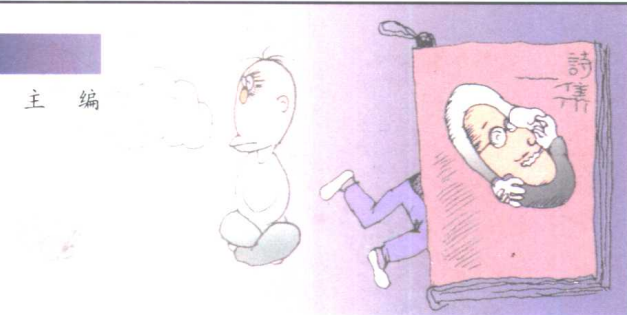


完全素质手册

北京师范大学艺术系

主 编



写在心灵



沈庆利 著

• 中外抒情诗歌欣赏

边上



中国纺织出版社



完全素质手册

主编/北京师范大学艺术系

写在心灵边上

• 中外抒情诗歌欣赏

本套丛书获《中国图书商报》1999年度“最佳包装提名奖”

沈庆利 著



中国纺织出版社

本书是“完全素质手册”中的一种,作者为北京师范大学文学博士,为了满足社会各界尤其是青少年读者的迫切需求,配合国家教育改革向素质教育转变的方针,他从浩如烟海的优秀诗作中精选出了上百首古今中外抒情诗的经典之作,加以详细的评述和分析,并讲述了这些诗歌流派的产生、发展及其代表诗人的故事,来唤起读者心灵的共鸣,感受生命本身的可爱与美丽。本书图文并茂,资料详实,可读性强,是青少年最好的休闲读物。

责任编辑/贾红博

责任校对/余静雯

责任设计/何建

责任印制/初全贵



完全素质手册

主编/北京师范大学艺术系

写在心灵边上

● 中外抒情诗歌欣赏

沈庆利 著

图书在版编目(CIP)数据

写在心灵边上:中外抒情诗歌欣赏/沈庆利著. —北京:中国纺织出版社, 2001.1

(完全素质手册)

ISBN 7-5064-1456-2/J·0045

I. 写… II. 沈… III. 抒情诗—作品集—世界 IV. I12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 52952 号

发 行	中国纺织出版社	地 址	北京东直门南大街 6 号
电 话	010 — 64168226	邮 政 编 码	100027
经 销	各地新华书店	印 刷	中国纺织出版社印刷厂
版 次	2001 年 1 月第一版	2001 年 1 月第一版第一次印刷	
开 本	880 × 1230 1/32	印 张	10.25
字 数	207 千字	印 数	1—5000

定价:20.00 元

版权所有 盗印必究

中国纺织出版社出版

序

黄会林

《完全素质手册》以丛书的形式编辑出版，无疑是一件非常好的事，认真操办这件好事的编辑者与出版社嘱我写一序文，焉敢不从命呢。

文化素质教育，是广大青年全面发展的重要课题，特别是走向 21 世纪的、将成为人类栋梁之才的大学生的全面素质，更为社会瞩目，甚至已是一个世界性的热点问题。有学者介绍，美国哈佛大学自 1978 年就提出了“要回到基础”，要加强“五大领域”，即：文学、艺术、历史与社会分析和道德判断、数学与自然科学、外国语言与外国文化；并规定所有学生必须在每一领域中选修一门课程。它说明，广义的文化素质，正是人才培养的基础，这确是一个带有根本性质的话题；而这一话题，在我国，在当前，尤其具有特殊的迫切性。从这个意义上说，本套丛书的诞生，是一件很好的事情。

关于这套丛书，我们首先关注的是它的独到创意。正如众所周知，从 80 年代后期到 90 年代初期，原国家教委为了全面地贯彻关系到 21 世纪中国生存与发展的教育方针，同时也为了适应当今社会改革开放的根本需要，明确地提出了素质教育问题。因为问题提出切中要害，立即引起了全社会的热烈响应，从小学到大学，从家长到学生，从政府到民间，从国内到国外，应者云集，议论纷纷。这

