

zhongguo xiandai
changpian xiaoshuo shihua

中国现代长篇小说史话

陈思广 ● 著

文學是時代的晴雨表。作為時代生活重要載體之一的中國現代長篇小說當然反映着不斷變化的20世紀上半葉的時代訴求。從第二部長篇小說《衝積期化石》開始將一人的文學——這一新文學的革命主張真切地落實在長篇小說領域以來，表現人生，表現人面對命運與既有秩序的抗爭態度與不屈精神，就成為現代長篇小說家們的自覺追求。有個性的複雜人物的描寫，雙重人性的透示特別是對人的自身弱點所釀成的悲劇的批判，人的多重意識世界的揭示以及在雙重文化的燭照中透視國民的靈魂等藝術特質，使它和舊文學徹底區別開來，並真正邁開了中國現代長篇小說現代化的步伐。《一葉》、《苔莉》、《英蘭的一

生》、《罪惡》、《二月》等可視為其中的代表。『革命加戀愛』小說一度為20年代末30年代初左

翼文學的創作主潮，我們這裏選擇了《旅途》、《轉變》、《地泉》等作為個案，既可了解革命文學的書寫模式，也可了解革命文學有待總結的經驗與教訓。這一時期還值得關注的是試小題材的小說創作，馬仲殊的《太平暖流》和林

武汉出版社

WUHAN PUBLISHING HOUSE

014036272

I207.22
269

中国

古典

诗歌艺术研究

A New Study on Chinese Classical Poetry

I207.22
269

高玉昆 著

人民
出版
社

北航

C1723388

责任编辑:孙照海 王 萍

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

中国古典诗歌艺术研究/高玉昆 著. -北京:人民出版社,2014.3

ISBN 978-7-01-013180-1

I. ①中… II. ①高… III. ①古典诗歌-诗歌研究-中国 IV. ①I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 027731 号

中国古典诗歌艺术研究

ZHONGGUO GUDIAN SHIGE YISHU YANJIU

高玉昆 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24.25

插页:1 字数:380 千字

ISBN 978-7-01-013180-1 定价:56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

吴昌硕王个簃弟子林心传先生为本书写意题贺

半畝方塘一鏡全
開天光雲影共徘徊
問渠那得清如許
爲有源頭活水來

右錄朱熹觀書有感詩

壬辰夏高玉崑

作者书法

序 言

钱志熙

(北京大学中文系教授 博士生导师)

高玉昆先生早年就读于北京大学，从诸名家硕儒游，而于诗赋、古文有特嗜，以为其美感之价值有为时文所不及者，因专力为之，所作诗文，辞意新雅，尽摅性情。如其七律《壬辰仲春〈国学经典论读〉书稿付梓感怀》诗云：

似感春雷物候新，掩书出户凯风频。
顾红经眼枝枝萼，盼绿迎颜簇簇筠。
拊掌众嘲六艺腐，舒眉自品九流醇。
犹思半载祭鱼獭，目送归鸿天际巡。

斟汲六朝诗语、陶谢情思，以抒今日雅士学者之怀，韵律谐畅，非熟于文学经典者不能为之也。

夫诗不存雅故，则性情乖。今人多以叫嚣为诗、鄙俚为诗、粗梗为诗，不知汲古而妄以叙今自任。不知诗道纵失，则诗体不存，其纵有所用，亦非诗之用。玉昆君似亦有感于此，积数载功，著成《中国古典诗歌艺术研究》一书，叙诗学之总纲，欲为今人承继古贤之津梁。观其谋篇布局，涉及古典诗学之整体。首论起源及艺术特质，着眼于诗乐舞、赋比兴。次论兴、观、群、怨之诗歌功能，继为诗史之纵论，归结于诗学中重要范畴与美学流派之梳理。最后对唐诗英译、诗歌艺术与相邻艺术关系、国外诗学与古典诗学之

