

欧阳代发
李军钧
著

珠吟玉韵

诗词曲比较审美

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

珠吟玉韵:诗词曲比较审美/欧阳代发,李军钧著. —武汉:武汉大学出版社,2009. 1

中国文化

ISBN 978-7-307-06604-5

I. 珠… II. ①欧… ②李… III. 古典诗歌—文学研究—中国 IV. I207.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 152331 号

责任编辑:夏敏玲 高毫林 责任校对:黄添生 版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:950×1260 1/32 印张:11 字数:253 千字

版次:2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-06604-5/1·342 定价:28.00 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

王岳川

对中国文化之“道”与“艺”的思考，代不乏人，但是艺海无边，难穷其境；而小道易求，大道难窥，只好借助语言，也许，“道”在“言”中。沉迷于“周行不殆”的道之动，确乎感到“惟恍惟惚”。《老子》使我悟着点“道”的精神，将其放在中国文化的艺术精神和中国艺术的文化精神中去考察，更感到“艺”与“道”的关系紧密。就中国文化精神而言，哲学是诗学之魂，而诗学是哲学之灵。通过广义的文化诗学视域去看哲性诗学精神，进而在新世纪对中国文化逐渐加以世界化，确乎是一件有大文化意义的工作。

将艺术问题置入文化视野中加以探究，可使思路更灵活通透。文化是“人化”与“化人”。文化价值的主要功能是表达心灵境界和精神价值的追求，反映生命的时代本质特性和走向未来之境的可能性。当代文化艺术的定位是对传统文化精神的审视和选择的一种深化，在文化选择中不断提高选择主体——现代人的文化素质。文化之根系乎人，文化目的则是为了人——人自身的价值重建。

作为文化精神核心的艺术，是对主体生命意义的持存，对人类自由精神的感悟，对人类精神家园的守护。艺术是人的艺术，

而人是文化的人。中国艺术是中国文化写意达情的象征符号，是中国文化意识的凝聚，是自由生命之“道”的本体活动。中国传统艺术的现代转型是中国文化转型的一个重要标志，不仅标志着传统中国艺术对现代人审美意识的重塑，而且也标志着现代人的开放性使中国艺术成为走向世界和进行文化对话的当代话语。

在中国艺术的当代历史文化建构和创造性转型问题上，那种认为只有走向西方才是唯一出路，才是走向了现代文化的观点，早已不合时宜了。这种观点实际上是把世界各民族文化间的“共时性”文化抉择，置换成各种文化间的“历时性”追逐。西方文化较其他文化先一步迈入了现代社会，但这并不意味着这种发展模式连同其精神生产、价值观念、艺术趣味乃至人格心灵就成为唯一正确并值得夸耀的目标，更不意味着西方的今天就是中国乃至整个世界的明天。历史已经证明，文明的衰落对每一种文化都是一种永恒的威胁，没有任何一种文化模式可以永远处于先进地位。

中国文化和艺术逐渐世界化正在成为可能。文化是不止息的精神生态创造过程，行进在新世纪的路途上，中西思想家和艺术家在互相对话和互相理解中获得全景性视界，并达成这样一种共识：在现代化的历史进程中，任何一个民族再也不可能闭目塞听而无视其他文化形态的存在；任何一个民族再也不可能不从“他者”的文化语境去看待和反思自身的文化精神。因为，了解并理解他人是对自身了解和理解的一种深化。中西艺术文化和哲学美学都只能由自由精神的拓展和生命意识的弘扬这一文化内核层面上去反思自己的文化，发现自己并重新确证自己的文化身份，开启自己民族精神的新维度。20世纪一次次中外文化诗学的论争，并没有解决或终结中国艺术的文化处境和思想定位问

题，而是开启了重新审视、重新阐释、重新定位的文化思想大门。在这里，一切终极性和权威性话语都将让位于新世纪中西文化开放性话语对话。

中国哲学精神的开放性使得中国艺术精神成为一个生命体，一个不断提升自己的文化氛围，一个具有宇宙论、生死论、功利观、意义论的价值整体。在中国精神与西方精神的对比中，一般是提出“道中心主义”进行言述。事实上，中国精神的来源相当复杂，内涵颇为多元。

