

宁波市社会科学学术著作出版资金资助出版
宁波工程学院学术著作出版资金资助出版

诗美 · 诗品 · 诗格

周淑芳 著

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

宁波市社会科学学术著作出版资金资助出版

宁波工程学院学术著作出版资金资助出版

诗美 · 诗品 · 诗格

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

诗美·诗品·诗格/周淑芳著. —北京:中国广播电视出版社,2005.12

ISBN 7-5043-4614-4

I. 诗… II. 周… III. 古典诗歌—文学研究—中国
IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 024247 号

诗美·诗品·诗格

作 者	周淑芳
责任编辑	王振令
装帧设计	水木时代(北京)图书中心
监 印	赵 宁
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号(邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	安徽省蚌埠广达印务有限公司
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/32
字 数	593 千字
印 张	23.25
印 数	1000 册
版 次	2006 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5043-4641-4/I·606
定 价	39.50 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序 一

李无未

在《诗美·诗品·诗格》中，淑芳所进行的研究与传统古典诗歌研究在目的性上有所不同，更注重学术性与应用性并重。之所以要进行这方面的研究，是因为时值今日古典诗歌在人们的心目中依然具有相当大的感召力。她正是基于此，采集古代著名诗人以生命写成的颇见性情的篇什，从诗美、诗品和诗格三个角度进行梳理与研究，旨在提高当代人的审美生存能力。

论著传达出的不仅是古典诗歌所蕴含的审美、风格和品格的美妙，更为重要的是展示出了代表我们民族精神的内涵——深沉的思想，诚实的品德，宽宏的胸怀，婉约的情致。论著的创新性主要表现在试图从三个方面陶冶当代人的情趣：一是使当代人与古代优秀诗人在心灵上相沟通，欣赏他们的诗歌，好像和朋友对话；二是使当代人以诗的眼光去观察生活并体味生活的多姿多彩；三是可以启发当代人体会人生的道理，使其形成完善的人格，提升人生品位。

对问题作深入探讨，对相关理论方法的驾御和运用，发前人所未发，修正前人之不足，对资料的梳理及其真伪考辨分析等，不仅是学术专著最重要的一面，而且是体现作者功力的重要方面，论著涉及的许多问题都体现出这些特点。众所周知，由于资料浩如烟海，梳理不易，要对古典诗歌作系统而完备研究的难度较大。尽管如此，淑芳仍然对以往难以涉足的古典诗歌的诗美、诗品和诗格等问题作了深入而系统的研究，多有创见，可谓新意迭出。治学严谨、求实、立论有度的风格无不表现在字里行间。

论著注重理论性与应用性的结合，学术性和可读性的结合。做到各部分的立论客观科学，论述既达到一定的理论深度，又言简

意赅,在构建理论框架的同时,注意对实际应用的引导,使理论性与应用性得到有机的结合。在注重学术著作的理论深度的同时,力戒学术著作易有的专业术语堆积、深奥难懂或枯燥乏味,注意可读性要素。书中各部分对重要的理论阐述部分都穿插了各类典型诗例,既增强了说服力,加强对学术论点的理解,又增进了新颖度和可读性。

读过《诗美·诗品·诗格》,让我知道了淑芳这几年在干什么——读书。我也是一个喜欢写点东西的人,又是大学教授,自认为还是有点“学问”的。读了淑芳的新作,我感到了惭愧。她也在读书,而且比我读得还多,这也表现了她的为人,含蓄内敛,不事张扬。她从古人和今人那里吸取了很多生活智慧,这些智慧在她那里并不是掉书袋的材料,也不是抽象的原则,而是与我们的现实生活紧密结合,的确是把书读活了。如书中有诗美部分,谈咏史诗、论诗诗、宴集诗,也谈历来难登大雅之堂的打油诗,还有历来为研究者所忽略的贺岁诗、清明诗、重阳诗,谈得很活,很灵动,又时时渗入了自己的生存体验。淑芳读书与别的人是有区别的,她读得活,贴近人生,却又不乏机智与深刻。

