

高职学生人文素养教育教材

古典诗词与美

阮素芳 张弘强 赵宏 编著

哈尔滨地图出版社

高职学生人文素养教育教材

古典诗词与美

GUDIAN SHICI YU MEI

阮素芳 张弘弢 赵 宏 编著

哈尔滨地图出版社

· 哈尔滨 ·

图书在版编目(CIP)数据

古典诗词与美/阮素芳,张弘弢,赵宏编著. —哈尔滨:
哈尔滨地图出版社,2007.4
ISBN 978-7-80717-690-9

I. 古... II. ①阮... ②张... ③赵... III. 古典诗歌—文学欣
赏—中国—高等学校:技术学校—教材 IV. I207.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 115032 号

哈尔滨地图出版社出版发行

(地址:哈尔滨市南岗区测绘路2号 邮政编码:150086)

哈尔滨庆大印刷厂印刷

开本:850 mm×1 168 mm 1/32 印张:10.125 字数:270 千字

2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷

ISBN 978-7-80717-690-9

印数:1~1 000 定价:28.00 元

前 言

培养高素质的人才,是 21 世纪人才竞争的焦点。因此,尽快培养和提高学生的综合素质,已为世界各国普遍关注。人才的素质有着广泛的内涵,文化与审美素质是其重要的组成要素之一。古典诗词与文化、古典诗词与美学,历来都是息息相关的。古典诗词鉴赏思维属于形象思维的范畴,而形象思维是各种思维的起点,是最富于创意的启迪。正因为它富于创意的启迪,因而中国古代文学的发展长河中出现了诗经、乐府、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等文学形态;正因为它富于创意的启迪,历史上众多的科学家、学者、思想家、政治家等等才都饱受它的恩泽,既陶冶了他们自身的情操,也使得他们具有了很高的文化与审美素养,成为杰出人物,引领了时代风骚。可见,古典诗词的鉴赏对培养、锤炼高层次的人才的优良素质,具有重要的意义。21 世纪的高职学生应充分认识到诗词鉴赏能力和提高人的综合素质的密不可分的关系,与时俱进,使自身成为一名专业素质较高的技能型人才,而且应当具有朴素的热爱悠久的民族文化的情感,培养自己发散思维的能力和想象思维的能力,成为一名全面发展的健康的人才。

作者多年来在古典诗词与美的关系上作了深入的探索,积累了丰富的经验。本书以时间为线索研究了不同时代大量的古典诗词杰作,阐释了古典诗词的丰富内涵和多彩的形式,涉及作品蕴含的哲理、情感、艺术风格和流派、创新点。因此,本书不但对培养现代高层次人才的文化素质和审美素质有益,而且对启发高层次人才

新意识、创造品质有一定的意义。

本书编写分工如下：

黑龙江林业职业技术学院阮素芳负责编写绪论、第一、二、三、四章，黑龙江商业职业学院张弘弢负责编写第五、六、七、八、九章，黑龙江林业职业技术学院赵宏负责编写第十、十一、十二、十三章。全书由阮素芳统稿、定稿。

本书参考了国内学者的部分研究成果，特此说明并向相关资料的作者深表谢意。

在本书编写过程中，由于资料及水平有限，错误和疏漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

编者

2007年3月

目 录

绪论.....	(1)
第一章 诗歌的产生及诗歌的典范	(11)
第一节 文学起源于劳动的刚劲之美	(11)
第二节 想象奔放的中国古代神话	(13)
第三节 感与哀乐的现实主义作品——《诗经》	(19)
第二章 两汉乐府诗	(25)
第一节 乐府和乐府诗	(25)
第二节 丰富多彩的艺术画面	(27)
第三节 娴熟巧妙的叙事手法	(33)
第四节 东汉文人诗	(37)
第五节 郦炎、赵壹、蔡邕的五言诗	(40)
第六节 古诗十九首	(42)
第三章 走向高潮的初唐诗	(50)
第一节 初唐的诗歌革新	(51)
第二节 初唐诗歌形式的发展	(54)
第三节 从王绩到“初唐四杰”	(57)
第四节 从“文章四友”到“吴中四士”	(65)
第五节 从陈子昂到张说	(74)
第四章 盛唐气象	(79)
第一节 盛唐的诗歌革新	(80)

