

大学 语文

● 徐卫东 编著

新
教
程



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

大学语文

● 徐卫东 编著

新
教
程



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学语文新教程 / 徐卫东编著. —杭州:浙江大学出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-308-14833-7

I. ①大… II. ①徐… III. ①大学语文课—高等学校—教材 IV. ①H19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 149349 号

大学语文新教程

徐卫东 编著

责任编辑 吴伟伟 weiweiwu@zju.edu.cn

封面设计 春天书装

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 浙江云广印业有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 16.25

字 数 366 千

版 印 次 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-14833-7

定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

前 言

大学是培养各级各类高素质人才的摇篮,《大学语文》作为一门高等院校必修的公共基础课,肩负着重要使命。2011年教育部新颁发的《语文课程标准》明确规定:“语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。”“工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。”因此,《大学语文》教学的首要任务还是继续指导学生学习语文知识、方法、技能,进一步培养和提高学生的语文修养和语文能力,使其掌握这一最重要的交际工具;同时,在经典作品阅读、鉴赏、思辨、探究的过程中,让学生受到文化、艺术、思想、情感的熏陶,进一步提升学生的人文素养、学术修养和精神境界。只有将工具性与人文性有机统一,才能为学生的专业学习、继续深造和成为高素质人才打下坚实的基础,大学语文课堂也才能更加开放、多元、真实、有效。

基于这样的认识和各高校大学语文课时少的实际,本教材对内容和体例进行了一些改革。

首先在内容上,与以往众多的《大学语文》教材相比,具有以下特点:

1. 选文以中国传统文学经典为主,兼顾中国现当代作品和外国作品,重在引导学生亲近中华传统经典,继承优秀传统文化,弘扬优秀民族精神和品德。

2. 选文新。作为第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家莫言的小说入选教材,弥补了很多《大学语文》教材没有莫言作品的缺憾。

3. 选文精。“文学阅读”单元,只精选了45篇诗文,而且为便于2课时内的教学,篇幅在5000字以上的作品一般都不予选用;“实用写作”单元,只精选了7组常用且容易混淆出错的实用文种进行比较解析,以求达到事半功倍的教学效果;“读写导航”单元,只精选了作家学者的15篇佳作,供学生课外自读,感悟其为人、读书、作文之道。

4. 强化朗诵指导。以往《大学语文》教材都没有专门指导朗诵的章节,本教材特别按文体编写朗诵指导,每一篇课后都安排了诵读的作业。这不仅是为了满足学前教育等有关专业学生的职业需求,更是为了培养大学生诵读美文的良好习惯,营造书香校园的氛围,引导大学生享受诗意的大学生活。

5. 重在读书能力和习惯的培养。以往《大学语文》教材几乎都会在每一篇选文后编写一篇“阅读欣赏”,供学生阅读参考,结果反而造成学生的阅读依赖。本教材变文后详细的“阅读欣赏”为文前简要的启发式“提示”,以激发学生阅读的欲望,培养学生独立阅读、独立思考的能力。另外,减少了阅读课文的注释,对自读课文更是不加注释,目的也



是培养学生自己利用工具书、图书馆和互联网等搜查资料的习惯和技能。

6. 注重语文学习的立体化和开放性。本教材“文学阅读”的每篇课文后,都有“拓展”活动——“阅读推荐”“在线欣赏”和“思考练习”;每一章都有“语文综合实践活动”。这些活动并非都是听说读写,其中还有与课文相关联的音乐、舞蹈、绘画、戏剧等方面的欣赏和实践,通过全方位拓展语文学习的视野,走大语文教育之路,增强学生的审美能力和综合应用语文知识的技能。

其次在体例上也作了新的尝试:

全书分上编、中编和下编。上编为“文学阅读”,按诗歌、散文、小说、戏剧四大文体分章,每一章有文学史简介、文体特性简述、文体朗诵指导、名作赏读和单元综合实践活动。中编为“实用写作”,既有关于实用文写作特性、要素、规范等内容的概述,又有14种常用而容易混淆出错的实用文种的比较解析,注重其知识性、导向性和实用性。下编为“读写导航”,精选作家学者关于为人、艺术、读书、写作等方面的佳作,供学生课外自主阅读、感悟。

