

【文学欣赏与写作】

主编 刘金同 宫淑芝 陈龙国 耿玉芳

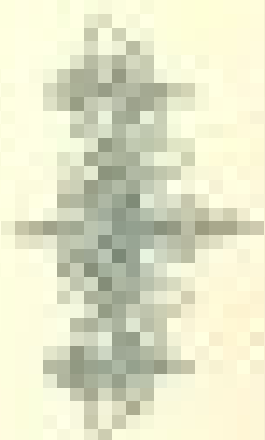
普通高等院校素质教育规划教材

国防工业出版社
National Defense Industry Press

【文学欣赏与写作】

——《红楼梦》人物形象论

I106/138

2008

普通高等院校素质教育规划教材

文学欣赏与写作

主 编 刘金同 宫淑芝 陈龙国 耿玉芳
副主编 姜志云 王建林 徐秀美 王 斌

国防工业出版社

<http://www.ndip.cn>

内 容 简 介

本教材是根据教育部制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》(草案)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(草案)编写而成的,具有创新性、思想性、实用性的特点。全书分为“文学欣赏”和“写作”两个模块。教师可根据实际情况自由剪裁和拼接。教材注重了对学生文学欣赏能力的培养和提高写作能力的指导。

全书在内容上注重了对学生的思想教育。所选作品(例文),是从古今中外的名篇中选取的。这对学生树立正确的人生观,形成高尚的情操和提高人文素质都有积极的引导作用。

学生通过学习,可以学会观察世界,把握人生,培养高雅的审美情趣。同时,还能够提高各种文体的写作能力。

该教材适用于普通高等教育职业学校、专科学校和成人高校及民办高校学生使用,也可作为社会青年自学成才的学习用书。

图书在版编目(CIP)数据

文学欣赏与写作 / 刘金同等主编. —北京:国防工业出版社, 2008. 5

普通高等院校素质教育规划教材

ISBN 978-7-118-05628-0

I. 文... II. 刘... III. ①文学欣赏 - 高等学校:技术学校 - 教材 ②文学创作 - 高等学校:技术学校 - 教材 VI. I06 I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 033697 号

※

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100044)

北京奥鑫印刷厂印刷

新华书店经售

*

开本 787 × 1092 1/16 印张 16½ 字数 378 千字

2008 年 5 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—4000 册 定价 26.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)68428422

发行邮购:(010)68414474

发行传真:(010)68411535

发行业务:(010)68472764

教材编委会

主 任 刘明远

副主任 刘金同 宫淑芝 宋晓丽 史云谋

委 员 陈龙国 耿玉芳 姜志云 王建林 徐秀美

王 斌 王燕玲 薛新梅 刘 卉 杨松山

孙淑娟 马 健 王建东 段全林 赵 磊

袁 枫 刘学斌 刘晓晨 李玉萍 刘馨芳

李兴军 王欣凤 方汝平

前言

国家“十一五”发展规划纲要明确规定:“高等学校要创造条件,面向全体大学生开设中国语文课。加强传统文化教学与研究基地建设,推动相关学科发展。”《国家教育事业发展规划“十一五”规划纲要》提出“十一五”时期我国教育发展重点要做的工作,其中重要的一条就是“全面实施素质教育,促进学生德、智、体、美全面发展。”社会对综合型、创新型、实践型人才的迫切需要,由专业教育的不变性向以能力教育为核心的通才教育转变,由理论型人才的培养向“大众化”应用型人才的培养。

《文学欣赏与写作》涵盖了文学作品的欣赏、文学创作和应用文写作,具有创新性、思想性、实用性的特点。既担负着传承民族文化、弘扬人文精神、陶冶审美情操等多项重任,又可以全面提高学生动手能力和综合素质。

宋代诗人黄庭坚为朋友的书斋题诗云:“藏书万卷可教子,遗金满笊常作灾”。文学作品,蕴藏了作家对宇宙、社会、人生、心灵的认识、感悟,包含着许多真知灼见,凝结着生命的真谛。欣赏古今中外的名篇佳作,能使学生增加哲学、历史、政治等丰富的文化知识,给学生以至美的熏陶、至真的教诲、至善的理想,特别是对加深他们对生命、人性、心灵的认识,提高他们的人文素质有着重大的作用。文学教育既是一种审美教育,也是一种知识教育,更是一种人文教育。因此有人说:文学就是人学。

文学欣赏是一种审美活动,它以文学作品为主要对象,以审美享受为根本标志,以培育学生审美情趣和提高审美能力为基本目标。文学欣赏是读者自觉地、积极主动地、饱含感情地阅读文学作品,感受、体验、玩味作品的思想内容和艺术技巧等文学魅力,在头脑中形成想象性文学形象,并对作品的思想性和艺术性做出初步评价的文学接受活动。作为大学生不能没有文学欣赏能力,因为文学作品中蕴含着丰富的人文知识、人文精神和审美理想。

通过文学欣赏,可以激发广大学生的文学兴趣,培育他们文学阅读的想象力和创造力,培养他们的人文精神。使其树立高雅的审美观、正确的价值观和人生观,能够更加热爱党、热爱祖国、热爱人民,从而为建设和谐社会做出更大的贡献。