比较研究诸项，都做系统之探赜，每有独得之见。其体制之大，为迄今概论诗学者所未有。今人研究多趋窄而深，而于返归整体、观照全局者常有不足。而玉昆君此编，体大思弘，于此必定有所弥补。

余十数年前始识玉昆君于北京大学中文系研究生毕业论文答辩席，其气和穆，发言温然，印象甚深。此后不时于书肆见其著作，后又于报章读其诗文。而玉昆君于余之作业，亦多所关注。故虽日常行踪不多来往，可谓君子淡水之交，而于文思则彼此相谗，如有神会。今承不弃鄙陋，书成邀余为序，盛情可感，故略叙体会，以当鼓吹云耳。

东瓯 钱志熙

癸巳仲冬序于燕园

前 言

刘庆霖

(中央文史研究馆 中华诗词研究院《中国诗词年鉴》副主编)

高玉昆老师给我送来他的《中国古典诗歌艺术研究》样稿，希望我写个前言。说句实话，我虽然写了20多年诗词，也在中华诗词研究院工作，但要说比较系统地研究中国古典诗歌艺术，却还谈不上。只是有感于玉昆君对中国古典诗歌艺术研究的努力以及他在学术上的丰硕成果，在此谈谈我个人对这本书的认识。

我们身处新世纪国家社会生活快速发展的大潮之中，从传统诗歌艺术的角度而言，目前是一个令人忧虑的时代——在当下社会生活中，诗词艺术似乎被人们所逐渐忽视；目前又是一个令人振奋的时代——社会各层次的人们对诗词艺术似乎又愈来愈喜欢，中华诗词自从20世纪80年代中期逐步恢复发展到现在，已经近30年了，有人评价说已经由复苏开始走向复兴，这并不为过。很多论诗作词的著作出版面世，正如雨后春笋。玉昆君这部著作结构完整，体例新颖，在很多方面取得了独到而富有建设性的学术成果。

首先，这部专著将中国古典诗歌艺术作为一个完整的整体，兼顾到历史和现实两个方面，进行全面的研究和论述。如在对中国古典诗歌社会功能研究之中，深入分析了中国诗学传统中著名的“兴观群怨”理论，不仅结合前贤的阐释和诗人的具体作品来论述，更注意联系当代社会现实生活，引用当代诗人诗词创作的诗例予以论述，使古老的诗学理念在新时代创作实绩的

印证之下，更加凸显其艺术生命力。另外，该著作还阐述了诗歌艺术与当代社会政治生活的关系，诸如与外交事务、国际问题研究诸领域的关系等等，这都显示出作者关注广阔社会现实、潜心诗艺而又不忘当下现实的学术情怀。

其次，这部论著探索古典诗艺兼顾了创作与理论两方面。如从《诗经》、楚辞到唐诗宋词，到元曲清诗，完整叙述了中国古典诗歌艺术创作的发展历程。与之同时，也分析归纳了中国古典诗学理论的各种不同学说流派。从诗言志、诗缘情理论，到滋味论、兴寄论，到意象论、意境论，一直到神韵论、境界论，共列举了15种古典诗学流派理论，一一梳理其产生的原因、历史渊源，并概括其各自的范畴和内涵。

第三，可贵的是，这部论著在探讨中国古典诗歌艺术本身时，坚持践行跨学科研究的理念，并不囿于诗歌艺术本身，而是兼顾诗歌艺术的其中与其外，可谓“功夫在诗外”，具有当代学术研究的时代特色。作者在论述中国古典诗歌艺术的形式格律等诸诗学要素之外，还以很多篇幅论述了中国古典诗歌艺术与其他艺术门类的关系。可从以下几方面来看：

一是作者言诗而又能跳出诗的藩篱，探讨与其他文学种类的联系。如在“中国古典诗歌艺术成就研究”一章中，以唐诗艺术与《红楼梦》的关系为例，探讨了诗歌艺术与小说艺术的关系。又对古典诗歌的语言特殊性进行深入的挖掘研究，从词汇到句法，诸如“影略句法”、“错综句法”等，皆分析细致，独见艺术敏感度和诗学鉴赏力。

