

中外诗词欣赏知识

21世纪文体 百科知识丛书

21SHIJI WENTI BAIKEZHISHI CONGSHU

[主 编: 白雨峰]

内蒙古人民出版社

21 世纪文体百科知识丛书

中外诗词欣赏知识

白雨峰 编

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

21 世纪文体百科知识/白雨峰 编. —呼和浩特:内蒙古人民出版社, 2006. 5

ISBN 978—7—204—08445—6 (2008 重印)

I. 2... II. 白... III ①艺术-通俗读物 ②体育-通俗读物 IV. ①J-49②G8-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 051177 号

21 世纪文体百科知识丛书

白雨峰 主编

责任编辑:王继雄

封面设计:烽火视觉

出版发行:内蒙古人民出版社

地 址:呼和浩特市新城区新华东街祥泰大厦

印 制:北京海德伟业印务有限公司

经 销:新华书店

开 本:850×1168 1/32

印 张:154

字 数:1160 千字

版 次:2006 年 7 月第 1 版

印 次:2008 年 1 月第 2 次印刷

印 数:1—5000(套)

书 号:ISBN 978—7—204—08445—6/G · 2150

定 价:560 元(全 28 册)

如出现印装质量问题,请与我社联系。

联系电话:(0471) 4971562 4971659

前 言

诗词以极其浓缩的语言，构成多度的空间与美的世界。

在人类文学史上，最早出现的几乎都是以诗歌为主的韵文形式。人们运用它或摹写世上风云、民间疾苦；或寄情于美人香草、风花雪月；或奋志于金戈铁马、民族忧患，大至宇宙沧海、小到草木虫鱼；外容天下大事、内纳个人隐秘，几乎无所不歌、无所不咏。

中外古今的诗词，无论其形式如何，都属韵文范畴，历来是深受人们喜爱的文学形式之一。人们从中获取某种信息，接受某些经验，从而得到美的享受。

中国自第一部诗歌总集《诗经》问世以来，屈原、李白、杜甫、陆游等大诗人层出不穷，写出了内容广博、形式多样、数量浩繁的诗、词、曲，素有“诗国”的美誉。在世界文学史上，不仅古代伊朗因诗人辈出，曾有“诗国”之称，而且诸如荷马、但丁、莎士比亚、泰戈尔等也都是以诗人著称于世的。从古代至现当代，中外著名的大诗人犹如灿烂的星汉一样，照耀着文学发展的历程，诗歌好似闪光跳动的浪花和奔腾

不息的浪水，冲击着人们的心头，引起人们的遐思冥想。

诗歌一直是人们表达自己丰富情感的重要形式，人们谈诗、吟诗、诵诗、听诗，不仅因为它韵律优美、琅琅上口，给人以快感和享受，更重要的是它能给人以启迪、感发和力量。诗歌把整个世界和全部人生都纳入自己的表现领域。因此，它在读者心目中占有重要的位置。只要一个人心中有诗，他就不会感到精神贫乏，只要他会欣赏诗，他就会受到鼓舞、感到心灵的安慰。

诗歌使人们通过艺术想象，生活得更充实、更深刻、更有自觉性、更有意义。人们通过欣赏诗歌的美，将实际生活中的美好或丑恶、伟大或平凡、高尚或卑贱、崇高或渺小、真实或幻象等各种经验变为己有。在实际生活中，死亡、痛苦、不幸、生离死别等均不能给人以快感，可是在诗歌里，它们却变成了可供欣赏的美，可以陶冶读者情操的灵气。

诗歌以最简练、最集中、最含蓄、最少量的词语，表达出凝练而深蕴的美学内涵，具有巨大的潜能。它以其特有的理解度、感受度、想像度和情感度，为读者构筑了一个可供其思维任意驰骋的多维空间。让我们在如此美妙的艺术世界里，在诗歌的海洋中，寻觅美的浪花、欣赏雄壮的波涛吧！

