

诗境与诗心

陈周◎著

这部著作历经五年

写就，从诗歌内涵、体

裁特点和艺术手法等方

面入手，强化对诗歌基

础概念和原理的认知，

努力寻找阅读、研究诗

歌的基本路径。

Wuhan University Press
武汉大学出版社

诗境与诗心

陈周◎著

Wuhan University Press
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

诗境与诗心/陈周著. —武汉: 武汉大学出版社, 2012.7
ISBN 978-7-307-09856-5

I. 诗…
II. 陈…
III. 诗歌研究
IV. I052

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第109372号

责任编辑: 陈 岱
文字编辑: 5biao
审 读: 代君明
责任印制: 人 弋

出 版: 武汉大学出版社
发 行: 武汉大学出版社北京图书策划中心
网 址: www.wdpbook.com
电 话: 010-63978987
传 真: 010-67397417-608
印 刷: 廊坊市华北石油华星印务有限公司

开 本: 787×1092 1/16
印 张: 14.5
字 数: 150千字
版 次: 2012年7月第1版
印 次: 2012年7月第1次印刷
定 价: 32.00元

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-63978987)

(如图书出现印装质量问题, 请与本社北京图书策划中心联系调换)

前言

关于诗歌学习和诗歌研究的书籍有很多，这些著作倾注了作者的诸多心血，从不同角度给我们学习诗歌以启示，为我们指出领略诗歌美的门径。

笔者在阅读这些作品的时候，有两点比较强烈的感受：其一，专门研究诗歌的学者在理论上的挖掘一般都比较深，但离大多数读者（特别是初学者）较远，运用的一些概念有时会让人捉摸不透；其二，针对学生学习和考试的辅导书，又因为目的性太强，显得缺少生机，把本来具有丰富美感的诗歌揉捏得变了味，不够亲切。

大道至简。——古人如是说。笔者联系自己的学习与体会，力图从诗歌的内涵、特征和艺术手法等方面出发，尽力还原诗歌的自然趣味，并努力以平实的书写满足读者清新的阅读期待。

陈 周

2012年3月23日

目 录

Contents

前 言

上 编 诗歌的基本内涵

诗歌是什么	2
意象与感情	5
意 境	10
境 界	15
主 题	19
风 格	23

中 编 诗歌的特征

形象性	32
抒情性	39
含蓄性	42
审美性	49
精练性	51
音乐性	54
跳跃性	62

下 编 艺术表现及其他

借景抒情	66
赋比兴	74
诗歌中的实与虚(一)	79
诗歌中的实与虚(二)	84
诗歌中的实与虚(三)	88
用典(一)	93
用典(二)	97
联想与想象	110
象 征	112
白描与细描	118
动静结合	121
从对面落笔	126
诗意大抵出侧面	130
以写景作结	132
诗与画	139
诗歌中的音乐描写	142
诗歌中的理趣	145
禅宗与诗	153
离别诗	158
诗里诗外	162
知人论世	165
慢 词	188
诗 话	190
语 言	192
口语入诗	199
耐人寻味的遣词造句	202
炼字与炼意	208
平 仄	215
再创作	217
写点诗歌	219

上 编

诗歌的基本内涵

诗歌是什么

东西方的文学都发端于诗歌。西方文学从荷马、维吉尔的诗歌开始。中国诗歌从第一部诗歌总集《诗经》、第一位伟大的爱国诗人屈原直到现在，历朝历代，优秀诗篇层出不穷，优秀诗人也如群星闪耀。中国是一个诗歌的国度。

那么，诗歌究竟是什么呢？

诗歌属于文学的范畴。文学作品除了诗歌，还有小说、戏剧和散文等。

小说是通过对人物、情节和环境的具体描写来反映社会现实生活的一种文学体裁。

戏剧主要是反映社会生活中人与人之间的矛盾，将现实的矛盾转化为戏剧冲突。

散文，可以说是通过形象生动的材料、形散神聚的结构、各具特色的语言来写自然、写社会、写人生、写理想的一种文学体裁。

从题材方面看，诗歌可以记叙事情，比如《陌上桑》、《孔雀东南飞》等；也可以表达一个道理，比如苏轼的《题西林壁》、朱熹的《观书有感》等；还可以抒发诗人内心的感情，比如杜甫的《春望》、陆游的《秋晚登城北门》等。这些就是平常人们所说的叙事诗、哲理诗和抒情诗。

