

大学素质教育丛书

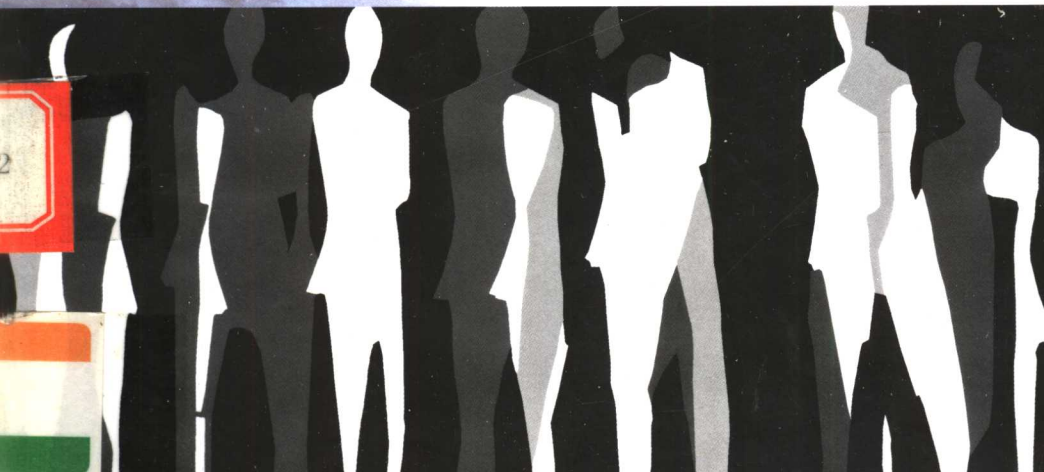

中国古代歌诗 与当代歌词 鉴赏

——大学生人文景观导览

赵 飞 编著

西南师范大学出版社

大学素质教育丛书

中国古代歌诗 与 当代歌词鉴赏

——大学生人文景观导览

赵 飞 编著

责任编辑 胡国强 李 红

封面设计 李 好

图书在版编目(CIP)数据

中国古代歌诗与当代歌词鉴赏/赵飞编著. —重庆:
西南师范大学出版社, 2002. 4

ISBN 7-5621-2666-6

I. 中... II. 赵... III. 歌诗—鉴赏—中国
IV. 1207. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027678 号

中国古代歌诗与当代歌词鉴赏

——大学生人文景观导览

赵 飞 编著

西南师范大学出版社出版、发行

(重庆 北碚)

重庆升光电力印务有限公司

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.25 字数: 232 千

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0 001~8 500

ISBN 7-5621-2666-6/I·124

定价: 12.80 元

序

辟蹊径 求实效 努力增强人文学养

赵 飞

本书即将付印，令人欣慰。

我国是著名的诗国，数千年的诗歌发展史、浩若烟海的诗歌精品，几乎涵盖着民族成长过程的全部内容。我们可以从中吮吸到大量的民族文化精髓。我国最早产生的文学样式是诗歌，最原始的诗歌词、乐密切结合，同生共存，是典型的歌诗形式。数千年来，仅就与音乐的关系而言，诗歌上下承传，发展衍变，经历了倚声填词、按词配乐等形式后，成为了今天的歌词。所以，就词与乐这个特定的关系或范畴而言，中国诗歌发展史也就是一部中国歌诗史。

本教材原为笔者在高校音乐学院执教文学课时的讲稿，经教学实践效果认可，被增设为高校校际间互开的公共通选课。讲义按要求略易其稿，新课程命名为《中国古代歌诗与当代歌词鉴赏》。始料不及，这门因素质教育需要而专门为非中文专业大学生开设的通选课，颇受大学生欢迎，在几所大学相继开设后，竟一发而不可收。选课状况之热烈，令笔者颇感欣慰。

当今,青年大学生因歌曲的普泛性、生活化、抒情性等特点,尤其殊好唱歌、喜爱歌词,特别是通俗歌曲。他们甚至还充溢着不可遏止的歌词创作冲动。鉴此情况,与学生们一起,探讨了解一些有关古代歌诗与当代歌词的知识,既切合并满足了广大学生的心理需求,又增强了学生的人文学养,很有必要。今天的大学生都已经认识到:自己这一代在和平盛世里成长起来的独子,人文社会科学知识基础薄弱;责任感、使命感不强;缺少创新精神,尤其是艰苦创业精神。大学生们希望自己在掌握本专业理论知识与技能以及现代高科技应用知识的同时,又具有较强的人文素质,还要懂得人类文明,知道如何做人和工作;如何对他人和社会负责并具有艺术修养、完美的人格和高尚的情操。学古诗精品,唱时代好歌,在同学们喜闻乐见的形式中进行潜移默化的人文素质培养,是一条非常实用而有效的施教途径,能收到事半功倍的教学效果。所以本书虽为素质教育通选课教材,其实还可用作高校《大学语文》公共必修课程教材。

