

文学
(上)

中学生探索学习丛书

诗化的王国

江苏人民出版社

TAN SUO XUE XI

徐志伟 谢嗣极 主编

图书在版编目(CIP)数据

诗化的王国 / 徐志伟 谢嗣极 主编. — 南京: 江苏人民出版社, 2000. 10

(中学生探索学习丛书·文学〈上〉)

ISBN 7—214—02780—1

I. 诗... II. ①徐...②谢... III. 文学-作品-简介-世界-青少年读物 IV. I106.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 43615 号

书 名	诗化的王国(文学·上)
编 著 者	徐志伟 谢嗣极 主编
责任编辑	李 湛 丁 木(特约)
出版发行	江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址	http://www.jspph.com http://www.book-wind.com
经 销	江苏省新华书店
印 刷 者	通州市印刷总厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	8.875 插页 2
印 数	1—6 120 册
字 数	192 千字
版 次	2000 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号	ISBN 7—214—02780—1/G·907
定 价	12.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

写在前面

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，几千年前，我们的先人就发出了如此体现人之生命价值的慨叹。综观人类历史的发展，每一个足迹，都是以探索为前提的。正是因为人有了探索之精神和勇气，人的生命才不同于一般的生命，人才成为万物之灵。探索，使我们在有形的世界里，领略到了无限的风光。

如今的时代，是以人的素质发展为主题的时代，对人的探索精神提出了前所未有的要求。由传统因袭下来的“模式化”教育，已不能适应信息时代对人成长的需要。提高国民的素质，成为当务之急。素质的一个综合性的体现就是科学素养，即探索事物的心理品质。科学可以塑造人类思维和感觉的模式，并使他们的行为受到微妙的影响，而“微妙的影响”就是科学探索的精神。这种精神，应当从人的幼时开始培养。青少年更应当有意识地在探索学习中，塑造创新的个性，投入创新的世界，参与创新的竞争。

《中学生探索学习丛书》抖落“应试”的尘土，带着丝丝沁人心脾的清新，向中学生走来！

本套丛书立足课内知识，用心在课外探索，以中学各年级已开设的主要课程为线索，适应教育部关于中学各学科新教学大纲的思路，以“四新”（新材料、新观点、新视野、新发现）、百家争鸣、热门话题为基本架构，反映各学科研究领域多元化的、辩证的、前沿的观点、思想和方法等，为研究性学习提供了丰富的背景材料，从而引导学生进行知识创新、思想创新、方法创新。

博学资深的院士、才思敏捷的年轻博士，为中学生奉献了他们的学识、才华和智慧，也正因为他们的强强联手，还给本套丛书增加了知识含量和欣赏品味。

拥有《中学生探索学习丛书》，你一定会鼓起探索的勇气，进入课本之外的大千世界、未知天地！

我们期待着！

江苏人民出版社
江苏科学技术出版社
2000年9月

目 录

- 含蓄蕴藉 风神摇曳
——《诗经》的抒情性 1
- 逸响伟辞 卓绝一世
——楚辞的形成 5
- 感于哀乐 缘事而发
——汉乐府 9
- 乱世哀歌 五言冠冕
——古诗十九首 13
- 慷慨悲凉的建安文学 17
- 莫信诗人竟平淡,二分《梁甫》一分《骚》
——陶渊明和他的诗 21
- 骏马秋风蓟北 杏花春雨江南
——南北朝民歌 25
- 承前启后的南朝诗
——元嘉体诗、齐梁宫体诗和永明体诗

- “唐朝的诗”和“诗的唐朝” 32
- 尔曹身与名俱灭,不废江河万古流
——初唐四杰 36
- 清新淡雅 雄奇奔放
——山水田园诗派和边塞诗派 39
- 长安一相见,呼我“谪仙人”
——李白 43
- 仁者的光辉
——杜甫 47
- 歌诗合为事而作
——白居易和新乐府运动 51
- 大变风气的“元和体” 55
- 獭祭曾惊傅奥殫,一篇《锦瑟》解人难
——李商隐的无题诗 58
- 梅须逊雪三分白 雪却输梅一段香
——从唐宋诗比较看宋诗的总特点 61
- “卓绝千古”东坡诗 65
- 亘古男儿一放翁
——陆游和他的爱国诗 68
- 中州万古英雄气
——元好问及其诗 71
- “晚香”的“秋花”
——清代诗歌 74
- 划时代的诗人龚自珍 78
- 婉丽绮靡的花间词 82