目 录

一、诗词的美学内涵	1
二、永久的艺术魅力	
——古代诗赏析	4
1. 赋、比、兴的生命力	5
2. 诗的哲理,人生的真谛	25
3. 意境的创造和体味	45
4. 通感的特殊表现力	54
5. 从含蓄中发掘美	59
6. 形象思维与读诗	67
三、东方西方,异曲同工	
——域外诗歌掠美	80
1. 优美的域外汉诗词	80
2. 欧美诗歌的百花苑	88

一、诗词的美学内涵

诗在中国古代因为能唱而称为诗歌。它起源于原始人的集体劳动,最初是人们为了协调劳动动作、交流感情而发出的与简单语言相结合的劳动呼号,随后又作为劳动中的伴唱,以及劳动前后对劳动收获的祈祷与庆祝得到发展。早期的诗歌,从表现形式上看是与音乐和舞蹈密不可分的,发展到后来,诗歌才逐渐发展成为一种独立的文学形式。

诗歌的主要特征是抒发强烈的个人感受,是情感激流的外在表现。这些个人情感不是孤立的、狭隘的,而是和时代气息、人民爱憎,休戚与共的,因此,它能深深地打动读者。其次,在中国古代,《诗经》、乐府诗、唐诗、宋词、元曲等都曾能配乐演唱。发展到后来,诗歌虽然逐渐与音乐相剥离,但仍保留了音乐上的某些特质,突出的是鲜明的节奏感和铿锵的音调。这即便于诗歌的广泛流传,又宜于打动人们的心弦。诗歌的语言高度凝练和形象化,只有经过诗人精心推敲、刻苦锤炼的形象化的语言,才能撩拨起读者的神思和遐想,引导他们走向美的海洋。

诗歌的分类因标准各异而呈现出纵横交错、经纬穿插的情况。以表现形式为标准,可分为格律诗、自由诗和歌谣诗;以内容性质为标准又可分为抒情诗和叙事诗;按照体裁和诗歌史的发展过程,还可分为古体诗、近体诗、新体诗和新诗。当诗歌与其他文学体裁相结合时,还可以分为寓言诗、童话

诗、散文诗等等。

词,本来指的是一种可以配合音乐歌唱的歌词,广义而言,词可纳入诗歌的范畴,从一定意义上讲,词是诗的解放。词并不是直接由诗演化而来,而是隋唐时期音乐革新的产物。其时,从西域一带传入的音乐和汉族音乐融为一种新兴的抒情音乐——燕乐。它以极强的生命力广为播扬,而词就是和这种燕乐的乐曲相配合的歌词。当词在长期的发展过程中只按照格律来填写时,就脱离了音乐而独立形成一种独特的文学体裁。它除了“长短句”、“诗余”、“乐府”三种较常见的别名以外,还保留了许多与音乐有关的称谓,如“曲子词”、“歌曲”、“琴趣”、“乐章”等。这表明词和音乐的亲缘关系。

词由初时不定型的民间词到定型化的文人词,形成有别于诗和曲调的特征。因为词和音乐关系密切,致使词的每个字的音调高低同音乐的抑扬顿挫相配合。词对于字的四声很考究,词比诗的平仄要求得更细,这是主要的特点。其次,词的字数一定,句式参差不齐,要受格律和词调的严格限制。第三,每首词都有它特定的调名,这个调名又被称为“词牌”,它只表明填词时所依据的曲调乐谱,为了表明词所要歌咏的内容,还要有一个词题。

词的分类由于标准不一也很复杂。依照每首词字数的多少,通常笼统地把词分为小令、中调和长调等,约定俗成,五十八字以内的词称为小令,五十九字至九十字的词称为中调,九十一字以上的词称为长调。词由于词调的不同,又可分为单调、双调、三叠、四叠等不同形式。词在定型以后,又根据其不同风格,分为婉约词和豪放词等。