一个人可以不写诗、不写小说,但不能不会欣赏诗歌和小说,不能丧失对美的鉴赏能力、对人文精神的感悟能力以及对世界的感知能力。我国政府要在全球建立千所“孔子学院”,为的是在世界上推行汉语文化教育。我们要不断加强中国语言文化的学习和继承,提高大学生对真假、善恶、美丑的鉴别能力和审美能力。

写作能力是衡量一个人文化水平高低的重要组成部分。交际活动是交际双方在一定的语境中进行话语表达和话语理解等的活动。叶圣陶先生指出,口头为“语”,即口头表达;书面为“文”,即文章写作。徐中玉教授在《六十多年关系中的感想》中说道:“连普通文学都读不明白、写不通顺的人,不能说已有较高的文化水平。”

人类思想的交流、信息的传播、科学文化的发展,都离不开写作。阅读、写作能力被视

为现代人的“第一文化”(“第二文化”是掌握计算机语言);写作能力被列为 21 世纪人才需要具备的 13 种技能的第一位。在当今世界上,国民写作水平的高低,已成为一个国家物质文明与精神文明程度的重要标志之一。大学生不但要具备丰富的文化理论知识,也要具备动手写作的实践能力,要做到既能言又能写。写,不但要写得合乎规范、文从字顺,还要写得有文采、有力量。《中国教育报》2005 年 12 月 18 日刊登的《为何出现不会写消息的新闻学博士?》一文,进一步说明当前加强大学生写作能力的培养,提高大学生的写作水平,是紧迫的,也是必需的。作为大学生,写作能力不仅影响他们全面素质的提高,也影响他们的科研能力的提高,甚至直接影响到他们的就业前景。一些参加国家公务员考试的大学生,因在《申论》考试中难以正确表述自己的观点而名落孙山。这都充分说明加强大学生写作能力的培养,已经成为一个十分紧迫的问题。

我们编写该教材的目的就是要适合时代发展的要求,提高大学生的文学欣赏水平、综合人文素质和动手写作及人际交往的实践能力,使其既会做人又会做事,成为全面发展的高素质人才。

本教材是根据教育部制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》(草案)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(草案)编写而成的。

本教材有如下主要特点:

一、创新性 应高职高专的教学要求,全书分为“文学欣赏”、“写作”两个模块。教师可根据实际情况自由剪裁和拼接。既注重了对大学生文学欣赏能力的培养,又加强和提高了他们的写作能力。

二、思想性 全书在内容上注重了对学生的思想教育。所选作品(例文),是从古今中外的名篇中选取的。这对大学生树立正确的人生观,形成高尚的情操和提高人文素质都有积极的引导作用。

三、实用性 学生通过学习,可以学会观察世界,把握人生,培养高雅的审美情趣。同时,还能够提高各种文体的写作能力。

本教材由山东省潍坊科技学院、山东科技职业学院、河南省南阳医学高等专科学校、河南省新乡学院、青岛大学等多所学校有丰富教学经验的老师共同编写。其中,刘金同、官淑芝、陈龙国、耿玉芳任主编,负责体例设计及全书的统稿工作;姜志云、王建林、徐秀美、王斌任副主编,负责书稿的整理工作。具体分工如下:刘金同、陈龙国、刘馨芳编写散文欣赏;王斌、刘卉、姜志云编写诗歌欣赏;杨松山、孙淑娟、耿玉芳编写小说欣赏;薛新梅、王建林编写戏剧欣赏;王燕玲、段全林编写影视欣赏;袁枫、刘金同、赵磊编写文学创作;官淑芝、王建东编写应用文写作。其他参编者有:马健、李兴军、李玉萍、刘学斌、刘晓晨等。

该教材适用于高等职业学校、专科学校和成人高校及民办高校学生使用,也可作为社会青年自学成才的学习用书。

由于时间紧迫,编写者水平有限,书中难免有错误之处,恳请广大读者批评指正。

编者

目 录

◇ 文学欣赏 ◇

第一章 诗歌欣赏	1
第一节 诗歌欣赏概述	1
第二节 中国古代诗歌发展概述	5
第三节 作品赏析	9
关雎	《诗经》 9
橘颂	屈原 11
饮酒	陶渊明 13
过香积寺	王维 14
登金陵凤凰台	李白 15
天末怀李白	杜甫 16
浪淘沙令	李煜 17
蝶恋花	苏轼 19
鹊桥仙	秦观 20
凤凰台上忆吹箫	李清照 21
摸鱼儿	辛弃疾 22
沁园春·长沙	毛泽东 24
致云雀	雪莱 26
第二章 散文欣赏	30
第一节 散文概述	30
第二节 散文的阅读与欣赏技巧	37
第三节 作品赏析	44
烛之武退秦师	《左传》 44
邵公谏厉王弭谤	《国语》 46
祭十二郎文	韩愈 49
秋声赋	欧阳修 53
香市	茅盾 56
爱尔克的灯光	巴金 59
给我的孩子们	丰子恺 63
海燕	高尔基 66
第三章 小说欣赏	70