中国文化可以分成三个方面，即思想文化、艺术文化、实用文化。思想文化主要是儒道释三家。儒家文化的代表人物是孔子和孟子；道家文化的代表人物是老子和庄子；佛家文化主要是具有中国特色的禅宗。除思想文化以外，还有艺术文化，主要是琴棋书画。另外，还有实用文化，包括饮食、服装、民俗、节日等各个方面的实用文化。这种文化形态与中国人的思维方式和行为特征紧密相关。

中国文化的重要内容是思想文化。思想文化是中国文化的精神命脉，代表着中国文化的微妙境界，展现出中国文化的自由精神。中国人不是像西方人那样，在人与人、人与自然、人与社会的冲突中建立自己的形象和本质，相反，中国人是在人与人、人与自然、人与社会的和谐中把握自己的本真精神，获得自己的本质特征。

中国文化中的儒家文化、道家文化、佛家文化分别形成中国思想文化的三个维度。儒家强调的是“和谐之境”，道家强调的是“妙道之境”，佛家强调的是“圆融之境”。因此，和谐、妙道、圆融之境是三家的最高境界。

“和”即中和。“中和”强调中国人意识中的人与社会的和

谐关系，讲求消除心与物的对立，达到心物合一，知行合一，使宇宙与生命、人与自然、人与人、人与社会具有了和谐之美。因此，诉之仁爱中庸、不偏不倚、过犹不及的人格修养。中国文化张扬一种和谐的精神，使人正直而不傲慢，行动而不放纵，欢乐而不迷狂，平静而不呆板，达到一种均衡、稳定、平和、典雅之美。

道家强调“妙”。妙是一种化境，是生命空灵之道。也就是说，是以生命为美、以生命为善的精神升华。妙与精神的“虚实”紧密相关，即既重视物质又超越物质，既把握现实又超越现实之上，与事物的独特性和普遍性相联系，因而能够实中见虚，虚中见实，虚实结合，进而抵达玄妙之道。妙道与悟性有关，对生命世界有所领悟才能获得真正的智慧。可以说，禅宗强调境由心悟，只有达到生命的瞬间感悟，才能使人产生高远的意义，才能对空间的无限、有限加以超越，对瞬间永恒加以把握。

佛家强调“圆融”之境，强调生命的圆满和慈悲。圆就是禅，生命本体与宇宙本体是圆融一体的，只有将自己的生命悟性贯穿在日常生活之中，在待人、接物、处世中体现宽博慈爱，才真正具有活生生的生命体验，才能把握自己的本心，直观自己生命的内在光辉，使生命充实而有意义。

中国艺术文化主要表现在诗歌、音乐、书法、绘画等艺术门类之中。它们构成了中国艺术精神的核心。

诗歌讲求境界，有境界则为高妙，无境界则流于低俗。境界的高下，不仅是生命人格高下问题，也是艺术价值高下的关键。诗人骚客那深厚绵邈的情思，通过非常贴切的语言表现出对宇宙家园的爱心，升华出一种寻找家园的深切情愫。

中国音乐特别重视音乐自身的魅力和人的心灵境界，强调音乐陶冶人的性情、改变人的心灵结构的作用。《二泉映月》那缥缈的琴音如泣如诉，将听者心灵荡涤得格外透明。中国音乐除了主要表现的线性结构的民族性以外，还以琴心对应的方式作用于人的精神，不管是古琴、古筝、二胡、埙、箫，都直接影响并生成了中国人的审美心灵宇宙。

同样，中国的书法绘画对中国人的心性有极大的影响。中国书法绘画的主要特点在于，以其极简略的笔墨、精粹的徒手线去表现人对万物的情思，用线条的起伏、粗细、曲直、干湿、轻柔、光润的不同变化去传达书画家的精神人格襟抱。

中国的饮食文化和民俗文化同样值得关注，它们已然成为中国人日常生活的重要组成部分。

中国人的思维方式具有中庸平和、辩证宽容、知足常乐、幽默圆熟的多元特性。一般而言，中国人往往注重强调智慧并淡化技术精神，更重视直觉而不太重视逻辑关系。中国人往往注重朋友日常间的信赖，只有经过长时间深切了解后才有可能成为可信赖的同仁。因此，中国人在接人待物上又显出重现实轻理想的实在性一面。

中国文化制约着中国人的行为方式，瑕瑜互见而呈现出：独善其身与公共精神的淡化；社会平等思想与特权意识并行；自由观念与浪漫逍遥共在；时间观念弱而办事效率缓；法律意识薄弱而心灵冲突巨大。