乙酉孟秋于厦门大学

序 二

张福贵

学术之长河是追求真理的过程,理性的思维中也必然带有情感的投入,冷静之后生发出感情,便成为学术激情。《诗美·诗品·诗格》就是一部充满学术激情的新作。作者从审美、风格和品格的角度说起,向读者展示了古典诗歌中蕴含的诗美、诗品与诗格。书中引用资料丰富,从古典诗歌优秀作品,到古今中外的有关学术著述,凡有可取之处作者均予采用,行文则考虑到雅俗共赏。

观今宜鉴古,无古不成今。古典诗歌所蕴涵的人文精神不只是中华文明的重要组成部分,还是对中华文明的解释,涉及到思辨、幻想、审美、记忆、诠释、道德与价值。古典诗歌的一个重要作用就是培养当代人的上述能力,或完善他们的人性,使其对世界有全面而深刻的感受与领悟,激发出自觉的人文意识和创造性想象,砥砺出高尚的道德情操和完美人格。

论著的研究建立在古典诗歌审美理论的基础上,即从古典诗歌审美生存的高度,来俯察诗歌审美的本质、本源,观照其发展和影响。作者旨在对古典诗歌这门艺术作哲学的、心理学的、社会学的研究,即从哲学的、心理学的、社会学的角度,研究古典诗歌审美生存的本质,研究古典诗歌审美生存和其他审美生存方式的共同点和不同点,分析古典诗歌审美生存中的各种因素、各种矛盾,然后找出其中规律性的东西来。通过学人的不断研究,以《诗美·诗品·诗格》为标志,已初步建构起古典诗歌审美生存体系。

论著以新的方法、新的思路、新的框架为古典诗歌审美生存理论的研究提供了一个新的视野。论著中所涉及的都是当今古典诗歌审美生存研究领域的前沿课题。作者以艰辛的劳动,为这个领域的研究做了大量的清理和整饬工作。她对一些问题的冷静审慎

的爬梳和入木三分的析理,实为古典诗歌审美生存研究领域的鲜有者。她的研究成果和研究方法,将随着时间的推移,日益显现出理论和实践的价值。

多年来,作者像一位辛勤的农夫,劳作在书苑教坛之间,日出而作,日落不息,饱含激情,呕心沥血,孜孜不倦,笔耕不辍,如蜂采蜜治学忙,似蚕吐丝著文章。我们之所以说《诗美·诗品·诗格》是一部值得一读的书,是因为它既描绘出一幅古典诗歌审美生存的全景式画卷,又为专家学者提供了深入独到的专题分析;是因为它视角新,结构新,理论阐释也颇有新意。不论是通读全篇,抑或是择其片段,都会使人有所思考,有所感悟。

作者的文字是平易耐读的,没有过多生涩的词语,没有过多专业的术语,只是以一个清醒的旁观者的身份把古典诗歌中蕴涵的美,结合她自己的体验以及对古典诗歌审美生存里人性与关怀的感悟,以特有的口吻向我们娓娓道来,语气舒缓,语调平和,丝毫没有卖弄与浮夸,不强迫却丝毫容不得别人拒绝,因为那些古典诗歌作品对我们来讲实在是太精彩了,精彩到她的表述立刻在我们眼前铺开了一幅画卷,我们于是看见了一条湍急奔流的大江,一座郁郁葱葱的高山,一对相依为命的夫妻,一场永远醒不过来的噩梦。

2005年6月于吉林大学寓所

古典诗歌：主体觉醒与审美生存

（自序）

古典诗歌在表现诗人心灵的同时，也会增添理性因素，这包括书卷的作用，以及对人生社会长期思考的成果等等。王国维《人间词话》说：“诗人对宇宙人生，须入乎其内，又须出乎其外。入乎其内，故能写之；出乎其外，故能观之。入乎其内，故有生气；出乎其外，故有高致。”所谓“入乎其内”，就是说必须深入审美客体，只有对客体有真切的体验，才能进行创作，写出的作品才能有生动感人的魅力。

