

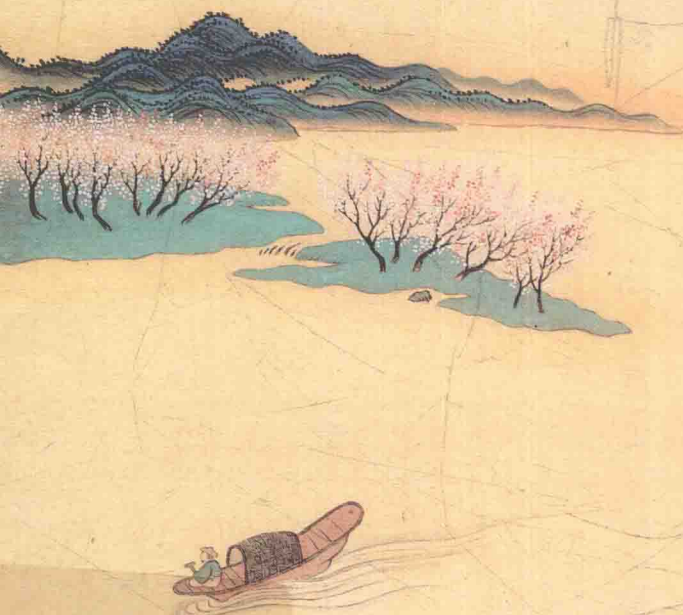
掬水

月在手

中国古代诗歌的文化品读

黄意明 著

全国高校出版社主题出版

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

掬水

月在手

黄意明
著

中国古代诗歌的文化品读

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书选取61篇流传较广、影响较大的中国古代诗歌作品，从美学、哲学、宗教学、人类学等角度切入，站在文化哲学的高度上，对作品进行品读与评鉴。每篇赏读文章约千余字，篇幅短小精悍，笔风轻快灵动，且注重文化解读和个人体会，具有独特的视角和原创性。

本书读者对象主要为大中学生和诗歌爱好者，也可供诗歌研究者参考。

图书在版编目(CIP)数据

掬水月在手：中国古代诗歌的文化品读 / 黄意明著.

— 上海：上海交通大学出版社，2017

ISBN 978-7-313-16753-8

I. ①掬… II. ①黄… III. ①古典诗歌—诗歌研究—
中国 IV. ①I207.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第040616号

掬水月在手

中国古代诗歌的文化品读

著 者：黄意明

出版发行：上海交通大学出版社

邮政编码：200030

出 版 人：郑益慧

印 制：上海锦佳印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

字 数：170千字

版 次：2017年8月第1版

书 号：ISBN 978-7-313-16753-8/I

定 价：68.00元

地 址：上海市番禺路951号

电 话：021-64071208

经 销：全国新华书店

印 张：14.25

印 次：2017年8月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话：021-56401314

序 言

纵览中国诗学，从《诗经》、楚辞开始，《古诗十九首》，汉乐府，三曹七子，唐、宋而下，至元、明、清，好比登楼。

一层有一层的景色，一层有一层的气象；一层有一层的意境，一层有一层的美学。你可以说，你喜欢哪一层的景色，但你不能说，所有的风景只到这一层为止，后面的都不必登。读黄意明的《掬水月在手》，看到他每一层都登了。读者随着他的脚步，能感受到中国诗学每一层的景色、气象、美学和意境。

其实，世界上不论是哪一种民族文学，诗歌，总是最早产生的文学体裁。因此，诗歌，是一个民族的儿歌。作为一个诗国，我们最早的诗歌代表是《诗经》。

本书的第一篇，作者就选了《诗经·邶风·燕燕》，给我们呈现一个千古离别的悲怆场面。以下的《卫风·伯兮》《王风·君子于役》《郑风·蓍兮》《郑风·出其东门》《秦风·蒹葭》，都以爱情与离别为多，是非常感人的诗歌。按照王国维《人间词话》的说法，《诗经》中的“风诗”，大多是从心里流出来的，因此不隔；后世诗歌，有的则“隔”了。

