

iCourse · 教材

唐诗艺谭

尚永亮 著

高等教育出版社

1307.22

927

iCourse · 教材

唐诗艺谭

TANGSHIYITAN

高等教育出版社·北京

内容提要

本书根据中国大学视频公开课“唐诗艺术”课程整理而成,旨在通过对情景、比兴、语言、立意、结构、剪裁、方法、意象、时空、声律、对偶等关目的梳理和解析,细化并深化读者对唐诗艺术的认知,了解唐诗作为“一代之文学”的一些特点。书中有作品的鉴赏,也有创作脉理的探寻,有感性的把握,也有理论的概括,但重点在于接近唐诗的审美本质,尽力探析并还原唐人的创作实态,让文学回归生命情怀,让经典滋养现代心灵。

本书以从易到难、去繁就简、深入浅出为编写原则,适用于高等院校开设的相关文化素质类课程,也可供社会学习者阅读学习。

图书在版编目(CIP)数据

唐诗艺谭 / 尚永亮著. --北京: 高等教育出版社, 2016.6

iCourse. 教材

ISBN 978-7-04-044473-5

I. ①唐… II. ①尚… III. ①唐诗-诗歌欣赏-高等学校-教材 IV. ①I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 309000 号

策划编辑 魏 然

责任编辑 魏 然

封面设计 李卫青

版式设计 童 丹

插图绘制 杜晓丹

责任校对 刘娟娟

责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 12.5
字 数 160 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2016 年 6 月第 1 版
印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷
定 价 26.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 44473-00

序

此书不看也罢，看了让我生气。要命的是，我像着了魔、中了邪似的，还一口气读完，读完后伤心又叹气。

为何生气？因何伤心？我讲了一辈子唐诗，居然没有一首比此书讲得好、说得深，所以越读越生闷气。此书欣赏唐诗作品新颖深透，倒也罢了，作者还把诗人的创作用心、立意运思、结构布局说得头头是道。比如罗隐的《西施》和《偶题》、杨巨源的《城东早春》、陈陶的《陇西行》、柳宗元的《江雪》和《与浩初上人同看山寄京华亲故》诸诗的立意构思，他哪能知晓？可就像是这些诗人曾托梦告诉过他似的，把那方法技巧、剪裁安排说得个原原本本、真真切切。其实呢，即使起罗隐们于地下而问之，他们也未必说得这么透彻明白。本来我对教学一向有些自信，但读了此书，自信心大受打击，故而伤心叹气，自叹艺不如人。

这本书是在课堂上讲出来的，不是在书斋里写出来的。书斋里写书，有从容的时间深思熟虑，字斟句酌；引经据典时，可以慢慢地查询检核。而课堂里讲出来的书，全凭腹笥学养，现场发挥，观点的提炼、文献的引证、结构的安排、语言的表述，都是脱口而出，无从斟酌。课前当然也可以写好讲义，上课时照本宣科；但照本宣科，缺乏课堂上特有的亲切自然与机智灵动。高明的教师，主要依靠平时的积累而现场发挥，即便是讲同一内容，每堂课讲的味道都不一样。对比作者另一本讲出来的书《唐诗艺术讲演录》，虽然主题相同，但这本书的面目却大不一样。此书知识点更集中，条理更分明，对诗作内涵

的阐释更深入，对诗歌艺术方法的总结更到位。读罢此书，可以见到作者学问的精进，学养的深厚，教学艺术的高超。

20世纪以来，讲诗法诗艺的著作不少，如钱锺书先生的《谈艺录》、袁行霈先生的《中国诗歌艺术研究》、周振甫先生的《诗词例话》、林东海先生的《诗法举隅》等，都是名著。但《谈艺录》和《中国诗歌艺术研究》是学术性的，对普通读者来说，显得高深；《诗词例话》和《诗法举隅》则是普及性的，力求简要。这本《唐诗艺谭》，则正介乎二者之间，既有很高的学术性，又有很强的可读性。它本来是大学课堂里讲给学生听的，且是面向全校开设的选修课。选课的学生有本专业的，也有非文学专业的，所以讲授的内容不宜太过专深，但又必须保证一定的专业水准。既要保持专业的学术性，又要让非专业的学生能听懂，课程的内容设计和课堂讲述的深浅度就要拿捏到位，做到深入而浅出。此书就可称深入浅出的典范。作者不是把简单的东西复杂化，而是把复杂深奥的东西简明化、条理化。此书跟《诗词例话》和《诗法举隅》不同，跟一般唐诗鉴赏辞典也不相同。鉴赏辞典虽然也重艺术欣赏，也会说到诗作运用的艺术方法，但有关这种艺术方法的来龙去脉、运用策略、艺术效果等都不大可能深入谈及。《诗词例话》《诗法举隅》虽然讲诗艺方法，也以作品为例，但艺术欣赏方面又讲得比较简略，精要之处，只能点到为止，不能展开。此书以艺术欣赏为支撑，以艺术方法为旨归，艺术欣赏讲到得意之处，尽情挥洒，或横向比较，或纵向挖掘，诗艺诗法在具体语境中得到圆融有机的呈现。读完此书，不仅能让我们理解诗人的艺术匠心、作品的艺术魅力，也能让我们了解种种创作方法的来龙去脉及其艺术效应。

