

走向新世纪文丛

中学诗歌美学

周圣弘 著

华夏文化出版社

中学诗歌美学

周圣弘 著

华夏文化出版社

1996·北京

(京)新登字 237 号

丛书主编:阿 弘

责任编辑:晓 禾

装帧设计:张梦龙

• 走向新世纪文丛 •

中学诗歌美学

周圣弘 著

华夏文化出版社出版发行

飞鹰印务有限公司印刷

850×1092 毫米 1/32 4.5 印张 100 千字

1996 年 6 月第一版 1996 年 6 月第一次印刷

印数 1—2000 册

ISBN7—8056—1757—4/I·142

定价:6.80 元

内 容 简 介

本书结合中学诗歌教学的实际,从感情美、意境美、语言美、音乐美、修辞美、风格美、接受美八个角度进行了深入浅出的探索,有实例有论证,有理有据,分析亦尽可能贴切精当。希望本书能够成为一本引导中学生爱诗、爱生活,写诗、写生活的入门书。

目 录

导 言 什么是诗.....	(1)
---------------	-----

第一章 黄河之水天上来

——源远流长的中国诗歌.....	(5)
------------------	-----

第二章 多情莫道无人赏

——中学诗歌的感情美	(24)
------------------	------

第一节 中西情感观的演变略述	(24)
----------------------	------

第二节 诗歌的感情之美与真、善的关系	(27)
--------------------------	------

第三节 诗歌感情的独立性多样性	(31)
-----------------------	------

第三章 等闲识得东风面

——中学诗歌的意境美	(36)
------------------	------

第一节 “意境”浅释	(36)
------------------	------

第二节 意境为什么能引起强烈的美感	(40)
-------------------------	------

第三节 诗歌意境的审美特征	(42)
---------------------	------

第四章 语不惊人死不休

——中学诗歌的语言美 (47)

第一节 诗歌语言的形象美 (47)

第二节 诗歌语言的弹性美 (50)

第三节 诗歌语言的色彩美 (52)

第四节 诗歌语言的密度美 (55)

第五章 仙乐风飘处处闻

——中学诗歌的音乐美 (60)

第一节 诗歌的外在音乐美 (60)

第二节 诗歌的内在音乐美 (75)

第六章 云想衣裳花想容

——中学诗歌的修辞美 (80)

第一节 中学诗歌的比喻美 (81)

第二节 中学诗歌的夸张美 (87)

第三节 中学诗歌的反复美 (91)

第七章 东边日出西边雨

——中学诗歌的风格美 (100)

第一节 风格的涵义 (100)

第二节 诗歌风格美的诸要素 (103)

第三节 诗歌风格的类型与基本范畴 (108)

第八章 莫愁前路无知己

——中学诗歌的接受美…………… (114)

第一节 导入接受美学…………… (114)

第二节 诗歌作品的内在结构…………… (117)

第三节 接受者的心理结构…………… (127)

后记…………… (133)

导言：什么是诗

什么是诗？这是一个古今中外众说纷纭的话题。

《尚书·舜典》云：“诗言志，歌永言”。

《诗大序》曰：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗，情动于中而形于言。”

南宋诗评家严羽在他的《沧浪诗话》中写道：“诗者，吟咏情性也。”

唐代诗人白居易则认为：“诗者，根情，苗言，华声，实义。”（《与元九书》）

清代评论家袁枚这样给诗下定义：“其言动心，其色夺目，其味适口，其音悦耳，便是佳诗。”（《随园诗话》）

西方学者亚里斯多德说：“诗是叙述或然之事及表现普遍的。”（《诗学》）而诗人华兹华斯则宣称：“诗是凭着热情活泼地传达给人心的真理”，“是强烈感情的富于想象力的表达方式。”

俄国作家高尔基在他的《论文学》中认为：“真理的诗，

永远是心灵的诗，永远是灵魂的歌。”

上举这些诗人和诗评家，都从不同的角度及不同的侧面对诗作了各自的阐述。中国现代诗人郭沫若和何其芳也分别给诗下了定义：

郭沫若认为：诗＝（直觉＋情调＋想象）＋（适当的文字）。这一定义在中国早期新诗运动中是有影响的。

何其芳提出的定义是相当时间内比较通行的定义：“诗是一种最集中地反映社会生活的文学样式，它饱和着丰富的想象和感情，常常以直接的方式来表现，而且在精炼与和谐的程度，特别是在节奏的鲜明上，它的语言有别于散文的语言。”（《关于读诗与写诗》）