诗歌的本质是抒情的，诗歌是抒情的语言艺术。假如诗人想抒发久居一地不愿离开的惜别之情，写了下面几行字：

我不愿意走，
我不愿意走，
我不愿意走啊，
我不愿意走！

这确实是抒情，是直抒胸臆，但是还不能看作一首诗。这里面虽然有感情，但是它缺少的正是诗歌应该具有的艺术性。

诗歌的艺术性体现在哪里呢？

诗歌的艺术性表现为很多方面，但是最基本的一点在于诗歌的形象性。就是说，诗人在表达感情的时候，要借助外在的具体可感的形象。将感情熔铸在形象中，通过形象来传情，这就是寄托。这个具体可感的形象，相当于抒情的媒介，是感情的“代言人”。

比如，诗人表达思乡怀人感情的时候，有时会选择月亮这一形象。诗人心中的期盼，就是借月传情，让“月亮代表我的心”。下面所引的诗词都是这样。

望月怀远

张九龄

海上生明月，天涯共此时。
情人怨遥夜，竟夕起相思。
灭烛怜光满，披衣觉露滋。
不堪盈手赠，还寝梦佳期。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼，
闻道龙标过五溪。
我寄愁心与明月，
随风直到夜郎西。

采桑子

吕本中

恨君不似江楼月，南北东西，南北东西，只有相随无别离。
恨君却似江楼月，暂满还亏，暂满还亏，待到团圆是几时？

苍梧谣^[1]

蔡伸

天！休使圆蟾^[2]照客眠。人何在？桂影自婵娟^[3]。

别诸弟三首（其一）

鲁迅

梦魂常向故乡驰，
始信人间苦别离。
夜半倚床忆诸弟，
残灯如豆月明时。

有时也可假想月儿不解风情，此时仍寄情明月，就更显曲折委婉，别有风味：

梦江南

温庭筠

千万恨，恨极在天涯。山月不知心里事，水风空落眼前花，
摇曳碧云斜。

还有更进一步的，明言不须借月儿寄情，实则表达更深的隐曲衷肠。如郁达夫的《金丝雀》（其五）：

河桥灯火夜将阑，
知汝深闺梦已残。
心事莫从明月寄，
中天恐被成人看。

[1] 苍梧谣，词牌名，又名《归梧谣》、《归字谣》、《十六字令》等。全词十六字，三平韵，是篇幅最短的词。

[2] 圆蟾，指月亮。蟾蜍古称“月精”。古典诗文中，蟾蜍、玉蟾、银蟾、蟾宫都代指月亮。

[3] 婵娟，此处指月色明媚。古典诗文中，婵娟有时也代指月亮。

所以说，当我们要表达那一份久居一地不愿离去的惜别之情时，就应该寻找合适的具有艺术美的形象，来寄托要抒发的感情。比如，我们借助树的形象，就可以书写成下面的句子：

前边一棵树，
后边一棵树，
左边一棵树，
右边一棵树。
棵棵树，
都想把我挽住。

这就可以称为诗歌了。

我们把诗歌中熔铸了诗人感情的可感形象，包括事物、人物、动作或情节，等等，叫作意象。感情要通过意象来表达。“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，“风云变色，草木含悲”，“登山则情满于山，观海则意溢于海”等词句说的都是这个道理。用一句话来形容，就是“万水千山总是情”，或者“一枝一叶总关情”；用一句话来概括，就是“一切景语皆情语”。

寄托是理解诗歌的一个很重要的概念，要注意领会。既然感情是通过形象来表达，那么读诗的时候，首先就要去感受形象。诗人要寄托的感情隐身其后，有时还颇费思量，难以把握。从这个角度看，我们阅读一首诗，在理解诗句的基础上，还要能“跳脱”诗句的字面意思。

鲜明的意象和醇厚的感情相融合，构成诗歌的意境。一首诗要是能够做到意境美好，又主题深刻，就可以说具有了神韵。

意象与感情

意象是诗歌中一个非常重要的概念。边关冷月，荒山古道；大漠孤烟，岭南微草；晨钟暮鼓，雨打芭蕉；江岸踏歌，孤帆远棹……诗人传达感情和思想，就是通过这些形象来完成的。

意象，取自于自然、社会、人生、理想等范畴的万千事物。为感情寻找准确的寄托物，就是意象的构思和经营。

英国著名意象派诗人奥尔丁顿就曾经写过名为《意象》的短诗两首，很是有趣：

(一)

像一船翠香的水果，
沿着威尼斯黑暗的运河漂流。
你呀，优美的你，
漂进了我荒芜的城。

(二)

青色的烟升腾起来，
像消散而又盘旋的鸟群之云。
我的爱情也像这样升向你，
不断消散又不断获得再生。

读诗，必须了解意象，并揣摩意象背后的感情和思想。在所有意象中，自然景物是最常见的。正如清代袁枚所言：“夕阳芳草无情物，解用都为绝妙词。”诗人往往借助景物描写，为抒发思想、感情而起兴、铺垫。特别是诗人要表达细微、曲折、含蓄的感情时，通过景物来渲染特定的气氛，能起到很大的作用。

