

普 / 通 / 高 / 等 / 教 / 育 / 通 / 识 / 课 / 程 / 系 / 列 / 教 / 材

钟一鸣 主编

中国

古典诗歌欣赏

十讲

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

普 / 通 / 高 / 等 / 教 / 育 / 通 / 识 / 课 / 程 / 系 / 列 / 教 / 材

钟一鸣
主编

中国

古典诗歌欣赏

十讲

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

本教材分为三个板块：“认识篇”、“应用篇”、“提高篇”，共有十讲。“认识篇”之内容主要为中国古典诗歌基本知识的简介、欣赏中国古典诗歌需要具备的要素等；于教学中力图阐释清楚古典诗歌与当代生活的关系，使学生能自觉地接受优秀传统文化的熏陶。“应用篇”则是将“生命的感发”这一中国古典诗歌的特征作为重点来讲述，意在为学生的诗歌创作提供思想上的指导及观照物；并具体讲授中国古典诗歌格律知识和古典诗歌欣赏的方法，力图使所讲内容具有可操作性，使学生能将知识转化为技能。“提高篇”则是为了拓展学生的知识视野，为学生进一步学习中国古典诗歌提供一些线索。因这一部分内容涉及的面很广，故只能是讲几个点，力求有一定的深度，其本意还是在于传授一些学习的方法，促使学生学习能力的提高。

图书在版编目(CIP)数据

中国古典诗歌欣赏十讲/钟一鸣 主编. —武汉:华中科技大学出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-5609-8167-3

I. 中… II. 钟… III. 古典诗歌-诗歌欣赏-中国 IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 131607 号

中国古典诗歌欣赏十讲

钟一鸣 主编

策划编辑: 刘 平

责任编辑: 梅欣君

责任校对: 祝 菲

封面设计: 刘 卉

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)81321915

录 排: 华中科技大学惠友文印中心

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 31 插页: 2

字 数: 556 千字

版 次: 2012 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

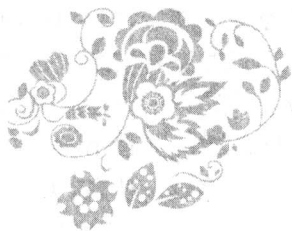
华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

菩萨蛮

【宋】韦庄

人人尽说江南好，
游人只合江南老。
春水碧于天，
画船听雨眠。
垆边人似月，
皓腕凝霜雪。
未老莫还乡，
还乡须断肠。

前言

只要追寻一下大学发展的历史,不难发现,人们创办大学的初衷是以“培养人”为其出发点的,故而世界上许多大学都把培养学生的人格和学习的精神作为一种办学的宗旨。

因此,大学的根本任务是培养人,一个正常的、对社会有益处的人。教育的对象是人,教育的本质就是一个自然的人不断人文化的过程,教育的目的就是要使人在其言谈举止中能够体现出较高的“人文素质”,闪耀着人文精神的光芒,这也是“以人为本”理念的具体体现。

也正是在这个意义上,俄国教育家乌申斯基认为:“我们的教育目标不是要培养聪明的猴子,而是要培养会勇敢地独立思考的人。我们不需要只会学舌的鹦鹉,更不需要只善于见风使舵的两面人。”^①爱因斯坦也指出:“学校应该永远以此为目标:学生离开学校时是一个和谐的人,而不是一个专家。”^②

那么,人文素质或人文精神的具体表现是什么?培养学生人文精神或提高学生人文素质过程中具体实施的内容又是什么?概括起来,就是求真、求善、求美,这也是大学教育过程中教师与学生所共同追求的目标。