第一节 小说概述	70
第二节 小说欣赏技巧	75
第三节 小说作品赏析	80
三王墓	干宝 80
虬髯客传	杜光庭 83
林黛玉进贾府	曹雪芹 86
婴宁	蒲松龄 93
断魂枪	老舍 97
项链	莫泊桑 104
■ 第四章 戏剧欣赏	112
第一节 戏剧欣赏概述	112
第二节 中国古典戏剧欣赏	123
牡丹亭·游园	汤显祖 130
第三节 中国现代戏剧欣赏	137
北京人(节选)	曹禺 137
第四节 外国戏剧欣赏	141
罗密欧与朱丽叶(节选)	莎士比亚 143
第五节 京剧欣赏	148
《骂阎罗》(节选)	汪笑侬 151
■ 第五章 影视欣赏	155
第一节 认识电影	155
第二节 电影的分类	161
第三节 类型电影	164
第四节 认识电视	197
◇ 写 作 ◇	
■ 第一章 文学创作	202
第一节 概述	202
第二节 小说的创作	203
第三节 散文的创作	204
第四节 诗歌的创作	206
第五节 剧本的创作	209
■ 第二章 应用文写作	212
第一节 公务文书	212
第二节 事务文书	227
参考文献	254

文学欣赏

☆ · ☆ · ☆ · ☆ · ☆ · ☆

第一章 诗歌欣赏

第一节 诗歌欣赏概述

一、诗歌的特征

诗歌是与小说、戏剧、散文等相并列的一种文学样式。诗歌充满强烈的感情和丰富的想象,语言凝炼和谐,具有鲜明的节奏和韵律。其特征具体表现在:

(一) 诗歌充满感情与智慧

诗歌是抒情性的语言艺术,是诗人情感的非概念的如样表达,是人类心灵的花朵。所以,感情是诗歌的首要因素和特殊本质。我国传统的“诗言志”(《尚书》)、“诗缘情”(陆机《文赋》)和西方流行的“诗是强烈感情的自然流露”(华兹华斯)等观点,都表明抒情性是诗歌最本质的美学特征。诚然,其他文学样式也需要丰富的感情,但这种感情的需要远不如情感对诗歌重要。诗歌中的感情既要求量的足够,又要求质的强烈。只有至情、真情、深情,出自肺腑之情,不能自己之情,才是诗歌的生命。诗歌中感情的真与假、强与弱,取决于诗人独立的个性和人格。

(二) 诗歌具有意象和意境

诗歌是富于形象的思维,形象是诗歌的生命。情感自身是不具形体的,虽很真切,却无法感人。诗人的情思只有通过某种外界物象才能得到表达,诗的“形象世界”是诗人在情感外化的载体。被诗人写进了诗中的事物,已不再是现实中的物象,而是一种具有了审美性质的意象。一般认为,意象是主观的“意”与客观的“象”的融合,是诗人的情思与外界物象的和谐交融,是物象的升格,是一种充满了诗人思想与情感的美学形象。

在诗人创造的形象体系的基础上,产生了诗歌的意境。按《中国大百科全书》的解释,意境是“抒情诗及其他文学创作中一种艺术境界。这种艺术境界是由主观思想感情和客观景物环境交融而成的意蕴或形象,其特点是描述如画,意蕴丰富,启发读者的联想和想象,有着超越具体形象的更广阔的艺术空间”。可见,意境是诗歌在美学上获得最大

成功的标志。意境的创造是诗歌创作和欣赏的核心和命脉。

诗歌意境美的显著特征主要如下：

第一，情景交融。意境是形象与感情的完全交融而形成的一种艺术境界。所以，景物需经感情融注，以得其生命；感情需有景物附丽，以成其形象。情景交融，方有意境。如贺知章的《咏柳》：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦，不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。”诗中前两句对初春柳树形象的逼真描写，是后两句奇丽想象的依托，后两句的奇丽想象所表达的诗人对春天到来的惊喜情感，与前两句的形象契合，使全诗神彩飞动，创造了一种情景交融的艺术境界。可以说，情景交融是构成诗歌意境的基础。

第二，虚实相生。诗的意境需于情景交融中呈现出一种虚实结合的艺术境界。所谓“实”就是对具体物象的描绘，是实境、实像；“虚”就是这种描写要超越具体物象本身，给读者留下启发想象与联想的天地，暗示出一种更广阔的艺术空间——虚境、虚像。虚实相生，就是这种实像、实境与虚像、虚境的相生相成，这是诗歌意境美的最重要的美学特征。我国传统文学观念中对诗歌有“象外之象”和“韵外之致”的要求，就是要求诗人充分发挥形象的暗示与诱发效应，使诗歌的形象蕴含丰富，达到实中见虚、虚中藏实、象中有情、情中有景的虚实相生的境界。