单纯与丰富是蕴涵在一起的，这使中国古代诗歌往往有着多重意蕴，后世有不同“胸襟”、不同“兴寄”的人，往往因为这

些诗能“抓到自己的某点痒处”，就认定此诗意旨，必在诗外，否则就有苏东坡说的“赋诗必此诗，见与儿童邻”的危险。

但在《诗经》产生的那个年代，一个个体想表达的，也许就是简单得多的意思：思念、爱慕、欢乐、悲伤等几个和他生活关系最密切、最重要的主题词。

楚辞选了《九歌·湘夫人》，与《秦风·蒹葭》一样，都有可望而不可即的不能见面的悲伤。《诗经》、楚辞是中国诗歌的“原典”，而《古诗十九首》和乐府诗是中国诗歌的“亚原典”，对源远流长的中国诗歌发展，都起了发端引领的作用。本书《古诗十九首》选了《行行重行行》《迢迢牵牛星》。从《古诗十九首》开始，相对《诗经》、楚辞来说，中国开始出现了“五言诗的新经典”。

经过魏晋六朝，品过陶渊明和南朝民歌，接着就到了唐代。

唐代是人与诗歌举行婚礼的时代。文学与人变成新郎、新娘。凡是读过唐诗的人，都目睹了那场婚礼壮观的场景。看到恢宏的气势，听到震撼的军鼓、沸天的歌吹；诗人如云，众星拱月，李白、杜甫、王维、孟浩然、白居易、李商隐等坐在当中，饮酒，掀髯，谈诗。

宋代是人与文学婚后的回忆：哪个应该出席婚礼的人没有来？哪家应该送的礼没有送？越回忆，越理性；越回忆，细节越多，越清晰难忘，耐得起咀嚼；苦茶一般有味道。

元、明、清是人与文学婚后的一大堆杂事：生孩子，做家务，洗尿布；那是一个夫妻吵架、邻里纠纷的时代；虽有绝妙好诗好词，但各种各样的诗观，各种各样的诗说，各执一词的理论更多。

遵循以上的意脉，读黄意明的《掬水月在手》，我的感受，主要有以下几个特点：

一、重在文化解读，赞同“诗无达诂”。

对诗的解读方面，本书主要从儒释道哲学和美学的层面，同时从接受美学的角度解读出发。

作者赞同“诗无达诂”的主张，注重个人的理解，有些篇章也运用一些心理学和人类学的方法去解读，而不深入讨论诗歌技巧等方面。

如对李白的《敬亭山》《乌栖曲》《清平调》诗的探讨，作者从神仙思想，佛道观念、修持过程、文化心理等多种角度进行剖析，形成独特的解会。在评析《诗经·箜兮》和李白的《送孟浩然之广陵》时，则兼采了古代批评方法和现代人类学、民俗学的角度。

对王维的诗歌、张孝祥的词作的解读，则结合中国文化特有的时空观和宇宙观来讨论；如对王维的《终南山》赏析，讨论了中国人天地对应的空间观和阴阳理论，兼及道家隐逸文化；对张孝祥的《念奴娇》（洞庭青草）的赏析，阐述了“十世古今，始终不离于当念；无边刹境，自他不隔于毫端”的佛教时空观。其他如陶渊明的《杂诗》、杜甫的《江亭》鉴赏，则从儒家四海一家、万物一体的情怀加以探讨。这些鉴赏时见新意。对司空图的《诗品》和柳宗元《渔翁》的选读，又可看出作者对从美学角度阐释诗歌的追求。

又如程颢的诗歌《秋日偶成》和朱熹的《春日》，解释者历来不少，但作者结合程朱自己的理学思想去分析诗歌的内在思想和独特命意，阐述其中的理趣，和前人不同，也很有说服力。对苏轼诗词的分析，也具有这样的特点。在分析苏词《蝶恋花》（花褪残红青杏小）时，作者能从苏轼受道家和禅宗思想影响的角度，分析其兼具豪放与婉约的特点，婉约是从文字表面读出来的，而豪放是从内在哲理层面读出来的。这就比一般的赏析更深

了一层。此外如对《临江仙》（夜饮东坡醒复醉）词、《琴诗》《题西林壁》等诗，皆能从哲理和美学的角度，进行独到的分析。

二、“微阅读”和“微理解”。

书中品语，篇幅短小，没有长篇大论。在信息爆炸的大数据时代，极简主义流行。微信、微博深得青睐，都说明人们对信息的了解具有“短平快”的特点。在这样一个“微”时代，人们面临的信息多而乱。有一些人基本不读书，也有一些人在地铁上用手机阅读，这是一种碎片化的阅读。如何在这样一种环境和时代条件下，推广和传播中国古代诗歌，是一个值得探究的问题。