- “感慨遂深”的李煜词 86
- 宋代词人排行榜 89
- 以俗为美的柳永词 93
- “新天下耳目”的东坡词 96
- 词苑千载,盛开一朵女儿花
——李清照 100
- “词中之龙”辛弃疾 103
- “豪放派”和“婉约派” 106
- 清词巨擘陈维崧 110
- 不是人间富贵花
——纳兰性德和他的《饮水词》 113

- 一代文学之胜
——元散曲 117
- 元散曲的双子星座
——马致远和张可久 120
- 明代一绝
——民歌 123

- 带有传奇经历的古史
——《尚书》 127
- “文采若云月”的《左传》 131
- 大哉孔子
——孔子及语录体散文《论语》 135

- 谋臣策士的教科书
——《战国策》 138
- 汪洋辟阖 仪态万方
——《庄子》 141
- 史家之绝唱 无韵之离骚
——司马迁与《史记》 145
- 文学的恐龙
——赋 149
- 美的追求
——六朝文 152
- “文起八代之衰”的韩愈 155
- 人化的自然
——柳宗元及其山水游记 159
- 一塌糊涂的泥塘里的光彩和锋芒
——晚唐小品文 162
- 一代文坛宗师
——欧阳修 165
- “鉴于往事,有资于治道”的《资治通鉴》 169
- 行云流水东坡文 172
- 独抒性灵的晚明小品文 175
- 天下文章 出于桐城
——桐城派古文 178
- 杂话八股文 181

- 古今语怪之祖
——《山海经》 185

- 仙化可得,不死可学
——谈《搜神记》 188
- 品评人物,人伦鉴识
——《世说新语》 191
- 文备众体,雏形初具
——唐传奇 194
- 市民文学
——宋代话本 198
- 古今多少事,都付笑谈中
——《三国演义》 201
- 英雄传奇
——《水浒传》 204
- 童话的天真世界
——《西游记》 207
- 市井社会的风俗画
——《金瓶梅》 210
- 市民文化的经典
——“三言二拍” 213
- 传奇小说与白话小说的合流
——才子佳人小说 216
- 花妖鬼狐话《聊斋》 219
- 说部中的讽刺书
——《儒林外史》 222
- 《红楼梦》与百年中国 225

- 中国古典戏剧成熟的标志
——元杂剧 229
- 感天动地的《窦娥冤》 233
- 有情人终成眷属
——王实甫的《西厢记》 237
- 汤显祖与他的“梦” 241
- 借离合之情,写兴亡之感
——孔尚任的《桃花扇》 245

- 儒学和中国古典文学 249
- 道教和中国古典文学 253
- 禅宗和中国古典文学 256
- “体大虑周”的《文心雕龙》 260
- 百代诗话之祖
——钟嵘《诗品》及其诗学理论 263
- 金圣叹的古代小说评点 267
- 有境界则自成高格
——王国维的“境界说” 270

含蓄蕴藉 风神摇曳

——《诗经》的抒情性

《诗经》作为我国最早的诗歌总集，以其丰富的内容和杰出的艺术成就，对我国文学的发展产生了深远的影响。

《诗经》以抒情诗为主流。除《大雅》中的史诗与《小雅》、《国风》中少数诗篇以外，《诗经》几乎全是抒情诗。由此，《诗经》奠定了中国文学以抒情传统为主的发展方向，具体体现在两个方面：一、以后的中国诗歌，大多是抒情诗；二、以抒情诗为主的诗歌，又成为中国文学的主要样式。《诗经》中的抒情短歌，如山中的清泉，将要奔腾为诗歌的长江大河。

《诗经》中的抒情，总体来说，“乐而不淫，哀而不伤”，“怨而不怒”，平和委婉，温柔敦厚。《诗经》产生的年代，我们的先人在自然条件相当艰苦的黄河流域建立起一个以宗法制度为核心的农业社会。这个社会的生存发展需要强大的集体力量，需要内部秩序的稳定和谐，因此崇

尚群体，贬抑个体，抑制个性自由以及与之相联系的浪漫幻想，使得《诗经》中的抒情比较克制，显得较为平和。它不像强烈的悲愤和欢乐，喷涌而出，一泻无余，而是委婉曲折，细致隽永。

