

古詩的 藝術魅力

曾敏之 著

清詞麗句

在千古詩史中皆有其流傳至今的美學價值

復旦大學出版社

古诗的艺术魅力

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

古诗的艺术魅力/曾敏之著. —上海:复旦大学出版社, 2011. 10
ISBN 978-7-309-08415-3

I. 古… II. 曾… 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(2011)第 175897 号

古诗的艺术魅力

曾敏之 著

责任编辑/盛 亮

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海第二教育学院印刷厂

开本 890 × 1240 1/32 印张 13.125 字数 321 千

2011 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-08415-3/I · 638

定价:28.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

比·兴与抒情诗(代序)

中国古典诗歌中有大量的抒情诗,这是中国诗史中的瑰宝。

欣赏古典的抒情诗可循两种途径:从内容到形式。内容,是诗的思想、感情、意境、寄托……形式,是诗的语言、音韵、格律、结构、表现手法……

古典的诗论中对写诗有过赋、比、兴的说法,把这三者概括为诗歌表现的基本规律,而抒情诗则以比兴为主要特征。

什么叫做比和兴?“比者,以彼物比此物也”,“兴者,先言他物以引起所咏之词也”。这些都是从古人诗论里引述的。

比、兴中都特别提到“物”。所谓物,就是客观、具体的事物,因客观、具体的事物引起类比、感受,然后见之于诗,所以比、兴的方法就成了形象性的艺术,这也就是诗所以要用形象思维的缘故。形象性是什么意思呢?形象性就是可感性。通过具体的、生动的,可以令人感受到的形象来表现,这就是形象性。有人说:“凡是押韵的都可以称为诗,不必讲究什么形象性。”这是不对的。例如《百家姓》上的“赵钱孙李,周吴郑王”,例如《千字文》中的“天地玄黄,宇宙洪荒”,何尝不押韵?但不是诗。诗之所以为诗,必须通过形象思维创造形象性的艺术,而押韵、韵律、音节是构成诗的因素之一。所以,比、兴强调“物”就很有道理。写诗的人“感于物而动”,然后运用形象思维发而

为诗，于是诗歌中的形象性就成了主要特征。

抒情诗，比、兴两法是不能不用的，我们试研究一下比与兴的艺术表现。

从中国传统的文学艺术考察，自有《诗经》、《楚辞》以来，诗人就多用比。先秦诸子之中，庄子可说是一个善于用比的专家，他的《庄子》一书，就充满了“以彼物比此物”的精辟例证。例如《庄子·大宗师》中写道：“泉涸，鱼相与处于陆，相煦以湿，相濡以沫，不若相忘于江湖”，就是极有启发也很感人的比喻。庄子之意是说，“泉水干涸了，泉里的鱼缺水而苟活于陆地，它们挤在一块，靠吁出的气，靠吐出的口沫而互相延续着生命，看来，挤在一块很亲密，却是艰难挣扎的苟活，比不上游于江湖，虽然各游一方，忘记了彼此的情谊，但却获得了生命与自由，远胜于相煦以湿，相濡以沫的处境。”这种比喻，鲁迅先生在给夫人许广平买的《芥子园画谱》题诗时就用过：“十年携手共艰危，以沫相濡亦可哀；聊借画图怡倦眼，此中甘苦两心知。”用“以沫相濡”来比喻处于白色恐怖之下，饱受压迫，而与许广平甘苦与共的经历，十分贴切。