古典诗歌的创作是由于诗人在审美客体前，心灵激起了巨大的波澜，这波澜的兴起往往是来不及用理性来过滤的。因为是心灵的波澜，所以很自然会翻腾起压抑在心底的潜意识愿望（也即无意识愿望）。我们说理性与非理性和意识与无意识并不等同，也不对应，两者分属不同的范畴。它们有交叉的地方，也有相同的地方。理性只包括意识中的一部分即理性的反映形式，而非理性则包括了意识中的另一部分即感性的反映形式，以及排斥在意识之外的无意识。

诗人在创作诗歌时，审美客体不但能激起主体有意识的激情，而且能激起主体无意识的激情。那么人们在鉴赏古典诗歌时当然也会出现同样的情形。因为在诗中出现的表象，实际上就是引起主体审美感受的客体。其实古典诗歌所提供的审美生存空间是非常广阔的，所选择的表象不仅能使人产生有意识的联想，而且能同时引发人们无意识激情的联想。

大千世界，万物纷呈。人禀七情，往往因物兴感，所以历朝历代的诗人，或于金戈铁马之时，或于宦海沉浮之际，或于闭门治学

之余,多有佳作。诗人神采流动,幽韵雅致,用典取譬,寄情寓兴,显示出不同的人格精神与人文意趣。

主体的觉醒,使诗人回归到人的现实生存之中。正如有的学者指出的那样,诗人既不像儒家那样站在社会的立场,又不像道家那样站在自然的立场,而是站在个体感性的人的立场;既不像儒家那样要求个体感性的人服从社会,又不像道家那样要求个体感性的人服从自然,而是要求社会和自然一齐服从个体感性的人。

《诗美·诗品·诗格》分为诗美研究、诗品研究与诗格研究三个部分。三个部分既相对独立,又是一个有机整体,是笔者多年古典诗歌研究的结晶。笔者分别对古典诗歌诗美、诗品和诗格进行了系统的梳理和研究,其中不乏一孔之见。研究内容与涉猎领域广阔,不仅重视理论研究,同时关注古典诗歌的古为今用。这便是拙作所进行的创新探索,也算是一个特色吧。

诗美部分探讨的是古典诗歌的本原性问题。由于诗美是诗人在自己的实践中所取得的自由的感性显现,而显现即是放光辉,显外形。因此,诗美的一个显著特征在具体形象性。诗美的世界是一个五彩缤纷、具体生动的外象世界,诗美就存在于凭欣赏者的感官可以直接感知的形象世界之中。离开具体可感的形象,诗美便无从体现。完全抽象的概念和道理,可以有正确与否之分,但没有美与不美之别。比如我们面对花的具体形象,那鲜艳耀眼的色彩,柔和宜人的形式,迎风摇曳的姿态,甚至沁人心脾的馨香,会立即引起审美愉悦。

审美主体的审美心态由多种因素整合而成,其中主要包括审美理想、审美情感、审美情趣等。在古典诗歌的诗美实践中,主体的这些审美心理因素不仅通过诗歌的内容,而且更是通过选择和摄取不同的自然物象作为自身内在的情感的对应物,即作为一种情感符号而充分表露出来。古代历来有以诗歌来抒情明志的传统,经过历史的积淀,某种物象同特定情感和意义之间建立了相对稳固的关联。经过社会的接受和认同,物象便转化为人的情感符

号，表达着不同的情感和意义内涵。物象在诗美领域中已经失去了自身的客观性质特征，而成为表征某种情感和意义内涵的情感符号。

诗美活动的最高层次并不是只达到审美感受这个阶段，也就是说不能仅仅以发现一个异常丰富的感性世界而感到满足。诗美活动还需要审美判断，这就需要理性的参与而不只是积淀，这是诗美活动逐渐深化的结果。当然诗美活动达到这个境界时，并不抛弃形象直觉的成果，也就是说仍离不开对感性世界的描述，因为这是基础。