黄意明以为，在这样一种背景下，长篇大论未必受欢迎，而短小精悍可能是比较好的形式。况且，古诗词本身是个“灵的空间”，写得太长，像坊间一些鉴赏辞典一样，很有可能会窒塞诗词自身的灵动空间，也妨碍读者自由地领会诗词的意境。因此他确定一个原则，每篇写一千字左右，力求言简意赅，把握重点，理清脉络，点到为止。例如张若虚的《春江花月夜》这首长诗，黄也仅用了两千多字，就将诗歌的时间线索和情感脉络很好地揭示出来，对其中蕴含的哲理也做了周到充分的阐述。据作者黄意明说，这本集子内一部分的诗歌在其微信公众号上发过，取得了不错的效果，我也希望这样的尝试能在纸媒上取得成功。

三、图文并茂，注重可读性。

由于黄意明的这部诗歌鉴赏集，其主要对象是以在校大学生和诗歌爱好者等青年读者为主，所以充分考虑到了读图时代青年的阅读习惯，配以数幅精美插图，这些插图由古今名画组成，具有很好的视觉效果，清新养眼，开卷有益，能使读者在经历独特的品诗体验过程中，加深对诗歌意境的理解，同时也对中国绘画做了一个简单的扫描，具有普及绘画知识的作用。另外，黄意明

讲解诗词时注意深入浅出，笔风轻快灵动，形象性与哲理性结合得较好，这些都增强了作品的可读性。

黄意明本科学的是中文，对古代文学和古代文论情有独钟。硕士读的是华东师范大学对外汉语学院国际汉学方向，偏重于汉学史。后来兴趣发生了一些变化，对中国的哲学和宗教感兴趣，于是又到南京大学攻读博士，跟洪修平教授学习禅宗和中国哲学。读书期间，他自己觉得世界观方面有所改变，看问题更喜欢从哲学的角度切入。他在上海戏剧学院开设“中国哲学”和“中国美学”课程的同时，也为大学生开设了“中国古代诗词的文化解读”课，从独辟蹊径的哲理角度来分析诗歌，这在本书中也有所体现。书中所选李白、王维、苏轼、张孝祥、程颢和朱熹等人的诗歌，都比较偏重于哲理，这就为从儒释道思想及中国文化背景上去解读诗歌提供了一种可能，为多元解读经典作出了一些启示。

据我所知，黄意明的循循善诱和深邃的哲理，使他的诗歌解读课深受学生的欢迎。我虽是他的前辈，不是他的学生，但能感觉到他的儒雅，他的注视。眼睛里流露出来的语言甚至胜过口头表达，我感同身受。

读完这样一部有特色的诗歌鉴赏集，感觉是一种享受，故乐而为之序。

曹旭

2017年6月30日于伊莎士花园55号

（本文作者为上海师范大学教授、博士生导师，上海文史研究馆馆员）

掬
水

月
在
手

目 录

- 001 万古送别之祖：《诗经·邶风·燕燕》
- 005 赠君一棵忘忧草：《诗经·卫风·伯兮》
- 009 最难消遣是黄昏：《诗经·王风·君子于役》
- 011 你来唱兮我来和：《诗经·郑风·萼兮》
- 014 情有独钟，见色不迁：《诗经·郑风·出其东门》
- 017 秋水伊人的文化象征：《诗经·秦风·蒹葭》
- 020 理想与现实的错位：《楚辞·九歌·湘夫人》◎屈原
- 025 莫道相思，努力加餐：《古诗十九首·行行重行行》
- 029 最是那一弯浅浅的银河：《古诗十九首·迢迢牵牛星》
- 032 建安风骨，慷慨悲凉：《短歌行》（其一）◎曹操
- 036 “有我”与“无我”：《饮酒》（其五）◎陶渊明
- 040 四海之内皆兄弟也：《杂诗》（其一）◎陶渊明
- 043 四季相思的恋歌：《西洲曲》◎南朝乐府民歌
- 048 未见君子，我心伤悲：《野望》◎王绩
- 051 胸中自有万古：《登幽州台歌》◎陈子昂
- 054 宇宙化了的人间情感：《春江花月夜》◎张若虚
- 059 从游春到闺怨：《闺怨》◎王昌龄