武汉大学出版社在新世纪海内外新一波的中国文化热中，适时推出这套“中国文化”丛书，无疑具有跨文化眼光。其中第一辑收有五本艺术方面的专著，显示出青年学者们徜徉于中国诗意文化中所做出的努力。这套丛书犹如一块精美的文化翡翠，呈

现出中国文化的纹理。沿着充满意蕴的文化心理踪迹，我们得以走近经典并重新发现东方文化精神，在守正创新中感受新世纪大国崛起的“正大气象”。

是为序。

2008年12月29日于北京大学

穿越时空的共鸣

20 世纪 90 年代，古典文学在社会中已经走向价值的没落。记得有一位造诣很深的古典文学研究专家曾经被质询：古典文学研究有什么用？这位专家当时无语。并非这位专家没有辩才，而是这位专家认为回答这个问题等于对牛弹琴，因为文学之用，在于无用之用，在一片浮躁的欲望满足的实用浪潮中无用就是无用。后来这位专家接二连三的碰到如此质询，不得不结合自身实际寻找了一个让人满意的答案：可以让百无一用的书生在当时社会谋得一份稳定体面的职业，可以有一份较当时社会还算优厚的薪资来养家糊口。

跨入新世纪这个号称终生教育的时代，在匆匆的身影背后，书店里依然有唐诗宋词的浅斟低唱，有元曲、明清小说的徘徊犹豫，但文学经典如一江春水汇入大海，离我们越来越远，因为古典文学研究已经不能提供一份稳定体面的职业和可以养家糊口的薪资。这个社会不再悠闲，不再宁静，飞驰的车轮、匆匆的脚步掀起政治、管理、法律、经济、技术等欲望的符号，麻木的心情追逐着山崩海啸般的图像、互联网和一些可疑的文字。

人类需要阅读，在阅读中成长，在阅读中宁静，在阅读中修身养性。这是古今中外的一致认识。阿尔维托·曼古埃尔在《阅读史》中说：“阅读，几乎就如同呼吸一般，是我们的基本

功能。”“在文字社会中，学习阅读算是一道入会仪式，一个告别依赖与不成熟沟通的通关仪式。学习阅读的小孩借由书本之途径得以参与集体的回忆，熟稔此一社会的共同过去。”孔夫子教育儿子要读《诗经》，因为“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”（《论语·阳货》）无论是曼古埃尔还是孔夫子，强调的都是经典的阅读，而非浮躁的文字。在中国，源远流长的历史给我们留下浩如烟海的经典，汇集经史子集的《四库全书》可以让人皓首穷生而不能尽。在沉重的学习与工作之余，我们现代人不能也不必再作书蠹，我们需要的是心灵的空间，是灵魂的共振。站在今天这个张扬“读图”、“速读”的时代，我们回望古典诗歌，发现她们是一群经历了时间洗礼的精灵，是古人心灵的放歌。阅读她们，能够给我们以穿越时空的共鸣，一片浮躁城市中的精神绿洲，一抹如飘过天际的浮云般的闲适。

时代决定了阅读行为，浮躁的年代带来浮躁的阅读，也带来浮躁的出版物。地摊上、书市里充斥着各种各样花哨的文字，唯独缺少宁静、沉潜。曾经有位钦慕当红作家安意如的大学生问我，如何评价安意如那些“诗意”的诗与史的读解？我告诉她，那是安意如的阅读，是安意如将那些诗和史与自己的生命之思相契合，让文字舞动出自己的身影。其实，我们每一个人，只要勤读、勤思、敢写、勤写，都能成为下一个“安意如”。

勤读，并不是小和尚念经，有口无心。古人曾总结阅读经典的方法：“素读”与“精读”。这两种方法都可以为我们现代人“实用”地拿来阅读古典诗歌。在当今社会，我以为“素读”应是“采菊东篱下”先生式的“好读书不求甚解；每有会意，便欣然忘食。”（陶渊明《五柳先生传》）在形式大于意义的今天，

