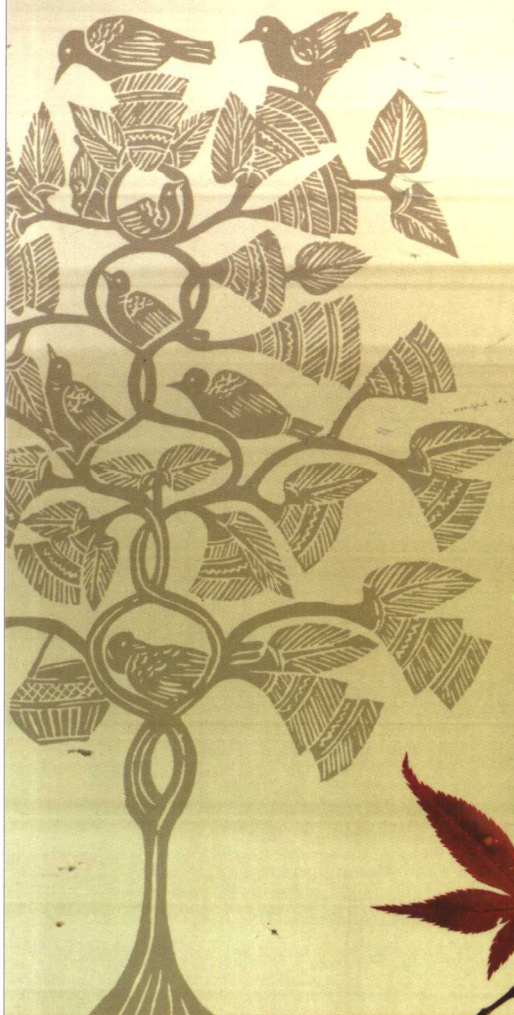

文津出版

大專院校 通識叢書

【詩心的尋索】

黃雅莉◎著

詩
心
的
尋
索

黃雅莉 著

文津出版社印行

國家圖書館出版品預行編目資料

詩心的尋索 / 黃雅莉著. -- 初版. -- 臺北市
：文津，2002[民 91]

面；公分. -- (大專院校通識叢書)

ISBN 957-668-695-4(平裝)

1. 中國詩 - 評論

821.8

91015953

· 大專院校通識叢書 ·

邱鎮京主編

詩 心 的 尋 索

黃雅莉 著

發行者：邱 家 敬

出版者：文津出版社有限公司

地址：台北市106建國南路二段294巷1號

E-mail: twenchin@msl6.hinet.net

http://www.wenchin.com.tw

電話：(02)23636464 傳真：(02)23635439

郵政劃撥：00160840（文津出版社）

登記證：行政院新聞局局版台業字第5820號

初版：二〇〇二年十月一刷

ISBN：957-668-695-4

定價：430 元

自序

人生活在物質的空間，但必須尋求精神的空間與心靈的世界。時間的鏡面，任何投影，只是一片霎時回映的雲煙。一年又走近一個驛站，季風一目十行讀亂了我們慘淡經營的人生，縱然無奈，誰能把查去的找回呢？正因為生命有限，一去不復返，唯有文學與藝術，能帶領著我們追回曾經有過的感動與體驗。

當夜深人靜，案前林下，一卷詩書在手，古往今來，交流感應，神遊於古人的心靈世界中，想到杜甫因床頭屋漏無乾處而長夜不眠，想到李白因懷才不遇的孤獨而來到花間月下獨酌，似乎聽到阮籍夜深不能寐而起坐彈琴之聲，聽到李商隱在深秋的夜晚，側耳傾聽蕭瑟的秋雨敲打枯荷，體味這單調而淒清的聲音所形成的，意境與情韻。詩人們聽風雨過清明，字字句句皆是生命的律動，心靈的歌唱，一點一圓寂，一滴一世界，點出寧謐、滴出靜寂。