当代著名诗评家吕进先生在综合诗歌研究已有成就的基础上，提出了这样的诗的定义：“诗是歌唱生活的最高语言艺术，它通常是诗人感情的直写。”

但是，坦白地讲，迄今为止，诗歌界还没有一个统一的关于诗的定义。

我们认为：诗，是一种能集中地表现丰富的现实生活和抒发复杂的人类情感的文学样式。它是诗人用浸透感情的、有内在节奏的、形象而富于质感的语言，通过比喻、夸张、拟人、化物、象征等一系列手段，把某种独特的感受抒发出来的表达方式。它是深细的思想和饱满的感情，在创造性想象的过程中交融在一起而显现出来的一种精炼而富于感染力的艺术。

一首好诗，离不开下述三个方面：

一是要真实地反映生活，说真话，抒真情。“诗自肺腑出，出则愁肺腑”。（苏轼语）诗人的每一首诗、每一行、每一句都不应该是游离于现实生活的白云和流星，而应是扎根于现实土壤的、枝繁叶茂的大树。当代著名诗人贺敬之的《回延安》是一首脍炙人口的诗篇，它曾激动过无数读者，其原因就在于它是建立在一个革命者和革命摇篮延安的血肉相联的感情上的，即建立在生活真实的地基上的。没有诗人对延安的熟悉和热爱，是绝然写不出如此动情的诗篇来的。

二是关心人民的命运。一首好诗，容不得囿于“自我”小天地的无病呻吟，而要求诗人站在人民的立场。捍卫人民的利益，发出正义的声音。如受到马克思称赞的著名诗篇《西里西亚的纺织工人》（海涅），愤怒地抨击了那个专制的时代，表现了人民要推翻旧世界、埋葬一切腐朽制度的伟大力量。

三是诗所选择的形象要有美感的力量，所抒发的感情具有审美价值，所表现的思想有美的撼动力和征服力。

诗，必须用“美”来感染人、陶冶人、震撼人和征服人。

诗美，是诗人按照美的规律所进行的创造性劳动的产物，是诗人美学思想和美学观念的闪光，是诗人审美情趣和审美理想的体现。

诗美分为内容美和形式美两个方面。其中内容美的首要因素是情感美，其次包括形象美、动态美、意象美等等；如

果从风格美的角度讲,有雄浑美、婉约美、平淡美、豪放美等等;如果从诗意美的角度讲,有含蓄美、直率美、意境美等等。形式美的首要因素是音乐美,其次包括精炼美、绘画美、色彩美、排列美、结构美等等。

本书结合中学诗歌教学的实际,从感情美、意境美、语言美、音乐美、修辞美、风格美、接受美八个角度进行了深入浅出的探索,有实例有论证,有理有据,分析亦尽可能贴切精当。希望本书能够成为一本引导中学生爱诗、爱生活,写诗、写生活的入门书。

第一章 黄河之水天上来

——源远流长的中国诗歌

在中国几千年灿烂的文化中，诗歌是一个重要的组成部分。中国诗歌丰富多彩，源远流长，具有优良的传统。

诗歌，起源于原始人类的劳动和生活。我们的祖先在从事繁重的生产劳动时，为了协调动作或减轻疲劳，伴随着劳动的节奏发出“杭育、杭育”的劳动号子，这就是最初的诗歌。

编定于公元前六世纪的《诗经》，是我国现存最早的一部诗歌总集，既是我国诗歌史的起点，也是古代现实主义诗歌传统的起点。《诗经》中的《国风》从各个方面反映了自西周到春秋中叶劳动者的生活境况和思想感情。《~~魏~~风·七月》叙述了奴隶们长年艰辛的劳动；《魏风·硕鼠》把不劳而获的奴隶主比做老鼠，表现了对奴隶主的仇恨和蔑视，传达了奴隶们反抗的声音；《君子于役》是人民在徭役制度下

的痛苦呻吟。这种现实主义精神，对我国诗歌的发展产生了深远的影响。《诗经》的艺术表现方法为“赋”、“比”、“兴”，形式上四言一句，章节多复沓，语言富有节奏感，音韵和谐，也为后来诗歌的发展提供了宝贵的借鉴。