古典诗词与美

第二节	声律风骨兼备的盛唐诗	(85)
第三节	王、孟与山水田园诗	(89)
第四节	高、岑和边塞诗	(103)
第五节	异彩纷呈的盛唐诗坛	(116)
第五章	李白	(124)
第一节	盛唐浪漫精神的深化	(124)
第二节	高远宏阔的艺术境界	(130)
第三节	天真狂放的艺术个性	(136)
第六章	杜甫	(144)
第一节	忧国忧民的“诗圣”	(144)
第二节	地负海涵的艺术成就	(152)
第三节	称雄百代的开创精神	(159)
第七章	中唐两大诗派	(167)
第一节	张王乐府	(167)
第二节	元白的新乐府	(172)
第三节	元白诗的通俗化倾向	(178)
第四节	韩孟诗派	(184)
第五节	李贺与“长吉体”	(191)
第八章	晚唐诗坛的余晖	(197)
第一节	杜牧	(197)
第二节	李商隐	(203)
第三节	温庭筠	(210)
第九章	唐五代词	(214)
第一节	词的起源	(214)
第二节	敦煌曲子词	(217)
第三节	唐代文人词	(219)

目 录

第四节	花间词·····	(223)
第五节	南唐词·····	(227)
第十章	宋初词风的转变·····	(235)
第一节	从晏殊到晏几道·····	(235)
第二节	从范仲淹到欧阳修·····	(239)
第三节	从张先到柳永·····	(245)
第十一章	苏轼及苏派词人·····	(252)
第一节	苏轼对宋词的革新·····	(252)
第二节	秦观·····	(264)
第三节	贺铸和黄庭坚·····	(269)
第十二章	李清照和南渡词人·····	(278)
第一节	李清照·····	(278)
第二节	南渡之际的词人·····	(287)
第十三章	辛弃疾和豪放词派·····	(292)
第一节	辛弃疾的“英雄之词”·····	(292)
第二节	“别立一宗”的稼轩词·····	(297)
第三节	辛派词人·····	(309)
参考文献	·····	(316)

绪 论

在中国文化走向世界、世界文化走进中国的历史背景下鉴赏中国古代文学中的精华——古典诗词，是本书的要旨。

一、让古典诗词走向世界

中国古典诗词是世界上历史最悠久的文学样式之一，从有文字记载的历史看它走过了3 000多年的历程，并且拥有丰富绚烂的作品。经历了如此漫长的时间而没有中断的中国古典诗词，必然有其不朽的艺术魅力和独特的价值。

从世界范围看，有两大文化系统最引人注目：一是以古希腊为源头的欧美文化，一是华夏文化。这两大文化体系已成为世界公认的、可以相互对比的文化参照系。华夏文化包括产生于约五万年前的中国古代神话，以及相继产生的《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋词，等等。这些中国古代文化的范本中包含着哲学美学思想、伦理道德精神、社会风土人情，创造并使用了现实主义和浪漫主义的创作方法。它们不仅是中国古代文学也是中国传统文化中最重要、最具活力的一个部分，深刻而生动地体现了华夏文化的基本精神。

中国古典诗词植根于中国这块独特的文化土壤之上，具有鲜明的民族特性。中华民族的先民们具有一种诗性的智慧，他们以诗性的目光看待外物，将自然的物体当做具有活泼性灵的生命实体，当他们创造生活和表达生活时，便运用了富有诗意的表达方式，如《诗经》用优美的词句反映了那个时代的丰富的社会生活。