靜寂已在我們生活裡天亡；叫囂總是很豐富的。白晝時，它橫行在每一條街衢，我們往往設法逃避它的追捕。如果還能稱之為享受的，恐怕只有此時此刻——當市聲死去，靜寂中聽夜的獨來獨往，認識孤獨與寂寞乃廉價而適意的享受。詩人是真心的，真感情才是詩歌的血脈來源，我在字裡行間分享了那一縷真實的存在，一縷更纖淨、一如破曉凜冽水滴的真實。詩人創造的是一門生命與心靈的大學問，寫詩，往往是詩人安頓生命，由衝突以至和諧的方式。正因為生命不曾圓滿，所以文學才提供心靈的避風港，讓許多疲憊的心來停歇。我們在現實生活得不到滿足的心靈，是可以追尋著詩與藝術的力量，躍進內心真誠的自剖與顯示的天地裡，進而擁抱更為龐大與豐富完美的生

命。

詩是古典文學作品中最晶瑩剔透的藝術精品，每一首詩都有一個動人的情感世界，藉著閱讀詩歌，我們可以陶醉於作者所塑造的生命境界，感知他們的美麗與哀愁，分享他們的光榮與失落，那是一種純粹美感的精神活動，非生理物質享樂上的短暫快感所能取代。

也許，在這急功近利的社會裡，古典詩歌被視為奢侈品，摒棄於日常生活所需之外。但是，時代的潮流再怎麼流轉，人心的恬靜、深沈總是需要，且時潮愈外放，心靈的回歸渴求愈強。讀古典詩歌可以讓我們感受生活的悸動，可以讓我們透過想像及感性的特殊經驗來提昇人生境界，可以讓我們的心活潑起來，永不衰老。世界不能沒有文學，欣賞文學不能離開詩歌，沒有詩的世界，將會變得那麼淒清。

這些年來，我已經習慣生活在文學的世界裡，愉愉地浸淫在古典文學的研究與大學的任教生活，那是我生命的寄託，也同樣期許學生能藉著詩歌的欣賞而有著視野的開放和精神的拓展。在這樣的背景下，我不揣淺陋，唯以發揮詩歌感性心靈為己任，草就這本書奉呈給廣大愛好古典詩歌的讀者。

本書主要介紹文學史上幾位重要的詩人，是筆者長期從事教學與研究的心得與體會。編寫方式乃以作者為單元，俾便讀者了解詩人的生命際遇與性格襟抱對詩風的啟引。在中國古典詩歌史上，大凡具有鮮明個性的詩人，我們大都能在冥冥的緬想中浮現出他們依稀的音容笑貌、舉止情懷，展現著一個個作家千姿百態的身影、心態和風度。例如李白的飄逸與灑脫，杜甫的沈鬱與忠摯，李商隱在夕陽西下的低徊。不同形態的美也因作家氣質、個性的獨特性，以及心靈審美的偏好，形成不同的風彩、情調和韻味。