《楚辞》是从战国时期楚地民歌中发展起来的，句子音乐多，形式不拘；节奏富于变化。《楚辞》的代表诗人屈原，以澎湃的激情，优美的辞藻，运用丰富的想象和夸张、比喻、象征等艺术手法，写下了光耀千古的《离骚》、《九章》、《九歌》等诗篇，抒写了进步的政治理想、忧国忧民的情怀和坚持真理的献身精神，塑造了诗人崇高的自我形象。屈原的作品，开了我国诗歌浪漫主义传统的先河。

两汉诗歌中成就最高的是乐府诗。汉乐府民歌“感于哀乐，缘事而发”，继承了《诗经》民歌的现实主义传统。《东门行》深刻反映了劳动人民在饥寒交迫中铤而走险的情形；《陌上桑》通过人物外貌、语言、行动的描述，成功地表现了女主人公不畏权势、不慕富贵的反抗精神，是根植在现实的土壤中，注入人民理想而开放的绚丽的花朵。特别是《孔雀东南飞》这首古代最长的民间叙事诗，深刻地反映了封建礼教和封建家长制统治下的社会现实，塑造了富有典型意义的反抗封建压迫的青年男女形象，具有高度的思想性和杰出的艺术成就。乐府诗大多是用五言的形式写成，这是在《诗经》、《楚辞》之后出现的一种新的诗歌形式。

魏晋南北朝时期是我国古代诗歌发展的重要阶段。这期间的不少诗人，有的饱经战乱生活，有的在政治倾轧中屡遭

挫折，因而对社会现实有所认识，有所感悟。他们的诗篇，有的表达壮志，有的讴歌理想，有的抨击黑暗现实，有的同情民生疾苦，在一定程度上反映了时代面貌，并使我国诗歌的现实主义和浪漫主义传统得以继续发展，从曹操的《短歌行》、《龟虽寿》、曹植的《白马篇》、《七步诗》、王粲的《七哀诗》可见一斑。东晋末年，陶渊明在诗坛上独树一帜，《归园田居》表达了他对仕途官场的憎恶和归隐躬耕的喜悦。他的诗感受深切，语言自然流畅、善白描、有意境，对后代诗人影响很大，开田园诗一个流派。五言诗经过这一时期文人的创作实践已臻成熟。后人称唐以前的五言诗为“古体诗”，唐以后的律诗、绝句为“近体诗”。

唐代诗歌成就辉煌，是我国诗歌史上的黄金时代。唐诗的成就，把我国古典诗歌的发展推向了高峰。李白和杜甫象照耀诗坛的两颗巨星，代表了浪漫主义和现实主义艺术传统的最高成就，为我国古代诗歌赢得了世界声誉。

人称“初唐四杰”的王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王，扩大了诗歌的题材，在诗风的变革上代表了进步的趋势，并初步奠定了律诗和绝句的基础。其后，陈子昂在理论和创作实践上起了承先启后的作用。到了盛唐时期，国力强盛，社会稳定，交通也比较方便，封建士大夫们满怀希望，诗歌创作十分繁荣。在盛唐众多优秀诗人中，最杰出的当推伟大的浪漫主义诗人李白。他的诗歌，运用豪迈、热烈、夸张的语言，借神话传说驰骋想象，创造出壮丽奇特的意境和超凡不群的艺术形象，以抒写美好的理想、强烈的爱憎，形成了豪放飘逸的

独特风格。继屈原之后，李白发展了古典诗歌浪漫主义传统及其表现方法。此外，贺知章、王之涣、孟浩然、崔颢、王维、高适、岑参、王昌龄等许多著名诗人题材和风格迥然相异的诗歌创作，也为盛唐百花盛开，争芳斗艳的诗坛增添了光彩。

以诗歌反映盛唐向中唐过渡时期社会现实的，是伟大的现实主义诗人杜甫。《兵车行》、《自京赴奉先县咏怀五百字》揭露了政治的腐败、统治集团的荒淫、剥削压迫的深重，表现了“朱门酒肉臭，路有冻死骨”这样的阶级对立的本质；《羌村三首》、《三吏》、《三别》反映了“安史之乱”期间人民所遭受的离乱之苦；《茅屋为秋风所破歌》、《闻官军收河南河北》抒写了盼望平息战乱、收复山河的心情，表达了人民的愿望。杜甫擅长从纷繁的生活现象中获得深切的感受，提炼具有典型意义的主题，并善于捕捉真实的细节加以生动的描绘，杜甫将我国古典现实主义传统，大大的向前推进了。

