

黄天骥 著

黄天骥文集 肆

诗词曲十讲

SPM

南方出版传媒
广东人民出版社

黄天骥文集

肆

诗词曲十讲

黄天骥 著

SPM

南方出版传媒

广东人民出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

黄天骥文集 / 黄天骥著. —广州: 广东人民出版社, 2018. 5
ISBN 978-7-218-11834-5

I. ①黄… II. ①黄… III. ①黄天骥—文集 IV. ①K825.46-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 126952 号

HUANG TIANJI WENJI

黄天骥文集

黄天骥 著

 版权所有 翻印必究

出版人: 肖风华

策 划: 萧宿荣 肖风华

责任编辑: 张贤明 柏 峰 陈其伟 李沙沙 李展鹏 周惊涛

责任技编: 周 杰 易志华 吴彦斌

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电 话: (020) 83798714 (总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdpph.com>

印 刷: 珠海市鹏腾宇印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 360 字 数: 4770 千

版 次: 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 1200.00 元 (全 15 种 15 册)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

诗人何为

魏朝勇

我对中国古代诗词曲没有任何研究。当黄天骢先生嘱我为他的《诗词曲十讲》写一篇小序时，我很是惶恐。这情形甚至构成了一种悖论。一个在中国古代诗词曲研究领域堪称白丁的后生，怎么能为这一领域学厚望重的前辈之著既“序”且“言”呢？所以，我的序只能是妄语。

多年来，我沉浸于古希腊诗学和哲学，纠结于“诗与哲学”之争。在苏格拉底意义上，诗人的言辞不是真理性言辞，只是对此世的存在物和人，作为有限存在者的表达；也就是说，诗人无法像哲人一样思考“存在本身”。倘若苏格拉底与孔子一起坐而论诗，苏格拉底恐怕会觉得孔子的“不学诗无以言”尚未达向最高“正义”，他还会说孔子只是一位“贤人”而非“哲人”。因为，在苏格拉底看来，哲学本质上是对人世生活及其伦理的超拔；一个思及“存在本身”的哲人不会拘囿于人世间。

如此孤绝的苏格拉底无异于“非人”，他似乎让生活在“世间”中的人感到绝望。不过，苏格拉底并没有完全否定诗人和贤人，他曾借助第俄提玛的讲辞，称颂像荷马、赫西俄德那样的诗人凭他们的“子女”（即诗作）而获得不朽；称颂像吕库戈斯、梭伦那样的贤人立功立言且孕生美德。尽管苏格拉底不以为这些诗人和贤人已是最高的灵魂生育者。

我们为什么要在乎苏格拉底？讨论中国古典诗学思想又干卿何

事？无非是，一个辽远古久的异乡人的真理之思，也可作为审视我们自身传统的一种视角。

无论是“诗言志”还是“诗缘情”，都是立足于“人世间”的修辞，这是中国诗学传统的基本维度。如果忽略苏格拉底式的哲学要求，就可以说“言志”“缘情”和“世间”构筑了一切诗学（不仅是中国诗学）的共同要素。诗人“志”与“情”的正当性，恰恰建基于世间的“有限”而不是“无限”。明乎此，面对中国古代诗词曲中所充溢着的、反复抒写和吟诵的“千愁万绪”，我们也须“莫因诗卷愁成谶”，应当体会到那也是每一个个体生命在其自身处境中，对于人的有限性的困惑、对于生存意义的叩问和灵魂的抚慰。

由此来看，诗终归是一种高贵的“无用”之物。研读“无用”之诗，在今天就显得尤为难能。黄天骢先生不辞辛劳，在承担繁重科研任务的同时，坚持为中文系本科生讲授诗词曲，体现了一位教育者的责任和用心。黄先生的讲授，选取了唐宋元三代经典诗词曲作品，既有文本的细读、对勘和阐释，亦有历史语境的梳理和辨析，并从多个层面阐发中国诗学理论和审美旨意。黄天骢先生的宏富学识和丰沛的人生体悟，使得他与历史中的诗人达到了心灵共契。

黄天骢先生的“十讲”，本是述而不作的。呈现在我们面前的这部书，乃是听课的学生们，在黄先生的讲课录音基础上整理成文稿，再由黄先生加工而成。这是教育者和受教者之间最好的互动，是馈赠与回报的最佳形式，是师表和重道的伦理垂范。鉴于此，我亦要对黄天骢先生致以由衷敬意，并期待如我一样的晚进后学从先生著作中获取教益和智慧。藁眇小言，不敢为序！