本书作者尚永亮，“江湖”上有好多他的传说，我这里只晒晒我跟他的关系。我俩的认识，缘于文字交。《文学遗产》1991年第2期

同时刊载他和我的博士论文摘要，我们由此相知，却无缘相识。1996年，在山东大学召开袁行霈先生主编的《中国文学史》教材编写会议，永亮和我作为作者有幸参与；会上两人一见如故，十分投缘。当时他已是陕西师范大学的博士生导师，而我则是湖北大学的普通教授。次年7月，我承乏主持湖北大学人文学院事务，想创建博士点，就力邀永亮加盟，以壮大实力和声威。从有博士授予权的部属重点高校来到没有博士点的省属普通高校，这在当时是很有些屈尊意味的，可他却毅然南下，给我壮胆助威。从此，湖北大学中国古代文学的学科建设风生水起，引人注目。1999年，湖北大学因一场选举风波，我被裹挟进去，不得已选择离开。于是应武汉大学文学院院长龙泉明教授的热情邀请，和永亮一同上了珞珈山，并且比邻而居，从此朝夕相处。他有新作，总是给我学习，让我提意见；我草就论文，也总请他印可斧正，往来之间，时得切磋之乐。

几年后，龙院长不幸病故，永亮由副院长接任院长。他当院长后，我暗自庆幸。何也？只因当初我俩认识时，学问齐头并进，自我感觉跟他的学问可以打个平手；不料他趁我忙于湖北大学文学院事务而无暇顾及学问时，屏心静气，埋首书斋，沉潜学问，一日千里，让我追之不及。当时为了拉拉他的后腿，我想法子给他安上了一个“主任”的名头，想让他在学问上分分心，免得把我甩得太远。什么“主任”？人文试验班的班主任也！他说这是他平生做的第一个“官”呢，做得可起劲了，深得班上学生们的爱戴。可这巴掌大的“官”，还是挡不住他学术前进的步伐，我的学问仍在原地踏步，他却是加速度前行。这回他当了武汉大学文学院的院长，我就想，他的学问也该搁置一下，趁他搁浅之时，我就可以撒欢跑上一程，以缩小差距了。可谁知这老兄并不理会我的私心，两手兼顾，游刃有余，一方面把学院的管理工作做得红红火火，另一方面学术研究也照样精进不已。更

可气的是，他居然急流勇退，干了三年院长，在大得学院师生称颂之时，却主动撂挑子、甩帽子，自我贬谪，不干院长了，专干学问，又让我的如意算盘落了空。学问赶不上，倒也罢了，心想教学你得让我出一头地吧。可万没想到，这教学又输他一着。我讲课，虽然有点激情，也有点幽默，但严谨性、学理性多不及他。两着皆输，能不羡慕忌妒恨吗！平时不好意思听他的课，这回从头到尾读完他的讲课实录，收获多多，启迪多多。我今后的教学或许因此而有点长进。这般想来，心中又由气而喜、转恨为谢了。

喜、谢之余，写下这篇算不得“序”的短文，权当是一名粉丝（“亮粉”）的投名状吧。

王兆鹏

2015年4月5日

目 录

一	“一代文学” 话唐诗	1
	数量与质量	2
	作家与作品	3
	受众的助力	7
	唐诗与宋诗	12
二	情景合一.....	17
	触景生情与移情于景	19
	情景互藏其宅	23
	哀乐正反为用	25
	真情与真景	28
三	比兴互用.....	32
	比类虽繁， 以切至为贵	33
	比喻的主要类型	36
	借物起兴与比兴寄托	38
	从比兴到象征	42
四	语言经营.....	48
	语序自由的多元组合	49
	诉诸视觉， 色彩鲜明	52

