

诗歌

创作与品赏百法

臧克家题

张其俊 著

中国青年出版社

诗歌创作与品赏百法

张其俊 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

诗歌创作与鉴赏百法/张其俊著. —北京:中国青年出版社,
1996.5

ISBN 7-5006-1977-4

I. 诗… II. 张… III. ①诗歌—创作方法②诗歌—鉴赏—
方法 N.1052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 09334 号

*
中国青年出版社出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

河北遵化胶印厂印刷 新华书店经销

*
787×1092 1/32 17 印张 300 千字

1996 年 5 月北京第 1 版 1998 年 6 月北京第 2 次印刷

印数:5,001—10,000 册 定价 17.00 元

内 容 提 要

这是一本讲解诗歌创作技巧与品评鉴赏方法的知识读物。全书分为九大类，即：意象·造型、意境·移情、意旨·旨趣、辩证表述、婉曲表达、意脉·结构、词语·修饰、风格·体调、别体·别趣等。下列百余个小标题，按“一题一法”的原则，广泛联系中国古典诗、词、曲中的名篇佳句，生动而具体地诠释诗歌的各种艺术表现技巧。本书可谓集众家之法而自成体系，且多有发微和创新，融学术性与趣味性于一体，雅俗可以共赏。诗歌爱好者若能深谙诸法，得其旨趣，则创作与鉴赏水平也将得到提高。

序

朱靖华

当我刚刚翻阅《诗歌创作与品赏百法》(以下简称《诗法》)的“目次”时,即发现张其俊先生是一位敏于发现、锐于创新的学者。其“目次”显示,他系统搜集整理、阐发我国古代诗词曲中诸多艺术表现技巧,分为九大类、一百三十多种手法,可谓详备周全、自成体系。在我国较早的诗论品赏著作中,较为完整者的晚唐司空图的《二十四诗品》,其为数不过二十四种;兹后而今,对诗词曲探艺者也复不少,但他们最多不过数十种手法的品赏而已。

我深深懂得,在数千年的时间跨度上,从浩如烟海的诗词曲作品中,披沙拣金地摘取一百三十多种具有特征性的表现视角和艺术手法,实在不是一件唾手可得的事情。很显然,其俊先生除了需要有艺术感受的锐敏力外,更需要具有渊博的学识和宏富的实证资料做其后盾。仅此,我已可以窥知他的“十年寒窗苦”的治学韧力了。

再说,科学地摘取具有特征性并带规律性的诗法艺术,其发现既难,解释并兼达其三昧则更难。在《诗法》中,我们

看到其俊先生不仅有则必择，择焉必精，还能神游于艺，剖其根源，别抒心得，使诗人心源千载如接，此苟非深于诗艺者，是不得洞见古诗作法之蹊径也。

其俊先生的创造性，还表现在他对诗家所已言者，他申言之；未言者，他则创言之，使古来论诗之道，莫不备于斯，更非易事。如在“申言”方面，古人提示诗词之“炼眼”者颇多，但深探其多方表现特点者却寡少。其俊先生以“从何炼起”着眼，分别从炼意、炼真、炼新、炼活、炼藏等诸方面做了新的探索；即使对那些老生常谈、司空见惯的“理趣”说，他也能触类引伸，详明厘辨，醒人耳目。如他分门别类，逐一探寻了咏怀诗理趣、咏物诗理趣、山水诗理趣、咏史诗理趣等的各自表现特点，具有启发意义。还不止此，其俊先生更从“理趣”推及到“情趣”、“谐趣”诸方面。他在“情趣”中分析了“景中情趣”和“事中情趣”的区别；而在“谐趣”中则更做了酣畅淋漓的发挥。他细致入微地论证了讽喻型谐趣、自嘲型谐趣、戏谑型谐趣等手法，令人眼界洞开。更有甚者，其俊先生还能把前贤所“未曾言”者予以发现和开拓，如“反喻”、“消长”、“分解”、“以意造型”、“以象造型”等诸章，就是作者探幽寻隐、百尺竿头更进一步的创新所得。清代刘熙载《艺概·诗概》曾有云：“盖比（喻）有正而无反。”作者却从最早的诗歌总集《诗经》的《柏舟》（邶风）中即发现了“反喻”的例法：诗中的女主人公是一位在家庭和社会都饱受欺凌的姑娘，她为了抒发自己的忧情和矢志不移的心绪，处处从反面设喻：“我心匪鉴，不可以茹”，“我心匪石，不可转也”，“我心匪席，不可卷也”。这种通过对用来作比的事物的否定，以进

