

博大文学

诗的国度

诗的历史与艺术特色

肖东发◎主编 罗洁◎编著

先秦时期诗歌包括原始社会歌谣、《诗经》、《楚辞》等，其中《诗经》是现实主义诗歌源头，《楚辞》是浪漫主义诗歌的源头，被称为“北风南骚”；汉代乐府诗歌是汉代诗歌代表，大致经历了从民间歌谣到文人创作，从乐府歌谣到文人赋诗的发展过程。魏晋南北朝诗歌是我国诗歌开端与鼎盛之间的过渡阶段，具有承前启后的历史地位。名家迭出，名篇如瀑……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

博大文学

诗的国度

诗的历史与艺术特色

肖东发 主编 罗 洁 编著

 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目（C I P）数据

诗的国度 / 罗洁编著. — 北京：现代出版社，
2014. 10
（中华精神家园书系）
ISBN 978-7-5143-2978-0

I. ①诗… II. ①罗… III. ①古典诗歌—诗歌史—中
国 IV. ①I207.209

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第236511号

诗的国度：诗的历史与艺术特色

主 编：肖东发
作 者：罗 洁
责任编辑：王敬一
出版发行：现代出版社
通讯地址：北京市定安门外安华里504号
邮政编码：100011
电 话：010-64267325 64245264（传真）
网 址：www.1980xd.com
电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司
开 本：710mm×1000mm 1/16
印 张：11
版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5143-2978-0
定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

强劲滥觞——先秦时期诗歌

上古时期唱响的歌谣诗 002

最早的诗歌总集《诗经》 010

楚辞的产生与辉煌成就 017

承前启后——汉代诗歌

汉代乐府民歌的内容和成就 024

长篇叙事诗《孔雀东南飞》 030

乐府文人诗与《古诗十九首》 035

创新发展——六朝诗歌

042 继承中有发展的建安诗歌

048 正始诗人和太康诗人的成就

054 陶渊明开辟田园诗新天地

059 演变中求发展的南北朝诗歌

063 风格迥异的南北朝乐府民歌

成熟繁荣——唐代诗歌

- 070 过渡和创新的唐代初期诗歌
- 075 山水田园诗派和边塞诗派
- 081 韦应物和柳宗元诗歌特色
- 091 李白铸就浪漫主义诗歌高峰
- 098 杜甫铸就现实主义诗歌高峰
- 105 百舸争流的中唐诗歌流派
- 110 白居易大力推进新乐府运动
- 115 晚唐诗人的创作和诗风变化

开辟新路——宋代诗歌

- 北宋诗歌风貌的形成与发展 122
- 黄庭坚和“江西诗派”的成就 128
- 陆游将爱国主义诗歌推向高峰 132
- 其他著名诗人的创作成就 137

成就斐然——明清诗歌

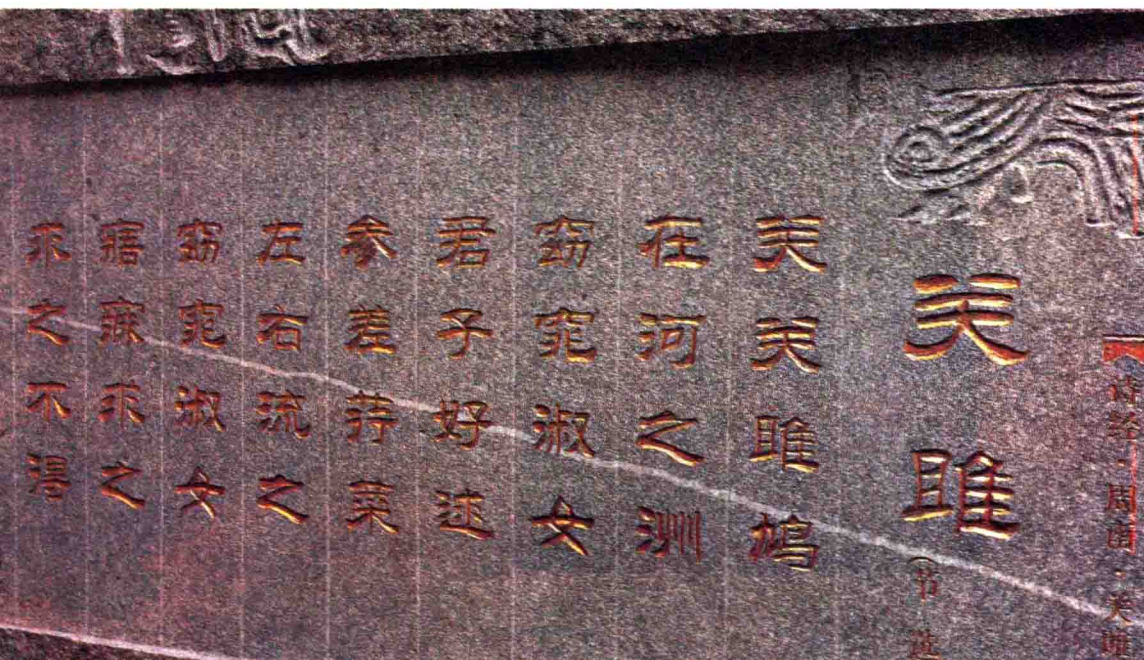
- 142 明代初期诗歌呈现勃勃生机
- 148 复古中徘徊的明代后期诗歌
- 154 清初遗民诗和中期诗歌理论
- 159 与时代同呼吸的清代后期诗歌