明快与含蓄	55
字法与句法	58
五 立意构思	64
意须隐曲	65
变换视角	69
迁想妙得	72
抑扬见意	75
六 结构安排	78
布局之法	79
起承转合	84
思无定位	89
一波三折，曲尽其妙	91
七 剪裁取舍	95
以一总多	97
抓取要点	100
寓问于答	102
空白与缺省美	105
八 方法巧施	109
收缩聚焦式	111
发散扩张式	114
反向推进式	117
从对面写来	119
九 意象熔铸	125
言、象、意的关系	126

象喻性意象	128
描述性意象	132
意象的隐秘性与朦胧性	134
十 时空表现	141
空间描写	142
逝水与时间	146
落花与时间	149
心理时空	151
时空的交融	154
十一 声律特质	158
近体诗的特点	159
声律举证	163
近体诗的嬗变	166
近体诗的文化意蕴	169
十二 对偶妙用	172
对偶的源起	172
对偶的分类	174
对偶的工、宽、正、反	176
对偶的功用与变化	180
后 记	187

“一代文学” 话唐诗

爱课程网—视频公开课—唐诗艺术—唐诗艺术概论

唐诗在中国文学史上占有什么样的地位？唐诗艺术成就是怎样取得的？唐代有多少诗人？现存诗多少首？其中哪些诗人创作量最高，诗名最大？唐代帝王对诗人、诗歌是什么态度？广大受众是如何追捧明星诗人的？唐诗不同时段各有什么特点？唐诗和宋诗的主要区别何在？这一讲为你回答这些问题。

大家知道，中国是一个诗歌的国度，而唐诗则是这个诗国的巅峰。我们提起唐代，首先想到的文学样式，大概就是诗歌；而一提起诗歌，也会不由自主地想到唐代。如果从中国诗歌的发轫期《诗经》时代算起，我们已经有了三千多年的诗歌发展史了，而唐代，便正好位于这一诗史的中间阶段。一方面，它继承了此前诗歌创作的丰富经验，涌现出大批分布于社会各阶层的诗作名家；另一方面，它又是一个国力昌盛、文化兼容、充满活力的时代，这两大方面的有机结合，给唐代诗歌创作提供了极为广阔的开展空间，并快速走向繁荣，使诗歌成为有唐一代最具代表性的文学样式。用王国维先生的话说，唐诗乃是足以与楚辞、汉赋、六朝骈文、宋词、元曲并列的“一代之文学”（《宋元戏曲史·序》）。

下面，我们分别从唐诗的数量、质量、作家、作品、接受情形、发展历程、艺术特点几个方面，对这“一代之文学”作一个匆匆的概

观，为进一步了解唐诗艺术作一个铺垫。

数量与质量

要了解唐诗的繁荣，不妨先看一下唐代的诗人数和存诗量。

唐代的诗人数和创作量，人们统计各不一样。一般认为，唐代有两千四五百位诗作者，有四万五六千首诗作。这个说法对不对呢，应该说是不准确的。据我建立的唐诗数据库的统计，现存的唐五代诗歌的作者数是3 200多人，现存的唐诗作品量是50 400余首。当然，这只是现存的，唐代有相当一批诗人和诗作都湮没了、逸失了，所谓的“流落人间者，泰山一毫芒”，说的就是这种情况。所以我们在无法确知其原始数量的情况下，只能按照现存的这个作者数和诗作量，来作一个概略的观察。

有比较才有鉴别。拿什么做比较呢？拿唐代以前的诗歌创作来做比较。我们知道，唐代以前，从东汉一直到隋，总共是八个朝代，在文学史上，习惯上将之称为八代。这是一个较长的历史时段，历时约600年。在这样一个长时段里，存有的诗歌作者数610多人；存有的诗作量共有5 790余首。这就是说，八代以600年的时间，产生了大约600多位诗作者，5 700多首诗作，而唐五代以300多年时间，产生了3 000多位诗作者，50 000多首诗作。两相比照，差距非常明显：唐代的作者数是八代的5倍，而作品量几乎已是八代的10倍。由此看来，300多年的时间，竟有这样庞大的作者数和作品量，唐代诗歌确实可以称得上繁荣了。换句话说，唐诗的繁荣首先得力于数量上的支撑。