本教材之所以这样编排,一是能突显各种体裁的文体特点,又能较清晰地了解文学史概貌,有利于对中小学已学过的文体知识和文学知识进行梳理和激活,体现《大学语文》教学的高等性;二是不按时下流行的以主题思想为单元编排课文,意在避免将经典作品的解读一元化,避免将《大学语文》教成思想品德课,把《大学语文》搞成高、大、空的“假语文”;三是顾及《大学语文》教学课时少和学生非中文专业的实际,减少课内阅读数量,减低阅读难度,将宏观与微观相结合、课内与课外相结合、学术性与实用性相结合,增强《大学语文》教学的实效性和可操作性。

本教材在编著过程中得到了领导、同仁和浙江大学出版社的关心与支持,得到了学生的热心帮助,同时也借鉴和参考了许多专家学者的相关成果,在此一并表示衷心感谢。尽管有心编著一本适合高等院校尤其是高职高专学生的《大学语文》好教材,但限于水平,一定还存在许多不足,恳请各位教师、同学和其他读者提出宝贵意见和建议,以便不断修订改正。

宁波教育学院 徐卫东
(E-mail: xwdnb@163.com)

2015年3月15日

目 录

上编 文学阅读

第一章 诗歌阅读	(1)
第一节 中国诗歌的产生与发展	(1)
第二节 诗歌的特性与分类	(5)
第三节 诗歌朗诵	(9)
第四节 名诗赏读	(14)
关 雎	《诗经·周南》(14)
山 鬼	屈 原(16)
上 邪	汉乐府民歌(18)
饮酒(其五)	陶渊明(19)
送元二使安西	王 维(20)
将进酒	李 白(21)
登 高	杜 甫(23)
长恨歌	白居易(24)
乌夜啼	李 煜(28)
定风波	苏 轼(30)
醉花阴	李清照(31)
长相思	纳兰性德(32)
再别康桥	徐志摩(33)
雨 巷	戴望舒(36)
致橡树	舒 婷(38)
我愿是一条激流	[匈牙利]裴多菲(40)
当你老了	[爱尔兰]叶 芝(42)
诗歌单元综合实践活动	(44)



第二章 散文阅读	(45)
第一节 中国散文的产生与发展	(45)
第二节 散文的特性与分类	(48)
第三节 散文朗诵	(52)
第四节 名篇赏读	(56)
先秦诸子语录	(56)
大学之道	《大学》(58)
秋水(节选)	庄 子(60)
烛之武退秦师	《左传》(62)
冯谖客孟尝君	《战国策》(64)
垓下之围	司马迁(67)
中国人失掉自信力了吗	鲁 迅(71)
失败了以后	林语堂(73)
人的高贵在于灵魂	周国平(75)
学会感恩	肖复兴(77)
我为什么活着	[英国]罗 素(80)
敬畏生命	[德国]阿尔伯特·施韦泽(82)
散文单元综合实践活动	(85)
第三章 小说阅读	(86)
第一节 中国小说的产生与发展	(86)
第二节 小说的特性与分类	(89)
第三节 小说朗诵	(91)
第四节 名作赏读	(97)
小 翠	蒲松龄(97)
空城计	罗贯中(102)
林冲棒打洪教头	施耐庵(104)
宝玉挨打	曹雪芹(107)
生	沈从文(114)
走出沙漠	沈 宏(118)
月光斩	莫 言(120)
永远的蝴蝶	陈启佑(127)
绳子的故事	[法国]莫泊桑(128)
麦琪的礼物	[美国]欧·亨利(130)
马	[日本]德永直(135)
小王子(节选)	[法国]安东尼·德·圣埃克苏佩里(138)

小说单元综合实践活动·····	(141)
第四章 戏剧文学阅读 ·····	(142)
第一节 中国戏曲的产生与发展·····	(142)
第二节 戏剧文学的特性与分类·····	(145)
第三节 戏剧文学的欣赏方法·····	(148)
第四节 名剧赏读·····	(149)
窦娥冤(节选)·····	关汉卿(149)
西厢记(节选)·····	王实甫(152)
雷雨(节选)·····	曹 禺(156)
哈姆莱特(节选)·····	[英国]莎士比亚(163)
戏剧单元综合实践活动·····	(167)

中编 实用写作

实用写作概述·····	(168)
通知和函·····	(170)
请示和报告·····	(174)
计划和策划书·····	(178)
总结和述职报告·····	(182)
合同和协议书·····	(189)
求职信和简历·····	(195)
学术论文和申论·····	(199)