一以提高国人素质为目标的决策，既是对我国教育发展历史经验与教训的科学总结；也符合世界教育改革的总趋势；因而具有巨大的号召力。面对国家关于我国教育制度要从应试教育向素质教育转变的大政方针，出版界不断推出“素质教育”各类教材和书籍，一时成为新的出版热点，这自然是符合社会需求的举措。在这样的情况下，本套丛书的编辑者若想在这一领域获得认同，必须有不同一般的独到内涵。

我们高兴地看到编创者在立意方面的几点独特追求。其一是对象的明确：本书立意于献给“面向二十一世纪的青年一代”，这无疑是一个极其庞大的、并具有长周期的读者群，是本类书籍最重要的服务对象。而未来的世纪将对人类的文化素质提出更高、更新、更全面的要求，也必然会加重青年们为迎接新世纪强化自身素质的自觉意识。其二是目标的明确：本书旨在满足广大青少年提高文化素质和艺术素养，以适应未来社会对高素质人才的急迫需求。对于众多的青年读者，包含着最基础的艺术与人文知识的有益书籍，正是他们解除“饥渴”的精神食粮。其三是定位的明确：编辑者分析了目前已出版的同类书籍“大多专业性过强，有些资料陈旧，有些又过于分散不成系列，尚缺乏用新的视野和方式，深入浅出地介绍艺术欣赏和美育知识相结合的系列丛书”之后，提出“集普及性、趣味性与专业性于一体”的编辑思想，而只有准确的定位，才能保证本套丛书与他者的区别。其四是特色的明确：丛书在选材方面，既注重系统性又注重灵活性。尊重青年读者对艺术、对传统、对良好素质修养的精神渴求，既囊括了音乐、美术、电影、电视、舞蹈、戏曲、雕塑等

艺术样式；又包容了青年心理素质培养、心理素质测定等社会人文范畴的内容。在编写方面，强调贴近大中学生与社会青年人的实际需求，将广大读者喜爱的艺术知识和人文知识，用生动的语言结构和叙述文体亲切道来，既注重发挥经过严格选择的各位作者深层的专业积累与理论水准；又注重普及与提高的有机协调、统一。在出版方面，提出要十分重视“丛书”的整体形象设计，在广泛考察的基础上，力求独辟蹊径；要充分发挥书籍装帧的审美功能，在综合性、趣味性、基础性上下功夫的同时，力求图文并茂、色彩缤纷，读来赏心悦目，饶有兴味。我想，从以上关于编创“立意”的体味中，我们能够突出地感受到编辑者的良苦用心及严肃从事的心态，应该说，这至少是本套丛书能否成功的关键之一。我也相信，他们会尽力按照自己的创意，为实现自己的追求，付出艰辛的劳动，以迎来丰收的喜悦。

现在看来，本套丛书的内容是很丰富的，编辑者与出版者特别邀请了音乐（西洋、民族）、美术（古典、现代、中国、外国）、电影、电视、戏剧、舞蹈、雕塑与心理学研究等领域的专业人士，精心撰写不同分册；在书香墨韵中，不仅有可供汲取的大量精彩文字，还配有可供欣赏的大量美妙插图，使读者在学习人类艺术和人文精华之时，进而体验到“读书”的独有乐趣。其中：

《西洋音乐欣赏》，作者（北京师范大学艺术系张小梅副教授）结合长期教学实践与理论研究，针对青年读者学习西洋音乐的关键问题，全面介绍了西洋音乐的诸要素、有关音乐欣赏的基础知识、美学概念，融汇了她关于古典音乐与现代音乐的深入体会与独到见解。

《民族音乐欣赏》，是作者（北京师范大学艺术系张树田副教授）从事民族音乐实践与理论研究三十余年的积累所在。根据本书的定位，比较完整地介绍了民族音乐的诸要素、民族乐器、民族唱法、民间文化与地域文化和音乐的关系、民族音乐欣赏基本常识等内容，富有民族文化传统特征。