比的运用要借于“物”。写《文心雕龙》的刘勰很懂得这个道理，他把比喻看成“因方以借巧，即势以会奇”的艺术方法，运用它，就可以在诗文中表现出具体生动的形象性。

“比”之见于诗，屈原早在《橘颂》中就运用了，他“托物言志”，反映了诗人飞腾的幻想、远大的抱负和热爱国家、疾恶如仇的精神。通过咏橘，更歌颂了“独立不迁”、“深固难徙”、“横而不流”、“秉德无私”的高尚品格。在屈原的《离骚》中常常以香草比贤士，以种植香草比喻培养贤才，以佩戴芳草服食香花比喻志行的高洁。对小人变节则比为香草的芜秽，对品行污秽则比为佩挂野艾。许多自然现象在他的笔下都“拟人化”了，用以寄托情怀。从《离骚》的传统数下来，唐代大诗人杜甫也是一位用比的能手。翻看《杜工部集》，他以鹰、鹞、马作为题材的诗篇就很不不少。特别对马，诗人充满了感情，他写道：“所

向无空阔，真堪托死生。”把马看作平生奋斗的知己。“古来存老马，不必取长途。”即使到了暮年，也仍思报国而望起“老马识途”之用。最突出的是《病马》这首诗：

乘尔亦已久，天寒关塞深。
尘中老尽力，岁晚病伤心。
毛骨岂殊众，驯良犹至今。
物微意不浅，感动一长吟。

杜甫在这首诗里，感情是多么深沉！他抒写了对病马的怜爱，又运用“以彼物比此物”的手法，表达了对病马同病相怜的感慨，令人如见到一个“漂泊西南天地间”的老诗人的艰难蹭蹬的憔悴形象，出现于字里行间。清代仇兆鳌注释这首诗，说它反映了杜甫的“爱物之心”，其实并不止于爱物，而是借马以自况。诗中的“驯良”、“长吟”显然别有寄托，全诗以四十字抒写了辛劳、遭遇、怨怼、不平、感悟的几层意思，归结到自己叹老嗟卑，风尘仆仆，辗转征途，与老马的结局是没有两样的。

“比”之于诗不可少，是因为文学艺术，要通过形象来反映客观事物，寄托主观思想感情，才会取得艺术感染的效果。一个人的喜怒哀乐要反映出来，只是说“悲哀就是悲哀”，“快乐就是快乐”是乏味的，所以罗大经在《鹤林玉露》卷七就引了许多借物以比的例子，他写道：

诗家有以山喻愁者，杜少陵云“忧端齐终南，湔洞不可掇”，赵嘏云“夕阳楼上山重叠，未抵闲愁一倍多”是也。有以水喻愁者，李颀云“请量东海水，看取浅深愁”，李后主云“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，秦少游云“落红万点愁如海”是也。贺方回云“试问闲愁都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨”，盖以三者比愁之多也，尤为新奇。兼兴中有比，意味更长。

由此可见历代诗人对以比用于诗的重视。南宋以后，有一本《乐

府补题》的词集，更是“因物喻志”，其中收有南宋遗老们用龙涎香、白莲、莼、蟹、蝉五个题目来抒发故国哀思的作品，更具有《离骚》的余绪和沉痛的寄托。

上面把比的艺术表现约略谈过了，现在试谈兴。

“兴”，则是借物引起感受，于是发而为诗。陆机在《文赋》中说道：

遵四时以叹逝，瞻万物而思纷；
悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春。

这是说诗文之作，常常来自感物。时序的变化，万物的纷陈，都能令人兴起感咏。所以钟嵘在《诗品序》中说道：“气之动物、物之感人，故摇荡性情，形诸舞咏。”他还进一步阐明：

若乃春风春鸟，秋月秋蝉，夏云暑雨，冬月祁寒，斯四候之感诸诗者也。嘉会寄诗以亲，离群托诗以怨。至于楚臣去境，汉妾辞官。或骨横朔野，魂逐飞蓬。或负戈外戍，杀气雄边。塞客衣单，嫖泪润尽。或士有解佩出朝，一去忘反；女有扬蛾入宠，再盼倾国。凡斯种种，感荡心灵，非陈诗何以展其义？非长歌何以骋其情？

钟嵘把兴与诗的关系说得可谓淋漓尽致了，从《离骚》、《楚辞》以迄唐代的边塞诗、送别诗都可证明“物之感人，摇荡性情，形诸舞咏”的因素。我们读《西厢记》，不是接触到“西风紧，北雁南飞，晓来谁染霜林醉，总是离人泪”这样的警句吗？