所谓“真”,最基本的就是知识、智慧和科学精神。“求真”就是

① [俄]乌申斯基:《人是教育的对象》,商务印书馆 1979 年版。

② [德]爱因斯坦:《爱因斯坦文集》(第 3 卷),商务印书馆 1979 年版。

要对社会进行认识,而你必须先要有相应的知识,才能去认识和把握这个社会;然后就是要有智慧,因为只有有智慧,才能准确地理解社会中的各种问题;而科学精神,就是坚持实事求是的精神,坚持真理的精神。知识、智慧和科学精神,这就是“求真”的内涵。那么,如何做到有知识、有智慧、有科学精神呢?对于学生来说,首先是读书,读好书。所谓读好书,是指除了自己本专业的书籍外,学生还应多读一些文、史、哲方面的书籍,因为这与我们的人文素养的高低有着直接的关系。如果将所有的人类知识比作是一列火车的话,那么,自然科学知识就如同长长的车厢,社会科学知识则是车头,而人文科学知识就是驾驶这列火车的司机。人文科学知识的重要性由此可见。

哲学能教给我们一些思维方法,包括人生观和世界观。如怎样去看待这个世界,怎样去反映这个世界,怎样去面对生活,怎样判断生活中什么东西有价值或无价值,其价值高或低,等等。而文学可以帮助我们理解人,理解人性,理解人情。当一个人有了文学的视野,将来再做其他的事情,心里就会多出一份对他人的怜悯,多出一份对他人的同情,多出一份对他人的理解,多出一份对他人及整个事物的爱,那么,他所想到的,说出或写出的东西才会有思想的深度。而学习历史,则会培养我们的历史感。我们有时会发现自己身边的某个人想问题和别人不一样,他判断一件事的规律和走向,总是比别人准确、到位,比别人深刻,这就是历史感。我们常常说某某人有思想深度,这“深度”来自哪里,就来自于他对历史规律性的认识与把握。而只有知道了历史,才有可能知道规律;没有历史感,就没有规律感。

而“求善”包含着两个方面,一是品德(或道德),一是意志力。

我们常常把人的道德品质看成是一个外在的、别人要求我们做的事情。而实际上,道德品质是一种快乐、一种幸福。这种快乐和幸福最主要的是来自一个人得到周围人的尊重,得到集体对他的认可,得到社会对他的认可。因此,这种道德品质的确立,尤其对受过高等教育的人来说,是非常重要的。

培养一种对社会的热爱,对社会的责任感,学会感恩,学会回报他人及整个社会,而不是局限于一个小小的个人世界里。它决定着一个人将来能否成就大事业,能否有大成就。当然,未必每个人将来都会有大成就、大事业,但至少每个人应该有一个大境界、大胸怀。与人为善,以诚待人,乐于助人,以德报怨,这些都是中华民族文化中优秀的品德,在现代社会中需要我们传承并发扬。

“求美”即是追求与培养每个人体验和感受自然美、生活美、艺术美的能力。

我们应该意识到,有时生活中绝大多数的能力是靠感觉培养出来的。从

这个意义上讲,感觉永远比思想重要。这绝不是说思想不重要,而是说在许多情况下,人必须要感觉到了之后才能去思考。正是在这个意义上,感觉远远要比思想丰富、敏锐。当需要用思想来表达出此时此刻自身的感受时,就会觉得自己的思想枯竭,很难用语言把感觉到的东西完整地表达出来;而这种感觉却可以通过一个形象、一个画面、一段音乐传达出来。因此,感觉是一个人认识生活、理解生活、体验生活的第一前提。

而“求美”的目的之一,就是要培养学生的这种感觉能力。故而必须要去感受生活,而不是站在生活之外,要把提高学生对生活美的感受能力,作为一个重要的目标去追求。除此之外,大学生在“求美”的过程中,还应大量地阅读文学、艺术作品,最好能将文学、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、书法等之中的某一种,作一些较为深入的学习研究,提高自己在这方面的修养,这对审美情趣的培养、审美能力的提高有着极大的帮助。