本书共十二讲。导言讲述了古代诗歌与当代歌词承上启下的渊源关系,旨在引导学生溯千年文化之流,饱览我国民族精神人文风光。第一讲至第十一讲,着重探讨了十个时下大学生至为关注亦为之困惑的问题。比如:如何看待进取不息的人格力量在时空坐标上的悲剧意义?女性至美的社会价值以及古代女性形象留给我们今天的思考;如何才能真正坦然地做到笑对人生宠辱不惊?怎样处理对精神和生活有着重要支撑作用的亲情和友情?经得起时空跨度考验的爱情方为真爱、至爱;从伟人光彩中的瑕疵看人物个性的丰厚性;"大我"、"小我"完美集合于一体方为最高至善之境界……。为了充分发挥学生的主观能动性,给学生提供更大的自学空间,教材在最后一讲专门介绍了歌诗歌词鉴赏和创作的手法技巧及基本要求,并附录了诗歌韵辙和歌诀对仗基本知识。这是专门提供给学生揽胜的舟楫,所谓"师父引进门,修行在各人",当

代大学生理应独立寻胜,以得其通幽曲径而临别有洞天。全书按专题内容需要,选讲了百余首古代诗歌精品和当代流行好歌词,重点在古代作品部分。赏析中除笔者的一家之言外,不排除采用了少量已有的合理定论。此外,凡有同一作者的不同诗篇出现时,对其作者进行的介绍皆置于其首篇作品的注释中,此后不再赘述。

这里,要感谢所有为本书出版付出了辛劳的老师 and 同仁,尤其感谢西南师范大学教务处对本教材所给予的热情关怀与大力支持。感谢恩师谭优学、胡国强为本书所做的大量指导工作。感谢责任编辑李红老师为本书付出的心血。还要大力感谢上过本课、用过本教材原始讲义的数千名学友,是你们孜孜以求的学习态度、高涨的学习热情,促使了本书的出版,谢谢。

笔者愿意并渴望与更多的大学生们共同学习和探讨。

是为序。

2002年4月20日

于西南师大桃花山舍中

目 录

导 言

- 歌诗：一个独立而特殊的文体 (1)
- 一、历史上有关歌诗的几种称谓 (2)
- 二、歌诗诗乐结合的几种形式 (5)
- 三、歌诗发展要览 (9)

第一讲

- 壮哉！进取不息的人格精神 (18)
- 一、窈窕淑女 寤寐求之
——编织美好的心灵之光 (19)
- 二、秋水伊人 蒹葭苍苍
——心路悲剧历程的审美追求 (23)
- 三、百代过客 生命永恒
——壮心不已在时空坐标上的意义 (27)

第二讲

女性美之最 (33)

一、巧笑倩兮 美目盼兮

——天生丽质的外在视觉美 (34)

二、缟衣綦巾 聊乐我员

——勤劳朴实的内在人格美 (37)

三、勤劳睿智 美丽高洁

——个性特征丰富突出乃至美标准 (41)

第三讲

笑对人生 宠辱不惊 (50)

一、笃志执著 独立不迁

——保持操守,放逐理想 (51)

二、人生失意 终无南北

——审时度势,把握契机 (55)

三、冯唐白首 金张珥貂

——不平的际遇,平和的心态 (60)

第四讲

亲情、友情,豪放婉约皆是情 (71)

一、海内天涯 别苦情长

——斯人独憔悴,明我长相忆 (73)

二、别来沧桑 称姓忆容

——秋山几重,问后期是何日 (77)

三、老友半鬼 翁媪扶将

——旧栖新垅,为何同来不同归 (81)