中唐后期，白居易明确地提出了“文章合为时而著，歌诗合为事而作”的主张，写了《秦中吟》、《新乐府》等大量讽谕诗，具有鲜明的政治倾向性。他的长篇叙事诗《长恨歌》、《琵琶行》是脍炙人口的佳作。

晚唐著名诗人有杜牧、李商隐。他们所作的大量“七绝”、“七律”，构思巧妙，辞采清丽，寓意隽永，富有艺术魅力。

中唐以后，起自于民间的词开始流行。晚唐诗人温庭筠写了很多词，影响较大。南唐后主李煜在亡国之后写了一些

抒发故园之思的词，虽然内容上局限于表现统治阶级亡国的哀怨，但艺术上却对词的发展作出了贡献。

到了宋代，范仲淹、欧阳修开辟了词的新意境。柳永开始创作长调的“慢词”，用铺叙的手法来描写景物，表达复杂曲折的感情。苏轼以自己的创作扩大词的意境，开豪放一派，对词的发展作出了重大贡献。《念奴娇·赤壁怀古》描绘赤壁的壮丽景色，感慨历史人物，感情豪放，胸襟旷达。《水调歌头》写中秋月下所引起的人生感触，意境阔大，情深辞丽，为后人所传诵。

南宋时期，金兵南下，中原沦陷，民族矛盾上升为主要矛盾，爱国主义也因之成了当时进步文学的共同主题。民族英雄岳飞的《满江红》壮怀激烈，震撼人心。女诗人李清照写于南渡后的《武陵春》，于哀叹个人身世中蕴含着沉痛的家国兴衰之感。著名诗人陆游的诗词，风格悲壮奔放，他的《示儿》诗，表达了到死不忘收复中原的感情。继承苏东坡豪放词风的辛弃疾，则进一步扩大了词的表现领域，创造出雄奇阔大的词的意境。他的《永遇乐·京口北固亭怀古》、《破阵子·为陈同父赋壮语以寄》，高歌报国的理想，同时也抒发了壮志难酬的愤慨。宋亡以前，民族英雄文天祥所写的《正气歌》、《过零丁洋》表达了大义凛然、视死如归的浩然的正气。宋代优秀的诗词，继续发展了现实主义和浪漫主义的优良传统。

金元两代，在北方民歌的基础上形成了一种新的诗歌形式——散曲。著名作家有关汉卿等人。马致远短短二十

八字的《天净沙·秋思》，耐人咀嚼，睢景臣的《汉高祖还乡》别具一格。

明清时期，戏曲与小说蓬勃发展，诗歌则相形见绌，但古典诗歌的优良传统并未中断。明代于谦的《石灰吟》借咏物以抒写诗人坚贞不屈、不惜牺牲的精神，朴质、刚劲，明快有力。鸦片战争以后，一些思想家、政治家、革命家渴望改变现状、救亡图存，主张抵抗帝国主义侵略，反对腐朽的清王朝统治。他们把诗歌作为抨击时弊、抒发怀抱、感慨不平、鼓舞斗志的武器，表现出反帝爱国的民主主义精神。龚自珍的《己亥杂诗》揭露社会矛盾，渴望变革现实。秋瑾的《感愤》诗，感时忧国，充满了革命的壮志豪情。这些诗既有浪漫主义色彩，又深深地植根于现实土壤之中，可以说是古典诗歌传统的新发展。

十九世纪四十年代，资本主义列强的炮火轰开了中国的大门。面对西方列强的入侵，一批爱国的志士仁人，看到古老的中国确实落后了，努力寻求为重新富强的革新。这种寻求也反映到文学艺术里。当时曾受到资本主义国家文化影响的知识分子谭嗣同、夏曾佑和黄遵宪等，提出了“诗界革命”的主张，认为应该用通俗的话写诗，写新的事物。但是，他们所写的诗，无论从内容到形式都没有能做到真正的突破。

一九一九年，“五四”运动爆发，在民主与科学的新思潮的冲击下，兴起了生气勃勃的文学革命。诗体解放成了这场文学革命的开路先锋。一九一八年一月出版的四卷一号《新