

詩 詞 散 曲

創作三十講

趙慧文◎著

詩詞散曲

創作三十讲

赵慧文◎著

图书在版编目(CIP)数据

诗词散曲创作三十讲/赵慧文著. —北京:学苑出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5077 - 3713 - 4

I. ①诗… II. ①赵… III. ①古典诗歌 - 文学创作 - 文学研究 - 中国 ②散曲 - 文学创作 - 文学研究 - 中国
IV. ①I207.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 254910 号

出 版 人: 孟 白

责任编辑: 张 颖 战葆红

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](http://www.book001.com)

电子信箱: [xueyuan@ public. bta. net. cn](mailto:xueyuan@public.bta.net.cn)

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

印 刷 厂: 保定市彩虹艺雅印刷有限公司

开本尺寸: 880 × 1230 1/32

印 张: 14. 125

字 数: 325 千字

版 次: 2011 年 1 月北京第 1 版

印 次: 2011 年 1 月北京第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

序 言

段天顺

自改革开放新时期伊始,20世纪80年代中后期,随着经济、科教事业的大发展,我国老年教育亦蓬勃兴起,应广大离退休人员的需求,各地纷纷成立老年大学、组建诗社,掀起学习古典诗词的热潮。在北京,赵慧文女士就是较早地在多处老年大学教授古典诗词课,并受到学员广泛欢迎的老师之一。

赵慧文老师1960年毕业于首都师大中文系,嗣后一直从事教育工作。先在北京市教育局任教学研究员,后教授大学语文、古典文学。从教学岗位退下来以后即从事北京市和朝阳区等地老年大学诗词班的教学并组建诗社。长期以来,她担任北京诗词学会副会长,主管诗词讲座与会员培训;在担任北京最大的诗社之一——朝阳诗词研究会会长的二十年来,很重视会员的学习与创作,长年组织讲座,每次都有不少北京市东部地区几个区县的会员和诗词爱好者参加听讲。二十年来,她无论在老年大学,还是在北京诗词学会的一些诗社,不仅讲授从先秦到晚清的诗词曲作品赏析,还应学员与广大社员要求讲授有关诗词曲创作的知识,并经常结合个人与学员的作品指导创作。

与此同时,她还长期致力于诗词学术研究,是一位勤奋的古典诗词研究学者。多年来出版的专著有《历代名家词赏析》、《郑板桥诗词选析》、《板桥词》、《骈文精萃》、《吴文英词新释辑评》、《中华历代咏花卉诗词选》、《中华历代咏山水诗词选》、《旷代才女李清照》、《隐逸宗师陶渊明》等。还有文章发表于中国社科院主办的《文学评论丛刊》及各类诗词散文鉴赏辞典,共计400余万字。现在,她受北京诗词学会委托,依据中华诗

· 1 ·

序
言

词学会关于出版《中华诗词文库·分省诗词卷》的通知,组织编选北京近代、现代、当代诗词的工作,经过一年的努力,目前《北京近代诗词卷》初稿已基本完成。

这部《诗词散曲创作三十讲》是慧文老师二十年来从事诗词曲创作教学和科研的结晶,是一部内容丰富、理论联系实际、深入浅出、文笔流畅的指导创作的读物。我认为主要有以下几个特点:

一是针对性强。从教学实践中了解诗词曲创作的难点、重点,予以清晰地讲述,不回避、不绕“圈儿”,不“云山雾罩”。

二是实用性。结合实际,针对写作者要求与需要,既讲清格律知识,又讲述受众喜爱的山水、咏物、题画、咏史、叙事等各种诗体的创作要点。

三是示范性。各讲所引用的诗词曲,绝大多数是历代名篇,可视为“范诗”作为创作时的参考;在行文时,不作简单的摘抄照录,而是在深入体悟的基础上阐述。

在出版社行将付梓之际,我看了此书稿的部分章节,认为其从诗词创作的基础理论和汲取前人创作经验入手,结合会(学)员实际进行深入浅出的讲述实为不易,望此书能成为广大诗词爱好者的良师益友。