下编 读写导航

为学与做人·····	梁启超(204)
人间词话(节选)·····	王国维(207)
文学意境的特征·····	顾祖钊(208)
论艺术(节选)·····	[法国]罗 丹(211)
我的读书经验·····	冯友兰(212)
谈独立思考·····	茅 盾(213)
重新创造的艺术天地·····	谢 冕(214)
读书的习惯·····	钱歌川(218)
谈读书·····	[英国]培 根(219)
古诗吟诵:返璞归真的天籁·····	徐卫东(220)



论写作·····	张爱玲(223)
写作让人活两辈子·····	鲍尔吉·原野(227)
《白蛇传》与《巴黎圣母院》·····	王蒙(228)
品《三国》(隆中对策)·····	易中天(230)
衣带渐宽终不悔 为伊消得人憔悴·····	安意如(235)
附录一 党政机关公文处理工作条例·····	(239)
附录二 党政机关公文格式·····	(245)
主要参考书目·····	(251)

第一章 诗歌阅读

第一节 中国诗歌的产生与发展

诗歌是文学的主要体裁之一，在文学发展史上，诗歌是较早出现的一种文学形式。它最先起源于原始人在劳动中发出的有节奏的呼声。后来，随着人类语言的产生，文字的出现，人们把歌唱的语言记录下来，便成了文字记录的诗歌。我国最早的诗歌据称是载于《吴越春秋》的一首黄帝时代的原始歌谣《弹歌》：“断竹，续竹，飞土，逐肉。”它仅用了四个二言体的短句，就极其简括地描述了原始时代人们的狩猎过程。也有相传，我国的诗歌之祖是帝尧时代的《击壤歌》：“日出而作，日入而息。凿井而饮，耕田而食。帝力于我何有哉？”这是一首淳朴的歌谣，据《帝王世纪》记载：天下太平、和谐，百姓安乐，有位八九十岁的老人击壤而歌。诗歌平白如话、朴实纯真，反映了农耕文化的显著特点。

中国诗歌的历史，严格地说应从《诗经》开始。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，收录了西周初年至春秋中期五百多年间的诗歌 305 篇。《诗经》在先秦称为《诗》或《诗三百》，汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”，把《诗》立为儒家经典，尊称为《诗经》。《诗经》305 篇，都是合乐的歌辞，根据作品性质和乐调的不同，分为风、雅、颂三大类。作品广泛地反映了当时社会生活的各个方面，内容涉及政治、经济、伦理、天文、地理、外交、风俗、文艺各个方面，被誉为古代社会的人生百科全书。《诗经》以四言句式为主体，广泛运用赋、比、兴的表现手法，大量使用重章叠句等修辞手法，语言朴素优美，韵律和谐。《诗经》现实主义的创作精神和创作手法，对后世文学创作，尤其是诗歌创作奠定了深厚的人文基础和艺术底蕴。

战国后期形成于楚国的“楚辞”是继《诗经》之后出现的一种新的诗歌体裁，是一种与《诗经》所代表的现实主义诗歌相映照的浪漫主义风格的诗歌。它是以具有楚国地方特色的乐调、语言、名物而创作的诗赋，突破了《诗经》的四言形式，以六言、七言为主，句法参差错落，变化灵活，铺张排比，文辞绚烂，想象丰富，多用语气词“兮”字。伟大的浪漫主义诗人屈原是楚辞的奠基人和杰出代表，运用这种形式创作了《离骚》《九歌》《九章》《天问》等不朽的诗篇。代表作《离骚》是我国诗歌史上最瑰丽的长篇政治抒情诗。



《楚辞》的出现,标志着我国诗歌从民间集体创作发展到诗人独立创作的更高阶段。《诗经》和《楚辞》是我国诗歌现实主义和浪漫主义的两大源头,在文学史上被并称为“风骚”,垂范于后世。

两汉时期又出现了第三种诗体——乐府诗,并成为古代诗歌新的范本。作为诗体名称的乐府,最初的意义是入乐的歌辞。我们一般所说的乐府是指民间歌谣以及一部分带有民间色彩的文人作品。乐府民歌直接继承《诗经》的现实主义精神,“感于哀乐,缘事而发”(《汉书·艺文志》),反映了汉代广阔的社会生活,具有较强的思想性。如《战城南》《十五从军记》《孔雀东南飞》《上邪》《有所思》《陌上桑》等都是其中名篇。乐府诗立题命意匠心独运,叙事技巧高超熟练,语言富于生活气息。句式由杂言渐趋向五言,为以后的五言诗奠定了基础。