强劲滥觞

先秦时期诗歌

诗歌是我国最早的文学形式之一，远在远古时，我们的祖先在从事繁重的集体生产劳动时，为了协调动作和减轻疲劳，每每发出有节奏的劳动呼声，那种自然而顺畅的韵律就是诗歌的起源。

先秦时期诗歌包括原始社会歌谣、《诗经》、《楚辞》以及春秋战国时期的一些民歌。先秦时期诗歌是我国诗歌的源头，其中《诗经》是现实主义诗歌的源头，而《楚辞》是浪漫主义诗歌的源头，《诗经》和《楚辞》被称为“北风南骚”。先秦时期诗歌以其丰富的内容，完备的韵律，精巧的构思，为我国诗歌开了一个水平极高的头，是后代诗歌的滥觞。

关雎

（节选）

诗经·周南·关雎

关关雎鸠

在河之洲

窈窕淑女

君子好逑

参差荇菜

左右流之

窈窕淑女

寤寐求之

求之不得

上古时期唱响的歌谣诗

002

诗的国度

诗的历史与艺术特色

歌谣最贴近生活，直接表达了人们的思想感情和意志愿望。最早的歌谣在文字发明以前就已经产生了，当然，那时的歌谣属于口头文学的歌谣。这一类歌谣是我国诗歌的起源。

远古时期，生产力低下，为了生存，人们要集体生活，集体劳动，利用集体的智慧来对付恶劣的自然环境。人们在劳动过程中，如搬运重物，或捕猎大型凶猛的动物时，都会自然而然地从嘴里发出类似于“杭育杭育”之类的号子，他们一唱一和，同动作的节奏配合以减轻疲劳。

如《淮南子·造应训》中说：

今夫举大木者，
前呼“邪许”，后亦
应之，此举重功力之
歌也。

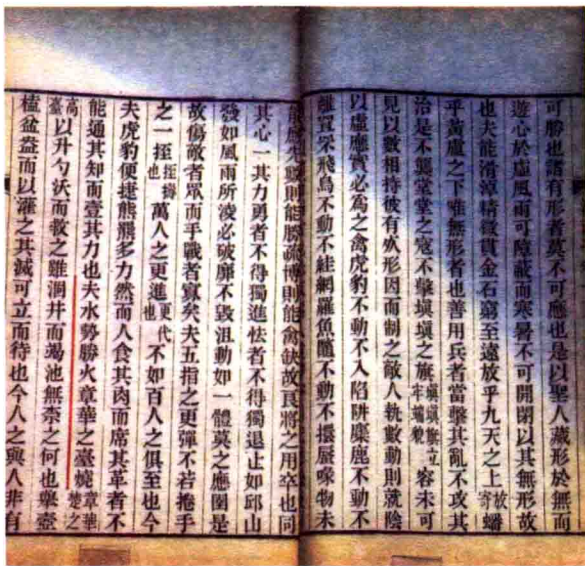
后来随着劳动对先民的思维能力、发音器官和语言能力的锻炼发展，有节奏的呼喊逐渐被有意义的语言所代替。这样，一种富于韵调和节奏感的真正诗歌就这样产生了。

再后来作为一种有节奏的语言形式逐渐固定下来，成为先民反映生活、抒发情感的一种特有形式。于是，即便不在劳动场合，它也同样使用，从而显示出上古歌谣的丰富多样性。

上古歌谣尽管比较丰富，但因其是口头创作，没有文字记录，绝大部分没有保存下来，古籍里偶有记载，也多是后人的伪托，比如《南风歌》、《卿云歌》、《大唐歌》等。

比较接近原始形态或较为可信的上古歌谣，只有《弹歌》、《伊耆氏蜡辞》、《神北行》、《候人歌》及甲骨卜辞和《周易》里的一些卦爻辞所保存的歌谣。

另外，尚有一些目存辞亡的上古乐舞，如《葛天氏之乐》、黄帝《云门》、《清角》、舜乐《大韶》、禹乐《大夏》等，代表着先民的重要文化活动，具有重要的参考价值。

■ 《淮南子》

卜辞 殷朝人占卜的文字记录。殷人占卜，常将占卜人姓名、占卜所问之事及占卜日期、结果等等刻在所用龟甲或兽骨上，同时，也刻有少量与占卜有关的记事。

口头文学 口口相传的文学作品，是民间文学的主要流传方式，其内容包括诗歌、故事等。在民间口头文学中，打油诗、民间歌谣、民间故事是数量最多。我国四大民间传说就是由口头文学慢慢成形的。