這本書的編選撰稿過程，除了個人的心得感想與體會外，在章句的註解上，我參考了許多前人的見解，尤其是我一直崇拜並且熟悉她著作的葉嘉瑩教授，對於葉教授的思想內涵多所涵納，不敢掠美，在此對她為中國古典詩詞所做出的貢獻而致上深深的謝意。此外，在我所領受的中文系教育中，遇到幾位老師，為我板滯的生命注入了文學的種子，使我的生命因文學的滋養而顯得深沈廣袤，十多年前的大學時代，第一位啟發我詩詞之美的教授是張夢機老師，我總是欣賞張老師那種意氣灑脫的從容自在。此外，汪中老師對自己和學生的嚴格，令人懷念，那在講臺上的斑白的髮絲，是一種令人景仰的儀型，每一句話都能理直氣壯。還有我的碩士班與博士班的指導教授陳文華老師，他解析詩詞的專注與細膩，那股熱忱與專業，令我們學生崇敬尊仰。年去年來，幾度寒暑更替，而我的角色也由臺下的學生易換為臺上的老師，從前以來，心中殷殷以待的願望，便是能在講臺上揮灑，將自己所知化為涓滴，以豐富臺下的每一顆心靈，因為，那是一種責任，也是一種快樂，如同當年老師為我們所做的一切。我相信，當我為學生談詩說詞，介紹杜甫那富有人情美的渾厚詩篇、李商隱在愛的悵惘中執著地的追求、蘇軾化挫折為藝術的超越提昇……我分明感受到的是一種生生不息的傳承和發揚，傳承老師的智慧、發揚老師的文學感性心靈。對於關心我的老師，傳承老師的才學，是唯一最簡陋的回饋。我不是「先知」，也從來沒有想做「人師」、「經師」的大志，卻喜歡讓自己是一個「緊急待命」的人，曾經得之於人，亦施之於人，祈願自己的那一瓶生命清泉，雖然涓滴，仍能化育一方夢土，成就一片星空。

不能忘懷的是中文系教育的傳承，那份對文學的愛好、對傳統學術的憧憬，以及老師詩人氣質的感召。我不曾放棄，在教育及學術的塔外拾級攀登的選擇，那或許艱辛荒冷，但我願意彎腰拾穗，全力植秧耕作。

若說生命是一條河流，我這灣原生的河流，必須盡力洄游，因為心中有著對過往影響我的師長深深的感念。

詩心的尋索 目 錄

自序	○一
引言	一
壹、詩在人類世界中的永恆價值	一
貳、詩是如何產生的？	一二
關於詩歌格律的基礎認識	一二
壹、詩歌「律化」的開始：近體詩、古體詩的不同	二一
貳、韻有定限：近體詩與古體詩押韻之不同	二二
參、聲有定式：近體詩的平仄與調譜	二七
肆、近體詩的調格單元	三四
伍、有拗有救	三七
陸、對偶	四二
先民原始純樸的詠唱——我國最早的詩歌總集《詩經》	四九
壹、時代與名稱的來由	四九
貳、體裁分類	四九
參、寫作技巧與表現方法：賦、比、興與中國詩學中形象與情意的動態生成	五一

肆、詩以溫柔敦厚為原則：詩教問題轉而為表現技巧的問題	五四
伍、詩經在形式體制上的貢獻	五六
陸、內容精神：風雅精神，反映時代社會普遍情志	五七
作品欣賞 召南·標有梅、秦風·蒹葭、衛風·氓篇	五八
兩漢社會生活的畫卷——說樂府詩的敘事之美	七九
壹、何謂樂府詩？	七九
貳、五言古詩的起源與成長	八二
參、結語	八七
作品欣賞 東門行、上山采蘼蕪	八七
人人讀之皆若傷我心者 ——反映大時代人類情感的基型與共向的《古詩十九首》	九三
壹、前言	九三
貳、《古詩十九首》的特徵	九三
參、結語	九六
作品欣賞 行行重行行、青青河畔草	九七
建安時代的文學思潮——文學開始進入自覺的道路	一〇五
建安時代文學風貌之嬗變	一〇五
烈士暮年，壯心不已——談曹操「惟大英雄能本色」的詩風	一一一

壹、曹操政治形象的美學內涵·····	一一一
貳、曹操的文學特色·····	一一五
作品欣賞 短歌行、龜雖壽·····	一九
「微風遠韻」與「骨氣辭藻」的異彩——談曹丕與曹植不同的詩風·····	二七
壹、曹丕與曹植不同的政治遭遇·····	二七
貳、曹丕與曹植不同的文學表現·····	三〇
參、結語·····	四〇
作品欣賞 曹丕：燕歌行、善哉行 曹植：贈白馬王彪並序、七哀、七步詩·····	四三
夜闌酒醒時的憂鬱本質——談阮籍隱藏在黑暗政治背景之下的難言苦衷·····	六一
壹、詩人的時代：以「竹林七賢」為代表的「正始」文學·····	六一
貳、阮籍的生平·····	六三
參、阮籍的生命型態·····	六五
肆、《詠懷詩》的情感意蘊·····	七一
伍、《詠懷詩》的藝術特質·····	七二
陸、《詠懷詩》對後世的影響·····	七八
柒、結語·····	八〇
作品欣賞 詠懷（八十二首之一）·····	八一
此中有真意，欲辨已忘言——談陶淵明人淡如菊與豪華落盡的自然情懷·····	八五