意大利思想家维柯曾经说过，每一个民族首先是诗人，然后才

是思想家。在中国这个诗的国度进入理性时期后，哲学思想领域出现了空前的繁荣，但仍保持着诗性的思维。中国的先哲们既是思想家，又是诗人。他们把哲学思考和诗性思维表达结合在一起，如《孟子》、《庄子》、《楚辞》都富有诗意，老子的哲学专著则被视为诗化的哲学，《楚辞》更是用诗的语言写成。春秋时期，甚至诸侯贵族在会盟、聘问等外交活动及祭祖宴飨等国事活动中都把“赋诗”作为重要的政治手段。孔子为代表的儒家学派，更把“诗教”看成最重要的政治教化活动之一，说明先民们的生活活动与文学是分不开的。魏晋时代，文学被视为“经国之大业，不朽之盛事”（曹丕《典论·论文》）。文学在文化中的地位越来越受到重视，民族特性也越来越鲜明，并且融入了中国文化的血脉。正是这种源远流长、根深蒂固的影响，在世界范围内形成了华人紧密的文化圈，无论华人身处世界哪个国家或民族之中，都打着中国文化的印记，他们对传统文化以及由此生根的“中国人”意识的执著认同，表现在生活中的各个方面。

日本设计家伊东丰雄说，东方人总是对西方充满兴趣，而西方人对东方也是一样，我们发现，越是有别于我们的东西就越具有吸引力。这代表着人类的一种心理。当我们忙于从西方引进先进技术的时候，西方正在从东方“进口”思维方式和传统观念，他们反复研究中国的《诗经》以及唐诗、宋词等等。同时，西方人身体力行东方精神的热情也达到了前所未有的程度，在美国公园里可以看见 30 岁的西方人和 80 岁的东方人一起打太极拳。

自五四运动开始，现代化的口号已经提出了近一个世纪。现代化不能只追求科学技术的发展，更重要的是应该有文化深层的现代化相配合，其中包括价值观念、思维方式以及对我国传统文化的历史反思等等。“现代化”与“传统”的关系问题，包含着深刻的价值观念，这和传统文化息息相关。现代化不能仅仅在自然科学技术的开发研究方面体现着巨大的实用性、应用性，更要在反思的基础

上对文化深层的内容作深入的研究。发展中的中国，在世界上已经拥有了举足轻重的地位，也正是在这个经济大发展的关键时刻，对中国传统文化的估价、中西文化的比较研究以及中国文化如何发展等问题，越来越受到重视。中国文化的发展问题应当放在当前世界文化发展的趋势中来分析，我们将更加了解弘扬中国文化的时代意义。从秦朝至清朝约 2000 年间，中国是亚洲历史舞台的主角，中国文明如同大河东流，强烈地影响着亚洲国家，日本、朝鲜、越南均以中国文化为文化母体。作为中国文学的精华的古典诗词在国外的影响也相当广泛。黑格尔认为：中国诗词可以比较欧罗巴文学里最好的杰作。

在世界各民族文化发展的问题上存在着两种具有代表性的思想意识：“全球意识”与“民族意识”（或叫“寻根意识”）。这两种意识为我们研究古典诗词走向世界提供了借鉴。

全球意识是把世界看成一个关系非常密切的整体，任何一个地区和国家发生的重大问题和世界其他地方都有密切关系，各国要解决的重要问题很多是共同的。加之知识和信息的迅速传递，使新的学说、新的思想、新的理论很快得到传播。因而人类文化的发展有一种“综合”的趋势，任何国家、民族研究自己文化的发展都不能不考虑整个世界所面临的重大问题，不能不去努力解决现实世界对人们提出的重大课题。世界性的思想文化交流是不可避免的，发展本国的文化，没有全球的意识不行，我们必须随时了解各种新思想、新学说，丰富和发展我国文化，并使中国文化立于世界文化之中。“寻根意识”是在第二次世界大战以后，民族自觉和民族独立成为一种不可阻挡的发展趋势的基础上，各个民族为发展自己、找寻自己的文化传统而形成的，文学作品也突出地表现出民族意识和民族特色。

在世界文化的发展中，把世界作为一个整体来看文化发展的“全球意识”和要求发挥民族文化特色的“寻根意识”，这两个方面

是相互联系的。没有“全球意识”，就不可能站在全世界的高度来研究本国文化的发展，就不可能反映这个时代的要求，这样的文化不可能有生命力。但是，没有“寻根意识”，就不可能创造出有特色的文化来丰富、繁荣人类文化。中国是个有着悠久文化传统的国家，为发展我国的文化，创造现代化的中国新文化，让古典诗词走向世界，我们要有立于世界民族文化之林的信心，尊重、继承和发展我们民族文化的特点，积极地参与到世界多元民族文化的融合进程中去，为人类文化的发展作出贡献。