图腾 是原始人群体的亲属、祖先、保护神的标志和象征，是人类历史上最早的一种文化现象。运用图腾解释神话、古典记载及民俗民风，往往可获得举一反三之功。图腾就是原始人迷信某种动物或自然物同氏族有血缘关系，因而用来做本氏族的徽号或标志。

上古歌谣在艺术上的突出特征之一，就是它的集体性、综合性的艺术形式。原始先民的歌谣产生于劳动的韵律，因此，最初歌谣的形态常与原始的音乐、舞蹈结合为一体，其内容大都是生产或狩猎行为的重演仿真，或者是劳动过程的回忆。《吕氏春秋·古乐》记载了葛天氏乐歌的乐舞情形：

昔葛天氏之乐，三人持牛尾，投足以歌八阕。

“三人”说明是集体演唱，“牛尾”是以猎物为道具，“投足”是小步为节拍的舞姿，“八阕”是八支原始歌曲名。从八阕曲名看，与原始宗教、图腾崇拜和生产劳动有关。多人挥牛尾投足而歌的情形，形象说明了上古歌谣多具综合性艺术形式。

葛天氏的乐歌是一面歌唱，一面操着牛尾跳舞。

■ 古代岩画

而在《尚书·尧典》中也说：

予击石拊石，百兽率舞。

这描写的是人们将石器之类的工具作为乐器，有节奏地敲打，然后模仿野兽的姿态跳舞。通过这两则记述，可以看出最早的歌谣是集歌、舞、乐三位于一体的，这也就是最原始的诗歌。

上古歌谣的第二个艺术特点，是它再现生活的直接性。上古歌谣源于生活，它对生活的再现是直接的，即兴的，生活是什么就是什么，纯真自然。

这与《诗经》选择典型的生活现象和富于特征的细节展现现实和抒发情感的现实主义创作方法虽有所不同，但它明显是《诗经》现实主义精神的源头。

《诗经》以前的古歌谣，有一些传说是黄帝、唐尧、虞舜时代的作品，散见于后代的文献典籍，但大

■ 舞蹈岩画

石器 是指以岩石为原料制作的工具，它是人类最初的主要生产工具，盛行于人类历史的初期阶段。从人类出现直到青铜器出现前，共经历了二百万年，属于原始社会时期。根据不同的发展阶段，又可分为旧石器时代和新石器时代，也有人将新、旧石器时代之间列出一个过渡的中石器时代。

《弹歌》选自《吴越春秋》。该书中记载，春秋时期，越国的国君勾践向楚国的射箭能手陈音询问弓弹的道理，陈音在回答时引用了这首《弹歌》。《吴越春秋》为东汉赵晔所著，成书较晚。但从《弹歌》的语言和内容加以推测，这首短歌很可能是从原始社会口头流传下来而经后人写定的。

部分都是后人所作，如《击壤歌》、《卿云歌》、《夏人歌》、《麦秀歌》等。

《击壤歌》，据说是一个80岁老人赞美尧帝无为而治的歌谣：

日出而作，日入而息。凿井而饮，耕田而食，帝力于我何有哉？

古籍中所保留的古歌谣，虽然出于后人伪记者多，但仍有极少量的质朴歌谣比较接近原始的形态，如《吴越春秋》的《弹歌》，是一首反映原始社会狩猎生活的二言诗，句短调促，节奏明快。原文是：

断竹，续竹，飞土，逐肉。

■ 祭祀岩画

■ 先民祭祀场景

描写的是先民砍竹、接竹来制造狩猎工具，以及用弹丸追捕猎物的经过和情形。

另外还有一首伊耆氏的《蜡辞》，是一首古老的农事祭歌，原文是：

土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽！

大意是：风沙不要作恶，泥土返回它的原处。河水不要泛滥，回到它的沟壑。昆虫不要繁殖成灾。野草草木回到沼泽中去，不要生长在农田里。

《蜡辞》带有浓厚巫术色彩的祝辞。它集中反映了原始先民面对地质灾害、洪水灾害、动物灾害、植物灾害等众多自然灾害侵袭时的复杂矛盾心理状态。四句诗，句句既是祈求，也是命令；既是祝愿，也是