曲和词的关系极为密切,也是人们喜闻乐见的文学形

式。曲，一般泛指元曲。它是在唐宋大曲和宋词的基础上，吸收宋、金时的“俗谣俚曲”的音乐后形成的。由于受到当时已很发达的说唱艺术的影响，曲同词一样，原来也是可配乐歌唱的长短句。而后，曲和音乐逐渐脱离，形成一种新的独特文学体裁。就某种意义而言，词和曲堪称是孪生兄弟，它们都源于民间乐曲，并和音乐有千丝万缕的联系，都是可配乐歌唱的长短句等等。只是词有词调（词牌），曲有曲调（曲牌），而且词和曲被错误地认为词雅曲俗而已。此外，曲和词最重要的区别在于，曲可以在规定字数以外另加衬字，在严格按规律依声填词方面，也显得比较自由。

曲又分为北曲和南曲两大类，北曲格律较严，和词的区别较大，而南曲则更接近于词。北曲分为剧曲和散曲两种。剧曲又称杂剧，是有戏剧动作与道白的歌剧。散曲不是戏剧，其内容主要是抒发作者的胸臆，写的是作者自己的所见所感。它分为小令和套曲两大类，其中小令是单独的“只曲”，和词的形式更为接受。而套曲则是由两支以上，宫调相同的“只曲”连缀而成的“组曲”。最有艺术鉴赏价值的是散曲中的小令。

在中国的诗苑词林中，各种诗词如百花争奇斗艳，各显特色，美不胜收。仅《全唐诗》就收有唐诗近五万首，《全宋词》中所收宋词也有“逾两万”之多。元、明以后的好诗佳词也不少，现当代的诗词更多如牛毛，累计恐怕难以千万计数。这笔极丰富、极宝贵的精神财富，是值得每个中国人珍惜的。在读这些诗词时，要能进一步欣赏它的美，那该是何等的惬意！正是：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”

二、永久的艺术魅力

——古代诗赏析

古代的诗被分为古体诗和近体诗。近体诗始于唐代。古体诗又称“古诗”、“古风”，产生于古代，形成于汉魏六朝，包括除楚辞体外的各种诗歌体裁，如汉魏乐府古辞、南北朝乐府民歌等。古体诗无论是采自民间，还是出自文人之手，句式和格律都比较自由。篇幅长短不限，句子可以划为四言、五言、六言、七言体，也可杂用长短句，随意变化，为杂言体。语言多用口语，不拘对仗、平仄、押韵范围较宽，既可句句押韵，一韵到底，也可隔句押韵并可换韵。这种比较自由的诗，在唐代被称为古体诗，后人沿用唐人的说法，也多称为古体诗。当然在唐代及其以后的诗人也有仍写古体诗的。

近体诗是相对古体诗而言的，又称今体诗，指唐代形成的格律诗体。其字数、句数、平仄、对仗和押韵都有严格的规定。主要有律诗和绝句两大类，其中又各有五言、六言、七言之分，绝句每首限定四句，律诗每首八句，十句以上的称排律或长律，被称为三韵律诗或小律的六句三韵律诗，较为罕见。这种在唐代被称为近体诗的新的格律诗也被后人沿用。

尽管古代诗具有繁多的清规戒律，但是它们诗意葱茏、诗情甜畅的艺术美，山水清音、豪情吐怀的抒情美，抑扬顿挫、千古绝响的韵律美，都使人难以忘怀，人们从中得到感发的动力，聊以自慰的平衡，而无车马喧的超脱、热血奔流的振

奋。直面这种万古长新的艺术魅力，凡血肉之躯无不在心中留下历劫难平的印迹。要获得上述艺术美的享受，必须从下列诸方面去发掘隐藏在古代诗的字里行间中的美的底蕴。

1. 赋、比、兴的生命力

艺术性很高的诗几乎都恰如其分地运用了多种多样的表现手法，赋、比、兴是其最重要的传统方法之一。阅读、欣赏古代诗，往往先要了解它是如何运用这种表现方法的。

赋、比、兴手法滥觞于《诗经》，其中的诗篇，或用赋、或用比、或用兴，或比、兴结合运用，为《诗经》增添了艺术感染力。以后，这些表现方法不断被仿效、代代相传，成为诗歌创作经常运用的表现手段。