第三，气韵生动。诗歌的意境不仅要情景交融、虚实相生，还必须生动活泼、充满生机。自然真切、生动活泼的意境来自诗人对生活感受的真切、深沉和独特，也来自诗人能把所见所感完整鲜活表现出来的高超技巧。在各种描绘技巧中，对形象和事物作动态描述是诗歌意境活泼生动的重要手法。“春风又绿江南岸”、“红杏枝头春意闹”等千锤百炼的名句，就是得力于对形象的动态描绘。

（三）诗歌的语言颇具特点

语言是塑造诗歌形式美的物质手段。其语言特点主要如下：

第一，暗示性。诗歌的本质在于抒情，情感的传达不适宜于用透明的科学语言，也不适宜于用半透明的日常语言，只适宜于用最不透明的“情感语言”。诗歌语言必须是一种表情功能特强的语言。写诗需充分调动语音、语感、语境和造句技巧来塑造形象，以某种境界的呈现去暗示一种心灵状态，用一种朦胧了文字意义、脱去了阐述功能、淡化了陈述功能的语言和暗示的方法来表现情调。诗歌语言是极具魅力的具有独特审美价值的语言。

第二，多义性。诗歌语言不像科学论著或小说、戏剧的语言那样，是为了告诉读者一个意思，而是要避免单一性，追求多义性，做到文字精炼而内涵丰富，以最少的字句包容最大的信息量。

第三，音乐性。诗歌是一种情感语言，为了帮助感情的有力抒发，诗歌的语言追求音乐美。诗歌语言的音乐美主要取决于节奏。诗歌利用语音的高低、强弱、长短有规律地相间形成鲜明的节奏，以强化诗人的思想感情，使作品具有抑扬顿挫之美和起伏回环之美。此外，押韵也能使诗歌具有一种回环美。

二、诗歌的欣赏

诗歌欣赏，是读者通过对具体诗作的品鉴和赏析，把握好诗的艺术意境，从而深入领略诗的内在旨趣和意蕴。诗歌欣赏的要点大致如下：

（一）用心吟诵，体味美感

诗歌是语言的艺术，是有节奏、有韵律的语言的加强形式，颇具语言美、音乐感。同时，诗歌语言是一种特殊的语言，本质上是一种非同寻常的表达方式，讲求陌生化。所以，只有破解文义，才能步入诗美的殿堂。破解文义是了解一首意蕴丰富作品的重要切入口。所以，从这一角度上来说，鉴赏诗歌一定要“读”，即“吟诵”，这是诗歌阅读鉴赏与其他文学样式的阅读鉴赏在阅读方式上的显著区别。吟诵不仅是真切感受诗歌语言美的重要方法，而且也是顺利破解文义继而进入诗歌审美情境的必要环节。在诗歌欣赏中，阅读一首诗歌，首先要通过细读，品味出词句的语境语义，才能得到真切感受。诗歌语言的多义性，使诗句除了字面意义之外还潜藏着深刻的内在含义。这种深层意义需经过反复玩味、寻索，才能获得。在古典诗词的欣赏中，一些经过诗人反复锤炼的关键性字眼尤其不能轻易放过，要仔细感受蕴含其中的情味和韵味。

（二）穷形尽象，感悟意境

“立象尽意”是诗歌艺术的最根本特征。所谓“立象尽意”，就是寄情于景、寓意于象，借助可以被感知的物象来表达内心情感。所谓“一切景语皆情语”（王国维《人间词话》）即为此意。正是这种运用外在物象来表情达意的艺术手法，使诗歌给人以美感和隽永的意味。

同时，诗人深刻的人生体验、深沉的复杂情感，往往不是直接倾泄，而是依靠具有美感的意象和意境暗示出来。因此，要领略诗歌的意境美，必须对诗歌的意象和形象所构成的艺术世界和感情世界做深入体验。这种审美体验必须是全身心地投入，不能只“用脑子去感受”，而要有“心灵的参与”（别林斯基）。如晏殊的《浣溪沙》：“一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台，夕阳西下几时回。无可奈何花落去，似曾相识燕归来，小园香径独徘徊。”从坠落的夕阳、无声的落花、寻旧垒的归燕几个意象，可体会到全词的感情基调是抒写对人事变迁的无比惆怅之情。就其不变者而言，天气、亭台阁与去年毫无二致；就其变者而言，夕阳虽美好，但终究要沉没。好鸟相鸣似有意，但落花流水却无情。再如杜甫的《月夜》：“今夜鄜州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆长安。香雾云鬟湿，清辉玉臂寒。何时倚虚幌，双照泪痕干。”诗人不写战乱中自己如何思乡，而说家人怎样想念自己。将抽象的情感附丽于具体的形象画面上，令读者驰骋想象于虚实之间。

（三）分析诗法，理解诗义

诗法是诗歌形式、技巧方面的表现方法，主要指诗歌特有的表现手法和技巧。常见的诗歌技法有：

（1）烘托 本是中国画中的一种技法。用于诗歌创作，指从侧面着意描写，作为陪衬，使所需要的事物鲜明突出。可以人烘托人，如《陌上桑》中借“行者”、“少年”等的反应来烘托罗敷惊人的美貌；也可物烘托物，如“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”、“僧敲月下门”、“月出惊山鸟”等以闹衬静；还可物烘托人，如《琵琶行》中三次写江中之月，分别烘托了琵琶声的美妙动听、引人入胜和人物凄凉、孤独、悲伤的心情。