中国古典诗歌在提高学生人文素养方面,特别是在培养学生对美的艺术感觉能力上,有着极其重要的作用。这是因为:人类的一切活动都可以归之于“文化”,人类的一切活动又都可以见之于“文学”。与其说文学是文化的重要组成部分,不如说文学是文化的直接观照和集中体现。正如黑格尔指出的:“在艺术里,感性的东西是经过心灵化了,而心灵的东西也借感性化而显现出来了。”^①因此,文学可以概括而细致地体现文化的核心内容和深层结构——人类的社会意识。更何况中国优秀的传统文化,从本质上说,是一种诗性文化,诗魂即国魂。“诗者,天地之心也。”(《诗纬》)先民们对“诗”有着一种超乎一切的重视和崇尚,当诗歌产生以后,先民们就以异样的热情,对其充分肯定与接受下来,使得诗歌及其精神日益扩展到中国文化的许多方面。正如林语堂先生所分析的:“平心而论,诗歌对我们生活结构的渗透要比西方深得多,而不是像西方人似乎普遍认为的那样是既对之感兴趣却又无所谓的东西。……诗歌被视为最高的文学成就,被当做测试一个人文学技能的最为可信、最为便捷的方法。”“如果说宗教对人类心灵起着一种净化作用,使人对宇宙、对人生产生一种神秘感和美感,对自己的同类或其他生物表示体贴和怜悯,那么依著者之见,诗歌在中国已经代替了宗教的作用。宗教无非是一种灵感,一种活跃着的情绪。中国人在他们的宗教里没有发现这种灵感和活跃情绪,那些宗教对他们来说只不过是黑暗的生活之上点缀着的漂亮补丁,是与疾病和死亡联系在一起的。但他们在诗歌中发现了这种灵感和活跃情绪。诗歌教会了中国人一种生活观念,通过谚语和诗卷深切地渗入社会,给予他们一种悲天悯人的意

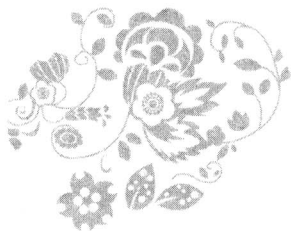
^① [德]黑格尔:《美学》(第1卷),商务印书馆1979年版。

识,使他们对大自然寄予无限的深情,并用一种艺术的眼光来看待人生。诗歌通过对大自然的感情,医治了人们心灵的创痛。诗歌通过享受简朴生活的教育,为中国文明保持了圣洁的理想。它时而诉诸于浪漫主义,使人们超然于这个辛勤劳作和单调无聊的世界之上,获得一种感情的升华,时而又诉诸于人们悲伤、屈从、克制等感情,通过悲愁的艺术反照来净化人们的心灵。……最重要的是,它教会了人们用泛神论的精神和自然融为一体,春则觉醒而欢悦,夏则在小憩中聆听蝉的欢鸣,感受时光的有形流逝,秋则悲悼落叶,冬则‘雪中寻诗’。在这个意义上,应该把诗歌称作中国人的宗教。我几乎认为,假如没有诗歌……中国人就无法幸存至今。”^①

林语堂先生对中国古典诗歌的分析可谓鞭辟入里,精彩绝伦。那么,就让我们走入中国古典诗歌的艺术殿堂,进行一番美的巡礼吧!