2015年7月12日于中山大学

目 录 | Contents

诗人何为	魏朝勇	1
第一讲 学习诗词曲的缘由		4
形象思维与逻辑思维		4
“勒马回缰”的现象		10
学习些什么		13
第二讲 解开诗词的密码		22
知人论世，开启密码的钥匙		22
一篇《锦瑟》解人难		31
解开密码与文化环境		39
第三讲 从比较中鉴析		54
同中之异，异中之同		54
三首《贫女》的比较		66
从比较看苏轼的《赤壁怀古》		74
第四讲 有情此有诗		90
缘情与言志的关系		90
真情的流露		93
《羌村三首》的深挚		99

第五讲 穷愁与婉约	112
诗穷而后工	112
载不动，许多愁	113
两难的心态	117
凄惨哀戚的【声声慢】	126
第六讲 时危节乃见	142
从【满江红】说起	142
四面边声连角起	148
一次战役的生动描写	152
武戏文唱的妙用	158
第七讲 情与景的交融	168
情景的矛盾统一	168
在风景的背后	175
平淡中有变化	181
第八讲 理趣，诗和哲理的结合	190
“天人合一”的理念	190
哲理的叩问	197
《春江花月夜》，有限与无限的对立统一	202
第九讲 意境与虚实	224
虚实结合的《石壕吏》	224
“意境”的概念	230
意境和蒙太奇	235
境界有大小	241
第十讲 散曲的滋味	248
散曲的体制	248

豪辣真率的特色	251
《高祖还乡》的喜剧性	257
附录 把韵律安排得更艺术些	
——论传统诗歌的声调和新诗的格律性问题 ...	265
后 记	283

黃天驥詩詞曲十講

独坐敬亭山

（唐）李白

众鸟高飞尽，孤云独去闲。
相看两不厌，只有敬亭山。

书者简介

陈永正：

中国书法家协会原副主席，

广东省书法家协会原主席。

中山大学中文系 1981 级研究生校友。

衆皇萬祀盡
孤雲獨去閒
相看厭只有
敬亭山

李白獨坐敬亭山詩 乙未陳永正書

第一讲 学习诗词曲的缘由

形象思维与逻辑思维

作为中国传统的文学体裁，诗、词、曲，从狭义上说，它们各有区别。例如诗，可以分为古体诗和近体诗；近体诗又可分为绝句和律诗。词则只分为小令、中调、长调。曲，我们这里指的散曲，它又分为小令、套数等。关于诗和词的体制问题，同学们在中学阶段，相信已有所认识，我不拟多讲了。为方便起见，下面谈到的诗，也多是篇幅较短的近体诗。

从广义上说，古、近体诗和词、曲，它们都是诗歌。除了在体制上有所区别以外，其余有关创作的各个方面，包括创作规律、艺术追求、写作方法等等，完全是一致的。因此，我们可以在诗歌的概念统摄下，把诗、词、曲三者打通。通过对它们的总体认识，了解、鉴赏和研究我国传统的诗歌创作。

我开设“诗词曲”的讲座，实际上是一门通识课。

按我的理解，所谓通识，有点像中医所谓打通“任”“督”二脉。我希望通过对我国传统诗歌的了解，有助于提高同学们的文化素质和思维能力，特别是提高和贯通形象思维和逻辑思维能力。这一点，无论是对学习社会科学或自然科学的人来说，都是重要的。

据生理学家说，人的大脑，可分为左脑和右脑两个部分，一边

管形象思维，一边管逻辑思维。从事自然科学工作的人，逻辑思维比较发达；从事人文科学工作的人，形象思维比较发达。但正如左脑和右脑是相互贯通的一样，形象思维与逻辑思维也互相贯通，绝非截然分开。就人的能力而言，逻辑思维与分析力有关，形象思维与想象力有关。而无论是人文科学、社会科学、自然科学，都离不开分析和想象，否则，便谈不上创造和创新。

科学发展到现代，学科与学科之间，它们的关系像网络般相互贯通，从本质上说，没有一成不变的边界。一方面，学科愈发展，分工也愈细；一方面，不同分支的学科，又会走向新的结合，从学科交叉综合中生出新的生长点。有些学科，看似风马牛不相及，而追求的本质，却是一致的。例如学文学的人，要有审美的眼光，要懂得什么是美。而数学家认为，数学公式的计算、论证过程，是否简洁，是否巧妙，也有美和不美的问题。可见，这两个似是毫不相干的学科，其追求“美”的本质，却是相通的。