（2）比喻 是一种把一事物比成另一本质不同事物的修辞手法，运用在诗歌当中，也称比兴。诗词中常用这一手法以达到形象生动和化实为虚的艺术效果。如唐代朱庆余的《近试上张水部》中，巧借新妇拜见公婆前的忐忑不安而又充满希望的心理，写自己应试前紧张而又希望得到赏识的心态。贺知章的《咏柳》中，早春新叶萌发，诗人在一阵惊喜

中忽发奇想,是春姑娘用她那双灵巧的手,摆弄那富有灵性的剪刀,裁出那片片细叶的吧!比喻使描写化虚为实,形象更生动,情感更浓郁了。

如果通篇贯穿着这种比兴的意象,则是象征。如李白常借雄奇不平凡的事物,如大鹏、天马、高山、大河,来寄托其理想,象征其才能;喜欢选取高洁美好的事物,如明月、凤凰、松柏、美人,来象征其人品节操;又常选取遭摧残、受拘羁的人物事件来比喻其经历和处境。

(3) 夸张 即故意地对事物进行夸大或缩小的描写,借以表达诗人异乎寻常的情感。合理的夸张虽不符合事理,却符合情理。在浪漫主义诗歌中,夸张手法随处可见。如李白的“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾”(《梦游天姥吟留别》)、“白发三千丈,缘愁似个长”(《秋浦歌》)。又如“三杯吐然诺,五岳倒为轻”(《侠客行》)以五岳为轻来夸张侠客然诺之重,“轻言托朋友,面对九凝峰”(《箜篌谣》)用山峰来夸张朋友之间的隔膜与猜疑。

(4) 用典 是古诗词中常用的一种表现方法,在作品中恰当运用典故来增强作品意蕴。但在增强作品意蕴的同时,也给我们的阅读造成了一定影响。如果不能正确理解其中典故的含义,就直接影响对整个作品的鉴赏。所以必须对作品中的“典故”有初步的理解,透过原来典故中的本意进而理解出用典后所表达出的新意。古诗词中的用典往往有点化前人语句、引用神话故事和历史故事等几种情形。

掌握一些重要诗法,是欣赏解读诗歌的一把钥匙。

(四) 抓住诗眼,体会主旨

所谓“诗眼”是一首诗歌内容的凝聚点,往往是诗中最精练传神的一个字或词语,发现了它就等于抓住了中心思想。如《赠汪伦》:“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情!”此诗主要写一“情”字,但是它突出的却是一“深”字——诗人与汪伦之间的深情厚谊,所以“深”是诗眼。这个“深”不仅概括了诗的内容,而且将“潭水之深”与“友谊之深”巧妙地联系起来。又如《夜宿山寺》:“危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人。”此诗无一不是在写一“高”。“危”本来就是高,“百尺”是描述高,“手可摘星辰”是强调高,“恐惊天上人”是夸张高。通过多侧面的描摹刻画,山寺危楼就矗立在我们脑海中了。再如《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”此诗的诗眼是“孤”。它既包含了诗歌所描绘的意境,又反映了诗人当时的心境。结合诗人当时遭遇,我们不难理解:在人鸟绝迹、一片冰天雪地的寂寥环境里,诗人于船头垂钓,就更显示出他处境的“孤独”。而他不畏严寒、不向恶势力屈服,则表现了清高的品格。

(五) 整体感知,把握风格

诗歌风格是诗人在长期创作实践中逐渐形成的艺术个性,是诗人的个人气质、世界观和诗歌美学观念在其作品中的凝结。如苏轼的词气势豪放,而柳永的词情调婉约。诗歌风格形成的因素是多方面的,既与时代、民族的外部因素是分不开的,又与诗人的人格气质、思想信仰、艺术修养、生活实践等内部因素息息相关。诗歌风格多种多样,常见的有:

(1) 雄浑 指力的至大至刚,气的浑厚磅礴。其特点是:骨力挺健,气宇轩昂,如奔腾咆哮、汹涌澎湃的大海,横空出世、千嶂连云的山峦。在具体作品中,有的壮志凌云,刚毅雄健,如刘邦《大风歌》;有的慷慨悲歌,视死如归,如项羽《垓下歌》;有的胸襟豁达,豪情

横溢,如曹操的《观沧海》。王昌龄的“秦时明月汉时关”(《出塞》)气势浩瀚,雄伟壮丽;王之涣的“黄河远上白云间”(《出塞》)想象丰富,境界辽阔;孟浩然的“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”(《望洞庭湖赠张丞相》)气魄宏大,气势壮观;王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”(《使至塞上》)何其高远、壮丽!