《电影艺术欣赏》的副标题是“第三类时空”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）面向青年读者，结合电影艺术为人类造成的第三类时空（第一类时空指人类所感知的自然时空，第二类时空指人类所特有的心理时空，第三类时空则指展现于银幕、可见可听却是虚幻的特殊时空），探索电影艺术对人类素质发展的强大冲击及其带来的新理念；这正是青年人十分感兴趣的内容。

《电视艺术欣赏》的副标题是“第三类接触”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）在多次讲授“影视语言”课程的基础上，经过反复思考，总结了人类在“面对面”、“眼对纸”两种传统且古老的接触方式之外，20世纪的现代社会，又诞生了利用电子技术的“心对心”接触方式；本书从电视问世带给人类社会革命性变革入手，进而分析电视的发展将对人类未来形成的深远影响；并明确指出人类的现代素质，包含着对电视创造的“视听语言”能力的习得。

《古典美术欣赏》之前置标题是“如歌的行板”。作者（北京师范大学艺术系甄巍老师）是毕业于专业美术学院的艺术硕士，不仅学有专长，而且经过多年教学实践，取得了很好的成效。他独出心裁地把音乐艺术的感觉与美术艺术有机融合，着重介绍古典美术的欣赏规律与方法，从

形式、情感、历史等美术学诸多因素出发，从理论和实践两方面探索 19 世纪末及此前美术艺术传统的核心内容。

《现代美术欣赏》之前置标题是“世纪的交响”，作者同上；并同样地以音乐艺术融入美术欣赏。此书对现代美术的观念、作品与文化现象进行考察，着重分析了现代美术欣赏的基本元素和创作手法；是与上一分册紧密相连的姊妹篇章。

《中国水墨画欣赏》。“水墨画”是中国画中纯用水墨的一种画体，在中国画诸品种里居于十分重要的位置。它以笔法为主导，充分发挥墨法的功能，具有特殊的“水晕墨章”“如兼五彩”的艺术效果，因而蜚声于海内外，也属于青年读者们必备的艺术修养之一。作者（北京大学范淑英、北京语言文化大学刘山花老师）从中国水墨画欣赏的基本常识、水墨画的历史变迁，到涉及中国文化深层的美学议题和创作技法，就其题材内容、构图创意、笔墨色调、技巧创新、继承发展、意境境界、以及风格流派等，多方位、多层面、深入浅出地评介了中华民族独特的水墨画艺术。

《京剧艺术欣赏》。中国传统的戏剧形式是“戏曲”，戏曲剧种在华夏大地约有近 400 种之多；而其中流行于全国的，并扬名于世界的是“京剧”。它在二百余年的历史发展中，已形成了相当完整的艺术风格与表演体系，其传统剧目在一千种以上，面向新世纪的中国青年对此不可不知。本书以丰富的史料，生动地介绍了“京剧”这一极具民族文化精髓的艺术样式，以飨我们的青年读者。

《舞蹈艺术欣赏》，副标题是“气质与形体的塑造”。作者（北京师范大学艺术系金千秋副教授）作为专攻舞蹈

艺术的青年学者与在读的舞蹈艺术博士生，与广大热爱生活、热爱艺术、热爱舞蹈的青年朋友息息相通。她不仅用生动的语言和多彩的图片详细讲解舞蹈艺术的历史与欣赏要素，并以相当的篇幅介绍如何运用舞蹈去改善自己的形体，塑造美的气质。

《雕塑艺术欣赏》。雕塑是造型艺术的重要分支，是以各种可雕、可塑、可刻的材料，塑造平面或立体的形象，反映客观世界的一种具有美学意义的艺术。作者（中央工艺美术学院董书兵老师）在个人钻研与教学实践的基础上，以独到的理解与把握，对雕塑艺术的历史发展、概念特性、语言功能、艺术精神等进行了言简意明的评介，比较深入地分析了雕塑艺术语言的审美特性，使青年读者能够从而形象地认识传统雕塑和现代雕塑艺术美之所在。