受汉乐府民歌的影响,汉代文人开始创作五言诗。现在人们一般认为,班固的《咏史》诗是中国文人五言诗的最早作品,东汉末年产生的《古诗十九首》则代表了文人五言诗的最高成就。《古诗十九首》非一人一时之作,思想感情相当复杂,但内容大都叙离别、相思以及对人生短暂的感触。艺术上长于抒情,善用比兴,语言凝练、质朴,大大推动了中国文人五言诗的发展进程。

汉末建安时代,“三曹”(曹操、曹丕、曹植父子)、“七子”(孔融、王粲、刘桢、阮瑀、应玚、徐干、陈琳)并世而出,开创了五言诗歌的辉煌时代。内容上,建安诗歌继承了汉乐府民歌的现实主义传统,反映社会的动乱和人民的疾苦,抒发个人建功立业的豪情壮志和统一天下的理想抱负,也流露出人生短暂、壮志难酬的悲凉幽怨情绪。艺术上,建安诗歌意境宏大,笔调明朗,抒情浓烈,具有慷慨悲凉的阳刚气派。这种思想和艺术上的特点,后人称之为“建安风骨”。中国文学史上第一次掀起了文人诗歌的高潮,从此奠定了文人诗歌的主导地位,给后世留下极深远的影响。

魏晋之际,诗歌创作呈现出与建安文学不同的风貌,诗风出现辞藻对偶、轻绮繁缛的倾向,但文人抒情五言诗创作有进一步的发展,出现了阮籍、嵇康、左思、刘琨等著名诗人。两晋时期玄言诗统治诗坛,使诗歌偏离了艺术。陶渊明的出现,才给诗坛带来富有现实内容和独特风格的诗作,使诗歌艺术的脉络得以重新接上,并给诗坛吹进一股清新之风。陶诗多写农家生活、田园风光,语言自然,境界悠远,开创了田园诗这种新的题材,创造了情、景、理交相融合,平淡和醇美统一的艺术境界,为后世田园山水诗的繁荣集聚了能量。

南北朝时期是中国诗歌史上又一个重要的发展阶段。尽管这一时期的诗歌有忽视内容、过分重视形式的倾向,但对形式声律的追求,也为唐代近体诗的定型和成熟奠定了基础。南朝诗歌在谢灵运手上山水诗大放光芒,其后谢朓的山水诗写得清新圆熟,世称“大小谢”。诗人鲍照出身寒微,则擅长用七言古诗体来抒发愤世嫉俗的情怀,他隔句押韵的七言歌行为七言诗的发展做出了贡献。南北朝乐府民歌也是这一时期诗歌的一个重要组成部分,足以与汉乐府诗前后辉映。南朝民歌明丽柔婉,北朝民歌粗犷刚健,尽管风格各异,但都情意真切。南北朝乐府民歌对文人诗歌创作产生了极大影响。

唐代是我国诗歌史上的黄金时期。在唐代近三百年的时间里,留下了近五万首诗,

今天可考的唐诗作者达三千七百多人,无论作品数量还是作家人数远远超过自西周至南北朝一千六七百年的总和。唐诗在形式上除了继续使用五言古体诗、七言古体诗以及由乐府诗发展变化出来的“杂言歌行体”外,绝大多数诗作是格律诗,也称为近体诗。这是诗歌发展史上出现的又一种占统治地位的古典诗体形式。“初唐四杰”王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王和稍后的陈子昂,上承汉魏风骨,反对齐梁宫体颓靡诗风,积极开拓诗歌思想内容,诗歌题材从宫廷扩展到社会现实,风格变化渐多,促进了五言律诗的成熟和七言歌行的发展。盛唐是诗歌发展的鼎盛时期,诗歌空前繁荣并达到顶峰。这一时期出现了两大诗歌流派:一是以王维、孟浩然为代表的山水田园诗派,内容多写山水风景,风格澹远;二是以高适、岑参为代表的边塞诗派,注重战争或政治的题材,风格雄放。接着,出现了两位彪炳千秋的伟大诗人:李白和杜甫。“诗仙”李白以其进步的思想、宏伟的抱负、叛逆的精神、自由的人格、豪放的气魄,生动、鲜明地展示了诗人的主体精神和自我形象。他继承和发扬中国诗歌的浪漫主义传统,歌颂祖国大好河山,表现理想与现实的矛盾,感情奔放热烈、风格豪放飘逸,成为屈原以后浪漫主义诗歌新的高峰。“诗圣”杜甫继承和发扬了《诗经》、乐府民歌、汉魏风骨等传统的现实主义精神,以前所未有的广度、深度和力度,反映了“安史之乱”后唐王朝由盛转衰过程中的种种社会景象,成为一部惊心动魄的伟大“诗史”,感情内在深沉,风格沉郁顿挫。在诗歌形式上,杜甫喜用律体,他把律诗发展到了完全成熟的阶段。《登高》《秋兴八首》更被奉为律诗的典范。中唐是唐诗新变层出再度繁荣时期。唐宪宗元和年间,以白居易、元稹为首的现实主义诗人倡导了一场新乐府运动,其主张为“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调诗歌的社会作用。白居易的《卖炭翁》《秦中吟》抨击时弊,有鲜明的形象性和强烈的战斗性,而其叙事长诗《长恨歌》《琵琶行》堪称我国古代叙事诗的杰作。此外,以韩愈、孟郊为首的险硬诗派,崇尚险怪,以才学为本,以议论见长,开宋诗多以议论入诗的风气。柳宗元、刘禹锡、贾岛等诗歌也各具风格。中晚唐之交的李贺,被称为“诗鬼”,善用象征性的语言创造独特的意象,以其浪漫主义风格独树一帜。晚唐是唐代诗歌的夕阳返照时期。随着唐王朝的没落,诗歌大多染上浓厚的衰亡感伤色彩。此间最有成就的诗人是杜牧和李商隐。杜牧擅长写七绝,其咏史怀古诗风格俊爽高绝,最为出色;李商隐的七律沉博绝理,内容十分丰富,感怀诗深受杜甫影响,广泛深刻反映当时社会生活,而其爱情诗最为成功,尤其是“无题”诗,更是意味隽永,启迪人生。