当然，作品量多，不见得作品一定就好，就一定有质量。但是，据我们的考察，作品的质量和作品的数量，还确实存在着一种正比例的关系。比如，唐代写诗最多的作家是中唐的白居易，白居易现存2 800余首诗。第二位是大诗人杜甫，杜甫现存1 450余首诗。第三位就是诗仙李太白了，李白写了1 050余首诗。唐代诗人中古今公认的前三甲，在创作量上也名列前三位。这么说来，从作品的数量，还确实可以看出它与作品质量间存在着一种正比的关系。某种意义上，是数量与质量的结合，推动了唐诗创作持久的繁荣。

作家与作品

了解了数量、质量及其与唐诗繁荣的关系，接下来要讨论的一个问题，就是从唐诗的作家和作品，看其与唐诗艺术成就的取得，有一种什么样的关系。

唐代诗作者极多，今天所见到的这些作者，恐怕远非唐代作者的全貌，唐代是上自帝王，下至布衣，连同那些闺中的妇女，很多都可以写诗，简直就是一个诗歌的天地。范文澜先生曾经说过：唐朝文人几乎无人不是诗人。这话是不错的，诗歌已成为唐人生活中的一部分了。而在这样的一个几乎全民皆诗人的创作氛围里，我们特别要关注那些一流、二流的大诗人，这些诗人，可以说是唐诗创作的中坚。从初唐四杰、沈佺期、宋之问、陈子昂，一路数下来，到盛唐的李白、杜甫、高适、岑参、王维、孟浩然、王昌龄、王之涣，再到中唐的韩愈、孟郊、白居易、元稹、刘禹锡、柳宗元，一直到晚唐，号称“小李杜”的杜牧、李商隐，名家辈出，几乎是不绝如缕。有了这样一批

诗人，首先就使得诗歌创作的质量得到了根本的保证。

同时，这样一批作者的创作态度，也是极为认真的。杜甫曾经有一句诗这样写道：“吾祖诗冠古。”（《赠蜀僧闾丘师兄》）杜甫感到很骄傲，说我的祖父杜审言写的诗，可以为古来诗人之冠，给他极高的评价。杜甫在他儿子生日那天还写过一首诗，其中有一句：“诗是吾家事。”（《宗武生日》）说诗就是他们这个家族的事业，把作诗、作好诗视为自己追求的目标，可见，他的创作态度是何等认真。杜甫不仅作诗态度认真，而且还非常刻苦。他有很多关于作诗的名言，如人们熟知的：“为人性僻耽佳句，语不惊人死不休。”（《江上值水如海势聊短述》）“孰知二谢将能事，颇学阴何苦用心。”（《解闷十二首》其七）总之，就是苦学，苦吟，下苦工夫。杜甫说他创作之后，是“新诗改罢自长吟”，把诗写完了，反复地吟诵，看它的平仄是不是工稳，看它的声韵是不是到位，看它的意思是不是准确。到了晚年，杜甫的诗歌已达到了纯熟之境，用他的话说，便是“晚节渐于诗律细”（《遣闷戏呈路十九曹长》）。可以说，这是杜甫对自己后期创作的一个恰当的总结。

杜甫像

李白像

与杜甫相关，另一个大诗人李白写诗就比较潇洒。杜甫的典型风格是沉郁顿挫，可是李白写诗呢，则是飘逸，是浪漫，是壮美。杜甫写诗有时显得很苦，而李白开口就是诗，好像激情就在自己的胸中涌动着，不吐出来就会觉得不畅快。所以我们读李白的诗，总是有一种激情的喷涌和振奋人心的力量。台湾著名诗人余光中先生写过一首《寻李白》的诗，其中有这样几句：“酒入豪肠，七分酿成了月光，余下的三分啸成剑气，绣口一吐，就半个盛唐。”换句话说，是浪漫的激情和青春的朝气，成就了他那跨古凌今的锦绣华章。类似于杜甫和李白这样不同风格的诗人非常之多，这些风格各异的诗人在唐代不同时期的诗坛上纵横驰骋，就营造了整个唐诗极为绚丽多彩的洋洋大观。