^① 林语堂:《中国人》,浙江人民出版社1988年版。

目 录

第一篇 认识篇

第一讲 中国古典诗歌与我们的生活 / 3

第一节 为何要学习中国古典诗歌 / 4

第二节 中国古典诗歌的影响力 / 20

第二讲 对中国古典诗歌的基本认识 / 33

第一节 诗歌起源简介 / 34

第二节 中国古典诗歌常识简介 / 54

第三讲 诗人—诗作—读者的关系 / 85

第一节 诗歌的信息加工系统——诗人 / 88

第二节 诗歌的信息贮存系统——诗作 / 123

第三节 诗歌的信息接收系统——读者 / 132

第四讲 古典诗歌欣赏需具备的条件 / 140

第一节 构成诗歌欣赏的三要素 / 141

第二节 诗歌欣赏需具备的条件 / 145

第二篇 应用篇

第五讲 中国古典诗歌的特征——生命的感发 / 165

第一节 情与志——中国古典诗歌的根本 / 166

第二节 自然界物象的感发 / 171

第三节 人事界事象的感发 / 184

第六讲 中国古典诗歌格律知识简介 / 204

第一节 押韵和平仄 / 206

第二节 七言律诗格律介绍 / 218

第三节 七言绝句格律介绍 / 221

第四节 五言律诗格律介绍 / 224

第五节 五言绝句格律介绍 / 228

第六节 粘、对和“一、三、五”不论及其他 / 231

第七节 词之简介 / 236

第八节 元散曲之简介 / 240

第七讲 中国古典诗歌的欣赏 / 248

第一节 诗歌欣赏的审美想象 / 251

第二节 语言的感受 / 256

第三节 诗歌意象的把握 / 264

第四节 诗歌意境的品味 / 276

第五节 诗歌理趣的体验 / 288

第六节 诗歌艺术表现形式简介 / 302

第三篇 提高篇

第八讲 中国古典诗歌与音乐的关系 / 319

第一节 乐是中华民族的文化艺术之源 / 320

第二节 音乐的表现——“有意味的形式” / 325

第三节 中国古典诗歌与音乐的关系 / 330

第九讲 中国古典诗歌的文化学解读 / 353

第一节 中国传统文化是一种诗性文化 / 354

第二节 《诗经》——周代文化的百科全书 / 361

第三节 唐代诗歌的文化解读 / 381

第四节 宋词的文化阐释 / 395

第十讲 中国古典诗歌典籍及相关典籍简介 / 416

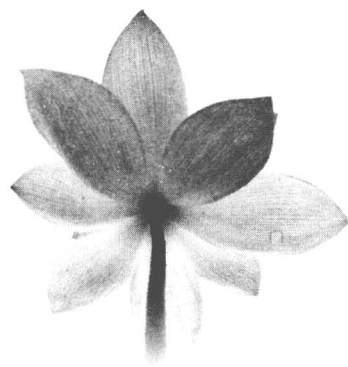
第一节 与中国古典诗歌典籍相关知识的简介 / 417

第二节 中国古典诗歌典籍简介 / 434

附录一 诗韵常用字表 / 475

附录二 编写主要引用书目 / 483

编后记 / 486

认识

篇

第一篇

中国古典诗歌与我们的生活...

第一讲

【本讲导读】

文学有何作用？人类为何要创造文学？文学与个人修养的关系如何？我们为何要学习中国古典诗歌？中国古典诗歌对我们当代的生活又有何影响？对于这些问题，作为当代大学生，是应该也必须思考并准确理解、掌握的。本讲内容将以中国古典诗歌作为切入点，以古典诗歌作品及古人诗歌理论为讲授的对象，围绕着以上问题展开论述，以求对以上问题作出较为合理的解释，以求引起同学们的关注，从而能自觉地去学习中国古代优秀的文化，提高自身的人文素养。

【学习目标】

准确理解文学与生活的关系、中国古典诗歌与当代生活的关系；准确理解古典诗歌和现当代诗歌之间源与流的关系；准确理解“向古人借智慧”的现代意义；准确理解“古典诗歌的影响力”。

【重点概念】

兴、观、群、怨 向古人借智慧 感发生命的力量

第一节 为何要学习中国古典诗歌

这里所说的中国古典诗歌,指的是中国古代从先秦到晚清这长达两千多年时间里所产生的诗、词、曲等韵文。我们把它作为学习的对象,审美的对象。也许,有人会提出异议:人类社会已进入了 21 世纪,科学技术日新月异,要学习的新知识都学不过来,哪还有时间去学习什么古典诗歌,学这东西能有什么用?的确,学习中国古典诗歌可能不能帮助你找一份理想的工作,也不能帮助你挣大钱、发大财。那么,为何还要学习它呢?这就是我们首先需要解决的一个问题。