赋

所谓“赋”就是“敷陈其事而直言之者也”，也就是陈述铺叙的意思。从这种解释中可以发现这一表现方法的两个特点，即，一是铺陈，二是直言。铺陈，就是铺开来叙述描写客观事物；直言，就是直接把话说出来并表示出作者的态度。铺陈和直言有时难以区分。为了说明问题，分别举例如下。

先介绍铺陈。《诗经》中运用了多种多样的铺陈，达到了“体物写志”的目的。

首先，情景的铺陈。指对某种特定的景物，或抓住一点反复渲染，或从不同角度加以描绘，以突出所要抒发的情感。如《郑风·风雨》诗：

风雨凄凄，鸡鸣喈喈。
既见君子，云胡不夷？
风雨潇潇，鸡鸣胶胶。
既见君子，云胡不廖？
风雨如晦，鸡鸣不已。
既见君子，云胡不喜？

这首诗共三章，大意基本相同。每章的前两句写景，后两句抒情。诗中所描绘的是一幅风雨交加，凄清寒凉，群鸡啼叫的景象。女主人公眼见“风雨”，耳听“鸡鸣”，正在热切地盼望着意中人的到来。此景此情，勾画出一位正在热恋中的思妇形象。这种景和情是铺开来描写的，进行反复的渲染，反复咏叹。第二章、第三章分别通过替换词来描写景物的不同状况和恶劣程度，以烘托诗中抒情女主人公在不同的恶劣天气里，思想感情的发展和变化。“风雨凄凄，鸡鸣喈喈”时，她思念情人，不尽心潮起伏；“风雨潇潇，鸡鸣胶胶”时，她渴盼情人，心中愁闷不堪，抑郁如病；“风雨如晦，鸡鸣不已”时，她失魂落魄，忧心如焚。在“既见君子”之后，她转忧为喜，所有烦恼，荡然无存。这种情景交融式的铺陈描写，达到了巧夺天工的程度。

其次，行态的铺陈。指对某种行状、动态的发展变化过程分阶段、层次进行铺开来描写，以表现某种节奏、情调或意境。如《周南·采芣》一诗：

采采芣苢，薄言采之。
采采芣苢，薄言有之。
采采芣苢，薄言掇之。
采采芣苢，薄言将之。
采采芣苢，薄言袺之。
采采芣苢，薄言漚之。

这首诗描写了妇女采取苜蓿(车前子)的整个劳动过程。全诗三章十二句,其中六句都以“采采”这一形容植物颜色鲜明的叠字为首句,以突出欢快的劳动旋律。继而又连用“采、有、掇、捋、桔、颯”六个各具劳动特征的动词,铺叙了妇女们在采苜蓿时欢快敏捷的动作过程,使人体味到诗的节奏,诗的情调,并进入诗的意味。这种行态的铺陈,使人如闻其声,如见其人,如历其境,美不胜收。

再次,心志的铺陈。在一些咏怀言志的诗中,为了强调某种心志,而在诗中反复抒发,将这种心志淋漓尽致,一览无余地铺展在纸上。如《秦风·无衣》诗:

岂曰无衣? 与子同袍。

王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣? 与子同泽。

王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣? 与子同裳。

王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

这是一首描写战士同仇敌忾的诗。全诗共三章,每章都以“岂曰无衣”设问,然后自答以表明心志。诗中反复铺陈、抒发,逐步加深了战士之间友爱情谊、欣然应征的描述。将大敌当前,战士同仇敌忾的心志突出出来,以感染对方,强化了诗的表现力和感染力。

《诗经》中的铺陈手法,给后世诗人以极深的影响。屈原在《离骚》中,为表现自己不顾路漫修远,上下求索真理的精神,则从天上写到地下,铺陈开来,笔锋所向,潇洒自如,汪洋恣肆。汉赋则将铺陈的手法推向高峰,但也走向极端。有不少诗人极尽铺陈所能事,在描述某种景物时,上下左右、天南地北地尽力铺陈,扑朔迷离,令人目不暇接。如汉赋大家司