诗美所体现出的物我一致的生存境遇，带着情感互渗和交感的生命感应，深深触发着诗人的身世之感，喷发出一股自况自寓的生命情绪，凸现出强烈的主体意识和生命意识，以切近诗人自身命运和情感生活的抒写方式，表达出诗人对生存状态的体悟和感受。如诗人无论面对自然山水，还是移情文化民俗，都会进入诗美生存中，都是以一种独特的生命意识贯注其中，深深地烙上诗人生存处境的印迹。这种生命情感的移就和融入，使诗美充盈着一种人物交感的心理气质和人文情怀，一种生命关爱的意绪。

诗美所表达的大多是自然的情感，有些表达的则是深化的情感，这些都与诗人的情感活动有关，而情感活动受生存环境、个人心理的制约。每一个人都不同内涵的情结，此情结既是情感活动的结果，又是情感活动指向的根源。这就导致了诗人各自作品表现情感的差异。

诗美映现出不同的社会生活，抒写诗人的情感世界，呈现给读者的不仅仅是自然界的物象、人世间的事境，更主要的是诗人的心境。在这一丰厚的遗产中，多有经过几百年甚至几千年沉淀下来的精品佳作，其风格纷繁绚丽、韵味悠长。既具有内在的特质，又具有外在的表征；既具有独特的标志，又存在着相互间的联结点 and 一致性。

诗品部分集中探讨作家作品的风格特征。一般来说，诗人都

会从主观上认同某些诗品标准,并把其作为创作时遵循的原则,但因个人的胸襟不同,影响到境的取舍,情的表达,诗歌特色的迥异。不同的诗人由于受不同的主客观因素的制约,在处理题材、结构布局、熔铸主题、驾驭体裁、描绘形象、运用表现手法和艺术语言手段诸方面都各具特色,使不同的作家作品呈现出独特的风貌格调。

印度14世纪文艺理论家毗首那在《文镜》中说:“风格是诗歌的灵魂。”诗品之于诗歌,犹如光彩之于金玉。它是诗人精心追求的创作佳境,是诗人独特的创作个性在创作中的成功体现,是从作品的内容与形式的和谐统一中表现出来的艺术风貌和艺术格调,是诗人成熟的标志。这种创作个性和艺术特色,是诗人在文化传统的哺育下,在时代精神和自身世界观、艺术观的影响支配下,长期进行社会实践和艺术实践成熟的结果。

举例来说,盛唐诗歌的辉煌气象,就是唐诗中那种蓬勃的思想感情所形成的时代个性,是诗人昂扬向上的精神风貌、开阔博大的胸襟气魄、雄视古今的高度自信、乐观开朗的生活态度,在诗歌里表现出来的思想情怀。这不仅会从高适、岑参等边塞诗歌的雄浑大气的风格中表现出来,而且会从王维、孟浩然等山水田园诗歌的自然清新的风格中表现出来;不仅会从浪漫主义诗人李白豪放飘逸的诗歌风格中表现出来,而且会从现实主义诗人杜甫深沉凝重的诗歌风格中表现出来。

由此可见,古典诗歌描写不同的社会生活,抒写诗人的情感世界,呈现给读者的不仅仅是自然界的物象、人世间的事境,更主要的是诗人的心境。

在诗品研究过程中,笔者根据不同作家不同作品独特的个性,以及相互间的联结点 and 一致性,理论创新与生动示例相结合,以期在不断的探索过程中,使得对诗品的阐述与研究更为完善。可以说,对古典诗歌一些重要的理论和实践范畴进行系统化探索的诗品研究,是一件很有意义的工作。

首先,诗品研究能使对古代诗人的研究深入一步。不同诗人

的风格形成有其不同的发展过程，每一种风格的确立会有多种多样的原因。因此，诗品研究不仅有助于对古代诗人的创作道路作深入细致的了解，对其作品进行恰如其分的分析和研究，而且能够更加清楚地理解不同诗人不同作品在文学发展不同阶段的地位和影响，从而正确地总结诗歌发展的历史规律。

其次，深入了解和研究不同诗人的作品特色，有助于发挥文学的认识作用、教育作用和审美作用，丰富现代人的精神生活，提高读者的思想情操。对不同作品风格与特色的认真体会，能使读者的精神领域充实和丰富起来，甚至会在人们的性格、趣味上产生良好的影响。使人或是慷慨激昂，或是深沉含蓄，或是妙趣横生，或是恬淡沉静。有些伟大诗人的个性特征与人格精神，会对读者产生潜移默化的影响，甚至会影响人们的一生。