唐诗创作到了中唐以后，还出现了一批苦吟的诗人。这些诗人虽然在境界上不及李杜来得大，但是他们那样一种刻苦、认真的程度，恐怕还远有过之。孟郊是比较早的苦吟诗人，他描述自己的作诗状况是：“夜学晓未休，苦吟神鬼愁。”（《夜感自遣》）更著名的是贾岛，贾岛写诗真是很刻苦，有时为了一个字也要反复推敲，像大家熟知的“僧敲月下门”中的“敲”字，先写成“推”，又改成“敲”，到底用“推”好，还是用“敲”好，他犹豫不定，反复思考，据说还因此误撞了京兆尹的车驾。在《送无可上人》“独行潭底影，数息树边身”两句诗下，他自注说：

二句三年得，一吟双泪流。

知音如不赏，归卧故山秋。

短短两句诗，从构思、修改到最后定型，竟花费了三年时间，其

中的甘苦，只有自己知道，所以放声一吟，两行泪水就流下来了。与贾岛的诗意相似，卢延让在《苦吟》诗中说：“吟安一个字，拈断数茎须。”方干《贻钱塘县路明府》诗说：“吟成五字句，用破一生心。”杜荀鹤的《苦吟》诗说得更彻底：“世间何事好，最好莫过诗。……生应无辍日，死是不吟时。”我们细细体悟一下这些诗句，不难发现，诗人们真是将诗歌创作视作了自己生命之所系，把写好诗当成了他们人生中第一等的大事。在这样一种创作心态下，如果产生不了精美的诗篇，岂非咄咄怪事！

由于唐代诗人或纵情吟唱，或苦心创作，优秀作品非常之多，以至我们随口就可以吟诵出一些经典的名句。比如写景：“春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明。”（张若虚《春江花月夜》）写友情：“渭北春天树，江东日暮云。何时一樽酒，重与细论文。”（杜甫《春日忆李白》）写怀古：“人世几回伤往事，山形依旧枕寒流。今逢四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。”（刘禹锡《西塞山怀古》）写送别：“扬子江头杨柳春，杨花愁杀渡江人。数声风笛离亭晚，君向潇湘我向秦。”（郑谷《淮上与友人别》）读着量这样的诗句，不需要知道作者的名字，我们都可以受到诗歌艺术力的那种感召，由此进入历史现场，为之兴奋，为之感伤，为之动情，为之落泪。在唐代，类似这样一些富于感染力的诗作，不是几篇，几十篇，几百篇，而是更多，在这种情况下，诗歌创作想不繁荣都难。

在诗歌中讨生活的唐代文人，把他们的艺术才情全部地挥洒到了诗歌创作之中。他们在俗世生活中，感觉到了人情人性的美，同时，又赋予俗世生活一种审美的情调，从而把它提升了。从这个意思上来讲，我们说，唐代诗人的生活，应该是一种诗化的人生；唐代的诗歌，应该是一件件精美的艺术品。借用南宋诗评家严羽在《沧浪诗话》中

的一段话来说，就是：“如空中之音，相中之色，水中之月，镜中之象，言有尽而意无穷。”严羽这段话是评价盛唐诗人的，但是把它推广开来，也适合整个唐代优秀的诗篇。

受众的助力

唐代诗人众多，受众更多，在各个社会阶层都存在着非常庞大的接受群体，这些接受群体的存在，对唐诗的创作和质量也起着非常关键的作用。

以前人们在谈唐诗繁荣的时候，曾提出几条原因。有人认为诗歌从先秦，经汉魏六朝，发展到唐代，已经积累了非常多的艺术经验，所以唐人接续前人，作进一步推进，就水到渠成地达到繁荣之境了，这是一个原因。还有人认为，唐代实行科举考试，因为科举考试要试诗赋，所以唐人就着力于为诗，这也是一个原因。又有人认为唐诗的繁荣得力于统治者的提倡。因为当时不少帝王喜好诗歌，有的还会作诗，像唐太宗、唐高宗、武则天、唐玄宗、唐德宗，一直到晚唐的唐宣宗都能写一手好诗。这些帝王身体力行，对诗人们自然是一种感召。比如初唐时期的武则天因为喜诗，还别开生面地搞了一场诗歌锦标赛，让朝廷中能诗的大臣都去写诗，看谁写得快，写得好，然后赏给他一副锦袍。结果有一位叫东方虬的诗人，把诗歌写成交了上去。武则天一看，说写得还行，交得也比较早，把锦袍就赏给他了。过了一阵子，宋之问也写成了，交上去，武则天一看，虽然交得晚了一点，但是他的水平比东方虬还要高，于是就把那副锦袍给夺了过来，重新赏给了宋之问。你说像这样的一些活动，不正是刺激诗歌创作的