二是非常关注中国古典诗歌艺术的翻译领域研究。作者以唐诗英译研究为突破点，探索唐诗英译中的“直译”与“意译”问题，并列举了英译中对古典诗歌中名词、动词以及虚词的误解误译，进而阐明了古典诗词翻译工作与中国古典诗歌语言研究的最新学术成果之密切关系。

三是以跨学科的视野和学科整合的方法，探讨了古典诗歌与绘画艺术、书法艺术、声乐艺术、器乐艺术以及杂技百戏等其他众多艺术门类的关系。特别是花大气力从比较文学的视阈中考察中国和英国诗歌史上表现器乐的诗歌创作，指出它们在内容及艺术手法上具有许多契合性和可比性。作者指出，英国和中国诗歌史上产生的许多讴歌器乐之美的诗作，都注重渲染器乐对人心深处的强烈感染作用。在艺术表现方式上，中国表现器乐的诗歌多注

重表现人的情感如何在音乐中得到安抚、如何化解恨怒等极度情绪，达到一种物与我合一、音乐与情理合一的平和境界；而英诗则往往侧重渲染乐调如何对人心产生愤怒、激奋及热恋等复杂多变之情。另外，英诗多运用“听声类形”、“以形写声”的方法，把感受器乐的听觉转换为视觉形象来表现；而中诗则擅长运用“以声拟声”的手法，以自然万物的声籁来比拟器乐音响。这些观点都将有助于我们研究诗歌艺术与其他艺术门类的“姊妹”关系，探索中外诗歌艺术发展的共同规律。

四是努力将中国古典诗歌的传统研究，融入到国际学术潮流之中，努力通过当代中西学术的汇通和中西诗学理论的契合，运用借鉴国外诗学理论，以新的学术视角深入审视古代诗歌艺术的特质，使人耳目一新。比如，运用当前国内外文学批评界的悖论诗学理论，来考察杜甫诗歌艺术风格的特质，认为“诗圣”杜甫的“集大成”诗歌艺术不应被误解为简单的众多风格之“大拼盘”或者玄妙的“奇变”和“天机”。又从悖论诗学理论的学术视角来重新深入审视杜诗句法意象组合，认为呈现出典型的诗学悖论特质，亦即前贤诗评家所谓的“新变”或“格变”。作者进而认为，当代“杜诗学”的构建理应展开悖论诗学的新视阈，多层次地深入阐释杜诗艺术的奥秘与魅力，使之真正成为一门国际化的学问。这些学术观点以及研究工作，皆具有强烈的时代新意，非常有利于中国古典诗歌艺术研究的国际化，同时在世界文化全球化的浪潮中增强中国传统文化软实力。

另外，书后又附有作者多年诗作选辑，可见出作者的情怀与诗才。名为外编，实为其对诗歌艺术理论研究之实践，亦应视之为本著作之有机组成部分。

至此，我将本书的内容以及特色做如上简述之后，想再谈谈我对当下诗词艺术发展现状的一点希望。目前，中华诗词的全面复兴始终面临两大难题，那就是普及与提高。提高的问题在此且不谈，单说诗词的普及，就面临着许多亟待解决的问题，比如上电视问题、进校园问题、进社区问题，等等。而这些问题的解决都需要有像玉昆君《中国古典诗歌艺术研究》这样的学术专著来进行指导。玉昆君在高校长期从事古典诗歌艺术的教学与学术研究事业，对诗词艺术有专门的研究，其旧体诗创作亦有高古文雅之风，希望他能再对诗词艺术进校园的问题进行专门的研究和实践，如果能在这方面