如此“素读”，是一种返璞归真，可以将心灵从各种消费主义的囚笼中释放到缪斯的旋律里自由的飞翔。至于“精读”，则是以“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”（屈原《离骚》）的精神求解诗歌的字意和典故，并在此基础上读出诗人在诗中营造的意象、意境等。如此阅读，需要有“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”（柳永《蝶恋花》）的精神与意志。其实，无论是“素读”还是“精读”，都是阅读的过程，最理想的阅读在于达到“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”（辛弃疾《青玉案·元宵》）的妙境。要达此妙境，是有终南捷径的，古人在创作诗歌时有意或无意地使用了很多技巧，只要我们掌握了这些技巧，那么就能臻读诗之至高境界。本书即是以专题的形式，对古诗中比较常用的诸种技巧做了通俗易懂的揭示，期待给读者一把开启诗境的金钥匙。本书中的每一个专题，都是既独立又可以相互印证的。因为独立，所以可以单独读某一个专题，但既然皆是古人作诗的技巧，那么通读本书，就能更容易寻找到臻读诗妙境的金钥匙。

本书中所阐释的技巧，都在强调欣赏古诗首先要立足于诗本身，探寻诗的诗意，也就是意境。但欣赏诗，还需要以史学思维为维度。譬如中国有文字记载的第一首诗是“候人猗兮！”总共四个字，其中只有“候人”两个字有实际意义，翻译成我们现在的言语，就是“等人噢！”以我们现在的语言发达程度来评价这首歌诗，它确实太简单了。但这首诗是大禹的妻子涂山氏女所创作，大禹的时代言词是匮乏的，最多只能说两个音节，而这首诗有四个音节，相比当时言语发展实际而言是了不起的创造，所以我们现在认为这是非常有创造性的诗。除了音节的突破外，这首诗还包含了涂山氏女对大禹复杂的情感。大禹与涂山氏女一见

钟情后就忙于治水，三过家门而不入。涂山氏女独居在家，又怀上了大禹的孩子，即将临产，大禹不在身边，涂山氏女此刻自然对大禹是既有思恋、关怀等爱意，又有为大禹治水取得成绩的骄傲，还有亲人之间因为相聚不得而产生的怨恨的亲情……因此，当我们欣赏这首诗的时候，一定要将这首诗放在大禹与涂山氏女的实际爱情生活背景中来理解，才能体会它抒写了深厚而复杂情感的优胜之处。这也就是欣赏诗歌还应该具有的文化视角。史学思维与文化视角相结合，就是我们中国文学欣赏的传统方法——“知人论世”（《孟子·万章下》曰：“诵其诗，读其书，不知其人，可乎？是以论其世也，是尚友也。”）。

要交待的是，上面所说，都是一管之见，并非唯一的标准，每个人都可以有自己的读书和读诗的理由和方法，特别是在现代快节奏的生活中，读书在一定程度上是一种自我的愉悦和满足，因此没有必要因为一些外在的影响而画地为牢，束缚了自我的个性。

目 录

穿越时空的共鸣	1

诗词曲的艺术演进

纵深发展——走进艺术的胜境	3

《凉州词》—《送元二使安西》—《阳关三叠》—《无题》—《满庭芳》—《沉醉东风》

山水诗的演进——作为审美的大自然	13

《步出夏门行·观沧海》—《石壁精舍还湖中作》—《晚登三山还望京邑》—《望岳》—《鸟鸣涧》—《秋山》—《山行》—《霜晓》—《天台瀑布寺》—〔雁儿落兼得胜令〕

咏史诗的发展——以史为鉴的诗意	26

《咏史》—《诗薮》—《咏史》—《贾生》—《途经秦始皇墓》—《潼关怀古》—《满江红》

咏物诗的艺术构思——似花还似非花	36

《琴诗》—《花影》—《石灰吟》—《卜算子·咏梅》—

《咏骰子》—《咏蟹》—《水龙吟·杨花》—《水龙吟·次韵章质夫杨花词》—《木兰花慢·杨花》

诗词曲的趣味

诗分南北——阳刚与阴柔之美 51

《郑风·褰裳》—《越人歌》—《子夜歌》—《作蚕丝》—《捉搦歌》—《敕勒歌》—《惜别》—《春情》—[清江引]—[后庭花]—[寨儿令]—《溪隐》

情韵和理趣——唐宋皆伟人，各成一代诗 65

《望庐山瀑布》—《题西林壁》—《庐山瀑布》—《钱塘湖春行》—《饮湖上初晴后雨》

诗庄词媚——诗如壮士，词如美人 73

《醉花阴》—《夏日绝句》（《乌江》）—《书愤》—《摸鱼儿》

曲尚谐俗——诗人吟唱的民谣 82

《高祖还乡》—《汉高祖庙》—[普天乐]—[蟾宫曲]—[得胜令]—《虞美人》—《佳人脸上的黑痣》—《佳人脸斑》—《嘲妓刘黑麻》

词曲曲直——词与曲的不同审美风貌 95

《水龙吟·登建康赏心亭》—[金字经]—《青玉案》—《别情》—[红绣鞋]