抒情诗中运用兴的艺术手法，常常借节候而起，试举司空图写的《漫题》以证：

乱后他乡节，烧残故国春。
自怜垂白首，犹伴踏青人。

这是司空图在一番离乱之后，迎着明媚的春天而强作春游，可是

身在他乡，白发霜鬓，想到家园饱经战乱后的残破，自己却在垂老之年尚无归宿的情景下，强颜欢笑陪着别人去踏青，纵然是大好时光，也徒增怵目伤心的情绪而已。

于是，“春风春鸟”引起诗人兴感，抒发了遭遇之悲。

我们再看看刘禹锡的《秋风引》：

何处秋风至，萧萧送雁群。

朝来入庭树，孤客最先闻。

这是描写秋风起了，北雁惊寒，在碧蓝的晴空中开始有雁群飞翔远去。客中游子，看到雁能结伴，不禁想到自己的孤零，泛起一种失群的伤感。加上朝露还零的时候，又看到庭前的树叶也在秋风中渐渐摇落了，风声飒飒，只有作客的人最敏感地感受到它所带来的寒意，真是凄清寂寞，倍觉思乡。

于是，秋风引起诗人“离群托诗以怨”，抒发了孤客怀乡之情。司空图、刘禹锡都由于节候的“感荡心灵”而写出了具有形象的抒情诗，也证明了兴的手法所达到的艺术效果。

抒情诗不仅借节候以起兴，也借景以寄托。自然风景是客观的存在，诗人登山临水，常常抒写情怀，因此在古典诗歌中有大量的写景诗。自然景物于诗人的艺术创作可以有不同的表现，我们读起来也会渗有主观感受的不同，但许多写景诗却并非纯粹写景，多是诗人“别有怀抱”的寄托。我们试读李白的《独坐敬亭山》：

众鸟高飞尽，孤云独去闲。

相看两不厌，只有敬亭山。

表面看来，李白在写敬亭山的风景，可是“高飞”、“独去”，都与诗人的际遇有关，当他飘然离开了长安之后，就放浪形骸于山水之间，与学仙、饮酒联系在一起，反映了李白一种不得志于世的情怀。辛弃疾写的“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”是和李白同一感慨的。

我们再读刘禹锡的《金陵怀古·石头城》：

山围故国周遭在，潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月，夜深还过女墙来。

写石头城，除了寂寞的江潮、孤冷的月色、凄清的环境、山绕的古城之外，还潜流着诗人对这个六朝金粉繁华之地，勾起“江山依旧，人事全非”的哀愁，也就是吊古伤今的感慨。但是诗人通过具体而又含蓄的抒写，留下了令人吟味的余地，从而引起共鸣。

通过上面引证，我们可以看到诗歌中的自然景物描写，是诗人主观感觉上描绘出来的主客观的统一体，客观景物随时随地可以触发诗人的思想感情，不同的人在同样的环境中可以赋予客观景物以不同的色彩，但环境与色彩又互为渗透。所以刘勰在《文心雕龙》中说：“登山则情满于山，观海则意溢于海，我才之多少，将与风云而并驱矣。”

自然景物之入诗，对陪衬情感，加强思想感情的具体性与感染力起了重要的作用，因为人的思想感情是抽象的，由于“感于物而动”，通过客观事物把它表现出来就不是抽象的了，由情到景，是由抽象概念过渡到具体形象，就符合了王夫之说的“以写景之心言情”的艺术特点，也就是“兴”的艺术特征。“兴”须“即景会心”，要善于穷物之理，传物之神。古来有名的诗篇，多把写景作为思想情感构成形象化的手段，是有道理的，“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼”，不是穷物之理，传物之神的好诗吗？