马相如的《子虚赋》在描写云梦时写道：

云梦者，方九百里，其中有山焉。其山则盘纡弗郁，隆崇峩峩，岑崟参差，日月蔽亏。……其土则丹青赭垩，雌黄白垩，锡碧金银，……其石则赤玉玫瑰，琳琅昆吾，……其东则有蕙圃；……其南则有平原广泽；……其西则有涌泉清池；……其北则有阴林；……

这段描写云梦泽的摘录，从“其山”、“其土”、“其石”和“其东”、“其南”、“其西”、“其北”等方面，针对云梦泽的不同景物，不同方向的各自特点，罗列万象，堆积了许多辞藻，进行了铺张扬厉的描写，虽浑朴自然，屡有佳句，但句式少变化，呆板的不足，也一目了然。由于汉赋极端运用了《诗经》以来的铺陈的手法，因而阻碍了它的发展。后人有感于堆砌字词的铺陈缺乏实际内容而不常运用。然而铺陈这一表现手法，仍不失为《诗经》以后的诗人们留给诗坛的一份珍贵遗产。

再介绍直言。直言就是“直书其事”。《诗经》中运用直言的方式进行描写的诗很多，主要有以下几种情况。

首先，直描情状。这种描写，将一个人的举动直接说出，同时也直接写出一个人的思绪。如《周南·卷耳》第一章写道：“采采卷耳，不盈倾筐。嗟我怀人，置彼周行。”诗中的女主人公是个怀念远行丈夫的妇女。她采卷耳，采了又采，但总是采不满浅浅的“倾筐”，由于她思念远行的丈夫而心不在焉。于是，她索性把筐和菜放在大路旁，神思驰往远方。思妇的这种情状被直接描述出来。又如《周南·汝坟》第一章：“遵彼汝坟，伐其条枚。未见君子，惄如调饥。”诗中的“我”是个想念远役丈夫的女子，她沿着汝水的堤岸，将枝条砍了个精光，也没见到丈夫的影子，愁得像清早缺了口粮。诗中直

接描述了她的行动和心情，十分感人。

其次是直抒胸臆。这种叙述直接表达一个人的胸怀和爱憎情感。如《邶风·柏舟》第一章：“泛彼柏舟，亦泛其流。耿耿不寐，如有隐忧。微我无酒，以遨以游。”这是一个受压抑、被迫害者的自诉。她就像飘荡在河流中的一叶小舟，无依无靠。因而直接诉说自己怀有深忧，而心烦意乱难以成眠，这种苦闷即使是饮酒遨游也不足以排解。又如：《邶风·式微》第一章：“式微式微，胡不归？微君之躬，胡为乎中路！”这是劳苦人民直接呼出的怨诉。他对天黑了还不能回家，为了老爷在夜露中干活很不满。

再次，直写人物。这种描写是用第三人称，直接写出人物的肖像、行动、对话、心情和一些其他的人物表现。和直描情状与直抒胸臆的不同点在于，后两种情况多以第一人称，或就是描写作者自己。因此，直写人物具有旁观者清的叙述特点。如《卫风·淇奥》第一章，歌颂卫武公的文采品德的诗句：“瞻彼淇奥，绿竹猗猗。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。瑟兮僮兮！赫兮咺兮！有匪君子，终不可谖兮！”诗中说，卫武公是个有文彩的人，像被工匠雕琢过一般，他庄严、大方、轩昂、堂皇，令人难忘。又如《郑风·女曰鸡鸣》。这是一首直接用对话来刻画人物性格和心理活动的诗。仅以第一章为例：“女曰：‘鸡鸣’，士曰：‘昧旦’。‘子兴视夜，明星有烂。’‘将翱将翔，弋凫与雁。’”诗中的妻子不直接叫丈夫起床，而说“鸡叫了”。她怕惊醒丈夫的酣梦，又只能叫他起床。从睡梦惊醒的丈夫以问作答“天亮了！”当妻子肯定地告诉他已是黎明时，他立即表示要去打猎。寥寥数语既表现出妻子对丈夫的温柔体贴，又写出丈夫的勤劳与责任感。

