，保重身体最重要！”语愫而情长，令我们感奋不已！由于才疏学浅，势单力薄，在肩负重任奋力前行途中，难免不小心，磕碰掉了大鼎的一角，造成残缺也是有的。恐难仓促之间予以修复，只好请读者朋友谅解了。

目 录

上 编

中国古典诗歌形式美的发掘及完善	3
一、声调美的发掘及完善	3
二、声韵美的发掘及完善	9
三、对偶美的发掘及完善	11
近体诗的产生发展及成熟	14
近体诗声律	20
一、近体诗的平仄与节奏	20
二、近体诗的押韵与旋律	22
三、近体诗的对仗艺术	24
四、近体诗的具体格式	27
1. 绝句的格式	27
2. 律诗的格式	30
五、近体诗格律的其他规则	36
1. 三字尾须避免三平或三仄	36
2. 关于“一三五不论、二四六分明”	36
3. 关于拗救	36
近体诗的章法句法	38
一、近体诗的布局	38
1. 绝句的布局法	38
2. 律诗的布局法	43
二、近体诗的句式特点	48
1. 绝句的句式特点	48
2. 律诗的句式特点	52

近体诗的意象经营	62
一、意象的生成原理	63
二、意象的审美价值	64
三、怎样创造以奇趣为宗的诗歌意象	65
四、审美意象的超常显现	67
五、怎样选取意象言志抒情	70
1. 选兴象言志抒情	70
2. 选比喻意象言志抒情	71
3. 选通感意象言志抒情	72
4. 选隐喻意象言志抒情	73
5. 选象征意象言志抒情	74
6. 选动态意象言志抒情	74
7. 选语断意连意象言志抒情	75
近体诗的意境营造	76
一、意境的本质特征	76
1. 情真景真的真实特征	76
2. 情景交融的形象特征	77
3. 虚实相生的结构特征	80
4. 韵味无穷的审美特征	81
二、意境营造说略	82
1. 缘情写景	85
2. 缘情叙议	85
3. 缘情比兴	86
4. 缘情放言	88
三、意境的审美效应	88
近体诗的组合技巧	92
一、意象的组合技巧	92
1. 句内并置	92
2. 句间并置	93
二、生活场景的组合技巧	96
三、画面的组合技巧	97

四、情景的组合技巧	98
近体诗的艺术技巧	102
一、化虚为实与化实为虚的艺术技巧	102
二、化静为动的艺术技巧	105
三、视听通感的艺术技巧	108
四、以小见大的艺术技巧	111
五、婉转曲达的艺术技巧	112
六、正反对比的艺术技巧	114
七、巧妙比喻的艺术技巧	116
八、跨越时空的艺术技巧	119
近体诗美学浅谈	123
一、寓目即咏的山水美	123
二、雄浑苍凉的边塞美	127
三、低首下心为民谋的情感美	135
四、近体诗的语言美	142
五、近体诗的意境美	149
近体诗习作杂谈	156
一、绝句习作杂谈	156
二、律诗习作杂谈	159
词的产生及其发展	164
词的体制说要	171
一、词的声情与调情	171
二、长短参差的句式	172
三、词的平仄与用韵	175
词的句法与章法	180
一、词的句法	180
1. 长短句的形成	180
2. 句中有逗	182
3. 领字艺术	182

二、词的章法	183
1. 词的谋篇布局	183
2. 词的结构特点与结构形式	198
词写景抒情新变化	205
一、细腻巧妙,轻柔尖新	205
二、景与情契合度更高,主观情绪突入性更强	208
1. 景与情契合度更高	209
2. 主观情绪突入的力度更强	210
三、写景抒情更加灵活、洒脱	211
词的抒情技巧	213
一、倾诉式抒情技巧	213
二、层折式抒情技巧	216
词的设色艺术	219
一、何为设色	219
二、因何设色	220
三、如何设色	221
1. 妙选材	223
2. 巧形容	224
3. 善移用	225
词的对偶艺术	227
一、音节略带拗怒的对偶	227
1. 拗在句中	228
2. 拗在句尾	228
二、领字提掣的对偶	229
1. 一字领八字全谐的对偶句	229
2. 一字领八字全拗的对偶句	229
3. 一字领八字半拗半谐的对偶句	229
三、单行队伍中暗藏的对偶句	230
词的意境营造	232
一、幽深僻远的意境	233