四、美在理解 知音难觅

——海内存知己,但伤知音稀	(85)
---------------------	------

第五讲

真挚情爱地久天长

——古代爱情歌诗鉴赏(上)	(88)
---------------------	------

一、矢志不移 忠贞不渝

——与君相知,长命无绝衰	(89)
--------------------	------

二、心有灵犀 琴瑟和谐

——心心复心心	(94)
---------------	------

三、尘世重泉 两情依依

——明月夜,短松岗,怎一个愁字了得	(100)
-------------------------	-------

第六讲

思念最美

——古代爱情歌诗鉴赏(下)	(106)
---------------------	-------

一、春江花月 孤灯不明

——长相思,摧心肝	(107)
-----------------	-------

二、鲤鱼尺素 山长水阔

——不尽的思念和无限的怅惘	(112)
---------------------	-------

三、衣带渐宽 不负相思

——为伊消得人憔悴	(114)
-----------------	-------

第七讲

同是奇葩耀春华

——风格迥异的南北朝乐府民歌	(124)
----------------------	-------

一、天似穹庐 笼盖四野

——慷慨苍郁又豪放的北朝民歌	(125)
----------------------	-------

二、雾隐芙蓉 丝入残机

——含蓄细腻而婉约的南朝民歌 (130)

三、遒劲粗犷 缠绵婉转

——强烈反差下产生的艺术价值 (136)

第八讲

沉郁顿挫 纵横恣肆

——泰山北斗杜甫丰厚的人格模式 (144)

一、三吏三别 叹忧黎元

——窃比稷契，忧国忧民至死不休 (145)

二、富儿肥马 残杯冷炙

——伟人光彩中的缺陷与遗憾 (151)

三、青冥垂翅 早赋归去

——欲求不得，欲罢不能的矛盾痛苦 (158)

四、云鬓玉臂 梦寐秉烛

——精雕细凿中的逸然浪漫 (161)

五、绝顶俯仰 万里悲秋

——落木萧萧，长江不尽 (165)

第九讲

花落成泥 暗香如故

——“大我”、“小我”完美一体陆游是光辉典范
..... (168)

一、心在天山 身老沧洲

——旷豪悲壮的奉献式人生 (170)

二、一怀愁绪 玉骨泉土

——山盟仍在，锦书难投，犹吊至爱一泫然 (173)

三、天机云锦 剪裁非刀

——朝闻夕死，完美丰厚的人生…………… (180)

第十讲

朝花夕拾 涛声依旧

——当代歌词对古代歌诗的继承与借鉴…………… (185)

第十一讲

遥问无凭 此致敬礼

——当代歌词的“雅”与“俗”…………… (196)

第十二讲

歌诗鉴赏导览…………… (208)

一、歌诗抒情言志的特点…………… (210)

二、歌诗抒情言志的传统手法…………… (212)

三、歌诗抒情言志的常用技巧…………… (214)

四、歌诗抒情言志的基本要求…………… (220)

附录一

《韵辙表》的基本知识…………… (222)

附录二

对仗歌诀…………… (242)

参考文献…………… (281)

导 言

歌诗：一个独立而特殊的文体

歌诗，是一种独立而特殊的文体，是指合乐的诗歌。这种合乐的诗歌与普通诗歌没有什么本质上的区别，它除了具有一般诗歌所应有的一切艺术特征和表现手法外，尤其更注重抒写对现实生活的强烈感受，更注重运用语言文字鲜明的节奏和韵律，更注重与音乐的形式和体裁尽可能地协调。它是具有优美音乐性的最高语言艺术。

古往今来，中国诗歌与音乐密切联系，诗与乐紧密结合具有悠久的历史传统。从远古歌谣到今天的歌词，凡与音乐分离的徒诗（没配曲谱的纯诗）、诵诗（专供朗读的诗歌），人们就界划之为“诗歌”；凡诗乐同生共存、比乐填词或因诗配乐，其独立的文字部分人们就界划之为“歌诗”。虽然在今天的字词典中，很难找到“歌诗”一词，但“歌诗”这个独立而特殊的形式却是存在的。说它“独立”，是因为它“似诗非诗”，是别于诗歌之外的另一种独立文体；说它“特殊”，是它“殊”于其他文体的对音乐的依附性和强烈的听觉艺术特征——比乐而生。没有乐，则无所谓“歌”诗了。

从古至今，歌诗从产生那天开始，就按着自己的内在规律和固有特性生息发展，前后承传。它对我国的诗歌发展产生过重要而深远的影响。这种积极的影响还将随着社会的发展延续下去。