2010年10月5日

本文作者系中华诗词学会顾问、北京诗词学会会长

导 言

赵慧文

诗歌是人类心灵之美的呈现,是人类社会无比珍贵的精神财富之一。许多民族和国家都有其绚丽的诗歌,尤其是源远流长的中华民族。中国诗歌伴随着中华民族,已经有五千年的悠久历史,从远古到今日,为人类的文化成长提供了无比丰富的营养。

古老的中国是诗之国,孔子曰:“不学诗,无以言。”诗是什么?白居易说:“诗者,根情,苗言,华声,实义。”也就是,诗要有丰富的感情、生动的语言、美妙的声韵、深刻的内容。我国现存最古老的诗,如《弹歌》“断竹,续竹,飞土,逐宍(古肉字)”写的是制造弓箭进行狩猎之事,反映古代生活,其感情真挚,语言简练而富有表现力,音节整齐,“竹”、“宍”押韵,铿锵可诵。我国第一部诗歌总集《诗经》,内容深广,感情丰富强烈,语言生动形象,以四言为主,重章反复,偶句押韵,琅琅上口。如,《蒹葭》“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央”。诗中“苍”、“霜”、“方”、“长”、“央”均押韵,再加上四字两拍,形成整齐而铿锵的节奏、韵律。很好地表达了抒情主人公寻访意中人可望而不可即的惆怅情怀。

在诗歌发展的历史长河中,人们掌握了这些规律,又顺应时代需要而发生变化,由二言、四言、五言、七言、杂言的古体诗,骚体诗、乐府,而产生近体诗(绝句、律诗)、词(小令、中调、慢词)、散曲(小令、带过曲、套数)等。这些诗体,正如萧统所言:“各体互兴,分镳并驱”(见《文选》序)。不仅注重内容,而且重视形式,讲究格律。

· 1 ·

导
言

到20世纪初,新文化运动兴起,凡是按格律写的诗词统被称为“旧诗”,均在被排除之列,视格律为“形式上的束缚”,是思想上的枷锁。于是,新诗登上诗坛,一统天下。新中国成立后,毛泽东在理论上不赞成写旧体诗,特别不赞成在青年中提倡。从此,各大学中文系虽开设文学、习作课,但不再练习、研究传统格律诗的写作,至今,中文系毕业生很少有能掌握传统格律诗创作知识并进行创作的。

但传统诗词有其巨大的魅力,使不少新文化倡导者也创作了大量传统诗词,如鲁迅、闻一多、郁达夫、朱自清等。闻一多在《诗的格律》中说“对于不会作诗的,格律是表现的障碍物;对于一个作家,格律便成了表现的利器”,并以新格律诗体创作了《红烛》、《死水》。郁达夫的传统诗词写得很好,受到文学史家唐弢的称赞:旧体诗是他作品中感情最浓烈的。毛泽东虽在理论上不赞成写旧体诗,但公开发表的诗作全是旧体,这些用格律所写的诗词,表现了强烈的时代精神。

“青山遮不住,毕竟东流去”(辛弃疾词)。到了20世纪80年代,随着改革开放的大好形势,诗坛也发生了明显的变化。格律诗词创作又蓬勃兴起,与新诗分庭抗礼。1983年“广州诗社”率先成立,1987年端午节中华诗词学会成立,全国各地诗词组织如雨后春笋,出版刊物不可胜数。中华诗词学会团体会员245个,个人会员17000余人。北京诗词学会下属团体会员48个,个人会员1434人。全国共计诗词组织2450个,会员有十余万人。1988年前后,全国各地纷纷成立老年大学,其中诗词班人数众多。当前网上诗词更是方兴未艾,而其作者又多是年轻人。我从教学岗位退下之后,即从事老年大学诗词班的教学,并组织诗会。二十年来,深为老年人的学习热情所感动。他们不仅认真学习从先秦到晚清的诗词曲经典作品,而且强烈要求讲授诗词曲创作的有关知识,要以诗词之笔墨反映时代,关注民生,抒发爱国、爱民之情,陶冶情操,提升人文精神,美化生活,为建设一个和谐美好的社会尽绵薄之力。