二、古典诗词与美

3000年的中华诗歌，既是3000年的诗史，又是中华民族的文化史、社会史和人类思想发展的灵魂史。历史证明，古典诗词的价值表现为：形式的价值，即“美的价值”；描写的价值，即真的价值；思想的价值，即启示的价值。

这个观点表述了对艺术的内容、形式有真、善、美的价值取向。

中国古典诗词真实地记载和反映了自远古始，中华民族生存、劳动、爱情、斗争以及民情、风俗、礼仪等方方面面的内容，保留了许多珍贵的历史资料，可以看做是中华民族发展的缩影，这是它的“真”的价值。

美的价值主要体现在两方面。其一，塑造了一系列的人物形象，这些形象表现了各个历史阶段的思想意识和社会风貌。如神话传说中女娲、大禹，他们的形象以及精神在中国文化中具有不朽的魅力，至今各种艺术形式中仍有表现。其二，创造了丰富多彩的文学内容，表达了不同时代的文人以及大众的心声，创造了现实主义和浪漫主义艺术方法。

从中国美学看来，事物的美并不单纯在事物的形式，而主要在事物的质以及所具备的符合人们精神品质的特点。远古万物有灵论占主导地位，古典诗词中日月山川、花草鱼虫都常作为神灵依附的

对象，人们对自然的认识首先处于“比神”阶段。先秦两汉，发展为理性化，人们对自然的认识受伦理道德观念的影响，自然物成了“比德”的对象，古典诗词中常表现和赞扬自然物所象征的道德精神，《管子·小问》中明确提出，物可比于君子之德，孔子欣赏山水是看到了山水的“德性”。孔子曰：“智者乐水，仁者乐山。”（《论语·雍也》）是用水的德性比聪明之人，用山之德性比仁爱之人。“岁寒，然后知松柏之后凋也。”（《论语·子罕》）孔子用岁寒喻乱世、事难、势衰，用松柏比君子坚贞的品德。诗文书画的审美俱以人格精神为主。言志的诗歌成为文学的正字，写意画成为最受青睐的绘画作品种类，形成了以“意”为贵的价值取向。《诗经》以自然物为比兴，《楚辞》以美人、香草喻正道忠臣，以后的文学作品也一直受到“比德”观念的影响。

重视古典诗词的气势、气概是古代文学审美的另一个特点，《易传》已经提示君子心须效仿“天行健”和“生生不息”的宇宙生命观，以“自强不息”的方式参与宇宙的变化，强调充实之谓美。从这一观点出发，古典诗词强调内容充实为美，杜甫诗是这种美的代表；与之相反，内容空洞的作品，尽管文辞华丽也不为美。在表现形式上追求气势，“气势”的潜隐与含藏又形成艺术的沉郁、劲健的风格之美。建安文学内容充实，气势慷慨，所以被赞为建安风骨，成为一种风范。

古典诗词的另一种审美的境界是“虚静”和“空灵”。本来只具有负面价值的“虚静”和“空灵”，在古典诗词中则被赋予了最大限度的意义。因为“唯道集虚……虚室生白，吉祥止止”（《庄子·人间世》），“圣人之心静乎！天地之鉴也，万物之镜也”（《庄子·天道》），只有“致虚极，守静笃”（老子《道德经》），才能使心灵一如明镜，映照万物，涵摄万象。哲学通过对“虚静”的发现，一方面以此作为“万物之镜”在人心内部开辟出一个审美的境界，另一方面又影响了中国艺术，使之积极利用虚白和空无构造有无相

生的灵动的空间，因为虚白恰如虚空，看似无一物，却充满着宇宙灵气。美学中的空间意识的最佳意象便是四处透空的亭子。正如古人欣赏的群山郁苍，群木苍蔚，空亭翼然，吐纳云气。元代画家倪云林每画山水总置空亭，表现亭下不逢人、夕阳澹秋影的荒寒寂寞。中国古典诗词的跳跃、联想，留下的空间，正似画中的空白，不是有待填充的背景，而是有意义的空间组织。