宋诗的成就不如唐诗,但其思想内容和艺术表现也有自己的特点。总的来说,唐诗多以强烈的情感去感受社会生活,宋诗多以冷静的理智去体察客观事物;唐诗显得博大,宋诗显得精深。北宋诗坛上影响最大的两位诗人是苏轼和黄庭坚。黄庭坚首倡“点铁成金”“脱胎换骨”之说,成为江西诗派的宗主。另外,南宋爱国诗人陆游,擅写田园风光的杨万里、范成大等都是影响较大的诗人。

词产生于隋唐初年,起源于民间,是随燕乐而兴起的新诗体。敦煌曲子词是现存最早的民间词。中晚唐,文人填词渐成风气。五代时,中国第一部文人词总集《花间词》问世。南唐后主李煜的词作抒写家国身世之恨,感慨遥深,语言朴素自然,流走如珠,《虞美人》《浪淘沙》《乌夜啼》等,均是词中的精品。



词发展到宋代,进入极盛,成为与唐诗、元曲并指的一代“独艺”。《全宋词》录得作品有两万余首,词人一千四百余位。北宋词坛,柳永是第一个精通词律的专业词人,大量创制并写作了篇幅较长、结构复杂、声调更为繁复美听的慢词,从内容到形式都富有平民色彩。《八声甘州》《雨霖铃》等将抒情、叙事、写景完美结合,是其词中精品。苏轼的“以诗为词”扩大了诗歌的题材,提高了诗歌的意境,丰富了诗歌的表现手法,其豪放清旷的词风,启迪了南宋豪放词派的产生。此外,贺铸、黄庭坚以及被称为“婉约之宗”的秦观等各具风格,形成北宋词坛繁荣的景象。北宋婉约词的集大成者是周邦彦,他的作品标志着宋词艺术的深化和成熟,其精巧工丽的典雅风格熏染了南宋的格律派、风雅派词人。生活在南北宋之交的李清照,是继秦观以后另一个“婉约派”的正宗词人,是我国古代最优秀的女词人,其词意境深厚,感情宛曲,造语清新,婉约中带有豪放的风格。南宋最伟大的爱国主义词人当推辛弃疾,他继承苏轼词的豪放风格,并加以发展。其词慷慨纵横,以强烈的爱国热情、豪爽的英雄气概、充沛的创作才力、多种的艺术风格,尤其是能将经史子集之语熔铸入词,开拓了词的境界,形成词史上著名的辛派词。

散曲是元代出现的一种配合当时流行曲调清唱的抒情诗体。一般所说的元曲是杂剧和散曲的合称。散曲的内容十分广泛,讥世、叹世、隐逸、闺怨等无不涉及,具有浓厚的市民通俗文学色彩。元散曲重要作家有关汉卿、马致远、张可久、乔吉、白朴、张养浩、睢景臣等,其中关汉卿的《南吕·一枝花·不伏老》、马致远的《天净沙·秋思》、张养浩的《山坡羊·潼关怀古》等都是散曲中的精彩之作。