(2)豪放 豪迈奔放,谓之豪放。它既表现了作为主体的诗人的特点,又表现了作为客体的描绘对象的特点。就主体而言,情感激荡,想象奇特,傲骨嶙峋,狂荡不羁。就客体而言,往往显示出特有的壮美、崇高,或显示出浑茫、浩淼的无限阔大的景象。如李白的“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”(《将进酒》)气势浩荡,一泻千里;苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,将在广阔悠久的历史与空间中活动的人物一笔收尽,气魄恢宏。

(3)沉郁 如果说豪放是火山爆发,那么沉郁就是海底潜流。当诗人飘逸飞动、奔放不羁时,就形成豪放;当诗人沉思默处、忧愤填膺时,就变得沉郁。沉郁,就是情感的浑厚、浓郁、忧愤。如杜甫之诗,为沉郁之极至。他的忧愁,不只是个人的,更是国家的、民族的、人民的,因而这种忧愁具有丰富的情感层次,使其沉郁获得深厚的情感和崇高的价值。

(4)悲慨 触景生情,睹物伤怀,悲壮慷慨,谓之悲慨。大凡诗人,慨叹风云变幻之疾,痛惜韶光流逝之速,目击人民灾难之重,身受命运坎坷之苦,郁积壮志未酬之愤,而忧心忡忡,慷慨悲歌者,均以悲慨出之。可见,悲慨是时代的心声,诗人的呼喊。如在陈子昂《登幽州台歌》这首激动人心的悲慨之诗中,诗人怀着壮志难酬的极度悲愤,登上城楼,泫然流涕,感慨万端。

(5)俊爽 即英俊豪纵,飒爽流利。如杜牧的诗,纵横古今,雄视万代,畅谈历史,痛砭时弊,怀撑天之宏志,感报效之无门;另一方面,又矫健豪举,潇洒风流,流转飞动,畅快爽利。其《过华清宫绝句三首》以含蓄讽刺的笔调,深刻揭露了唐玄宗纵情声色,骄奢淫逸。再如其《赤壁》的节奏明快,《山行》的轻盈飘拂,《江南春绝句》的俊逸秀美,均为脍炙人口的佳作。

(6)冲淡 即冲和、淡泊,有闲逸静穆、淡泊深远的特色。王维的山水诗有闲静淡远的特色,他是冲淡派大师。如“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。”(《鸟鸣涧》)、“空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。”(《鹿柴》)这里,没有城市的喧嚣、人间的纷争和外界的纷扰,只有大自然的宁静、山水花鸟的生机,诗人已冲淡、消融在大自然中了。

(7)旷达 即疏狂不羁,通脱豁达,潇洒飘逸,高洁特立。如苏轼的词除了豪放外,更多的是旷达。像“人生如梦,一尊还酹江月”(《念奴娇·赤壁怀古》)、“老夫聊发少年狂”(《江城子·密州出猎》)、“天涯何处无芳草”(《蝶恋花》)这样的词句,就带有明显的旷达色彩。

第二节 中国古代诗歌发展概述

中国是一个诗的国度,几千年来,可谓名家辈出、精品如林。纵观我国古代诗歌的发展,可以分为以下几个阶段:

一、先秦诗歌

艺术起源于劳动,诗歌同样也起源于劳动。它是在人们的劳动、歌舞中逐渐形成和发

展起来的。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,产生于西周初年至春秋中叶,共305篇,故又称“诗三百”。按音乐性质分“风”、“雅”、“颂”三类。其中“风”又称“国风”,是15个地方的民歌;雅分大雅、小雅,是用于宴会的乐歌;颂分周颂、鲁颂、商颂,是统治者祭祀的乐歌。《诗经》里关注现实的热情、强烈的政治道德意识、真挚积极的人生态度,被概括为“风雅”精神,成为我国诗歌的最基本、最深远的传统。其开创的赋、比、兴手法,更是后世诗歌艺术表现的基本法则。所以,《诗经》是中国诗史的光辉起点。

战国时期的楚国以其自身独特的文化基础,加上北方文化的影响,孕育出了我国文学史上第一位伟大的爱国主义诗人屈原。屈原及深受其影响的宋玉等人创造的一种新的诗体——楚辞,打破了《诗经》以四言为主的形式,且作品表现出的浪漫精神气质,影响后世的李白、李贺、韩愈等人。特别是屈原作品中香草美人的象征传统源远流长,影响一直绵延到清代的《聊斋志异》。

二、两汉诗歌

继《诗经》、《楚辞》之后,两汉乐府诗成为中国古代诗歌史上又一壮丽的景观,作为一种新的诗体,呈现出旺盛的生命力。这些诗歌由西汉的乐府机关和东汉的黄门鼓吹署在民间搜集而来。乐府诗长于叙事,如叙当垆美女反抗强暴的《羽林郎》,叙罗敷拒绝太守追求的《陌上桑》,叙一个凄美爱情悲剧的《孔雀东南飞》,袒露女子对爱情的忠贞誓言的《上邪》,以“感于哀乐,缘事而发”的现实主义精神反映出整个社会的真实面貌,并实现了四言诗向五言、杂言诗的过渡。