古典诗词还以生动的具象描写方式体现了中国文化的基本精神和中华民族的文化心理特征，体现了万物之“生姿”。中国艺术所表现的一切对象都要求活泼，化静为动，转实为虚，点枯为生，一切死僵之物与诗词创作绝缘。根本的目标是为了追求“活”所蕴藏的生意。生命是流转的，又是不断提升的过程，新生代替陈旧是一种创造精神的体现。承认宇宙、生命，主要是承认宇宙有一种精进力，即宇宙生生不息之精神。刘熙载把这一艺术思想在创作中的表现方法具体阐述为：山之精神写不出，以烟霞写之；春之精神写不出，以草树写之。在审美过程中，生机盎然成了人们判断艺术成败的基本标准，要求艺术表现事物生动的精神状态和性格特征。重视生命和生命的个性与精神成了中国艺术，尤其是诗、书、画、乐、园林等的基本特征，使苍茫的自然，充满着亘古不息的生命激荡。

与表现生命生息活态有重要关系的就是表现光明，多姿多彩的文学表现方法表现出阳光照射万物时的景象，形成了充实光辉的雄浑美，象征充实、圆满的境界。如王维的诗句“长河落日圆”具有通灵透彻的空明美，光明鲜亮的雅洁美，是作者以无尘的心灵去创造一个无尘的世界。这些表现光明的美是生命模式的一种诗意延伸。

文学一直被人们尊为“生活的教科书”，文学鉴赏为人们提供了一片广阔的自由审美天地，使人们能够在艺术中面对自身，反观自己。优秀的古典诗词都高度融合了艺术家对人类社会、自然、人生的深厚底蕴的观照和领悟；记下了人生的欢乐和痛苦，显示出生

命追求的坎坷、多难。鉴赏者在作品中能感受到一种生命的活力，能够领悟到出生命与情感的流动与起伏，自觉地观照人自身的生命活动。日本美学家厨川白村认为，欣赏者在艺术家所挂的镜中看自己灵魂的姿态。文学鉴赏表面上是人们进入作品，接近角色，沉浸意境，达到欣赏者对对象的认同。其实这一过程中人们面对的原本就是自身，是鉴赏者将自己平时积淀的感受和体验不自觉地对象化，即化入作品的假定性情境，在审美的观照中，实现对自己生命和生活的体验和肯定。古典诗词作为艺术家的精神创造物，在物化了他自己的个性、享受了他个人的生命表现的同时，也物化和表现了人的本质。

三、鉴赏古典诗词，培养创造品质

文艺心理学研究者认为，有意识美感的获得是指人们有自觉目标亦需意志努力去审美并获得的美感，例如参观画展、欣赏音乐、看电影、戏剧等。有意识美感分为两个层次：第一层次——感知美感；第二层次——联想与记忆美感；第一层次表现于鉴赏绘画、音乐而获得的美感；第二层次表现于鉴赏诗歌所获得的美感。

美术作品的形象性有显著特点，具有形象的直观性、确定性和可视性等。美术作品的艺术形象在空间有确定的形式并且是完全明晰的，可以直接为欣赏者的眼睛所把握，是视觉形象。音乐则可以直接作用于人们的听觉，通过声音对听觉器官的刺激产生愉悦等美感，甚至引起联想与想象。而古典诗词中的哲理是用语言文字表现的，不能凭感官直接把握，需要通过读者的思维，对文学语言的理解，对人物、环境、事件、情节的分析、综合、判断，产生联想与想象而完成鉴赏。歌德认为，造型艺术对眼睛提出形象，诗对想象力提出形象。

鉴赏诗词的过程，调动了记忆、联想、想象、思维、情感等众多的心理能力，形成主动的综合过程，是一种包括语义理解认识因素的形象思维活动，即再造想象的过程。再造想象，指按照语言文