巫术 是企图借助超自然的神秘力量对某些人、事物施加影响或给予控制的方式。“降神仪式”和“咒语”构成巫术的主要内容。巫术分为黑巫术和白巫术，黑巫术是指嫁祸于别人时施用的巫术，白巫术则是祝吉祈福时施用的巫术，故又叫吉巫术。

■ 舞蹈岩画

诅咒。全诗既反映了原始先民饱受自然灾害侵袭的深重苦难，也反映了他们相信利用巫术咒语能够消除自然灾害的乐观心理。

语言简朴、节奏流畅是上古歌谣第三个艺术特点。上古歌谣语言都极为简朴，大都是二言、三言或四言，复杂的句子很少见。

这首先是因为当时生产、艺术落后，劳动动作简单，劳动节奏短促、鲜明、整齐，因而与之相伴的诗歌也就自然简短。如《弹歌》全诗才八个字，却写出了从制作工具到进行狩猎的全过程。

其次与先民的思想能力和语言水平有关。简单的思维表现为简单的语言，当简单的语言转为诗歌后，自然也简短质朴。

再次是当时艺术表现手法不成熟，单一的叙述手法，没有雕琢，没有夸饰，质朴无华。上古歌谣虽然

咒语 就是有一定能量的信息。咒在佛教中被称为真言，且广泛运用于佛教典籍。在佛教中，咒或名陀罗尼，亦即总持法门，是诸佛菩萨修持得果之心法结晶。在道教施法仪式中，常有咒语、掐诀、步罡等，它们和书符一起成为道法的基本手段。

简朴，但并不平淡寡味，它们的语言精练生动，节奏韵律畅快流动，读起来朗朗上口。

上古歌谣的第四个显著艺术特点，是以赋为主的表現手法。汉代文人曾把《诗经》的艺术表现手法概括为“赋、比、兴”3种。3种之中，上古歌谣最常用的是赋的艺术表现手法，“比兴”极其少见。

这是因为“比兴”的形成有一个历史和艺术的长期积累过程，而赋是一种即兴式的直接铺陈事物的艺术方法，不需要这个过程，因而它成为我国上古歌谣的基本表现手法。

如《弹歌》用赋法叙述整个过程，《候人歌》直陈涂山氏女候禹不归的焦灼、惆怅之情。不过，在上古歌谣中的直陈中也包含着描写成分，随着直陈中描写成分的增加，有些客观描写便积演成“有意味的形式”，从而具有了艺术意象的“比兴”意义。

如《周易·明夷·初九》以“明夷于飞，垂其翼”起兴，来比喻君子在旅途多日无食，这已和《诗经》里的比兴基本相同。可见，上古歌谣的“赋”的手法，也是后世诗歌创作中比兴等艺术手法的基础与源头。

阅读链接

虽然人类有发声的需要，但为什么要唱歌作诗呢？就诗歌产生的性质而言，有所谓心理起源的说法，即诗歌是人类情感抒发的需要。

人生来就有情感，不管是哀乐还是生活中其他的感受，都需要适当地发泄，而最自然最直接的方式就是歌咏，即诗歌。

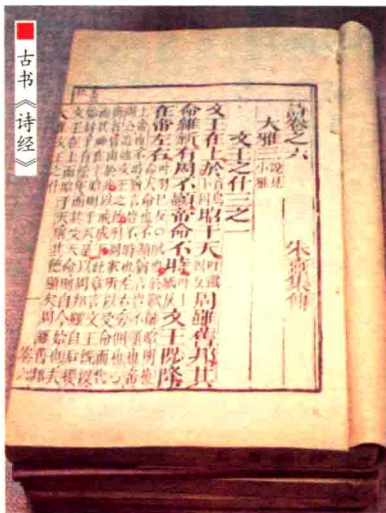
在现实生活中，诗歌实在是慰藉心灵、调剂精神、激昂情绪最佳的工具。这也是为什么原始先民在长期枯燥的劳动中，必须借助诗歌来唱出他们心声的原因。

最早的诗歌总集《诗经》

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，创作于西周初年至春秋中期，约在公元前6世纪中叶编订成书。

《诗经》原来的名字叫《诗》或者《诗三百》。在周代的时候，朝廷有专门采集诗歌的人，他们到全国各地采集诗歌，再汇集至朝廷，从而让朝廷知道各地方的民情风俗。

那时采集到的诗歌超过3000首，传说经过大圣人孔子的修订，只保留了305首，因此称为《诗三百》。到了汉代，儒家学者把它看做是经典，所以称作《诗经》。《诗经》与音乐的关系十分密切，《论语·子罕》记载：

吾自卫反鲁，然后乐正，雅、颂各得其所。