壹、陶淵明以儒道互補的人生選擇……………	一八六
貳、聊乘化以歸盡，樂乎天命復奚疑——委運任化、順應自然的生命態度……………	一九一
參、好讀書，不求甚解，每有會意，便欣然忘食——不拘於外在形式，只重內心感受……………	一九三
肆、陶淵明田園隱逸之夢的進一步延續——談桃花源理想境界的虛幻性……………	一九四
伍、詩歌特色……………	二〇四
作品欣賞 飲酒（二十首之四、之五）、詠貧士（七首之一）、歸園田居（其一）、 讀《山海經》（十三首之一）……………	二〇七
迷津空有羨魚情——談孟浩然「身世兩相忘」的情感意蘊……………	二二七
壹、孟浩然的生平：身在山林而心懷魏闕……………	二二七
貳、孟浩然詩歌特色……………	二三一
作品欣賞 望洞庭湖贈張丞相、與諸子登岷山、過故人莊、早寒江上有懷……………	二三八
名心退盡道心生——說王維山水詩之儒雅風流與蕭閑幽遠的風度……………	二四九
壹、王維的生平：亦官亦隱亦禪的人生道路……………	二四九
貳、我心素已閑，清川澹如此——詩歌追求靜穆的境界……………	二五四
作品欣賞 終南別業、山居秋暝……………	二五六
「痛飲狂歌」與「飛揚跋扈」的酒仙精神……………	二六五
——談天才詩人李白不羈的狂想與不遇的悲哀……………	二六五
壹、李白生平小傳……………	二六五

貳、李白的精神內涵	二六五
參、李白的詩歌特色	二七四
作品欣賞 月下獨酌（四首之一）、將進酒、宣州謝朓樓餞別校書叔雲	二七六
百年多病與隱忍負重的忠愛情操——談詩聖杜甫深沈博大的生命詩篇	二九五
壹、杜甫的生命情懷	二九五
貳、杜甫的生命際遇	二九七
參、杜詩集大成的地位	三〇五
作品欣賞 月夜、羌村三首、哀江頭、八陣圖、江畔獨步尋花七絕句（第七首）、偶題	三〇八
深幽窈眇的心靈境界與悲劇生命的體驗	
——談李商隱詩歌「緣情造物」的象徵性	三六一
壹、前言	三六一
貳、李商隱的生活道路及性格思想	三六二
作品欣賞 錦瑟	三六五
挫折的超越與心靈的昇騰——談蘇軾詩的哲思體悟	三八七
壹、蘇軾生平小傳	三八七
貳、蘇軾的生命情懷	三八七
參、蘇詩的思想精神	三八九