字的描述或图样、符号、标记、模型等示意，在头脑中再现出与之相应的事物新形象的心理过程，不懂得文学语言所表达的深刻含义，自然就无法鉴赏文学作品并再造出作品描绘的形象。

创造想象开拓了人类文明的历史。再造想象在继承、传播、实践创造想象的成果，巩固与普及文明知识方面，发挥着广泛的造福人类的作用。再造想象能把符号变成头脑中的直观形象，如古典诗词作品，读者根据语言文字符号，再造出一个作品中展示的形象世界，使自己身临其境，获得美感。没有再造想象，诗词的语言文字就不能转化成具体的形象世界。

美国批评家艾狄生在 18 世纪就说过，一个人如想真能鉴赏一篇作品并能给予恰当的评价，他就得天生有很好的想象力。所谓“天生有很好的想象力”实际指鉴赏作品必备的知识结构和再造想象的能力。就审美结果看，再造想象中主体充分发挥能动作用所获得的形象，并不完全与创作者主观意图完全一致，一千个《红楼梦》的读者可以再造出一千个林黛玉。因为文字符号系统提供的审美对象本身具有多维性、朦胧性、含蓄性，即寓无限于有限之中，言外有意，弦外有音。再造想象要求主客体之间相互贯通、相互交融，达到和谐，有机统一为最佳境地。有些世界名著，由于审美主体缺乏相应的知识结构和审美心理结构，感觉不到“名”在何处，自然不能从中获得美感和知识启发。

创造想象以“独”、“新”为标志，再造想象以准确、再现为原则，但创造想象和再造想象彼此相互依赖、渗透。创造想象包含有再造成分，再造想象中包含有“创造”的因素，没有一定的“再造”能力，创造想象就难以进行；没有一定的“创造”能力，再造想象也是困难的。许多文学家、科学家往往同时兼有创造想象与再造想象两种能力。

想象是创造的枢纽，因为想象是一种超前反映，它能在知识不完备、信息不充分的情况下“跳过”某些一时难以越过的思维阶

段，设想出某种符合主体愿望的从未有过的结果。没有高度发展的再造想象和形象思维的能力，不仅文学家不可能创作出成功的文学作品，而且设计家、发明家也不可能设计出推陈出新的建筑、车辆、飞机等等。鉴赏古典诗词不仅使读者从中获得美感，而且培养了再造想象的能力，对培养创造能力也有直接作用。

审美活动是人的高级需要。以获得精神满足为标志，表现为对某种理想的追求，这并非仅指文学艺术工作者或者人文社会科学工作者，而且包括自然科学工作者。就创造素质而言，文学作品的创作和审美注重形象思维，自然科学的创造发明更注重逻辑思维，著名科学家、艺术家的两种思维能力均很强。

中国古代文学的创作思想、艺术方法、审美标准对中国其他艺术形式也有很大的影响。中国古代文论论画时常说：诗画同源。从画的创作过程看，首先要“立意”，然后才能动笔。构思活动基本上可以概括为三个环节：第一，从对生活的观察体验到美的发现；第二，内心视像的酝酿和孕育；第三，审美意象的形成。美术遵循的创作规律与诗的创作基本一致。从诗与画的审美特性来看，这“源”应该是“心源”，诗画都应“中得心源”，即直接出于诗人和画家独特的审美观念。表面上追求“诗中有画，画中有诗”，并不符合审美独创性的要求。正因诗、画具有审美独创性质，所以具有独创性和首创性的作品才能成为艺术珍品，才具有审美价值和历史价值。

中国古代艺术中早就有诗词与绘画结合的特点。汉代开始，或文学配合绘画，或绘画取材于文学作品，却各自保持独立性。唐代此风更甚，著名诗人王维创水墨山水画一派。王维的画《蓝田烟雨图》，苏轼题诗：“蓝田白石出，玉川红叶稀。山路原无雨，空翠湿人衣。”王维的画使人们一改喜爱金碧辉煌为崇尚清淡水墨。苏轼赞叹王维的画：“味摩诘之诗，诗中有画。观摩诘之画，画中有诗。”诗画结合创造出的意境一经苏轼点出，风靡古今，成为人们