范仲淹的《渔家傲》历来被认为是边塞诗词中的刚劲之作：

塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地，人不寐，将军白发征夫泪。

词句把所见之千嶂、孤城、长烟、落日 and 所闻之边声、号角声联缀在一起，渲染一幅肃杀而又悲壮的战地风景，衬托戍边将士功业未建、有家难回的苦涩内心。尤其是大雁这一形象，更是浓郁乡思之情的强烈体现：

秋来，风景异；大雁离塞南飞，毫无留恋，而人在边关，竟不能归！有了这一幅塞外秋景图的渲染、烘托，结句“人不寐，将军白发征夫泪”的感情内蕴就更为丰富深厚，显得悲壮而不悲伤，苍凉而不凄凉。

对于以景物渲染环境、烘托感情的诗歌，要结合客观景物特征，也要依据主观抒情的词句细心体味，准确把握。

秦观的《满庭芳》也是一首景情结合的佳作：

红蓼花繁，黄芦叶乱，夜深玉露初零。霁天空阔，云淡楚江清。独棹孤篷小艇，悠悠过、烟渚沙汀。金钩细，丝纶慢卷，牵动一潭星。

时时，横短笛，清风皓月，相与忘形。任人笑生涯，泛梗飘萍。饮罢不妨醉卧，尘劳事、有耳谁听？江风静，日高未起，枕上酒微醒。

蓼花红艳繁盛，芦叶衰黄披纷，露水夜深零落。这些极具节令特色的典型景物融进辽阔江天，使恬静优美的画面中渗出一缕孤寒之气。结合日高未起、酒酣微醒的情态描写，不难读出词人仕途失意隐居江湖放浪山水以消除精神创伤的情怀。恰恰是这些清纯淡远的意象，为词人倾吐心声、抒发襟怀营造了氛围，也帮助我们找到了解读词人心灵的路径。

如果说，渲染、烘托是借客观景物强化主观感情，那么，移情于景就是直接把情感融于景物之中。正如宋代诗人梅尧臣所说：“写难状之景如在目前，含不尽之意寓于言外。”描写能够把客观事物具体、生动地再现给读者，使人凝神遐想。

王维的《山居秋暝》在写景绘色方面备受推崇：

空山新雨后，天气晚来秋。
明月松间照，清泉石上流。
竹喧归浣女，莲动下渔舟。
随意春芳歇，王孙自可留。

初秋时节，天色向晚，山雨初霁，清泉淙淙，翠竹成林，月下青松，水中碧莲。这些景物描写，反映了诗人追求恬淡淳朴生活的理想。泉水、

青松、翠竹、青莲，可以说是诗人眼前的实景，也是诗人心境的幻影。

张继的《枫桥夜泊》是脍炙人口的写景名篇：

月落乌啼霜满天，
江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺，
夜半钟声到客船。

月落、乌啼、枫树、渔火、寒山寺、满天霜，带有秋夜幽寂清冷、萧疏孤寂的特点，正与作者的羁旅之愁相融，写出了漂泊者的孤子无依。整首诗的色彩、意境与夜泊客子的心绪、情怀吻合，或者还可以说，是诗人的羁旅乡愁成就了江边的枫林渔火。

明代史谨的《湘江夜泊》也将满腔愁绪散入山水云雾间：

扁舟载月下三湘，
露渚风来杜若香。
一片秋声无处着，
和愁散入水云乡。

“情景名为二，而实不可离。神于诗者，妙合无垠。”（“感情”和“景物”在名义上是两个事物，实际上是融合在一起不可分离的。如果写诗到了出神入化的境界，那么感情和景物就能神奇地融二为一，分不出哪是情哪是景了。）王夫之的《姜斋诗话》里的这两句话点出了情景交融的情韵。

情乐则景乐，情哀则景哀。诗人把情融入景中，通过写景传达自己的喜怒哀乐。陆游的《楚城》就将怀古幽情托付给悲啼的猿、悲鸣的鸟：

江上荒城猿鸟悲，
隔江便是屈原祠。
一千五百年间事，
只有滩声似旧时。

战国至宋，已过千年。其间江山易位，人事变迁，都成往事。唯有江

水涛声依旧，诉说屈原遗恨，绵绵不休。南宋偏安江南日久，朝廷光复中原有心无力，外忧内患，国势衰微。陆游意识到主战势力难挽时局，又虑及自身时乖命蹇，引屈原自况，表达深深的无奈。