从事人文科学的学者，应具有良好的形象思维能力，这自不待言。其实，卓有成就的科学家，往往都有很高的文化、文学水平和艺术修养。据知，袁隆平教授拉奏小提琴，颇为出色。钱学森教授的夫人蒋英是著名的音乐家，钱先生出国留学时，蒋先生特别送给他一本唐诗，可见钱先生本人对文学兴趣之浓厚，至于他对艺术有很高的鉴赏力，自不待言。中山大学著名的昆虫学家蒲蛰龙院士，和微生物学家江静波教授（法国外籍院士），一位精于小提琴，曾应邀参加“羊城音乐花会”的演出，一位竟创作了长篇小说《师姐》，一时成为畅销书，获得了广东省的“鲁迅文学奖”，后来还被珠江电影制片厂改编成电影。

多年前，我在我的老师王季思教授的客厅里，看到挂着一张条幅，上面写着一首律诗。诗云：

黄冠翠袖足清闲，淡泊生涯水石间。

南闽有家归梦远，西湖无庙属杯难。

闻香晓日春何早，听雨青灯夜更寒。

我似老僧偏爱静，案头不厌两相看。

诗写得真棒，一看下款，原来作者是著名的数学家苏步青教授，诗题是《七律·咏水仙》。我大吃一惊，没想到一位数学家写出了水平如此高超的律诗。

这是一首咏物诗。第一句说水仙有黄色的花，绿色的叶，就像出家的女道士那样，满足地享受清闲的生活。第二句描写水仙花只用清水泡浸，用鹅卵石压着，它在水石之间，过着淡泊幽闲的生涯。人们都知道，苏教授一生淡泊名利，一生以素食为主，从不吃高档菜。这两句，他写的是水仙，其实也是他对生活态度的自况。

第三句写水仙来历，水仙产于福建，南闽有它的家。可是，它现在离开了家，被送到遥远的地方培植，所以，它只能做想念家乡的梦，而梦境也远隔千里。第四句说，在杭州西湖，没有水仙庙，没有水仙可以安居之所。这让爱水仙的人，也不能安下心来，专心地和亲朋故友，传杯递盏，以酒相劝。这一联，写的是水仙的心情，同时曲折地传达出作者自己的心境。

我们知道，苏步青教授是浙江平阳人，留日归国后，长期在杭州的浙江大学任教。他视浙大为母校，对浙大，对杭州，怀有深厚的感情。新中国成立后，他调到上海复旦大学工作。这首诗，写于20世纪80年代，应是他在担任复旦校领导期间的作品。那时，他虽身在上海，却心系杭州。所谓“有家归梦远”，所谓“西湖无庙”，语带相关，表面上说的是水仙花，实际上是作者表达自己对家乡的思念之情。

第五、六句，“闻香晓日”，依诗律语句倒装，是“晓日闻香”的意思。水仙花迎春开放，春天的早上，空气特别清新，送来了

阵阵清香，让诗人发觉，春天来到了，而这也让诗人悚然一惊：原来时间过得真快，又过了一年了！这里，着一“何”字，把诗人惊喜交集之情和盘托出。

“听雨青灯”，也是倒装句，亦即青灯听雨。诗人说，屋里的灯，发着幽幽的光；窗外，雨声淅沥，陪伴他对着水仙那单薄的身影。在这冬春之交，细雨蒙蒙，和淡静的水仙相对，让诗人觉得这凄清的夜，更添一分寒冷。这两句，诗人写他独对水仙时的感受。年华渐老，思乡情切，那淡淡的忧思，微妙的心境，跃然纸上。

不过，诗人又觉得，他能够静静地欣赏水仙，有水仙与他为伴，这就很不错了。何况他自己，比老僧还更喜爱幽静寂寞的环境，他的情怀，如同水仙一样，“淡泊生涯水石间”。他像水仙，水仙像他；或者说，他就是水仙，水仙就是他，即使是寂寞冷清，这比什么都要好。在案头，他在看水仙，也觉得水仙在看他，互相欣赏。一点也不会厌烦，只觉观之不足。

“案头不厌两相看。”这句诗，是从李白《独坐敬亭山》一诗变化而来的。

众鸟高飞尽，孤云独去闲。

相看两不厌，唯有敬亭山。

敬亭山在安徽宣城。李白一生，最佩服的是晋代诗人谢朓。谢朓字玄晖，安徽宣城人，李白把他视为偶像。有诗云：“解道澄江静如练，令人长忆谢玄晖”（《金陵城玄晖月下吟》）。又说：“蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发”（《宣州谢朓楼饯别校书叔云》）。所以，清代王士禛在《论诗绝句》中说李白“一生低首谢宣城”。