作品欣賞 六月二十日夜渡海、和孔密州五絕、東欄梨花、題西林壁、飲湖上初晴後雨……三九一

桃李春風一杯酒——談黃庭堅詩歌推陳出新的表現……三九九

壹、黃庭堅的生平……三九九

貳、黃庭堅詩風特色……四〇〇

作品欣賞 寄黃幾復……四〇二

清貧生活的紀實與狷介性格的呈現——談陳師道心靈體驗的方式與境界……四〇七

壹、平生忍欲又忍貧，閉口逢人不少陳——詩人清貧的一生……四〇八

貳、魚窮不作搖尾憐——詩人狷介的悲劇性格……四〇九

參、此身精力盡於詩，末歲心存力已疲——閉門覓句、苦吟鍛鍊的創作態度……四一七

肆、陳師道詩歌特色……四一九

作品欣賞 寄外舅郭大夫、示三子、春懷示鄰里、泛淮……四二二

愛國詩人的兒女深情——說陸游的一往情深，至老不衰……四三一

陸游的生平……四三一

作品欣賞 沈園二首、釵頭鳳……四三一

引言

壹、詩在人類世界中的永恆價值

詩使所有的生命獲得本質的美好與存在的最高境界；詩人已被認明是生命的另一個造物主。

詩具有無限與高視力的靈見，能看到世界上最美、最精彩乃至永恆的東西。①

（詩人羅門）

詩在人類的世界中到底有何價值？這是古今中外一再探討的問題。但，任何時代的任何人，都不可能做出最後的答案，而每代與每人做出的答案，便是他們對這些迫切問題求得的自我滿足的答案。也許，答案本身的恰當與否仍屬次要，重要的是藉著對答案的搜尋，我們的心靈意志再度進入詩歌的內裡，從詩歌中找到對宇宙人生的存在感知，再度肯定詩歌對人生的積極意義。

詩人的目的，就是沈著地去看人生，而且要看到人生的全部。換言之，詩是最深沈真摯的人生記載。詩是直接由人生產生出來的。我們應該在人生本身裡面去尋找詩歌的根源。

在人類的生活領域中，我們離不開兩個世界，一是自然的世界，一是精神的世界。前者是外在物質世界，後者是內在心靈世界。我們日常所見所聞、所觸及的都是屬於自然世界的具象；而我們所想所感、所領悟的，卻是屬於精神世界的領域。就時間而言，我們的生命，生活在自然世界裡，

是非常短促，轉瞬即逝；但在精神世界中卻可永久存在。就空間而言，我們生活在自然世界裡，是受著種種物質條件的支配和現實的限制，範圍狹隘；而在精神世界中，任何人都可以騁目馳懷，浮想聯翩，瞬息古今。更擴大地說，凡是同時代或不同時代的人與人之間，即使沒有形跡上的接觸，而依然可以有著精神上的接觸。我們閱讀古人名作，就是在精神上和古人交流，如果產生了感同身受的共同鳴，這時候，我們實際已超脫了目前的現實世界，而與古人心脈相通，呼吸與共，同悲同喜。

為了適應複雜多變的自然世界，我們每天步履匆匆，為了一個具體可感的現實目標而奔競疲憊，任時光飛逝——我們總是忘記或者很少有時間傾聽來自心靈深處的聲音，我們的目光和心靈被太多社會的變動和時潮的流行所佔滿，卻忽略了生命中真摯的情感和性情。我們渴望溝通，但現實生活中的人們又把心靈深深地隱藏了起來。在熙熙攘攘的人群裡，在車水馬龍的大街上，我們更多地體驗了孤獨。在所有作者的歌詠中，我們幾乎都可察覺到他們為生命問題而掙扎的心聲。今天我們喜歡閱讀陶淵明、李白、杜甫、蘇軾、辛棄疾等人的詩，乃是詩歌中的那種興發感動的生命之所以吸引了我們、觸動了我們。詩人的詩歌價值，其實更在於他們在作品中表現出來的熱誠真摯的發力量，與他們在感發的生命中流露出來的胸襟、意志、修養、人格相結合著的具有真正倫理價值的品質。我們藉著閱讀他們的作品，那幾乎是與作者相知相感的方式和情緒交流的通道。

由此可知，詩歌與人生的關係，在於詩歌如何調合兩個世界的差距。②詩是根據現實世界而鑄成另一超現實的意象世界，而又復原為一重建的現實人生。所以，它一方面是現實人生的返照，一方面也是現實人生的超脫。