一步说出作比事物所具有的特性和功能的方法，往往较之正面设喻更为有力，更具激情，更能扣人心弦。“消长”虽与“旁插”有类似之处，但却有“旁插”所不能取代的地方，作者也做了具体论述。再如白居易的长篇叙事诗《长恨歌》和《琵琶行》，其写法已从叙事转向抒情，情节故事较为简单，更不易刻画人物性格，但白居易却能着眼选取最能体现性格的主要特征的一个侧面进行显现。在《长恨歌》中，他刻画唐明皇形象，是侧重心理描写，形成“以意（情思）造型”法；在《琵琶行》中，则侧重描画琵琶女的声像，从而烘托渲染出人物性格的内心世界，形成“以像造型”法。这种删削繁冗枝叶以突现主人公性格主要特征的艺术技巧，反而给读者留下更为鲜明深刻的印象。其俊先生在这些开拓和创新的论述中，或深掘细剖，或妙机其微，并皆深入浅出，发人深思。

其俊先生为了增强《诗法》的可读性和接受性，在写作方法上也注重了如下特点：

之一，寓解释于品赏中。对诗法的解释，明在理论探讨，但却从作品欣赏的角度写起。这就使读者在不知不觉中得到理论的熏陶。如“刷色”章，作者选用了苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》词中“遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，强虏灰飞烟灭”的句子进行欣赏。他先向读者进行反诘，以引起兴味：此句“若按词中常规意脉，理当于‘遥想公瑾当年’之后紧接‘雄姿英发’。作者为什么在两句中间插上‘小乔初嫁了’这句与上下文似乎并无多少关联的话呢？这的确是险笔，也是妙笔。”其俊先生接着品赏说：“作者故意把周瑜与小乔度蜜月的时期安排在‘赤壁之战’的这

个关键时刻，是另有用意的。其实，周瑜指挥赤壁大战时三十四岁，与小乔已是结婚十年、儿女成行的‘老夫老妻’了，谈何‘初嫁’？！但一经苏轼在词中作了这么一番‘刷色’，便使得英雄人物顿时生辉、大放异彩！”其俊先生十分懂得，通过这种与读者共同欣赏的方式，便轻而易举地把“刷色”的理论形象而生动地传达给对方了。这种循循善诱的晓喻方法，恰是《诗法》写作的独到之处。

之二，寓诠释于创作中。诗法，原本就是创作技巧的理论概括，故其俊先生多从创作角度来诠释诗法，从而增强了它的认知性和应用性。如《诗法》在诠释“意象”这个概念时，便是从创造过程来展现其本质含义的。其俊先生说：“意象乃是客观的‘象’映入诗人的大脑，再渗透诗人主观的‘意’（情思）的色彩作能动地反馈”，这意中之“象”，包括了物象、事象、自然现象和心态的虚象，“诗人们总是根据自己特定的创作意图，在自己头脑的‘万花筒’里对一连串的意象进行定向筛选、拼接与组合，从而创造出千姿百态的诗的形象、诗的意境来，并隐含或包孕着诗人的情思意趣。”这就巧妙地阐发了创作中种种不同意象的来源和形成的过程，给人以联想和有益的借鉴。

之三，观点与实证紧密结合。《诗法》决不空谈诗法理论，而是屡屡引证诗人的名句，以引导读者形象地理解各种诗法艺术的特征。这不仅避免了枯燥的说教，更使读者如“千载而下犹如亲其笑貌”般体验到古人诗法的特质方面，显得既科学求实，又生动亲切。