在晋代，谢朓常在宣城的敬亭山上吟诗。李白来到这里，看到了敬亭山的景色，想起曾经在这里高吟的谢朓。如今，他看到的，只是一片寂寞景况。鸟儿们都飞跑了，孤单的云彩，慢慢地静静地飘走，剩下的就是一座孤独的山峰。但是，李白说，他一点也不厌烦那单调的敬亭山，因为他知道常来这里的谢朓，很欣赏这里的高雅。他推崇谢朓，爱屋及乌，也爱上了敬亭山。同时，他在看敬亭山，也觉得敬亭山在看他，觉得敬亭山也爱他，把他视为和谢朓一样的知己。

李白来到宣城的时候，年已半百，在政治上很不得意。他独坐在敬亭山上，觉得自己的处境，和敬亭山一样经历过人生的冷暖，友朋星散，身上的光环渐渐消失。但他不在乎，他觉得敬亭山理解他，谢朓理解他；正如他理解敬亭山和谢朓一样。李白认为，山与我，静静相对，怡然自得。于是，他从敬亭山的高旷中，看到了自己。后来，宋代词人辛弃疾，在他的【贺新郎】一词有句云：“我看青山多妩媚，料青山看我应如是。”便是从李白“相看两不厌”变化而来的。

同样，苏步青教授的“案头不厌两相看”，也是在吸取了李白的诗意的新创造。熟能生巧，脱胎换骨，如果作者不是精读唐诗，是不可能有此神来之笔的。李白把敬亭山人格化，苏教授则把水仙花人格化。这首咏物诗，既写水仙之容貌，又写水仙的风神，实际上，这咏水仙，也是作者的自喻。

苏步青教授的《咏水仙》，立意清新，遣词儒雅，对偶工整，意境深远，实在是格律诗中的上乘之作。我们又知道，苏步青教授有精深的文化修养，他出版过《苏步青业余诗词钞》。他的一本论著，书名是《数与诗的交融》。显然，他非常了解形象思维与逻辑思维相互贯通的意义。正因为他具有非凡的想象力，这有助于在数学学科的创新，写出了具有经典性的著作《微分几何学》和

《射影曲线概论》，被誉为“数学之父”。

在欧洲，意大利人达·芬奇，创作过《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》等享誉千古的名画，他是世界公认的伟大的美术家，同时，他又是建筑家、工程师，他畅晓数学、物理学、天文、地理。在我国，汉代的天文学家张衡，发明了“浑天仪”，当然可以称得上是伟大的科学家。同时，他又写过《二京赋》《思玄赋》，在我国古代文学史上也占有一席之地。

上面，我们介绍了几位科学家和艺术家既长于形象思维又长于逻辑思维的情况，是要说明，左右脑虽然各司其职，各有所长，其实又是互相贯通，互相促进的。换句话说，杰出的科学家所取得的成就，与他在形象思维能力的锻炼息息相关。同样，艺术家、从事评论的学者，如果没有逻辑思维能力，也是不可思议的。在我国古代，文学评论家多半是评点派，即以片言只字，点点滴滴地随机对作品作出评价。评点派在文学批评史上有其价值，这里暂且不论。但理论性逻辑性不强，也是事实。因此，除刘勰的《文心雕龙》外，我们鲜有系统性的文学理论。这一点，和我国古代文学家缺乏逻辑思维锻炼有关。

以我的理解，通识，并非指普普通通的常识，更不是要同学们对各类学科，通通都能认识，而是要有贯通形象思维与逻辑思维的认识。在下面一系列的讲述中，我希望通过介绍诗、词、曲，帮助同学们提高人文素质和文学修养，特别是加强对传统文化的理解，提高形象思维的能力。

由于散曲本身是诗和词的变体，而在近百年来，一般群众更喜欢学习唐诗宋词，因此，我的讲座除了有专门介绍散曲的一讲外，谈论更多的是诗和词。又由于诗和词、散曲的创作规律，以及对它赏析的方法，是可以贯通论述的，因此，为方便和习惯起见，我一律称之为“传统诗词”。至于讲座中所选用的例子，也以唐宋词和近体诗居多。这一点，也希望大家注意。