为适应教学需要,二十年来,我一边教经典作品赏析,一边讲授诗词散曲的创作,积累了大量资料。现将其重新组织、编辑出版,以满足广大会员、学员多年来的殷切希望。

本书是一本汲取前人的创作经验,研究诗词散曲的创作理论,深入浅出,结合实际的有关诗词散曲创作的读物。

全书分四编。第一编,谈诗、论词、话散曲,讲授诗词散曲基本知识(包括中国诗歌体制分类——古体诗、近体诗、亦古亦近歌行体、词、散曲的体制特点与有关格律);第二编,诗词散曲创作基本要领(包括构思的匠心、立意的精妙、意境的创造、结构的设置、创作方法的选择、语言的诗化、风格的多样);第三编,写诗、填词、作散曲(包括写绝句、律诗、歌行体、填词、作散曲等创作要点);第四编,分门别类学创作(包括叙事类、抒情类、山水类、田园类、题画类、边塞类、咏物类、咏史类、诗论类的发展简况及创作要点等)。

目前,中国现代诗歌史虽极少将传统诗词编入,但我们相信终有一天会与新诗一起载入史册,因为,这是社会发展的需求,历史发展的必然。

· 3 ·

赵慧文

2010年5月1日于京华

目 录

第一编 谈诗·论词·话散曲

第一讲 谈诗(一)——古体诗	3	
第一节 古体诗	3	
第二节 原始二言体	5	
第三节 四言体	6	
第四节 骚体诗	7	
第五节 乐府诗	10	
第二讲 谈诗(二)——近体诗	15	· 1 ·
第一节 近体诗及其分类	15	
第二节 近体诗格律	17	
第三讲 谈诗(三)——亦古亦近的歌行体	34	
第一节 歌行体	34	
第二节 歌行体的流变	35	
第三节 歌行体的特点	39	
第四讲 论词	45	
第一节 词的名称与兴起	45	
第二节 词的体制特点	47	
第五讲 话散曲	63	
第一节 散曲名称与兴起	63	
第二节 散曲的体制特点	64	

第二编 诗词散曲创作基本要领

第六讲 构思的匠心	83
第一节 简析构思	83
第二节 怎样构思	84
第三节 构思的方式及快慢	95
第四节 构思必备之修养	96
第七讲 立意的精妙	99
第一节 简析立意	99
第二节 立意与时代、作者的关系	100
第三节 诗词立意于何时	103
第四节 诗词立意的要求	104
第五节 诗词立意的表达	106
第八讲 意境的创造	108
第一节 简析意境	108
第二节 如何创造意境	114
第三节 意境与时代、环境及作者的关系	122
第九讲 结构的设置	125
第一节 诗的结构章法	125
第二节 词的结构章法	129
第三节 散曲的结构章法	138
第四节 线索	140
第十讲 创作方法的选择(一)	144
第一节 赋比兴	144
第二节 赋	145
第三节 比	148
第四节 兴	152
第五节 赋中有比兴 比兴中有赋	154

第十一讲	创作方法的选择(二)	156
第一节	关于现实主义和浪漫主义	156
第二节	现实主义的主要特征与创作方法	157
第三节	浪漫主义的主要特征与创作方法	161
第十二讲	创作方法的选择(三)	169
第一节	通感	169
第二节	即小见大	173
第三节	宾主	176
第四节	点染	183
第十三讲	创作方法的选择(四)	186
第一节	顿挫	186
第二节	含蓄	189
第三节	虚实疏密	193
第四节	曲直	195
第五节	烘托	199
第六节	反衬	202
第十四讲	语言的诗化(一)	205
第一节	词类	205
第二节	语法	212
第三节	修辞	215
第十五讲	语言的诗化(二)	220
第一节	炼字、炼句、炼意	220
第二节	诗眼	228
第三节	用典	230
第十六讲	风格的多样	235
第一节	简析风格	235
第二节	风格的种类	236