王禹偁的《村行》将思乡的惆怅，寄托给色彩明艳、层次分明的秋山晚景：

马穿山径菊初黄，信马悠悠野兴长。
万壑有声含晚籁，数峰无语立斜阳。
棠梨叶落胭脂色，荞麦花开白雪香。
何事吟余忽惆怅，村桥原树似吾乡。

也有诗歌以乐景衬哀情，这比前者显得更加曲折，更富情味。杜甫的《绝句》（其二）就是如此：

江碧鸟逾白，山青花欲燃。
今春看又过，何日是归年？

作此诗时，诗人客居成都，生计无着，极思东归，但因战乱阻隔，未能成行。诗人勾勒了一幅碧绿、青葱、火红、洁白等色彩构成的明丽画面，尽写绚烂春光。然而，诗人的心意却不在此。后两句笔锋陡转，发出深深慨叹。美艳景色反而勾起沦落的感伤。诗句以客观景物的明艳反衬乡思之深厚，物美而情伤。

温庭筠的《诉衷情》也以秾丽之景，衬幽独之情：

莺语花舞春昼午，雨霏微。金带枕，宫锦，凤凰帷。柳弱蝶
交飞，依依。辽阳音信稀，梦中归。

室外，花舞莺语，蝴蝶翻飞，柳丛依依，细雨蒙蒙，一派大好春光；室内，思妇放下帷帐，倚枕长卧。为何要辜负大好春光？原因是：“辽阳音信稀，梦中归。”从军的丈夫不但未归，连书信也没有，要想见面，只能在梦中。其实，词人通过“柳弱蝶交飞”已给了暗示：蝴蝶双双穿柳绕花，思妇却孤眠独宿，这就是她不愿去室外赏春的原因了。

诗歌中的景情关系，一般来说总有线索可寻。由景物描写走进诗人内心，是洞悉诗人情感的密码。

意境

诗歌写出来如果不能给人美感，那就不能算作好诗。美感主要来自美好的意境。

准确理解诗歌意境，是增强诗歌阅读能力的前提，有助于提高文学悟性，提升艺术素养。杜牧的《寄扬州韩绰判官》虚实相映，极富美感：

青山隐隐水迢迢，
秋尽江南草未凋。
二十四桥明月夜，
玉人何处教吹箫？

杜牧“十年一觉扬州梦”，离开之后，仍然对扬州魂牵梦萦。这首诗以调侃的口吻，询问在扬州为官的友人韩绰，在这秋深月明之际，是否正在与红颜知己们吹箫传情？诗人将想象中的情景和有关二十四桥与美人吹箫的传说融合一体，意境空灵虚幻，令人遐想，同时也传给友人一份殷殷挂念的慰藉。

意境，是诗人感情和诗歌形象互相融合而形成的艺术情境。营造意境，就是取诸万象，形容其感情。也有观点认为，意境的生成还有赖于读者审美经验与诗意诗情的融会，是作者与读者共同创造的整体性艺术境界。

感知意象，体悟感情，才能准确把握诗歌意境。

读者进入诗歌意境总是从感受意象开始的。对意象的选取与描绘，反映诗人主观感情的流露。因此，鉴赏诗歌时，抓住意象并反复揣摩，是体会诗人思想感情进而顺利进入诗歌意境的关键。

对形象鲜明，感情比较容易把握的诗歌，应该首先贴近形象和感情，调动自己的生活经验和感情积淀，加以感知和领会。来看一看马致远的

《天净沙·秋思》和选自王实甫《西厢记》的《端正好》：

秋思

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，
断肠人在天涯。

【端正好】

碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总
是离人泪。

《秋思》以白描的手法，将一组浸润着旷远萧疏情味的形象极富层次地组合在艺术画面之中，写出了游子那份难以遣怀的羁旅愁情。

小令营造的画面中，渗透着浪迹天涯的旅人独对夕阳的孤独与愁苦。作品因其出色的景物描写和情景交融的艺术手法，被人称赞为“秋思之祖”。王国维在《人间词话》中也给其以高度评价，认为“寥寥数语，深得唐人绝句妙境”。

正所谓“悲落叶于劲秋”，马致远曾热衷于功名，但未得志，漂泊二十余载。五十岁才入仕，但又看不惯官场的黑暗，退而隐居。《秋思》是他在漂泊旅途时的作品之一，现实的失意、痛苦、悲凉、孤独，借一支枯笔，倾吐而出。

《端正好》虽然抒发的是古典诗歌中常见的离愁别绪，但那一系列色彩明丽、搭配和谐的碧云天、黄花地、霜林红叶，还有紧吹的西风、南迁的大雁，又将一幅别致的图景镌刻在欣赏者的记忆深处。

明代丘浚也有一首名为《秋思》的六言绝句，别具一格：

水落浅滩石出，
霜冷疏林叶丹。
天外数声归雁，
人在高楼倚阑。

依托感情，以情摄景，品赏诗歌意韵。这是从感情出发理解意境的重要方法。