明、清时期的诗歌创作相对衰落,总的成就未能超越前代,但也流派众多,名家迭出。明中叶以后的“前后七子”针对明初的“台阁体”萎靡文风,提出“文必汉秦,诗必盛唐”的主张,对诗坛有较大影响。清初的王士禛提倡“神韵”,成为当时诗坛的领袖。另外,郑燮反映民情之作、袁枚直抒性情之作、纳兰性德的小令都代表清代的诗歌成就。

龚自珍是近代文学史上具有启蒙思想的重要诗人,他的诗富于政治敏感,独辟蹊径,代表作《己亥杂诗》富有时代色彩和历史意义。改良主义运动代表梁启超提出“诗界革命”“文界革命”,并推誉黄遵宪“我手写我口”的新派诗成为“诗界革命”的一面旗帜。辛亥革命时期,柳亚子、陈去病、苏曼殊、秋瑾等人的作品洋溢着爱国主义和民主主义的精神。

“新诗”发端于“五四”新文化运动和文学革命。胡适的《尝试集》是现代文学史上第一部白话诗集,用白话文代替文言文,并打破传统诗歌的格律束缚,是现代新诗的第一块基石。而郭沫若的《女神》则表现了五四时期狂飙突进的时代精神,诗风雄浑豪放,具有典型的浪漫主义风格,是现代文学史上第一部真正的新诗集,代表新诗创作期的最高成就。

20世纪20年代后期,以闻一多、徐志摩为代表的“新月诗派”试图使不加节制的自由体诗格律化,提出其著名的“三美原则”,即诗歌要求音律美、建筑美和绘画美。同期,还有以李金发为代表的象征派、以戴望舒为代表的现代派等。

20世纪30年代初“左联”成立后,新诗的现实主义精神得到发扬,出现了现代文学史上第一个革命诗歌社团——中国诗歌会。当时的著名诗人还有艾青、田间、臧克家

等。艾青的《大堰河——我的保姆》、田间的《致战斗者》、臧克家的《罪恶的黑手》都是名篇。

20世纪40年代,抗日根据地和解放区在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》指引下,诗歌创作特别活跃,优秀的作品有李季的《王贵与李香香》、田间的《赶车传》(第一部)、张志民的《死不着》、阮章竞的《漳河水》。国统区也有“七月诗派”胡风等一批诗人用诗歌为战斗武器,揭露和抨击国民党统治下的种种腐朽没落社会现象,歌唱人民美好的明天。

1949年,中华人民共和国宣告成立,诗歌也由此进入新的发展阶段。新题材、新主题伴随着新生活应运而生。20世纪50年代末至60年代初,诗坛兴起了新民歌运动,发展了传统民歌,政治抒情诗以独立的艺术形式出现,郭小川、贺敬之是当时两位优秀的政治抒情诗人。同时,长篇叙事诗也获得丰收。20世纪70年代末、80年代初,沉寂十年的诗坛呈现出百花齐放的新景象。此时,舒婷、顾城、江河等一批青年诗人快速成长起来,以“朦胧诗”为发端的现实主义诗潮,冲击着文坛。北岛的《回答》《宣告》《鱼夜》,舒婷的《致橡树》,顾城的《一代人》等以全新的审美规范触动了民族文化积淀的惰性成分,造成了诗歌新旧观念的猛烈撞击。1984年以后,朦胧诗潮又逐渐受到“新生代”诗的冲击。当今诗坛,呈现出复杂纷繁的景象,大量网络诗坛和民刊的崛起,在活跃和茂盛的背后,也显得良莠不齐。

第二节 诗歌的特性与分类

一、诗歌的特性

诗歌是什么?当代美学家宗白华说:诗歌是“用一种美的文字——音律的绘画的文字——表写人的情绪中的意境”。这其实是告诉我们:诗歌最本质的特性是音律美和绘画美。中国古典诗歌较之现代诗歌更是如此。

1. 诗歌的音律美

诗又称为“诗歌”,因为从艺术的起源看,诗和音乐几乎同时诞生。我国的古典诗歌是有声韵、有节奏、能吟唱的,它与音乐关系的体现是直接的。我国古代的第一部诗歌总集《诗经》中的诗都可以入乐,它的编排是按照乐曲的不同分为风、雅、颂三类。《史记》中曾记载:“‘诗三百’孔子曾弦歌之。”《楚辞》中的《离骚》《九歌》《九章》,汉魏六朝的乐府诗,唐代的一些诗歌等都可以入乐。唐以后的宋词、元曲,是先有诗谱、曲谱再依谱填词歌唱。