· 3 ·

第三编 写诗·填词·作散曲

第十七讲	写诗(一)——绝句	255
第一节	绝句	255
第二节	绝句创作要点	258
第十八讲	写诗(二)——律诗	268
第一节	律诗	268
第二节	律诗创作要点	269
第十九讲	写诗(三)——歌行体	282
第一节	歌行体	282
第二节	各类歌行体诗创作要点	283
第二十讲	填词	293
第一节	词	293
第二节	词的创作要点	294
第二十一讲	作散曲	307
第一节	散曲	307
第二节	散曲创作的要点	308

· 4 ·

第四编 分门别类学创作

第二十二讲	叙事类	325
第一节	简议叙事诗	325
第二节	叙事诗创作要点	327
第二十三讲	抒情类	339
第一节	简议抒情诗	340
第二节	抒情诗创作要点	346
第二十四讲	山水类	358

第一节 简议山水诗	358
第二节 山水诗创作要点	361
第二十五讲 田园类	370
第一节 简议田园诗	370
第二节 田园诗创作要点	372
第二十六讲 题画类	380
第一节 简议题画诗	380
第二节 题画诗创作要点	381
第二十七讲 边塞类	391
第一节 简议边塞诗	391
第二节 边塞诗创作要点	394
第二十八讲 咏物类	401
第一节 简议咏物诗	401
第二节 咏物诗创作要点	404
第二十九讲 咏史类	414
第一节 简议咏史诗	415
第二节 咏史诗创作要点	417
第三十讲 诗论类	425
第一节 简议诗论诗	425
第二节 诗论诗创作要点	430
主要参考书目	436

· 5 ·

第一编 谈诗·论词·话散曲

中国诗歌源远流长，富有鲜明的民族特色，分类方法很多，本编仅从体制加以分类。包括古体诗，（包括古体、原始二言体、四言体、骚体、乐府）、近体诗（绝句、律诗）、歌行体、词（小令、中调、慢词）、散曲（小令、套数、带过曲），简介名称由来及体制特点。

第一讲 谈诗(二)——古体诗

本讲谈古体诗。包括古体、原始二言体、四言体、骚体、乐府，简介名称由来，并结合作品介绍其体制特点。

第一节 古体诗

· 3 ·

一、何谓古体诗

古体诗一般与近代格律诗相对而言，指古诗中没有严格的格律规定的诗。又称古风、古诗、往体。

二、古体诗特点

1. 篇无定句。或长或短，或偶或奇。
2. 句无定字。除常见的五言、七言外，还有四言、六言、九言、杂言等。
3. 不严求平仄，更不求粘对。
4. 不讲对仗，偶有对仗亦可。
5. 押韵自由。押韵位置视诗意安排，可押平声、仄声，可一韵到底，也可换韵。

古体诗与近体诗是诗体不同，不是按时间来划分的，虽然在唐以前没有近体诗，但是在唐有了近体诗以后，古体诗依然与其并存。如：李白《古风》（五十九首选一）：

大车扬飞尘，亭午暗阡陌。
中贵多黄金，连云开甲宅。
路逢斗鸡者，冠盖何辉赫。
鼻息干虹蜺，行人皆怵惕。
世无洗耳翁，谁知尧与跖。

此首古体诗是十句，近体诗（排律除外）绝句必须四句，律诗必须八句。此诗押的是仄声韵，近体诗必须押平声韵。另外平仄、粘对均自由。再如，《诗经·伐檀》（三章选一）：

坎坎伐檀兮，置之河之干兮，河水清且涟猗。
不稼不穡，胡取禾三百廛兮？
不狩不猎，胡瞻尔庭有县貆兮？
彼君子兮，不素餐兮！

此诗九句，押平声韵，每句字数不等，有四言、五言、六言、七言、八言。

又如陶渊明《归园田居》（五首选一）^①

其一

少无适俗韵，性本爱丘山。
误落尘网中，一去三十年。
羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。

① 符号“△”表示押平声韵。