《建筑艺术欣赏》的副标题是“传统与诗意的文本”，其意在于建筑是人类诗意栖居的象征性和符号化的统一。关于建筑与艺术的关系，法国启蒙时期重要的代表人物狄德罗曾有过非常精辟的论述，他指出：“如果没有建筑术，也就不会有绘画，不会有雕刻；这两种模仿自然的艺术，都是由于有了这种在天下并无楷模的艺术，才得到诞生，得到发展的。”他认为，“整个建筑艺术可以用三个词来概括：坚固（或稳定）、适用和对称。”他发挥：“正是从这严格的匀称中能产生力量、仪表、风度，总而言之是产生美，而美总是以实用为基础的”。从这些经典性的话语中，我们可以得到广泛而深入的启迪，因而我们说，作者（天津城建学院舒阳老师）承担了一项十分重要的“艺术欣赏”课题；他采用了与众不同的视角，以通俗优美的文字，对各种不同风格的建筑艺术进行比较详尽的评介，以

带领青年读者去欣赏建筑艺术之美。

《心理素质·超人一等》是围绕着审美教育另辟蹊径的一个分册。作者（北京师范大学心理系教师）运用独到的专业角度，把心理素质视为青少年的学习、工作、成就事业的必备基本素质，以素质提高的重要方面是精神美育——心理素质的提高与培育至关重要为出发点，用丰富的理论和事例，从社交、生活、智力、爱情、事业、理想等多方面全方位地介绍了自我意识的培养，心理的自我咨询和现代社会调整、协调自我精神与心理的有效方法。

《你是这样的人》，仅从标题即可推测，这是一本与上一分册关系密切的、很有趣的、特别适应于青年读者需求的分册。作者（北京师范大学心理系教师）立足于现代人不仅要有健康的身体；同时还应有健康的心理的标尺，以娴熟的专业能力，介绍深受青年人喜爱的趣味心理测量方法，帮助读者了解、分析，并从而提高自我在社会生活中的心理素质。

《无声之乐·中国书法欣赏》是一本轻松易懂的书法欣赏读物。作者是碑林博物馆和陕西历史博物馆的专家，他们以平实活泼的语言和丰富形象的图片资料全面介绍了中国的书法文化：汉字的创造，汉字书法艺术产生、发展、演变的历史，书法欣赏理论，中国历代书法家及其书法作品的审美特点，印章与书法的关系以及现代书法的新思想等等。在阅读的同时，领略到书法线条美的艺术享受和无声之乐带来的心灵震撼。

《写在心灵边上·中外抒情诗歌欣赏》，作者为北京师范大学中文系博士，为了满足社会各界尤其是青少年读者的迫切需要，他从浩如烟海的优秀诗作中精选出了上百首

古今中外抒情诗的经典之作，加以详细的评述和分析，并讲述了诗歌流派的产生、发展及其代表诗人的故事，以唤起读者心灵的共鸣，感受生命本身的可爱与美丽，是青年读者了解诗歌艺术的优秀读物。

综观这十多部书稿，应该说它所涵盖的内容是比较丰富的；但我更欣赏编辑者不取“封闭式”框架，并将不断补充新内容作为宗旨的“开放式”总体构思。这样才更符合事物发展的客观规律；也更符合“素质教育”的全面性要求；更有利于青年读者提高艺术修养的渴望与追求。

以上简要地对这部“丛书”进行概括评介，既是为了说明它对当今素质教育的价值；也是为了表示我这个从事教育工作近半个世纪的老人，对全面素质教育的特别关注，因为即将进入 21 世纪的中国青年们如此任重道远，而期之殷切啊！