之四，冶中外古今诗法于一炉，成一家之言。其俊先生

为适应当前改革开放的大环境,除了以系统整理阐发我国古今诗论词论中的诸多诗法、词法为主外,还特意借鉴欧美(诸如现代派中意象派等)的某些诗法,将其嫁接过来用于品鉴古今的诗词,以开扩读者的视野。如“意象叠加”就是借用了英美意象派领袖埃兹拉·庞德创造的一个术语 Super position。庞德的代表作《地铁车站》诗云:“人群中这些面孔,幽灵一般显现/湿漉漉的黑枝条上的许多花瓣。”其诗将“花瓣”这一意象,经过幻化,当即又叠加在“面孔”这个意象上,使之交融渗透,造成一种复合的意象表现,并且互成“花瓣”与“面孔”的比喻关系,从而增强了诗的形象表现力。但是,细一品味,庞德这种“意象叠加”法,不正与我国古典诗歌名句“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”(杜牧:《赠别》)的诗法技巧相映成趣吗!怪不得庞德自己就曾说过他的“意象叠加”法实是从中国古典诗歌中学来的。看来并非虚言。

我还想就“品赏”本身谈几点与张先生“共识”方面的看法,或者这也可期望读者同时得到对《诗法》其书的共识。

其一,“诗不可无品,无品不可以为诗,此《诗品》之所作也。”这是清代杨廷芝所写《二十四诗品浅解小序》中的几句话。我想《诗法》之创意,同样也在于此。记得其俊先生曾对我说过:“我有意撇开有关诗词曲律之类的‘死法’,而偏重于‘活法的运用与品赏’,注重探微拾趣,力图揭示其中某些带规律性的东西。”我以为这对读者阅读《诗法》是十分重要的。诚然,作诗不可无法,但也不可拘泥于法。记得明代李东阳《麓堂诗话》曾精辟地指出道:“律诗起承转合,不可无法,但不可泥。泥于法而为之,则撑柱对待,四方八角,无圆

活生动之意。然必待法度规定，从容闲习之余，或溢而为波，或变而为奇，乃有自然之妙，是不可强致也。”这大概就是其俊先生强调“活法的运用与品赏”的含义所在吧！

其二，诗词的语言，往往是多义的，因而与此相关联的艺术技巧，也往往是多角度的，不可单一认知某一技法而囿于一法。如前举《诗经·柏舟》的“反喻”法，既可从“反喻”法加以认知，同时也可从映衬、对比角度加以品味，而且此诗还往往被人看作“以实写虚”的技法，说明比喻可把看不见摸不着的抽象思绪通过实物表现出来，显得既形象具体而又生动活泼。所以其俊先生在其“意象”诸法之后，另立“意象诸法间的区别与联系”一节，在“意境”诸法之后，又另立“意境与移情”一节，我揣摩其作意，当与此事有关。

其三，诗词曲是一种文学创作，它的艺术表现手法应属于形式美方面，而任何作品都不可能脱离其思想内容和它所产生的社会生活而孤立存在，如诗词曲中的“形象”、“意境”本身，就是作家主观观察和客观实践的统一，即内容与形式的统一的产物。我觉得其俊先生在论述中时而有提醒读者注意这一方面，如他在“时空交错”章中强调指出说：“作家总是在特定的文艺作品中，对特定时空领域里的社会生活作典型化的艺术反映。而在抒情诗中，更侧重于表现抒情主人公在特定时空领域里对周围环境的典型感受。”所以，诗词曲中的时空交错，虽“系指诗词中对时空具象的描叙参差交互而错落有致，以增强和扩展诗词中意象和意境的立体感与层次感”，但同时它更要“充实与开拓诗词旨趣的深度与广度，还有助于鼓动和托起读者想象的翅膀”，

深化人们的感受。我以为这些提示都是十分必要的。

其四，读者从《诗法》中不但可以获得诗法的借鉴，更可获得审美的感受。因为“诗法”总是与审美紧密相联，任何一个鉴赏者都会对其审美对象发生共鸣并有艺术再创造的过程。既然其俊先生力图把诗法研究、作品分析与审美鉴赏融为一炉，那末，他在发掘诗词曲的美学内涵中，必然会在较高的层次上，对读者提高其诗词曲审美能力和获得美感经验方面有所启迪和帮助，因而《诗法》一书往往溢有弦外之音，即当读者沉浸在优美的艺术境界之中时，会从中受到潜移默化思想熏陶，起到陶冶性情的积极作用。