- 063 高高秋月照长城：《从军行》（其二）◎王昌龄
- 066 入乎其内，出乎其外：《终南山》◎王维
- 070 大漠夕照下的壮美：《使至塞上》◎王维
- 073 无情说法，炽然常说：《辛夷坞》◎王维
- 076 空寂与流动：《鸟鸣涧》◎王维
- 078 浅深聚散，万取一收：《与诸子登岷山》◎孟浩然
- 081 东方渐高奈乐何：《乌栖曲》◎李白
- 084 以花喻人，人花合咏：《清平调》词三首◎李白
- 088 目力所及，离思无涯：《黄鹤楼送孟浩然之广陵》◎李白
- 091 天人合一，物我交融：《独坐敬亭山》◎李白
- 094 客心洗流水，余响入霜钟：《听蜀僧濬弹琴》◎李白
- 097 情契古今，奇思壮采：
《黄鹤楼》和《登金陵凤凰台》诗比较◎崔颢 李白
- 102 物我一体的情怀与担当：《江亭》◎杜甫
- 105 身世感与宇宙感的合一：《登岳阳楼》◎杜甫
- 108 掬水月在手，弄花香满衣：《春山夜月》◎于良史
- 112 不落色相，触机而悟：《题破山寺后禅院》◎常建

- 115 人世几回伤往事：《西塞山怀古》◎刘禹锡
- 119 意在言外，求有于无：《石头城》◎刘禹锡
- 123 欸乃一声山水绿：《渔翁》◎柳宗元
- 126 象外之象，景外之景：《行宫》◎元稹
- 129 镂金错彩，富艳精工：《菩萨蛮》（小山重叠金明灭）◎温庭筠
- 133 朝朝江口望，错认几人船：《望江南》（梳洗罢）◎温庭筠
- 136 落花无言，人淡如菊：《二十四诗品·典雅》◎司空图
- 139 不著一字，尽得风流：《二十四诗品·含蓄》◎司空图
- 142 杨柳岸、晓风残月：《雨霖铃》（寒蝉凄切）◎柳永
- 146 意态由来画不成：《明妃曲》（其一）◎王安石
- 149 时间中的空间图景：《桂枝香》（登临送目）◎王安石
- 153 情理兼备，识见高超：《秋日偶成》◎程颢
- 156 谁识庐山真面目：《题西林壁》◎苏轼
- 159 于君指上听琴声？《琴诗》◎苏轼
- 162 倚杖听江声：《临江仙》（夜饮东坡醒复醉）◎苏轼
- 165 婉约还是豪放：《蝶恋花》（花褪残红青杏小）◎苏轼
- 168 灵丹一粒，点铁成金：《登快阁》◎黄庭坚

- 171 古今多少事，渔唱起三更：
《临江仙》（忆昔午桥桥上饮）◎陈与义
- 175 寓哲理于形象：《春日》◎朱熹
- 179 悠然心会，妙处难与君说：《念奴娇》（洞庭青草）◎张孝祥
- 182 山下千林花太俗，山上一枝看不足：
《青玉案》（东风夜放花千树）◎辛弃疾
- 185 稻花香里说丰年：《西江月》（明月别枝惊鹊）◎辛弃疾
- 188 目断秋霄落雁，醉来时响空弦：
《木兰花慢》（老来情味减）◎辛弃疾
- 192 霜天晓角，愈转愈高：《八声甘州》（渺空烟四远）◎吴文英
- 195 万花丛中马神仙：《〔双调〕夜行船·秋思》◎马致远
- 200 书生的叹息：《〔中吕〕卖花声·怀古》◎张可久
- 203 莫唱当年长恨歌：《马嵬》（四首选一）◎袁枚
- 207 沧海横流，英雄何处：《读陈胜传》◎屈大均
- 210 参考书目
- 213 后记

万古送别之祖：

《诗经·邶风·燕燕》

燕燕于飞，差池其羽。

之子于归，远送于野。

瞻望弗及，泣涕如雨。

燕燕于飞，颉之颃之。

之子于归，远于将之。

瞻望弗及，伫立以泣。

燕燕于飞，下上其音。

之子于归，远送于南。

瞻望弗及，实劳我心。

仲氏任只，其心塞渊。

终温且惠，淑慎其身。

先君之思，以勖寡人。

《诗经》是我国第一部诗歌总集，相传为孔子所编定，原名《诗》或“诗三百”，也是儒家“六艺”之一。汉代尊之以为经，故称《诗经》。现存诗三百零五篇，分为风、雅、颂三类，大概收集了西周初年到春秋中叶五百多年间的作品。其主要表现手法为赋、比、兴。“赋”即铺叙和描写；“比”即比喻和类比；“兴”为“先言他物以引起所咏之词”，即托物起兴。