诗格部分旨在探讨古典诗歌中蕴含着优秀民族品格。诗格中充满着一种关怀——心灵对生活的关怀，这关怀浸入我们的日常生活中。不经审视的人生，是不值得过的人生，诗格就是对古代优秀诗人人生精神的解析。笔者曾和一位好友探讨过这类话题，认为“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山”，而“吾庐独破受冻死亦足”，绝不是少数文人的一时头脑发昏，而是人性美的理性张扬。

面对现代社会激烈的竞争，对于有些人来说，世界与人生就像是一列沉重的晃荡着的乃至失衡了的火车。于是，他们下意识地或有意识地伤害人命，好让自己的痛苦得到宣泄，卢刚事件就是一个具有代表性的例子。卢刚求学一帆风顺，研究生刚读了一年，就被丁肇中博士招到美国深造。可是他极端追求个人私欲，竟然杀害了5名博士。他在专业知识方面可能得满分，但其做人的智慧却几乎等于零，无非是一个现代动物而已。可见人除了有动物本能外，还应对他有更高的要求。即不仅要教他学习知识，还应要求他懂得做人的准则，有一定的判断力，有较强的适应能力，学会做人，学会与人、与社会、与自然的和谐相处。

诗格是中华文化的精髓,是中华人文精神的结晶。一个民族的凝聚力,主要体现在对民族文化的认同程度。纵览历史,一个国家或民族没有先进的科技,就会落后,痛苦地任人宰割;没有传统优秀文化,没有民族人文精神,就会虚无异化。诗格中有哲学、有智慧、有历史、有道德、有文学、有美学、有中华民族之魂,涵储了中华人文精神的基因。诗格对人性的培养、感情的陶冶、习惯的养成、环境的营造和传统的形成,有着不容忽视的作用。

作为中国人,不论从事什么职业,也不论他有什么样的信仰,几乎或多或少、或直接或间接地与古典诗歌相联系。诗格中有哲学、有智慧、有历史、有道德、有文学、有美学、有中华民族之魂,涵储了中华人文精神的基因,所以叶圣陶先生早就指出:“经典训练不限于学校教育的范围而推广到整个社会,是很有必要的。”强化诗格修养不是为了复古,而是为了国民素质的提高。

在文化素质的诸多内容中,诗格是其中比较重要的构成部分。北京大学博士生导师袁行霈教授说,古典诗歌可以从三个方面陶冶人生的情趣:一是古典诗歌可以使我们与古代优秀诗人在心灵上相沟通,欣赏他们的诗歌,好像和朋友对话。他们的人格感染了我们,也提高了我们的情趣;二是古典诗歌可以给人以诗的眼光去观察生活并体味生活的多姿多彩;三是古典诗歌还可以启发我们体会人生的道理。

全国人大常委会副委员长许嘉璐先生在“弘扬民族文化,加强素质教育”的研讨会上的发言发人深省。他首先对我国的教育现状进行了一番剖析:“上个世纪之交,文人都是受中国传统文化熏陶,国学根底很深,包括茅以升那样的理工科学生在内,从而产生了一批大师级的人物。近几十年来,为什么我们没有大师级人物?为什么没有产生世界性的著作?我觉得除了封闭、积贫积弱等因素外,还有一个很重要的因素是传统文化的底子太薄。许多年轻人写的汉字还不如日本人,也不如台湾。多年的极“左”运动导致传统文化断层,这是一个惨痛的教训。”

那么如何解决这一问题呢？笔者认为现代人处于激烈的生存竞争状态中，不可能读那么多哲学的著作，不可能作那么多形而上的思考，如想提高自己的品德与气质，比较便捷的办法就是加强诗格修养，尤其是学习一些古代著名诗人以生命写成的颇见性情的篇什。因为古典诗歌名篇名句中充满着人生哲理，是中国魂，字不虚设。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。书稿杀青之时，笔者遥望星空残月，有一点惬意，却没有多少轻松。因为，求索正在继续。