1991年11月2日于
北京中国人民大学宿舍

代 序

丁永淮

那时节，在武昌桂子山校园里，我们都很年轻。我，他，同另外如今也在高校执教的一位，都以诗为自己的第二生命。

我几乎天天写诗，他们二位虽说不上天天写诗，却也是经常写诗。但我们几乎天天谈到诗。

弹指一挥间，三十余年已成为过去。

我已几乎不写诗了，偶而写点文学评论或其他方面的杂七杂八的文字；那位远在天之涯的韦秋同君也已不写诗了，教他的文学课去了。而嗜诗成癖的其俊君却于教授他的唐宋文学之际，仍然在吟哦着律、绝、长短句，同时研究起诗歌的创作品赏法来了，而且富有创见性地写出了这么一部著作《诗歌创作与品赏百法》。

这部著作从酝酿、写作到成稿，历时数载，备尝艰辛。小屋里彻夜的灯光，灯光下凝神的苦思，寻觅资料的困涩，稿纸上滴落的汗水，作者不说，我们也可以想见。他偶尔来我这里小坐，谈的却是欣喜之情和思考的所得，似乎没有困苦

二字。我庆幸这么一部认真的有价值的著作终于能冒出来，庆幸它终于有机遇同广大读者见面！

就我的印象，这部著作在内容上汲取了前人的研究成果而又有自己的创见；在体例上有同类著作的优点而又避免了它们的毛病，自成一体；在叙述表达上言简意明，中心突出，论证结合，学术性与普及性相结合，雅俗共赏。我相信这部著作会受到诗歌创作和品赏者的欢迎的！

1992年1月29日春节前夕于黄州

作者简介

张其俊笔名崎峻。

湖北黄梅人。1959年毕业于华中师范学院(即今华中师范大学)中文系。长期从事古典诗词的教学与研究,现为中文专业教授。系中华诗词学会、中国唐代文学学会、中国苏轼研究会、中国散曲研究会及地方作协等会会员;东坡赤壁诗社、黄冈文学研究会理事。系《诗词曲赋名作鉴赏大辞典》撰稿人之一。常有诗文发表。诗词创作已被收入《中华诗词》、《全国诗社诗友作品选萃》、《荆楚诗词大观》等多部诗集。

目 次

【一】意象·造型类	(1)
一、 意象叠加	(5)
二、 意象脱节.....	(11)
三、 意象组合.....	(15)
四、 意象并列.....	(19)
五、 意象切割.....	(23)
六、 意象密聚.....	(24)
七、 意象示现.....	(26)
八、 全意象.....	(32)
九、 意象造型.....	(35)
十、 刷色.....	(40)
△ 意象诸法间的区别与联系	(42)
【二】意境·移情类	(46)
一、 情景神会.....	(50)
二、 景中寓情.....	(53)
三、 以景结情.....	(58)
四、 缘情写景.....	(61)

五、 因情设景	(66)
六、 直抒胸臆	(70)
七、 比附兴喻	(74)
八、 曲径通幽	(80)
九、 人格物化	(86)
十、 化物为人	(90)
△ 意象·意境·移情	(94)

【三】意旨·旨趣类	(97)
一、 反说	(99)
二、 反起	(102)
三、 反结	(103)
四、 结穴	(106)
五、 余音绕梁	(108)
六、 白描	(112)
七、 挪展	(116)
八、 烘托渲染	(121)
九、 借古讽今	(124)
十、 情理相惬	(127)
十一、 特征显示	(130)
十二、 诗词炼眼	(136)
十三、 独辟蹊径	(146)
十四、 理趣	(150)
十五、 情趣	(157)

十六、谐趣	(161)
十七、禅趣	(165)
△ 理趣·情趣·谐趣·禅趣比较	(168)

【四】辩证表述类..... (169)

一、矛盾修饰	(171)
二、以小见大	(175)
三、以动显静	(180)
四、化静为动	(183)
五、欲擒故纵	(187)
六、一张一弛	(191)
七、奇正参伍	(194)
八、用常得奇	(199)
九、反常合道	(203)
十、疏密有致	(208)
△ 张弛与疏密	(212)

【五】婉曲表达类..... (213)

一、点化	(215)
二、翻叠	(220)
三、消长	(223)
四、旁插	(226)
五、归谬	(228)
六、趋同	(230)