与《诗经》的抒情特点相适应，《诗经》在表现手法上有其独到之处。

《诗经》广泛地运用了“赋、比、兴”的艺术表现方法。什么是“比、兴”呢？朱熹说：“比者，以彼物比此物也”，“兴者，先言他物以引起所咏之词也”。大约最原始的“兴”，只是思绪无端地飘移和联想，引起下文，使诗歌委婉曲折。进一步，兴又兼有了比喻、象征、烘托等较有实在意义的用法，因此又有“兴而比”的说法。后人常将“比兴”并提，比兴多以周围的景物唤起人们丰富的联想与情感，达到委婉抒情的艺术效果。如《卫风·氓》用“桑之未落，其叶沃若”、“桑之落矣，其黄而陨”喻爱情由盛到衰。再如《秦风·蒹葭》：

蒹葭苍苍，白露为霜。

所谓伊人，在水一方。……

蒹葭凄凄，白露未晞。……

蒹葭采采，白露未已。……

歌者所思念的对象“在水一方”，可望而不可即，歌者因而思心徘徊，无限惆怅。歌者没有具体地描写自己热烈的思念之情，而是以“蒹葭苍苍，白露为霜”的清秋萧瑟景象，表达了含蓄浑成的怅惘之情。

再来谈谈“赋”。朱熹认为：“赋者，敷陈其事而直言之。”《诗经》善于以简朴的语言描摹事物，寓抒情于叙事中。如《豳风·七月》，以赋为主要表现形式，着力铺陈奴隶们的艰辛和痛苦，字里行间流露出忧伤乃至悲愤的情绪。如“春日迟迟，

采芣苢。女心伤悲，殆及公子同归！”

《诗经》在形式上以四言为主，节奏较为平稳、简单，大抵为“二二拍”。这种句式特点，与庄重舒缓的感情，苍凉、怅惘、轻微的感伤或喜悦相适应，如《周南·桃夭》：

桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。

桃之夭夭，有蕡其实。之子于归，宜其家室。

桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。

这首诗是为祝贺青年新婚而唱的，本应充满热烈欢快的气氛，但是平稳的四言句式，使这种气氛变得庄重、舒缓，很好地实现了《诗经》曲折有致的抒情特点。

《诗经》中大量使用双声、叠韵、叠字的语汇。这类语汇的使用，一方面可以获得音韵上的美感，使诗歌读来琅琅上口。另一方面，这些语汇如刘勰在《文心雕龙·物色篇》中所言：“诗人感物，联类不穷……故灼灼状桃花之鲜，依依尽杨柳之貌，杲杲为日出之容，漉漉拟雨雪之状……皎日皦星，一言穷理；参差沃若，两字穷形。并以少总多，情貌无遗矣。”以精练的语言，准确生动地刻画出自然物的形貌和神情，正是《诗经》了不起的艺术成就。“以少总多”，“灼灼”、“依依”、“杲杲”、“漉漉”……少到只用两个字就能传神地描绘景物，充分说明《诗经》语言的简练通俗。

除了这些表现手法，《诗经》还采用重章叠唱的形式。即一唱三叹，只需要在吟唱之中更换数字，便强化了感情的抒发，使得诗歌读来意犹未尽，含蕴丰富。如前文所引《蒹葭》，诗人感情丰富，非反复咏叹不能尽其意。白露凝结为霜到融化成水再到逐渐干涸，在时间的推移中，诗人上下求索，徘徊瞻望，情感也在逐渐加深。再如《周南·汉广》：“汉之广矣，不可泳思！江之永矣，不可方思！”长歌浩叹的叠唱中，隐现着诗

人失望、迷惘的心情与可遇而不可求的汉上游女的形象。可见,《诗经》的抒情诗虽委婉曲折,但并不因此轻淡虚无,而依然深情动人,可以引起读者的强烈共鸣。

《诗经》的抒情总体上是委婉而非直接的,是舒缓而非强烈的,是细致而非粗犷的。这样就形成了其独有的含蓄蕴藉、风神摇曳的美学风貌,深刻地影响了后世的中国诗歌。

逸响伟辞 卓绝一世

——楚辞的形成

距今 2 200 年前的一天,有一位形容枯槁的老人孤独地在汨罗江畔行吟,他唱着哀歌——那就是我国文学史上开始了诗人从集体歌唱到个人独立创作新时代,而成为第一个伟大爱国诗人的屈原(前 339?—前 278?),在他的手里,诞生了一种新的诗体——楚辞。