一、历史上有关歌诗的几种称谓

在我国，素有将合乐的诗歌称为“歌”、“歌诗”、“乐诗”、“声诗”、“歌词”等的说法。这些称谓都是对与音乐相结合而共同完成艺术表现的语言部分联系或区别而言的。

“歌”的称谓应该最早。诗歌是文学的一大类别，在我国是产生最早的文学样式，主要起源于劳动。鲁迅说过：

人类在未有文字之前，就有了创作的，可惜没有人记下，也没有法子记下。我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必需发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来……倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是“杭育杭育派”。^①

西方文论家对诗歌的起源有不同的解释，形成了不同的学派，但在我国，就是诗歌产生于劳动，诗歌是最早产生的文体，不入乐的称“诗”，合乐的为“歌”。

我国最早的歌诗是远古歌谣，一开始就以歌的形式出现。人们一边狩猎，一边心中充溢着学会了制造猎具的自豪感和喜悦，满怀获取更多猎物的渴望歌唱：“断竹，续竹，飞土，逐肉”。^② 人们一边劳作，一边歌唱。在畜牧劳作时，他们这样歌唱自己快活的心情

^① 鲁迅，且介亭杂文·门外文谈。北京：人民文学出版社，1973.76

^② [东汉]赵晔，吴越春秋卷五·弹歌。见：褚斌杰编著，中国文学史纲要。北京：北京大学出版社，1986.17~18

和幸福的劳动场面：“女承筐，无实；士刲羊，无血”。^①可以说，两汉以前，诗本身就是一种音乐状态下的文学，是一种歌。最早的诗歌总集《诗经》，实际上就是一部乐歌总集，当中三百零五篇，首首都是配乐演唱的乐歌，所以墨子在《公孟》篇称：“弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百”。司马迁在《史记·孔子世家》中也说：“三百五篇，孔子皆弦歌之”。至于楚辞，则本来就是楚地歌曲的歌词，其中“书楚语、作楚声、纪楚地、名楚物”几大特征中，“楚声”便是指的楚歌。

早期的中国，诗乐相生相伴、密不可分。谈诗论诗，实际上就是谈歌论歌，这“歌”的表现形式可以完全等同于今天我们音乐艺术领域中的声乐曲，其表现目的与作用则等同于迸发“在口之言”，以达“在心之志”：

诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之。^②

歌之为言也，长言之也。说之故言之，言之不足故长言之。^③

可见歌诗最早的称谓是“歌”。

“歌诗”之说出现也比较早，先秦即有。它最早的含义是动宾结构，即唱诗。因那时诗乐相联，歌诗即唱诗，如“晋侯与诸侯宴于温，使诸大夫舞，曰：‘歌诗必类’”。^④又如前面提到的《墨子·公孟》中：“君与父母、妻、后子死，三年丧服……”要“诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百”，其中“歌诗”就是指按照一定的曲调来

① 易经·归妹上六。见：褚斌杰编。中国文学史纲要。北京：北京大学出版社，1986.20

② 毛诗序。见：武汉大学中文系编。历代诗话词话选。武汉：武汉大学出版社，1984.1

③ 孔子。乐记·师乙篇。见：吉联抗译注。乐记。北京：人民音乐出版社，1982.54

④ 左传·襄公十六年。见：徐中舒编注。左传选。北京：中华书局，1979.176

唱诗。到汉代，诗乐初步分家。人们意识中开始有了入乐之诗和不入乐之诗的概念。班固《汉书·艺文志》列“诗赋”为五类，其最末一类就是“歌诗”。这里的歌诗就已经是专指与乐曲配合的文词诗歌了，其词为偏正结构，“歌”是指仅用人的嗓音演唱的乐音，相当于今天的无伴奏清唱；而“诗”即“词”，应为歌曲的文词语言部分。后世亦沿用如此之说，只是用此说者日渐稀少。人们往往在具体研究某一时代的合乐诗歌时，才用“歌诗”之说。

“乐诗”的称谓也是在汉代前后出现的。《史记·佞幸列传》：“延年善歌，为变新声。而上方兴天地祠，欲造乐诗弦歌之”。可见此处的诗不仅需人“歌”，而且还需管弦之类乐器以伴之。也就是说，“乐诗”应该是声乐曲和器乐曲的合而为一，非歌者的清唱，而是有乐器伴奏的演唱。这比“歌诗”仅为人声演唱的意思范畴更大，形式更丰富。

“声诗”的说法也较早。《礼记·乐记》中说：“乐师辨乎声诗，故北面而弦。”这里的“声”指器乐曲，“诗”则指随乐而存的徒诗部分，即今天的歌词。“声”与“诗”是并列的关系，此句说乐师能够分辨、熟悉乐曲和歌词，所以可以处在臣子的位置为君演奏。