最后，直叙事件。《诗经》有一些叙事诗，尽管它的篇幅

不长,但是却直接叙述了一个个较为完整的故事或历史事件。由于篇幅所限不再附全诗。如《邶风·七月》,这是现存文史材料中最早、也是最完整地记述农民辛勤劳动,生活困苦的农事诗。《卫风·氓》叙述了一个古老的,至今仍重演着的爱情生活悲剧:即痴心女子负心汉的故事。诗中叙述一个少女被男子追求,终于结为夫妻。她甘贫操劳,三年如一日,换来的却是因色衰爱弛而被抛弃的悲惨遭遇。在《大雅·生民》中,叙述周人的始祖后稷的业绩。这首诗是关于后稷神话的最早、也是最完整的记载,充满神话色彩。而《大雅·公刘》一诗则叙述了后稷的后代公刘从邠地出发、察看地形、寄寓、宴饮,直至迁往豳地定居的全过程。层次井然有序,气势恢宏。

《诗经》中直言的表现手法不仅上述四种,都对后世的诗歌创作产生过影响。其中直写事件和直叙人物的手法,尤为后世的叙事诗创作所效仿。如汉乐府民歌《陌上桑》,直接叙述了一个太守调戏采桑女子而遭到严词拒绝的故事。并且直接描写了女主人公的坚贞和智慧。另一首杰出的汉乐府民歌《孔雀东南飞》不仅生动地叙述了焦仲卿和刘兰芝的爱情悲剧故事,而且在描写男女主人公的内心活动,举止对话等方面也都很成功。北朝乐府民歌《木兰诗》篇幅不长,却完整地叙述了女英雄木兰代父从军的故事。由于运用了直写人物的手法,文字言简意赅,木兰形象却极为深刻丰满,令人难忘。

总之,《诗经》中运用以铺陈和直言为主要特征的赋写成的诗很多,对后世的创作影响很大。

比

所谓“比”,就是“以彼物比此物也”,“或喻于声,或方于

貌，或拟于心，或譬于事”。广言之，就是把某种景物或事物明显地比作另外一种事物。简言之，就是比喻、比拟等。但是作为诗歌创作的表现手法，比喻、比拟并不是“比”的全部，还包括象征、寄托一类的手法。《诗经》中的“比”主要有以下几种情况。

首先，设比言志。这种手法是在修辞手法借喻的基础上，要通过设比的形式抒发某种情感，或说明某种道理。如《鄘风·相鼠》中的“相鼠有皮，人而无仪”，诅咒无礼仪之人。如《卫风·木瓜》中“投我以木桃，报之以琼瑶”的诗句，说明男女相互交往，情深谊长。再如《小雅·伐木》中“嚶其鸣矣，求其友声”，指出只有得到朋友的帮助，才会和乐而安宁。又如《小雅·鹤鸣》中的诗句，“他山之石，可以攻玉”，意在说明其理如同举贤治国一样。这些设比言志的诗句，已成后人的至理名言。

《诗经》以后的诗人，对设比言志的手法不仅袭用，而且有发展。汉代无名氏所写《古诗》云：“甘瓜抱苦蒂，美枣生荆棘。”意思是说，甜瓜生于苦蒂，二者不可分，红枣也往往是生于棘刺，而且总连着荆棘。指出好的东西往往同坏的东西纠缠在一起。魏曹操《短歌行》末四句写道：“山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。”说的是高山并不满足它的高，深海并不满足它的深。周公吐哺求贤，群贤毕至。表示了曹操自己求贤多多益善的心情。唐代诗人杜甫《望岳》一诗名句：“会当凌绝顶，一览众山小”，千古传诵。人们往往不是取原诗的意旨，而是把写景抒情转化为借境明理，因此令人格外喜欢。宋代苏轼名诗《题西林壁》全诗是：

横看成岭侧成峰，远近高低各不同。

不识庐山真面目，只缘身在此山中。