詩歌的主要魅力，在於詩人把自己體驗到的微妙細緻的感受，把自己最真摯的情感與性情，通

過優美的形象和形式傳達了出來，使讀者讀這樣美好的詩句時，總能喚起心靈深處的感動，這種感動，用詩學理論的觀點來說，就是一種共鳴感。我們在這種感動中，獲得了心理的慰藉和滿足，更重要的是，它還喚起了我們心中美好的感情，喚起我們對真、善、美的憧憬與渴望。以下我們將詩歌的永恆價值歸納為以下四點：

一、詩歌美化人生

無論人生社會或宇宙自然都不是完美無缺，詩歌的最高使命，不僅要彌補缺陷，更要創造完美，要使人生從殘缺困頓之中，提昇到美好圓滿的境界。所以詩歌中必須要顯示美、創造美，也就是要從平凡的世界內，創造另一個和善寧靜的世界，來美化人生。

在現實生活中，人對美的事物都是有一定的感受能力的，總是希望把美帶到生活中去。美也是詩歌及藝術必須具備的特質，詩歌的美是藉文字作媒介而予以具體化地表現出來，所謂美感是站在超現實利害觀點的直覺，無關道德教訓或功利實用。詩歌的本質就是一種超現實利害關係的產物，就是一種美感活動。

詩人在反映生活的時候，不是簡單地再現生活，而是帶著自己強烈的感情、思想和價值去評價生活，按照自己的理想對生活進行選擇、提煉與加工。所以詩詞中所表現的美，是作家用藝術手法處理過的，表現在作品中的，已不是原來的事物，而是作家的思想、情感和想像等主觀精神作用的結晶。

當作家在寫作時，他完全是超然物外地從事創作的，決不計較一切世俗的得失成敗的。我們在欣賞事物時，也是完全拋卻實用及知識的態度，只憑單純的知覺作用，而此知覺是孤立和絕緣的，

心無旁騖的，以心靈之眼，從事物外表直入事物的內在，才能欣賞事物之美。

有人認為「藝術的最高價值就是美」。藝術家在反映生活的時候，不是簡單地再現生活，而是帶著自己強烈的感情、思想和價值去評價生活，按照自己的理想對生活進行選擇、提煉，和加工。所以詩歌中所表現的美，是作家用藝術的手法處理過的，表現在作品中的，已不是原來的事物，而是作家的思想、情感和想像等主觀精神作用的結晶。

譬如《詩經》第一首，本是描寫男女相慕之情，但作者不直接說「我愛她」，而說：「關關雎鳩，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑」，拿河邊雎鳩的嬉遊之樂，來暗喻男女相悅之情。《詩經》之所以能從其他歌謠中脫穎而出，是因為它的詩歌色彩較濃，不像一般歌謠那樣直接粗俗、赤裸地發洩心中的苦樂。《詩經》多了一分美感曲折的表現，在詩教上稱為「溫柔敦厚」。

實際生活中的情感是粗糙生澀的，在現實生活中的熾熱激動的情感，決不能直接地予以表現。作者必須經過一番冷靜的觀照作用，將自己從主觀的地位變為客觀的欣賞者身分。所以美感是要在適當的距離中才產生的，即是將客觀事物，推到適當的心理距離之外，也就是將自己置身事外，不受情感的牽絆，此時的平靜，就可以構成清明的意象而產生美感。反之，如果作者不能對事物採取超然的態度，使物我之間的心理距離太近，這時情緒激動，理智力薄弱，便不能產生美感。所以作家的頭腦比一般人冷靜，情感比一般人精純。他們既能入乎其內，也能出乎其外。

詩歌的美感是屬於一種純粹心靈的感受，也是人類一種最高級的精神活動。美感不同於生理物質享樂上的短暫快感，美感是永久的，每一次吟誦一篇作品，都有一次新鮮的情趣。人類由物質生理的快感躍進到心靈的美感，是由物質的人生提昇到精神的人生的一大進步。