诗歌之所以具有音律美,是因为语言和音乐都是声音的艺术,声音和谐了就美。整齐、抑扬、回环是声音和谐即音律美的三个要素,也是语言形式美的基本方面。古典诗歌,集中体现了语言的形式美,而最具音乐性的诗体就是格律诗词。

第一,诗歌语言的整齐。我们来读杜甫的《登高》:

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。



无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。
万里悲秋常作客，百年多病独登台。
艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。

这首《登高》的整齐美表现在哪里呢？这是一首七言律诗，诗的每一句都是七个字，句式很整齐，从内容上看，前四句写景，后四句抒情，也很匀称。但是，还有更深层次的整齐美，那就是对偶。格律诗词，这种直观的句式整齐的基础是古汉语多单音词。单音词还极便于用对偶。诗句的对偶与音乐的乐段相似。在音乐上，两个乐句构成一个乐段，两个乐句的长度和旋律越是相近，乐段也就越是整齐匀称，这就形成了声音的整齐之美。古诗的对偶形式是语言形式整齐美的最集中体现。《登高》整首诗全用对偶句，且与情、景完美结合，真不愧为古今七律第一。

第二，诗歌语言的抑扬。在音乐中，节奏是强音和弱音的周期性交替，用节拍做衡量音乐节奏的手段。语言也有节奏，但衡量语言节奏的语音单位是语音的长度、强度和高度。中国文字音的长短不明显，不能像外国诗那样，可以靠发音的自然长短来造成节奏感。所以古人就用平仄，人为地制造音的长短和轻重，来增强节奏。

何谓平仄？按现代汉语声调分，第一声和第二声为平声，第三声和第四声为仄声。而古代汉语语音则分为“平、上、去、入”四声。对于这四声的区分，被后人引用得最多的有以下两种说法：一是唐代释处忠在其所撰的《元和韵谱》中说：“平声者哀而安，上声者厉而举，去声者清而远，入声者直而促。”二是明代释真空的《玉钥匙》歌诀道：“平声平道莫低昂，上声高呼猛烈强，去声分明哀远道，入声短促急收藏。”后说曾以《分四声法》之名载于《康熙字典》的前面，影响更为广泛。从这些描述中，我们可以大略地知道古代汉语四声的高低、升降、直曲。

著名语言学家王力先生对古汉语四声进行了这样的概括：“平声是没有升降的，较长的，而其他三声是有升降的（入声也可能是微升或微降），较短的。”因此，古人又把四声分成“平、仄”两类：“平声”是单独的一类，其余三声合并成“仄声”一类。“仄”同“侧”，其义为“倾斜、不平”，相对于“平声”而言，“上、去、入”三声的共同点就是“不平”。古典诗词的写作与吟诵，都是按古代汉语的四声论平仄的。

我们来读李白的《早发白帝城》：

朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。
两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。

它的平仄规律如下：

平平仄仄仄平平，仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平。

每一句平仄相间，第二句与第一句、第四句与第三句是平仄相对——中国诗歌的抑扬美就这样产生了。

第三，诗歌语言的回环。诗歌，欲求其动听，除了平仄声调上要力求合律外，还须押

韵,这样才能增加其旋律之美。诗歌的用韵与音乐的再现近似,都体现出一种回环美。

什么是韵?刘勰在《文心雕龙》中说:“同声相应谓之韵。”简言之,“韵”就是“同一收音”。如“东、公、空、通、同、聪、烘、红、隆”等字,皆以 ong 为收音,“先、天、填、年、千、煎、绵、延、前”等字,皆以 ian 为收音,都同属一韵。

什么是押韵?将某些诗句之末尾,用上同韵之字,即称为押韵。

我们来读王维的《山居秋暝》:

空山新雨后,天气晚来秋。
明月松间照,清泉石上流。
竹喧归浣女,莲动下渔舟。
随意春芳歇,王孙自可留。

古诗多以平声押韵,首句可以入韵,也可以不入韵。押韵句的尾字用平声,不押韵的必须用仄声。当然,如果押韵句的尾字用仄声,不押韵的就用平声。一般都要一韵到底,不能中途换韵。《山居秋暝》押的都是 ou 这个音。