再有所突破，将是对当前中华诗词普及与提高事业的又一重要贡献。

玉昆君也是本人的诗友，我们时有诗作相互酬答，在诗词艺术方面有共同的志趣，在此祝愿他今后在古典诗歌艺术研究的领域以及诗词创作中不断取得更多的成就。

2013年11月于京华海淀绿杨宾舍

目 录

序 言	钱志熙(1)
前 言	刘庆霖(1)
导 语	(1)
第一章 中国古典诗歌艺术特质	(6)
第一节 中国古典诗歌艺术的起源	(6)
一、中国诗歌艺术起源于劳动生产活动	(6)
二、中国诗歌的起源与宗教祭祀活动和娱乐的关系	(8)
三、中国诗歌的起源与爱情婚姻以及娱乐活动的关系	(9)
四、诗、乐、舞三位一体的表现形式	(10)
第二节 中国诗歌的艺术特质	(10)
一、中国古典诗歌艺术的抒情性	(10)
二、中国古典诗歌艺术的韵律美	(11)
三、赋比兴的表现手法	(15)
第三节 中国古代诗歌的分类	(17)
一、艺术形式上的分类	(17)
二、题材内容上的分类	(19)
第二章 中国古典诗歌的社会功能	(22)
第一节 “兴观群怨”理论	(22)

一、“兴”	(23)
二、“观”	(25)
三、“群”	(27)
四、“怨”	(31)
第二节 中国古典诗歌艺术与外交事务	(34)
一、外交赋诗是中华文化的优秀传统	(34)
二、古典诗歌艺术与当代外交事务	(37)
第三节 中国古典诗歌艺术与国际问题研究	(41)
一、古典诗歌为国际问题研究提供有益启迪	(41)
二、社会有识之士以诗歌创作关注国际风云	(44)
第四节 中国古典诗歌艺术与社会政治生活	(45)
一、毛泽东关注唐诗艺术研究	(45)
二、毛泽东对唐诗的运用	(47)
第三章 中国古典诗歌艺术发展历程	(59)
第一节 《诗经》	(59)
一、《诗经》的编定和体制	(59)
二、《诗经》的分类	(61)
三、《诗经》的艺术成就和影响	(63)
第二节 楚辞	(65)
一、楚辞的含义	(65)
二、屈原的诗歌艺术成就	(66)
第三节 汉魏六朝乐府诗歌	(70)
一、两汉乐府民歌	(70)
二、南北朝乐府民歌	(72)
第四节 魏晋南北朝文人诗歌	(75)
一、建安诗歌	(75)
二、正始诗歌	(82)
三、西晋诗歌	(83)
四、陶渊明与田园诗	(87)
五、南朝诗歌	(92)

第五节 唐代诗歌	(96)
一、唐诗艺术总论	(96)
二、唐诗艺术风貌	(98)
第六节 宋代诗歌	(102)
一、宋代的诗	(103)
二、宋代的词	(111)
第七节 元代诗歌	(117)
一、元代散曲概说	(117)
二、元曲的艺术成就	(118)
第八节 明代诗歌	(123)
一、明初诗歌	(123)
二、明代后期诗歌	(124)
第九节 清代诗歌	(126)
一、清初诗歌	(127)
二、清中叶诗歌	(128)
三、晚清诗歌	(131)
第四章 中国古典诗学理论流派	(134)
第一节 诗言志论	(134)
一、诗言志诗学理论的来源和内涵	(134)
二、诗言志理论“情志”并重	(136)
第二节 文气论	(138)
一、文气论的渊源与价值	(138)
二、文气论的完善和影响	(141)
第三节 风骨论	(142)
一、风骨论的渊源与含义	(142)
二、风骨论的完善	(144)
第四节 滋味论	(145)
一、滋味论形成的时代背景	(145)
二、滋味论的诗学价值	(146)
第五节 诗缘情论	(147)