二、迷离渺远的意境	235
三、雄浑豪放的意境	237
词的美学举要	239
一、千姿百态的女性美	239
1. 女性的外貌美	240
2. 女性的情态美	241
3. 女性的心里美	243
二、儒道互补的人格美	245
三、品味流年的惆怅美	247
四、景真情真的田园美	250
词的习作杂谈	254
一、填词必须从读词开始	254
二、抓住灵感到来的瞬间一气呵成	256
三、视音律为生命,作美听之词	257
四、作词要用比兴,重在言外有余味	258
五、作词的程序	260
散曲的源起、产生及发展	262
一、散曲的源起	262
1. 前贤的说法	262
2. 较为完备的认识	263
二、散曲的产生及发展	265
散曲的体制	268
一、散曲的一般形式	268
1. 小令曲	268
2. 带过曲	268
3. 散套	269
二、散曲的巧体	271
1. 独木桥体	271
2. 顶针体	272
3. 叠字体	272
4. 嵌字体	273

5. 反复体	273
6. 回文体	274
7. 重句体	274
8. 隐括体	275
三、北曲、南曲之比较	276
1. 南、北曲产生的时代	276
2. 南、北曲性质的差异	277
3. 南、北曲声调的差异	278
散曲的声律	280
一、曲的宫调	280
二、曲的牌调	282
1. 各宫调属下的曲牌	282
2. 曲的体制与曲牌的关系	284
3. 词牌与曲牌的关系	285
三、曲的韵式	287
1. 韵的划分	288
2. 用韵方式	288
四、曲的平仄	291
1. 平分阴阳	291
2. 仄辨上去	293
散曲的章法、句法与字法	296
一、散曲的章法	296
1. 曲的开端法	297
2. 曲的铺排法	299
3. 曲的结尾法	303
二、散曲的句法	304
1. 句法的高标准要求	306
2. 最基本的句式	310
三、散曲的字法	312
1. 用俗字	313
2. 用叠字	313

3. 用虚字	314
4. 用韵脚字	316
散曲的辞采	319
一、曲的对偶艺术	320
1. 对偶原理	320
2. 词与曲对偶的区别	321
3. 曲的主要对偶形式	323
二、散曲的衬字艺术	329
1. 曲用衬字溯源	329
2. 曲用衬字所依循的原则	331
3. 曲用衬字的美感探求	332
散曲的审美举要	335
一、化丑为美的艺术美	335
二、安贫乐道的人格美	337
三、千姿百态的形式美	340
1. 品类多	340
2. 曲调多	343
3. 巧体多	344
四、雅俗共赏的语言美	346
五、或庄或谐的风格美	348
散曲的禁忌	351
一、曲以流畅为美,以拗嗓为忌	351
二、曲以精切为美,以填塞为忌	353
三、曲以创新为美,以因袭为忌	354
元曲的余波	355
一、明代俗曲说略	355
二、清代小曲拾粹	357
散曲习作杂谈	359
一、做散曲知人心,识其形貌,明其灵性	359
二、全面深入生活,做时代的鼓手	361

三、深入人民群众,发掘语言矿藏	362
四、苦练技巧,掌握十八般武艺	364
五、散曲创作程序	365
1. 定题材,立主旨	365
2. 定宫调,选曲牌	365
3. 定结构,选方法	366
4. 定语言,雅俗共赏	366
5. 定修改,选最佳时间	366

下 编

诗、词、曲创作的虚静思维	369
一、虚静思维的审美观照	370
1. 虚静思维的含义	370
2. 虚静思维的功能	370
二、虚静思维的思维规律	374
1. 坐忘阶段	375
2. 坐驰阶段	376
3. 见独阶段	377
三、虚静思维的审美效应	378
1. 虚己应物的审美效应	378
2. 兴会淋漓的审美效应	379
3. 有道有艺的审美效应	379
4. 结构感知的审美效应	380
诗、词、曲的审美创造	381
一、诗美的发现	382
二、灵感的催发	384
三、勤奋的艺术观察	385
四、独特的艺术感受	389
五、站在时代高峰呼唤诗美	393
1. 古代诗人的审美创造	393
2. 当代诗人的审美创造	395

六、挽着技巧同行表现诗美	397
诗、词、曲创作的 魅力追求	401
一、诗歌 魅力的表现	401
1. 吸引力	401
2. 感染力	402
3. 震撼力	402
二、诗歌 魅力的来源	403
1. 魅力来源于诗歌作品的审美因素	403
2. 魅力来源于审美主体自身的条件	408
3. 魅力产生的社会环境	409
三、诗歌 魅力的审美效应	410
1. 诱导效应	410
2. 启迪效应	410
3. 震惊效应	411
4. 认同效应	411
5. 感染效应	412
6. 象征效应	412
7. 净化效应	413
8. 谐谑效应	414
诗、词、曲创作的 语言探寻	415
一、诗歌 语言的辩证法显现	416
1. 形与神	416
2. 有与无	417
3. 直与曲	418
4. 巧与拙	419
5. 放与收	420
6. 写意与工笔	421
7. 朦胧与清晰	422
8. 平淡与绚烂	423
9. 陈熟与生新	425
10. 不足与有余	426