过去写诗,靠韵书来做统一的标准。所谓韵书,就是把同韵的字放在一起,分成若干部,作为作诗押韵的依据。我国最早的韵书是隋朝的《切韵》、唐朝的《唐韵》,现存完整的韵书是宋朝的《广韵》。《广韵》的韵部分得很细,有 206 韵部。到了金代,以《平水韵》为官方韵书,供科举考试之用。元、明、清各代,都以《平水韵》为作近体诗押韵的依据,一直沿用到现在。

除了押韵,运用重言、双声、叠韵、重章复唱等手法也能使韵律和谐。这在《诗经》等民歌中特别常见。

五四以后的新诗,用白话文代替了文言文,打破古诗声律的束缚,侧重于诗歌内在的旋律和节奏,随着诗人感情的起伏而变化,显示出一种自然的节奏感和旋律感。诗歌的音乐性得以向深层发展。

2. 诗歌的绘画美

诗歌的绘画美,是属于中国画的美,中国画和中国诗歌中有两个重要的概念:意象和意境。

所谓意象,简而言之,就是作者主观情意(意)和客观生活的物景(象)的结合,即融入了诗人主观情思的客观物象,是赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象。一个个意象,组成了意象群,在读者超越时空的想象中,生出一片空间,这就是意境。所以,意境也是属于主观范畴的“意”与属于客观范畴的“境”二者结合的一种艺术境界。既不是客观物象的简单描摹,也不是主观情感的随意拼合,而是虚实相间,情景相融,形神兼备。尽管绘画和诗歌,两者属于不同的艺术门类,使用不同的创作手法,但是,它们有着相同的意境美。意境是中国画和中国诗歌追求的最高境界。

诗歌中许多句子的语法有高度的灵活性,让字与读者之间建立一种自由的关系,在字与字之间保持着一种“若即若离”的解读活动。这样就构成了美丽的写意的中国画。如马致远的《天净沙·秋思》:



枯藤老树昏鸦。
小桥流水人家。
古道西风瘦马。
夕阳西下，
断肠人在天涯。

中国水墨画中的各种景物之间往往没有许多过渡性的铺垫或衔接，会出现景象间的跳跃，其间会出现留空或留白。同样，这首被誉为“秋思之祖”的小令，前三句 18 个字 9 个名词，其间无一虚词，若用严格的语法来要求，它是不完整的。可是，作为诗句，这种空间的跳跃是允许的。作者以其娴熟的艺术技巧，让 9 种不同的意象沐于夕阳的清辉之下，像水墨画一样，在我们面前依次呈现，短短 28 字，便勾画出一幅悲绪四溢的“游子思归图”。马致远就是这样由精心选取的几组能代表萧秋的意象组成一幅暮色苍茫的秋野图景，抒写出游子内心深处无尽伤痛而独行寒秋的意境。类似于中国水墨画，并不丰富的意象却能构成一幅意境深远的画面。

再如臧克家在 20 世纪 40 年代曾写过一首题为《三代》的短诗：

孩子
在土里洗澡；
爸爸
在土里流汗；
爷爷
在土里埋葬。

这首短诗三个急剧跳跃的诗句，概括了三代人的处境，时间的跳跃相当大。

诗的跳跃从本质上讲是情感的跳跃、思维的跳跃。因此，欣赏诗歌应沿诗人的情感线索展开联想，深入领会诗歌所表现的丰富思想和情感。

二、诗词的分类

1. 诗的分类

从声律角度，诗可分为古体诗和近体诗。这种分法成熟于唐。唐以前写诗。通常不讲平仄、对仗，押韵也较为宽泛，每首诗的句式、句数也没有严格的规定，因此唐人将这类诗统称为古体诗，而把当时新出现的格律诗称为近体诗。后人沿袭唐人说法，把唐以前的乐府民歌、文人诗以及唐以后文人仿照它的体式而写的诗歌，统称为“古体诗”。近体诗包括绝句和律诗两大类。绝句每首四句，五言的简称五绝，七言的简称七绝。律诗每首八句，五言的简称五律，七言的简称七律，超过八句的称为排律或长律。

诗的种类还有很多。按照诗句的字数分，有四言（如《诗经》）、五言（如“汉乐府”诗）、七言（如曹丕《燕歌行》）、杂言（如李白《蜀道难》）等；按内容分，有抒情诗、叙事诗、送别诗、边塞诗、山水田园诗等；按结构形式分，有格律诗、自由诗、散文诗、快板诗；按时间分，有新诗和旧诗。从其他角度还可分为哲理诗、打油诗、讽刺诗、朗诵诗等。