一、文学的作用

我们不妨将自己的思路拓展开来,先思考一下这个问题:人类为什么要创造文学?法国存在主义哲学家和作家加缪认为:人的生存本来就是一个荒诞的过程,荒谬是人与世界之间联系的唯一纽带。所以人类需要自救,而自救是离不开文学的!而早在两千多年前,孔子就说过这样的话:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?”(《论语·微子》)意思是说,我们既然不可以同飞禽走兽合群共处,若不同人群打交道,又同什么去打交道呢?因此,作为一个社会的人,接触最多的当然还是人,最关心的当然还是人世间的的事情。所谓的“文学就是人学”,^①就含有人类用文学这种形式来关注人类自身的意思,文学主要就是用来表现人的社会及人的内心世界的。所以杜甫怀着一颗“悲悯”之心,写有“穷年忧黎元,叹息肠内热”及“朱门酒肉臭,路有冻死骨”(杜甫:《自京赴奉先县咏怀五百字》)的诗句,感动了无数的后来者。

作为人文学科之一的文学,它在大众间的传播、普及程度是远远超过其他人文学科的。高尔基认为:“文学使思想充满血和肉,它比哲学或科学更能给予思想以巨大的明确性和巨大的说服力。文学比哲学是更多被人阅读的,而且因其生动而更能说服人。”^②这是因为任何一种深刻的思想被人理解后都会成为常识,而只有美的东西能超越时空而永恒。所以,真正的文学家在文学创作活动中,能从大量的生活感受出发,达到对他所处时代的社会本质及历史发展趋势的清晰认识,能创造出溢满思想浆汁的、美的艺术形象,并使其

① 钱谷融:《论“文学是人学”》,《文艺月报》1957年第5期。

② 高尔基:《俄国文学史》,新文艺出版社1956年版。

艺术形象具有哲学的深度和历史的真实感,使得文学作品少了哲学的艰深晦涩而显得生动明快;少了历史的抽象模糊而显得具体实在;少了宗教的虚幻狂热而显得温馨浪漫。这能使知识积累不厚、阅历不丰、世事不明的学生易于接受,适合他们阅读。而且,文学作品主要是以情感人,充溢在文学作品中的情感,能满足处于青春期,感情丰富的大学生对情感的需要和认同,能满足他们的“梦”。

文学不仅是具体情节、思想感情的陈述与表达,更是一种思维方式、价值观念、审美意识及整个文化心理结构的具体显现。它最能够表现某一个时期甚至一个时代全社会的人生观感,是一个民族的思想、情感、创造力、想象力最直接而生动的体现。一个民族的文学几乎就等于是它的文化,其政治、哲学、经济、历史、宗教等都反映在文学作品中。正如恩格斯所说:巴尔扎克“用编年史的方式”在《人间喜剧》里“汇集了法国社会的全部历史”,“我从这里,甚至在经济细节方面(如革命以后动产和不动产的重新分配)所学到的东西,也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多”。^①可以说,文学大师及其作品,是一个民族文化成熟、辉煌和丰富的象征。而每个民族、每个国家都非常珍惜自己的文学遗产,并且将其伟大的文学家视为自己的文化代表。如但丁和他的《神曲》,莎士比亚和他的戏剧,歌德和他的《浮士德》,雨果和他的《悲惨世界》,列夫·托尔斯泰和他的《战争与和平》,曹雪芹和他的《红楼梦》等,都是各自民族永恒的骄傲和文化的显著标志。而人们若要想了解一个国家或一个民族的文化概貌,那么首先读一读这个国家或民族的文学作品,则不失为一条便捷的途径。