兴与抒情不可分，但是抒情诗中比与兴的方法却又常常互相渗用，有些诗既有比，也有兴。作为诗的艺术，凡是好诗大抵都具有感情集中、凝练的特色，杜甫写的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，“夜阑更秉烛，相对如梦寐”，都是例证。而在形式的表现上，诗的语言要精练，节奏感要强烈。作为散文，《汉书·地理志》写道：“黄河之水，其源远而高，其流大而疾……”作为诗，李白写道：“黄河之水天上来，奔

流到海不复回。”作为考证,《本草纲目》记杜鹃写道:“杜鹃出蜀中……春夜即鸣,夜啼达旦,至夏尤甚,其声哀切。”作为诗,王维描绘蜀地山野的景色时写道:“万壑树参天,千山响杜鹃,山中一夜雨,树杪百重泉。”这样在表现的形式上诗与散文就截然两样,其中包括了语言和节奏感的因素。

诗以比、兴来反映事物,抒写形象,很重具体和意境。“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”是具体的抒写,是散文;“迟日江山丽,春风花鸟香,泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯”是诗,也是以工丽之笔具体而微地写出了春光满眼、意境怡人的图画。就是“岸容待腊将舒柳,山意冲寒欲放梅”,也反映出很高的意境。

不论用比、用兴,诗歌艺术与文学的其他形式一样,都离不开虚构与想象。诗是感情的表现,但要借助于“物”,因此需要通过想象把物写出来。没有想象力不能成为诗人,凭借想象,诗歌发展史上才留下了屈原的《天问》、李白的《梦游天姥吟留别》、杜甫的《观公孙大娘弟子舞剑器行》,以及白居易的《长恨歌》、《琵琶行》……想象来自现实,由诗人艺术加工而创造,但诗人必须对现实作选择,撷取以成抒情的诗篇。例如杜甫在《蜀相》中看到武侯祠许多景物,但他只选取了碧草、黄鹂来描写,如果只是说“阶前有春天的青草,树叶里有黄鹂不断啼叫”,仍不能称为诗,诗人通过想象,写成“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”,才烘托了武侯祠的空虚寂寞,也为诸葛亮看不到碧草,听不到黄鹂的声音而伤感起来,用想象把碧草徒自春色,黄鹂空传好音来抒发吊古伤今的情感才成为好诗。可见,真正的诗,必有感情,要把感情传达给读者,用比、兴也用想象力,正如白居易为了把琵琶的音响传给读者,就凭借丰富的想象力描写了琵琶的弹奏一样,终于取得了“此时无声胜有声”的艺术效果。

“枉抛心力作诗人”,要作诗人,必须抛心力,比与兴的运用,想象力的构成,都是抛心力,所以杜甫说“读书破万卷,下笔如有神”,他体验其中甘苦是够深切的了。

古诗的艺术魅力

目录

比·兴与抒情诗(代序)	1
从《诗品》悟创新	1
言志篇	5
出人意外,入人意中	8
寄托之趣	10
诗画之间	12
巴东三峡歌	14
秋风起兮	16
河梁别诗	19
愁中寄托	21
饮马长城	23

盛衰的规律	25
白头终老	27
采芙蓉遗所思	29
秋扇见捐	31
烈士暮年,壮心不已	33
最早的七言诗——《燕歌行》	35
高台诗境各千秋	37
歌吟动地哀	39
乱世哀音	41
俯仰宇宙赞美自然	43
文外独绝的两句诗	45
鲍李同歌行路难	47
岁暮忧吟	49
低首宣城	51
山水清音	53
“能诗何水曹”	56
翩翩入画	58
烟云落日	60
遗老诗风	63
国士诗风	65
浪漫情操	68
流丽的诗	70
浮沉的感慨	72
胜作书生	74
庾岭题诗	76
物外情的感受	79
精整的诗篇	81
江水落花喻客心	83