周淑芳

2005年夏夜于玫瑰苑

目 录

序一·····	(1)
序二·····	(5)
古典诗歌:主体觉醒与审美生存(自序)·····	(7)

上编 诗美研究

诗美研究之一:论美同构·····	(3)
诗美研究之二:超越永恒·····	(12)
诗美研究之三:田园牧歌·····	(23)
诗美研究之四:宴集超悟·····	(31)
诗美研究之五:情感固化·····	(40)
诗美研究之六:人生点醒·····	(49)
诗美研究之七:打油谐趣·····	(60)
诗美研究之八:滑稽演绎·····	(72)
诗美研究之九:节令絮语·····	(84)
诗美研究之十:除夕况味·····	(92)
诗美研究之十一:元宵企盼·····	(108)
诗美研究之十二:清明咏叹·····	(122)
诗美研究之十三:中秋彻悟·····	(130)
诗美研究之十四:重阳情思·····	(138)
诗美研究之十五:秋菊表征·····	(146)
诗美研究之十六:芳兰比德·····	(155)
诗美研究之十七:人风契合·····	(165)

诗美研究之十八:清高花品	(173)
诗美研究之十九:花品观照	(182)
诗美研究之二十:人花两忘	(192)
诗美研究之二十一:雨丝情愫	(201)
诗美研究之二十二:飞雪移情	(209)
诗美研究之二十三:镜像山水	(217)
诗美研究之二十四:哲理山水	(226)

中编 诗品研究

诗品研究之一:雄伟浑厚	(237)
诗品研究之二:豪放傲岸	(248)
诗品研究之三:刚劲道健	(258)
诗品研究之四:慷慨悲壮	(267)
诗品研究之五:细致绵密	(278)
诗品研究之六:韵外之致	(289)
诗品研究之七:委婉曲折	(298)
诗品研究之八:含蓄为上	(310)
诗品研究之九:凝重沉著	(322)
诗品研究之十:庄重典雅	(334)
诗品研究之十一:超凡脱俗	(344)
诗品研究之十二:飘逸出尘	(357)
诗品研究之十三:清新奇秀	(368)
诗品研究之十四:清秀明丽	(381)
诗品研究之十五:纤秀浓郁	(392)
诗品研究之十六:洗练简洁	(405)
诗品研究之十七:自然顺畅	(417)
诗品研究之十八:质朴真率	(429)
诗品研究之十九:旷放洒脱	(440)

诗品研究之二十:质直情真	(450)
诗品研究之二十一:形容传神	(461)
诗品研究之二十二:生机勃勃	(472)
诗品研究之二十三:平和淡远	(484)
诗品研究之二十四:气脉流转	(494)

下编 诗格研究

诗格研究之一:热爱祖国的赤子情怀	(507)
诗格研究之二:同情黎庶的仗义执言	(516)
诗格研究之三:鄙视权贵的铮铮傲骨	(523)
诗格研究之四:思慕前贤的由衷礼赞	(531)
诗格研究之五:建功立业的豪迈气概	(539)
诗格研究之六:昂扬奋发的励志壮歌	(549)
诗格研究之七:万流景仰的高风亮节	(558)
诗格研究之八:扶危济困的侠肝义胆	(567)
诗格研究之九:指斥奸宄的匕首投枪	(577)
诗格研究之十:针砭时弊的惊雷闪电	(586)
诗格研究之十一:追求真理的献身精神	(593)
诗格研究之十二:放浪山水的人格独善	(603)
诗格研究之十三:思乡念国的游子情怀	(613)
诗格研究之十四:振聋发聩的兴亡慨叹	(622)
诗格研究之十五:感人肺腑的真挚友谊	(633)
诗格研究之十六:牵肠挂肚的骨肉深情	(641)
诗格研究之十七:生死相依的夫妻挚爱	(649)
诗格研究之十八:刻骨铭心的儿女相恋	(657)
诗格研究之十九:秀美田园的遣兴抒怀	(665)
诗格研究之二十:壮丽山川的妙笔再现	(673)