壮美与优美——雄伟劲直与温婉纤徐 103

《望洞庭湖赠张丞相》—《登岳阳楼》—《望洞庭》—
《洞庭诗》—《雨中登岳阳楼望君山》—《岳阳楼》

豪放和婉约——词的两种不同风格…………… 113

《念奴娇·赤壁怀古》—《浣溪沙》—《江城子·密州出
猎》—《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

情景交融——一切景语皆情语…………… 122

《登高》—《诗经·风雨》—《闺怨》—《天净沙·秋
思》—《早发白帝城》

诗词曲的构思

层层深入——词贵愈转愈深…………… 135

《雨霖铃》—《蝶恋花》—《苏幕遮》—〔后庭花〕

尽和不尽——想象的艺术天地…………… 141

《歌一首》—《南苑逢美人》—《送梧州王使君》—《谢
亭送别》—《声声慢》—《丑奴儿》—《闻官军收复河南
河北》—《雨中登岳阳楼望君山》—《圆儿信》—《夜
忆》—《宫词》

化丑为美——散曲所特有的蛤蚧味…………… 152

《不伏老》—《风情》—〔醉太平〕—《干荷叶》

常中出奇——灵感一闪的巧思…………… 160

《柳》—《喷嚏》—《金钱花》—《北陂（池）杏花》—
《题不倒翁》—《秋浦歌》—《后催租行》—《酬乐天频

梦微之》—《梦微之》

翻新出奇——别开生面的神来之笔…………… 170

《咏史》—《乌江》—《题乌江亭》—《乌江亭》—《马
嵬坡》—《读长恨辞》—《马嵬》—《春梦》—《阮郎
归》—[凭阑人]—[天净沙]—《相思曲》—《清平
乐》—《绝句》

传神刹那——寓于包孕的片刻…………… 182

《看新婚诗》—《赋得对镜，赠汪琨随新婚》—《秋
思》—《禁中作书与元九》—《春闺思》—《清平乐·赠
陈参议师文侍儿》—《春情》—《舟过谢潭》—《宿甘露
僧舍》—《舟中书所见》

反常合道——荒唐之道，写情却真…………… 194

《渡汉江》—《闺怨》—《江南曲》—《哭具韬》—《虞
美人》—[醉罗歌]

诗词曲的技巧

突转和发现——强烈的戏剧效果…………… 205

《破阵子》—《女冠子》—《悯农》—《晚望》—《春日
闺中即事》—《蚕妇》

正反衬托——从意想不到处落笔…………… 214

《阮郎归》—《越中览古》—《鹊桥仙》—《梨花》—
《雪梅》—《梅雪争妍》—《回乡偶书》

虚实运用——此时无声胜有声…………… 223

《梦江南》—《十五从军征》—《陌上桑》—《江南春》—《宫怨》—《玉阶怨》

拟情于物——物犹如此，人何以堪…………… 233

《赠别》—《真州绝句》—《台城》—《商歌》—《题情人药栏》—《采桑子》—《西厢记·长亭送别》—《江阴浮远堂》

巧比妙喻——比类虽繁，以切至为贵…………… 241

《扬子江》—《相思》—《官仓鼠》—《捕鱼谣》—《东都望幸》—《咏柳》—《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落梅》—《间别》—《日日》—《别诗》—《少年游》

夸大缩小——诗人有夸张的权利…………… 252

《咏大蝴蝶》—《十不足》—《讥贪小利者》—《田家》—《虚意谢诚》—《有美堂暴雨》—《歌一首》

以小见大——以有限表现无限…………… 262

《绝句》—《赠范晔诗》—《杂诗》—《游园不值》—《马上作》—《过华清宫》—《赤壁》—《江雪》

诗词曲的语言

明刺暗讽——嬉笑怒骂，皆成文章…………… 275

《述亡国诗》—《讥时》—《葬士》—《元和十年自朗州召至京师戏赠看花诸君子》—《咏喇叭》—《鲋鱼》—《王昭君》