一、诗缘情论的形成与渊源	(147)
二、诗缘情论的含义	(148)
第六节 兴寄论	(150)
一、兴寄论形成的时代背景	(150)
二、兴寄论的含义与价值	(151)
第七节 意象论	(153)
一、意象论的渊源	(153)
二、意象论的发展	(154)
第八节 意境论	(155)
一、意境概念的来源	(155)
二、意境论的完善	(156)
第九节 韵味论	(157)
一、韵味论的产生与渊源	(157)
二、韵味论的内涵	(158)
第十节 情景论	(160)
一、情景论的渊源	(160)
二、王夫之的情景理论	(162)
第十一节 神韵论	(163)
一、神韵论的产生与渊源	(163)
二、神韵论的内涵	(164)
第十二节 格调论	(166)
一、格调论的诗学主张	(166)
二、格调论的创作实践	(167)
第十三节 性灵论	(168)
一、性灵论的产生	(168)
二、性灵论的内涵	(169)
第十四节 肌理论	(170)
第十五节 境界论	(171)
一、境界论的形成与渊源	(171)
二、境界论的内涵	(172)

第五章 中国古典诗歌艺术的形式格律	(175)
第一节 诗词格律在中国诗歌艺术中的重要性	(175)
第二节 诗的格律	(177)
一、平仄的含义	(177)
二、古体和近体	(179)
三、近体诗格律——声律	(182)
四、近体诗格律——联律	(191)
五、近体诗格律——韵律	(201)
第三节 词的格律	(206)
一、词的起源和调式	(206)
二、词牌和词谱	(209)
三、词的平仄和句式	(210)
四、词的对仗	(212)
五、词的押韵	(213)
六、词谱举要	(217)
第六章 中国古典诗歌的艺术成就	(224)
第一节 古典诗歌艺术与古典小说艺术	(224)
一、贾宝玉与唐诗	(224)
二、香菱与王维诗歌	(225)
三、《红楼梦》人物名字与唐诗	(226)
四、林黛玉与《春江花月夜》	(227)
五、林黛玉化用唐诗	(227)
六、林黛玉与李商隐的诗歌	(228)
第二节 中国古典诗歌的语言艺术	(229)
一、诗歌艺术的“字对”	(229)
二、诗歌中的“影略句法”	(231)
三、古代诗人的“一字师”	(233)
四、古典诗歌语言的误读	(234)
五、杜甫诗中的“错综句法”	(236)
六、“天子呼来不上船”辨	(237)

第七章 中国古典诗歌翻译研究	(240)
第一节 唐诗英译研究	(240)
一、唐诗英译的历史与现状	(240)
二、唐诗英译追求诗歌艺术格律之美	(243)
三、唐诗英译中的直译与意译	(247)
第二节 唐诗英译与唐诗词汇	(253)
一、唐诗英译与当代唐诗语言学术研究	(253)
二、唐诗英译中对名词的误解误译	(255)
三、唐诗英译中对动词的误解误译	(259)
四、唐诗英译中对虚词的误解误译	(260)
第三节 李白、杜甫诗歌英译研究	(263)
一、李白《静夜思》英译新探	(263)
二、杜甫《登高》英译新探	(268)
第八章 中国古典诗歌艺术跨学科研究	(273)
第一节 比较英国和中国诗歌史上表现器乐的诗歌	(273)
一、诗歌艺术与音乐的关系	(273)
二、中英诗歌皆注重渲染器乐改变自然的神力	(276)
三、“以形写声”与“以声拟声”	(281)
第二节 唐诗艺术与绘画	(287)
一、唐代著名诗人多兼精诗画	(288)
二、唐代诗人喜好题画论画	(290)
第三节 唐代诗人与书法	(292)
一、唐代诗人多为书法家	(292)
二、唐代诗人热爱书法艺术	(294)
三、唐代诗人深谙书法艺术理论	(295)
第四节 唐诗与声乐艺术	(296)
一、唐诗与声乐艺术	(296)
二、“唐声诗”的艺术特色	(299)
第五节 唐诗与其他文体活动	(302)
一、唐诗中的杂技百戏	(302)