东汉时出现了文人群体创作的诗歌,他们创作的五言诗逐渐取代传统的四言诗成为新的诗歌样式。至东汉末年,文人五言诗日趋成熟,而达到成熟阶段的标志便是《古诗十九首》的出现。《古诗十九首》中的诗虽非一人一时之作,但却有着惊人的相似之处。如皆长于抒情,多抒离别相思之苦及人生短促之叹,善用比兴手法,“惊心动魄,可谓几乎一字千金。”(钟嵘《诗品》),成为我国文学史上早期文人五言诗的典范。

三、魏晋南北朝诗歌

东汉末年建安时代到曹魏前期,“三曹”、“七子”并世而出。古直悲凉的曹操、便娟婉约的曹丕、身兼父兄之长的曹植以及作为羽翼的“建安七子”(孔融、王粲、刘桢、陈琳、徐干、阮瑀、应玚),完成了乐府民歌向文人诗的最后转变,开辟了五言诗的广阔道路。尤其是鲜明的时代特色和个性色彩造就了“建安风骨”这一悲凉慷慨、刚健有力的文风,成为建安诗风独具魅力的标志。

曹魏后期正始年间,司马氏掌权,一批文人不满意司马氏的独裁统治,或放浪形骸,或寄情山水,借以逃避祸端;或曲折为文,借以发泄不满。其中有七人常集于竹林之下,肆意酣畅,故世谓“竹林七贤”(嵇康、阮籍、山涛、王戎、向秀、刘伶、阮咸)。阮籍的代表作《咏怀诗》82首,开创中国文学史政治抒情组诗的先河。诗中充满孤独苦闷,但政治高压之下又不敢直言,借比兴、象征来寄托怀抱。嵇康的诗以四言成就最高,追求自然,高蹈独立。总之,这一时期文人政治理想落潮,普遍出现危机感、幻灭感,诗风也由建安时的慷慨悲壮变为词旨渊永、寄托遥深,表现了深刻的理性思考和尖锐的人生悲哀,体现出正始诗风的独特面貌。

西晋诗坛呈现出的艺术特色称为“太康诗风”，表现为讲究形式，描写繁复，辞彩华丽，诗风繁缛。太康诗风代表人物是三张（张协、张载、张亢兄弟）、二陆（陆机、陆云兄弟）、两潘（潘岳、潘尼叔侄）。陆机的《拟古诗》就是华丽藻饰的代表作。他们诗中山水描写成分大量增加，成为谢灵运、谢朓等山水诗人的先导。同时期的左思凭着《咏史》八首开创借咏史以咏怀的道路，成为后世诗人效法的典范。

东晋建立后一百年间，诗坛被玄言诗占据，诗歌艺术的发展脉络中断了。直至陶渊明的出现，才使这个脉络重新接上。他得阮籍之遗音而协左思之风力，魏晋诗歌甚至中国古代诗歌的古朴作风在他手上上升到前所未有的高度，使其成为结束一代诗风的集大成者。他开创的田园诗，如《归园田居》、《饮酒》等，写躬耕生活的感受，平淡质朴的语言中不露痕迹地表达对人生的哲学思考。陶渊明是追求人生艺术化的魏晋风流的代表人物，又是中国士大夫的精神归宿之一，为后世文人筑起一个精神家园。

东晋被宋取代后，南方优美的自然环境和充裕的经济条件使南朝的民歌呈现清丽缠绵的风格，代表作是长诗《西洲曲》，四句换韵，用连珠格，声韵回环婉转。北朝民歌是北方各民族共同创造的文化硕果，其代表作《木兰诗》清新刚健，写出一个女英雄的英风豪气；《敕勒歌》雄浑壮阔，成为千古绝唱。

南朝宋代的谢灵运是大力创作山水诗的第一人。其山水诗鲜丽清新，描摹景物细致逼真，且把感情贯注其中，打破了东晋以来淡乎寡味的玄言诗统治诗坛的局面，开启了一代新诗风。齐、梁、陈三代是新体诗形成和发展的时期，特征是讲究声律和对偶。沈约等人创立音韵严格的“永明体”，主张要讲究诗歌的音韵美。其代表诗人谢朓写的山水诗，避免了大谢的晦涩，情景融合，深婉含蓄，又讲究永明声律，音调流畅和谐。齐、梁两代形成萧子良、萧衍、萧统三个文学集团，诗歌创作都是以宫体艳情诗为主，但南方诗人庾信滞留北方，把南方文风带到北方的同时，自己诗风也集南北之长，穷南北之胜，南方的清丽和北方的劲健相结合，为唐代新诗风的形成做了必要的准备。

四、隋唐诗歌

如果把中国诗歌流变的历史，譬作九曲黄河，那么究其源始，犹如雪水消融，点点滴滴，接下来则如轻溪泻地，随意流转，终于在汉魏六朝间进入了一个汇湾，吸纳他源，积蓄能量。直至隋唐则突变为飞瀑万卷，声势浩大，奔腾不息，从此进入了一个崭新的天地。

唐代是我国诗歌的黄金时代。唐诗作者之广、作品之众、流派之多、体制之完备、题材之丰富、影响之广远，都表明唐诗已达到完全成熟的阶段，成为我国古典诗歌的高峰。唐诗分为初唐、盛唐、中唐、晚唐四个时期。