《燕燕》是一首送别的诗歌，这一点向来没有异议，但关于送者和被送者的身份，则有不同的说法。《毛诗序》云：“《燕燕》，卫庄姜送归妾也。”据《左传》，卫庄公夫人庄姜无子，把庄公妾陈女戴妫之子完当作自己的儿子，庄公死，完即位，是为桓公。后为州吁所杀，戴妫归陈。故毛公认为这是庄姜送别戴妫所赋之诗。此种说法清代以来学者多不信，崔述说：“此篇之文，但有惜别之意，而无感时悲遇之情。”且认为文

秋燕图
〔现代〕陈之佛

中几次出现“之子于归”的句子，只有在女子出嫁时才用。因而推测此诗为卫国有女出嫁，其兄送别所赋（《读风偶识》）。此种看法影响很大，近人多从其说。今人黄怀信则以为，“从文字看，送者应该是姑娘的母亲（或其他与之有亲情的女性人物）”¹。

本诗共四章，前面三章结构基本相同，皆以燕燕起兴。“燕燕”，即燕子。

首章“燕燕于飞，差池其羽”两句，余冠英以为“诗人所见不止一燕，飞时有先后或不同方向，其翅不相平行”²。笔者以为理解为“双燕”更好，如此，则此章的前两句都属“兴兼比”，燕子双飞既暗喻兄妹或母女昔日同行，又反比今日亲人离散，意味更浓，而且与二、三章的“颙之颙之”和“上下其音”之文脉更加顺畅。“瞻望弗及，泣涕如雨”两句，写出了亲人间最真挚的感情，交代送者在和亲人分别后并没有立即离开，一直在原处伫立眺望，等到行者的背影终于消失在视线之外时，内心的离愁别绪再也遏制不住，刹那间奔涌而出，泪如雨下。清代陈震云：“哀在音节，使读者泪落如豆，竿头进步，在‘瞻望弗及’一语。”（《读诗识小录》）“瞻望弗及”的情境呈现，直接影响启发了很多诗人的创意。程俊英等以为，李白的“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”句、韩缜的“但登极，楼高尽日，目断王孙”句，均远绍于此³。

二、三章反复送别之义，结构与一章类似，但在整饬中又有所变化。三章之“燕燕于飞，下上其音。之子于归，远送于南”结构与一章相同，排比的修辞效果使得离别之情更加一唱三叹，

1 黄怀信，《上海博物馆藏战国楚竹书〈诗论〉解义》，第48页，社会科学文献出版社，2004。

2 余冠英，《诗经选》，第27页，人民文学出版社，1982。

3 程俊英、蒋见元，《诗经注析》，第69页，中华书局，1991。

哀婉不绝。而二章之“燕燕于飞，颉之颃之。之子于归，远于将之”则略作变化，使得诗情摇曳婉转。此外，三章从鸣声上下刻画，与前两章从飞行轨迹着墨，也有所变化，表现手法多了一层曲折。

第四章的个别地方有些难解。这里“仲氏任只”何所指？或说出嫁的女子为任家老二，或说女子将嫁往任姓国家，或以为出嫁的女子为任姓国人，也有将“任”释为值得信任。“寡人”则被理解为作者，这样此诗作者似以君王为宜。此章一般被理解为赞颂远嫁者温柔贤淑的人品，如此则此章与前三章结构不同而为一“赋”体，就可以理解。今人李学勤、黄怀信据上海博物馆藏战国楚竹书《诗论》（又称《孔子诗论》）第三章有“《蟋蟀》知难，《中（仲）氏》君子，《北风》不绝”句，认为《燕燕》之末章乃为失传的《仲氏》篇章节误入⁴。这样的说法，不为无据。这样的理解，也使得《燕燕》的抒情主题更为集中。

这样，《燕燕》的特点就在于情感的深沉真挚，上博馆藏《诗论》云：“《燕燕》之情，以其蜀（独）也。”“独”者，专一也。《诗论》论诗，多引孔子语，其为孔门观点，应无疑义。

王士禛评此诗为“万古送别之祖”（《分甘馀话》），他自己《秋柳》诗中的名联“他日参差春燕影，只今憔悴晚烟痕”，当本于此。

4 黄怀信，《上海博物馆藏战国楚竹书〈诗论〉解义》，第49页，社会科学文献出版社，2004。