楚辞,其本义当为泛指楚地的歌辞,后来专指以战国时代楚国屈原的创作为代表的新诗体。这种诗体具有鲜明的楚地文化色彩,如宋人黄伯思在《东观余论》中所说,“皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物”。西汉末,刘向辑录屈原、宋玉的作品及汉代人模仿这种诗体的作品,书名题作《楚辞》。楚辞以屈原的《离骚》为代表作,故又名“骚”或“骚体”。

楚辞的形成,有其特殊的时代、地域、文化背景。屈原的时代是先秦诸子思想最澎湃的时代,同时也是战国时期各种矛盾尖锐、国与国关

系紧张的时代。这样的时代充满了创造与矛盾，充满了喜悦与苦闷，是一个个性自由解放的时代，是一个带有浪漫气质的富于想像的时代。这样的时代要求诗歌有急迫的节奏，已经不能满足于《诗经》四言诗的固定格式和简单平稳的节奏。楚辞于是应运而生了。楚辞句式加长而灵活，篇章放大而严密，词采绚丽而贴切，是《诗经》之后诗体的一次大解放。

楚地多为泽乡山国，天高地阔，其间有数不尽的崇山峻岭和美丽的湖泊，而楚国又是多神话的乡土。如果把《山海经》里的传说与屈原的《离骚》、《天问》对照起来，就会发现许多相合之处。江山的光怪之气与浪漫的神话传说，足以摇荡心灵，催发出丽辞伟句。

据《汉书·地理志》记载，楚地“有江汉川泽山林之饶，江南地广，或火耕水耨，民食鱼稻，以渔猎山伐为业，果蓏蠃蛤，食物常足”。这使得楚国有雄厚的物质基础，人们谋生相对较为容易，途径较多，不需要组成强大的集体力量以克服自然，维护生存，因此楚国没有形成像北方国家那样严密的宗法政治制度。同时也致使楚国的国家制度不够成熟，尤其是用于维护秩序、等级关系的政治伦理思想远远不及北方文化完密。但是另一方面，也能使个人较少地受到集体的压抑，文人的个体意识相对比较强烈。于是，丰富的物质条件，较少压抑而显得活跃的生活感情，造成了楚国文学艺术的高度发展。与注重中庸平和，视艺术为“礼”的组成部分的中原文化不同，楚文化注重审美的愉悦，一般具有较强的个体意识、激昂动荡的情感、奇幻而华丽的表现形式。楚辞作为楚文化的土壤上开出的奇葩，也呈现出这些特点。

楚文化在保持自身强烈的特征的同时，也在不断地与中原文化进行交流，发展其原有的文化。春秋战国时代，楚国贵

族诵习北方的主要文化典籍，如《诗》、《书》、《礼》、《乐》等，这样南北文化的合流，也成为楚辞产生与发展的重要基础。尤其是屈原，取熔经意，自铸伟辞，其作品规模宏大，风格瑰奇，是融合南北文化积极成果的产物。

楚辞的形成，从直接的因素来说，首先与楚地的民歌有密切关系。远在周初，江汉汝水间的民歌如《诗经》中的《汉广》、《江有汜》等篇，都产生于楚国，其他文献也保存了不少楚国的民歌，如《子文歌》、《楚人歌》、《越人歌》、《沧浪歌》等等。

《孟子》中记录《孺子歌》：

沧浪之水清兮，可以濯我缨；

沧浪之水浊兮，可以濯我足。

刘向《说苑》所载《越人歌》：

今夕何夕兮，搴舟中流。

今日何日兮，得与王子同舟。

蒙羞被好兮，不訾诟耻。

心几烦而不绝兮，得知王子。

山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。

这些都是楚国较早的民间文学，体式与中原歌谣不同，不是整齐的四言诗，句式可长可短，在句尾或句中多用语气词“兮”，这些也成为楚辞的显著特征。

楚地盛行的巫教，又渗透了楚辞，使之具有浓厚的神话色彩。楚国上至朝廷，下至平民，均信巫好祀，“其祀必作歌乐，鼓舞以乐诸神”。这种带有原始宗教气氛的乐歌，其奇异的想像和炽烈情感，直接影响了楚辞。《九歌》的前身，即当时楚国各地包括湘沅一带民间祭神的歌曲。《离骚》的巫咸降神，《招魂》的巫阳下招，以及楚辞中诗人以高冠长佩、荷衣蕙纕塑造自我形象、象征高贵品格，大量运用神话材料等等，均为明