六朝时有了“歌词（辞）”之称。石崇在其《思归引·序》里就曾讲道：“今为作歌辞，以述余怀”。此后，凡专为人乐而创制的篇章，都可称为“歌词”。如《隋书·音乐志》说：陈后主“与幸臣制其歌词，绮艳相高，极其浅薄”；又如《旧唐书·音乐志》说：“太宗为秦王之时，征伐四方，人间歌谣《秦王破阵乐》之曲，及即位，使品才协音律……魏征等制歌辞”。

五代到宋，“歌词”之名盛行，专指唐宋词这样的新兴合乐之词。刘攽在《中山诗话》说：“晏元献（殊）尤喜江南冯延巳歌词，其所自作，亦不减冯延巳。”但元明清后，“歌词”一说的涵义慢慢衍

变，它既可指唐宋词的“词”，又泛指时兴的小曲或民歌中的文词。以后“歌”和“词”二字联用的情况也愈来愈少。当“词”单用时，多指唐宋词；当在“词”字前加上偏的修辞结构后，如“北词”、“曲词”等，则是专指戏曲或时兴小曲了。

“歌词”之称的正式广泛应用在近代。当西方音乐传入中国有了新式歌曲后，“歌词”才成为了正式通用的名称，主要用以泛指一切合乐的文词，尤指诗歌。这种称谓一直延及至今。现在的歌词多先以徒诗的形式出现，多是为创作歌曲而专门进行的词创作，是一种完全自觉的行为过程。今天，歌词这种文体已走向成熟，进入黄金阶段，无论是丰富绚烂的技巧手法，还是广博深厚的思想内涵，都让我们看到了歌词这个独立而特殊的文体的壮大与完美。

二、歌诗诗乐结合的几种形式

从上古的歌谣到今天的歌词，歌诗经历了数千年的演进过程，与音乐始终保持着千丝万缕割舍不开的联系，这已是一个不争的事实。歌诗词乐紧密结合，是一种相互依赖、相互制约、对立统一的关系。在我国诗歌艺术发展过程中，其诗乐结合大抵有这样几种形式：一是诗乐相粘，同生共存；二是诗乐分制，以诗合乐；三是先乐后诗，因乐制词。

上古时代，诗乐难分、不分，许多情况下，是诗乐紧密交融合为一体，共同产生，同时出现的。宋代王灼在《碧鸡漫志》中说：“古人初不定声律，因所感发为歌，而声律从之。”这就是说：在这时出现

的诗歌作品，实际上是“歌”的形式，这种状况下的诗与乐根本没法剥离，诗是乐中的诗，乐是诗中的乐。而这时的诗歌作者既是乐曲的创制者，又是诗歌的写作者。先秦典籍有这样的记载：

禹行功，见涂山之女。禹未之遇而巡省南土，涂山氏之女乃令其妾往候禹于涂山之阳。女乃作歌，歌曰：候人兮猗……有城氏有二佚女，为九成之台，饮食必以鼓。帝令燕往视之——鸣若隘隘。二女爱而争搏之，覆以玉筐；少选，发而视之，燕遗二卵，北飞，遂不反。二女作歌，一终日：……燕燕往飞。^①

可见，这时的“诗”或“歌”实质上是指的有诗有乐的歌曲状态。这种状态，是歌者自由自然的歌咏，既和于天然的音律，又是内心真情实感的自在流淌。

史料还告诉我们，我国早期诗歌不但诗乐不分，甚至还往往诗、乐、舞合而为一体：

情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。^②

昔葛天氏之乐；三人操牛尾，投足以歌八阕——一曰《载民》；二曰《玄鸟》；三曰《遂草木》；四曰《奋五谷》；五曰《敬天常》；六曰《达帝功》；七曰《依地德》；八曰《总禽兽之极》。^③

“操牛尾”，是描写古人歌舞时手拿牛尾做道具；“投足”，是说

① 吕氏春秋·音初。见：吉抗联辑译，吕氏春秋中的音乐史料，上海：上海文艺出版社，1983.27~28

② 毛诗序。见：武汉大学中文系编，历代诗话词话选，武汉：武汉大学出版社，1984.1

③ 吕氏春秋·古乐篇。见：吉抗联辑译，吕氏春秋中的音乐史料，上海：上海文艺出版社，1983.18