“初唐四杰”（王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王）作诗，抒一己情怀、作不平之鸣，其诗开始出现一种壮大气势，有一种慷慨悲凉的感人力量。与“四杰”同时或稍后的杜审言、沈佺期、宋之问等诗人，虽在诗作内容上与以前宫廷诗作无太大差别，但在诗律和诗艺的研练方面却有很大进展，为唐代近体诗的定型做出了贡献。陈子昂明确提出反对齐、梁诗风，提倡“汉魏风骨”。《感遇诗》38首即为其具有鲜明革新精神的代表作。初唐诗人对唐诗全面繁荣的到来做了充分准备。

盛唐时期，以王维、孟浩然为首的山水田园诗派把山水田园的静谧秀美表现得令人心驰神往，以高适、岑参为首的边塞诗派把边塞生活写得瑰奇壮伟、豪迈慷慨，成为盛唐诗坛

的两大壮丽景观。而李白、杜甫这对诗坛上“双子星座”的出现,更是把诗歌推向光辉的顶峰。李白以其豪放飘逸的气质,把诗写得行云流水而又变幻莫测,被誉为“诗仙”;杜甫以其忧国忧民的襟怀,把诗写得含蓄深沉而又跌宕起伏,被崇以“诗圣”。

盛唐之后,国力由盛而衰,而诗歌的格调也深受其影响。如冷落寂寞的大历诗风。此后,诗人们着力于创新,创作出大量极富新意的各体诗歌。如以韩愈、孟郊、贾岛、李贺为代表的韩孟诗派,他们讲求奇崛怪变。与此同时,中唐诗坛又崛起了以白居易、元稹为代表的元白诗派,这派诗人重写实、尚通俗。二者虽背道而驰,但实质却都是创新,取途虽殊而归趋则同。

晚唐诗坛,杜牧、李商隐仍能卓然屹立。如杜牧的咏史诗注入了深沉的历史感慨,李商隐的爱情诗深入挖掘心灵世界,形成凄艳浑融的风格,创造了唐诗最后的辉煌。

五、宋朝诗词

经过了唐诗不可逾越的高峰,宋诗无以为继。但是宋代诗人另辟蹊径,也走上了不逊色于唐诗的另一高峰。唐诗重在感情的迸发,文辞华美;而宋诗重在理趣,在平淡无华的诗句中见人生哲理和生活情趣。

宋初诗坛上声势最盛的欧阳修提出了“诗穷而后工”的诗歌理论。其后的王安石自成一家,以含蓄深沉、丰神远韵的风格宣告向唐诗的复归。苏轼以刚柔并济的诗风堪称北宋诗坛第一大家。而以黄庭坚、陈师道为首的江西诗派,始终贯彻求新求变的精神,形成了生新硬瘦的独特风貌。生活在民族矛盾极其尖锐的南宋时期的陆游,继承了杜甫伤时忧国的现实主义传统,表现出深挚的爱国热忱,在宋代诗坛上独树一帜。同时期还有闲适自然的杨万里以及南宋末出现的江湖诗人群。

词起源于唐代,而宋词是我国诗歌史上与唐诗双峰并峙的又一高峰。宋初的词沿袭晚唐五代婉约派词风(如晏殊、晏几道),较早开辟新意境的是范仲淹(采边塞题材入词,开阔深沉)和欧阳修(清丽明媚,语浅情深,初步摆脱了婉约派的影响)。柳永多抒男女情长及羁旅行役之情,词风婉约,并大量创作慢词,为宋词的长足发展开辟了道路。苏轼在词的内容与形式上进行全面革新,不仅开创豪放一派,且使宋词出现多种风格竞相发展的局面。秦观、贺铸的词,受苏轼影响,在艺术上又别具风格。周邦彦对传统柔婉词进一步加工改造,促进了词艺的深化、成熟。杰出的女词人李清照,其前期词流露出对爱情的向往和对大自然的喜爱,略带感伤情绪;后期词在哀叹个人身世中蕴含着沉痛的家国兴衰之感,呈现出南渡前后的沧桑巨变。以辛弃疾为代表的辛派词人继承了苏轼豪放词风,高歌报国理想,宣泄壮志难酬,唱出了南宋词坛的最强音。而以姜夔为代表的风雅派词人,讲求词句的雅正工丽、音律的和谐缜密,在艺术上更趋严谨圆熟。

六、元朝散曲

元代诗坛总体上是学习中晚唐诗的婉丽纤巧。而散曲这种配合当时流行曲调清唱的抒情诗体的出现,给诗坛注入了一股清新空气。其内容多写隐逸情趣和男女风情,也不乏揭露社会黑暗、讥时愤世之作。另外,一些抒情写景小令,清新生动,较有艺术性。如马致远的《天净沙·秋思》、关汉卿的《南吕·一枝花·不伏老》、睢景臣的《般涉调·哨遍·高祖还乡》、张养浩的《中吕·卖花声·怀古》等都是著名散曲。