1999 年 1 月 19 日于乐育楼

打开这本书，你将获得一次真、善、美、爱与自由的洗礼，因为这里荟萃和解析了古今中外最优秀的抒情诗，你将感受到人类最美好心灵的咏唱和它们微妙的颤动。

——作者题记

| 引言 诗歌的诱惑 |



诗在开始就不是救世的工具或媒介，
它是最有生趣的艺术，光辉而不实用。

——【美】J·M·卜润宁

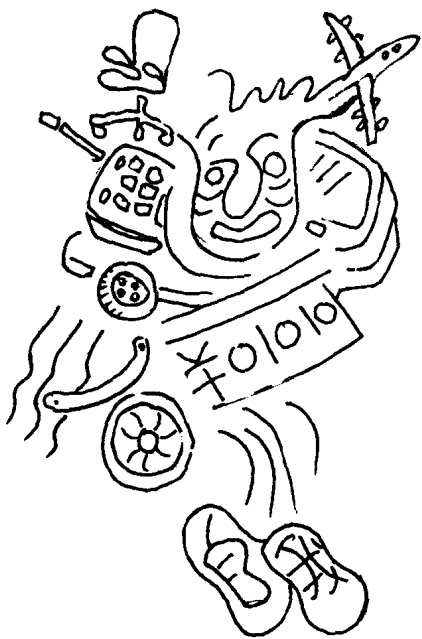
当代人离诗似乎越来越远了。

我们正处在一个信息高速发达，每天都在日新月异，处处令人眼花缭乱的时代。

我们的耳朵每天都被一些最新的名词所填充：数字化、全球化、网络、克隆、DNA、新千年、千年虫、跨世纪、后新时期、新保守主义、后现代主义……在时代飞扬的车轮面前，我们一不小心就会成为落伍者。

我们每天步履匆匆、早出晚归，为了一个具体可感的现实目标而四处奔波、日夜操劳，为了生活得所谓更好一些，为了一个梦想中的美好前程，我们正在付出或许还将付出更大的代价，而最大的代价或许是：我们正一步步地丢失自我。我们从哪里来？我们又将到哪里去？我们已不再关心这个古老而看似可笑的问题。当然更多的时候我们只是无暇顾及，因为生活的节奏实在太快了，周围的诱惑又那样多：宽敞的房子、大把的票子、西装革履、手机、呼机、商务通、汽车、称心如意的恋人、良好的社会地位乃至别人羡慕的眼光“一个都不能少”；我们或者正在为

► 图 1



考大学、考研究生、考托福、考律师、考从业资格而做着最后的“冲刺”，一次次的考试、一道道的关口正等着我们迈过，一个个竞争、一重重压力正需要我们去应付；容不得我们半点疏忽，谁也不愿放过任何一次机会，于是我们只好在与自我的抗争中，在老板、上司和同事们挑剔甚至挑衅的目光中任时光飞逝——我们总是忘记或者很少有时间倾听来自心灵深处的声音，我们甚至还没有搞清楚自己真正需要什么、看重什么、喜欢什么，就被时代的潮流裹挟着到达一个又一个陌生的地方。我们的目光太多地关注着股票的变动和都市的灯红酒绿，却忽略了我们生命中最不该忽略的蓝天白云、慈母的目光。

我们渴望沟通，但现实生活中的人们又把心灵深深隐藏了起来。在熙熙攘攘的商店里，在车水马龙的大街上，在同事们的玩笑中，我们更多地体验到了孤独。于是我们





拼命上网，我们去迪厅、夜总会、卡拉 OK 厅里狂欢，或者向陌生人倾诉心灵的秘密，或者贪婪地获取于自己毫无价值的“信息”，甚至与萍水相逢者放纵自己。但物质的富足与心灵的空虚又扰动着我们的灵魂。也许有一天我们会怀疑：我们生活中的某一个环节是否出了问题？

◀图 2



我们需要重新校正自己的生活态度，从根本上，也许我们需要抛弃眼前的一切，再重新回到童年，坐在月光下，听外婆再讲一次那“很久很久以前的故事”，再倾听一次那古老的歌谣。而正是那些“老掉牙”的故事与歌谣，能唤起我们心中的温情与热望，使我们粗糙和麻木的心灵重新变得细腻敏感起来。