文学区别于哲学、历史、宗教等学科的形态,即在于文学具有审美意义。审美是文学的最高层次,审美意义是文学的最高意义。文学的产生与发展,在很大程度上是人类出自对自身生存状态的体察与探究,出自对生命意识的积极思考,出自对人与自然关系的深刻感悟。总之,人类需要文学首先是一种形而上追求的需要。所以,作家在文学创作中,总是自觉地把对生命的独特体验,对现实生存的仔细观察,对自然宇宙的深刻感受艺术地表述出来:或怡情山水,颐养生理;或思古幽情,体味人生;或完善道德,超越生命;使得文学作品充满了审美情趣,凸显出深沉的人文意蕴,具有一种物我相忘、天人合一的意境。人们在文学学习过程中,因文学审美作用使然,其自身可按美的规律进行重塑,其原始欲望可以被净化,心理压抑可以消除,心灵得以陶冶,情感可以升华,人在思想上可以成为真正自由的主体,进而实现审美超越,形

^① 恩格斯:《给哈克奈斯的信》,《马克思恩格斯选集》(第4卷),人民出版社1995年版。

成一种高于理性的审美意识。因此,文学阅读欣赏作为一种审美活动,其最终目的就是要使人具有审美意识;而人们审美意识的获取,也必将使其人生境界上升到一个高的层次。因为审美意识包含并高于道德意识,具有审美意识的人也必然是一个有道德的人:他能够自觉地拒绝外界之物的诱惑而呈现出一种物我两忘的状态;他不再受主客体的制约和干扰,能够超越自我的感性生命,将个人小我融合于宇宙大生命之中;他拥有宽广的胸襟,能在生活中发现并体验到美,进而创造出美,孕育出接纳自然万物的博大之美。这样的人生也就是审美人生。也正是在这个意义上,审美意识表达了如庄子所说的“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》)的崇高境界。因而文学应该比其他任何学科都更有力量帮助人形成审美意识,人类是无法抛弃文学的,除非人类一定要自虐自贱。

文学与人类有着一种与生俱来的关系,因为它是语言的艺术。人类有了语言就有了文学,它是最古老的也是最普及的一种艺术。文学所用的工具就是人们日常运思说话所使用的工具,它不像绘画、音乐、舞蹈、书法、摄影等艺术种类,需用之于色彩、乐声、形体、线条、机械等,需具备一定的专业训练基础才能运用,具备一定的专业知识素养才能欣赏,每个人只要能说话就能运用语言,能识字就能运用文字。与其他艺术的表述手段相比较,文学所使用的语言文字是最为优长神奇的:绘画、雕塑只能表现事物外部的形象,很难充分展示反映对象的内心世界;音乐、舞蹈虽然能一定程度地表现事物内在的情绪感受,但比起语言的描绘则大为逊色,而且,它们只宜表现具象的事物,很难表现抽象的事理。语言就不同了,它既可以表现事物外部的形态特征,又可以表现事物内在的情感;既可以表现具象的事物,又可以表现抽象的事理。它追踪深刻的思想及微妙的情感的能力是相当出色的,它可以把思想和感情描述出来,使其清晰地浮现于读者的脑际之中,使其可感可知,从而能够开启读者的心灵之扉。因此,语言文字是每个人表情达意最熟悉、最方便的工具,它与思想感情有着最直接的关系。文学也就成为一般人最容易接近、接受、理解的艺术,是与人生最密切相关的艺术。同时,文学的语言是最优美的语言,人们在对文学的阅读和学习中可以接触到大量优美的语言,可以学习到大量优美的语言,那么,在文学语言的长期熏陶之下,不就可以说出好听的话,写出优美的文字吗?

文学是对现实的审美反思,是对生活的情感重铸,是对社会的理性超越,是对人生的终极关怀,文学从各个角度构成了人与动物之间的主要分界线。文学阅读欣赏是摆脱荒谬的人类生存条件的一种有效办法。几千年的文明发展史表明:人类的现实生活是不理想的,物质欲望的引诱,文化理性的压