弋人何慕	85
乡泪客中尽 归帆天际看	87
自然·真挚	89
幽静的境界	91
“诗情画意”一解	93
意象相通	95
王昌龄与送别诗	97
故园东望路漫漫	99
乡音无改鬓毛衰	101
春风似剪刀	103
铜雀台上起悲风	105
入云深处亦沾衣	107
比较	109
“怨而不露”	111
宣城的诗画	113
夸张的艺术	115
捣衣声里玉关情	117
体察入微	119
落花时节又逢君	121
反衬的艺术	123
酬酢诗的佳作	125
倦夜与失眠	127
春水鸥情	129
登泰山而小天下	131
泪洒孤坟	133
落日情生	135
春景牵情	137
风雪夜归人	139

邑有流亡愧俸钱	141
淮上有秋山	143
别来世事感沧桑	145
母爱诗	147
花落与花开	149
不胜清怨却飞来	151
刻画归心两人微	153
含蓄与讽刺	155
山行诗境	157
诗贵含蓄	159
花如解语还多事	161
“一年容易又秋风”	163
婉转抒情的魅力	165
贫贱夫妻百事哀	167
友情之重系于诗	169
含蓄与倾泻	171
两三星火是瓜州	173
春满西湖	175
春风吹又生	177
还应说着远行人	179
春意盎然	181
最是一年春好处	183
散上峰头望故乡	185
鬼才诗一例	187
文章何处哭秋风	189
秋雨槐花子午关	191
茶烟轻飏落花风	193
赢得鬓边丝	195

离合相参	197
梁父吟成恨有余	199
夕阳虽好近黄昏	201
伤无归宿自悠悠	203
流尽年光是此声	205
已凉天气未寒时	207
解钓鲈鱼能几人	209
落尽东风第一花	211
消夏风情	213
愁听清猿白发生	215
风景苍苍感废兴	217
清远峡的诗情	219
地近乡园自有情	221
细似轻丝渺似波	223
只换雷塘数亩田	225
芳草有情皆碍马	227
田园之乐	229
古典的朦胧诗	231
词客飘零 寄托怀抱	233
晨旅之歌	235
断肠春色在江南	237
君向潇湘我向秦	239
形象的诗评	241
何用将金别买山	243
依依何处照闲眠	245
不及林间自在啼	247
借看山,造平淡	249
来往庭前踏落花	251

沧浪之水可濯缨	253
溶溶月·淡淡风	255
午梦诗篇	257
从两塔诗说起	259
昏昏灯火话平生	261
且将白发照青溪	263
缓寻芳草得归迟	265
朴素的农村画	267
鸿飞那复计东西	269
西湖西子两相宜	271
人生看得几清明	273
画出无声亦断肠	275
江湖夜雨十年灯	277
岳阳楼上对君山	279
夏日风物	281
载将离恨过江南	283
白云满地无人扫	285
携杖来追柳外凉	287
寒花只作去年香	289
孤臣霜发三千丈	291
笛声吹恨满清樽	293
时平白首乐农闲	295
雨来春草一番多	297
争随流水趁桃花	299
曾是惊鸿照影来	301
柳暗花明又一村	303
骑驴入剑门	305
天寒来此听江声	307

依旧青山绿树多	309
闲看儿童捉柳花	311
杨花欺客向西飞	313
从横塘路到石湖诗	315
惭愧江湖钓手间	317
几生修得到梅花	319
见人惊起入芦花	321
青山都在雪花中	323
绿树年年叫杜鹃	325
人间送别不宜秋	327
无数梅花落野桥	329
又见春光到楝花	331
感旧写西州	333
摇动一滩红蓼花	335
月满碧天秋水寒	337
立马西风为损神	339
瘦马长途懒着鞭	341
元好问的论诗绝句	343
江湖日短白鸥寒	345
中原父老望旌旗	347
何时重上剡溪船	349
一庭风雨自黄昏	351
永州犹未是天涯	353
十二金人外 民间铁未销	355
只骑黄犊访烟霞	357
寒烟冷日望柴桑	359
江南未归客 闻笛倚栏杆	361
扬子江头月满船	363