诗歌最主要的魅力，就在于诗人把自己体验到的微妙细致的感受，把自己最真挚的情感与性情，通过优美的形象和形式传达了出来，使得我们读着这样美好的诗句时，总能唤起心底深处的一种感动。这种感动，用诗学理论的观点来说，就是一种“共鸣感”。我们在这种感动中，获

得了心理的慰藉和满足，更重要的是，它还唤起了我们心中美好的感情，唤起我们对“真、善、美、爱与自由”的憧憬与渴望，促使我们感奋向上。

海外华人学者，对中国古典诗词做过精深研究的叶嘉莹女士在一次演讲中曾经提到，中国古典诗词之所以能被今天的人们所喜爱，让我们爱不释手，一个重要的原因就是古代诗歌中的那种“兴发感动”之生命在吸引着我们，触发了我们。虽然我们今天所面临的处境与古人已经有着极大不同，我们也很难体验到李白、杜甫、苏轼、辛弃疾等人面临的烦恼，今天的人们也不大会像屈原那样宁死而不愿离开自己的故土，得不到“顶头上司”的赏识就跳江自杀，但是，尽管这些诗人都有被他们的时代和生活环境所造成的这样那样的缺陷与局限，在表面的意义上也许不符合今天的价值观念，可这种感发之生命在本质上所具有的伦理价值，是足以超越一切外表的一切局限，形成一种正面的伦理价值的。而我们今天喜欢读李白、杜甫、苏轼、辛弃疾等人的诗，恐怕并不是出于关心这些诗人当时当地的心情与想法，他们诗歌的价值，其实更在于他们在作品中表现出来的热诚真挚的感发力量，与他们在感发之生命中流露出来的与他们自己的胸襟、意志、修养、人格相结合着的一种具有真正伦理价值的品质。

叶女士虽然是针对中国古典诗歌而言的，但是，外国诗歌，世界上所有民族和国家的优秀诗歌又何尝不如此？“凡是具有真正感发之生命，而且在感发之本质上具有美好品质的诗歌，都应该对读者可以激发起一种正面伦理价值的力量。”^[1]而现实生活中，又有多少人通过诗歌获得了感人奋发的力量，使得卑污的心灵变得纯朴向上一些，也





使得正直坚定的灵魂感到这个世界上并非只有他一人孤单地同黑暗与邪恶作战。据说，文革中被残忍杀害的张志新在被迫害时，常常背诵苏轼的两句诗：“云散月明谁点缀，天容海色本澄清”。从表面上来看，这两句诗所写的不过是风雨过后云散月明的海天景色而已，可是苏东坡通过景色的描写，表现的是虽然历经磨难却依然不曾屈服，不向权势低头的坚定而开朗的胸襟。尽管苏东坡当时因反对新法而遭受打击，与张志新反抗暴政、坚持真理的勇气不能相提并论，我们也无须用今天的眼光去评价苏东坡的政治主张，更无须纠缠张志新所感发者与苏东坡当年的处境是否完全相同，只是这份坚定、勇气与豁达就已说明了一切。

不管社会怎样飞速变动，不管我们的价值观念和生活方式怎样更新，人类在发展进程中千百年来形成的一些最基本的信念不会也不应该消失，失掉了它们，人类社会的发展就会迷失方向，我们的心灵之水也将枯竭。而这些最基本的信念，就常常蕴涵在古今中外一切优秀诗歌所感发出来的“正面伦理价值的力量”当中。

英国浪漫主义诗人雪莱这样为诗歌辩护：

诗使万象化成美丽；它使最美丽的东西愈见其美，它给最丑陋的东西添上了美；它撮合狂喜与恐怖、愉快与忧伤、永恒与变幻；它驯服了一切不可融合的东西，使它们在它轻柔的羁轭之下结为一体。……诗可以使世间最善最美的一切永垂不朽；它捉住了那些飘入人生阴影中一瞬即逝的幻象，用文字或者用形象把它们