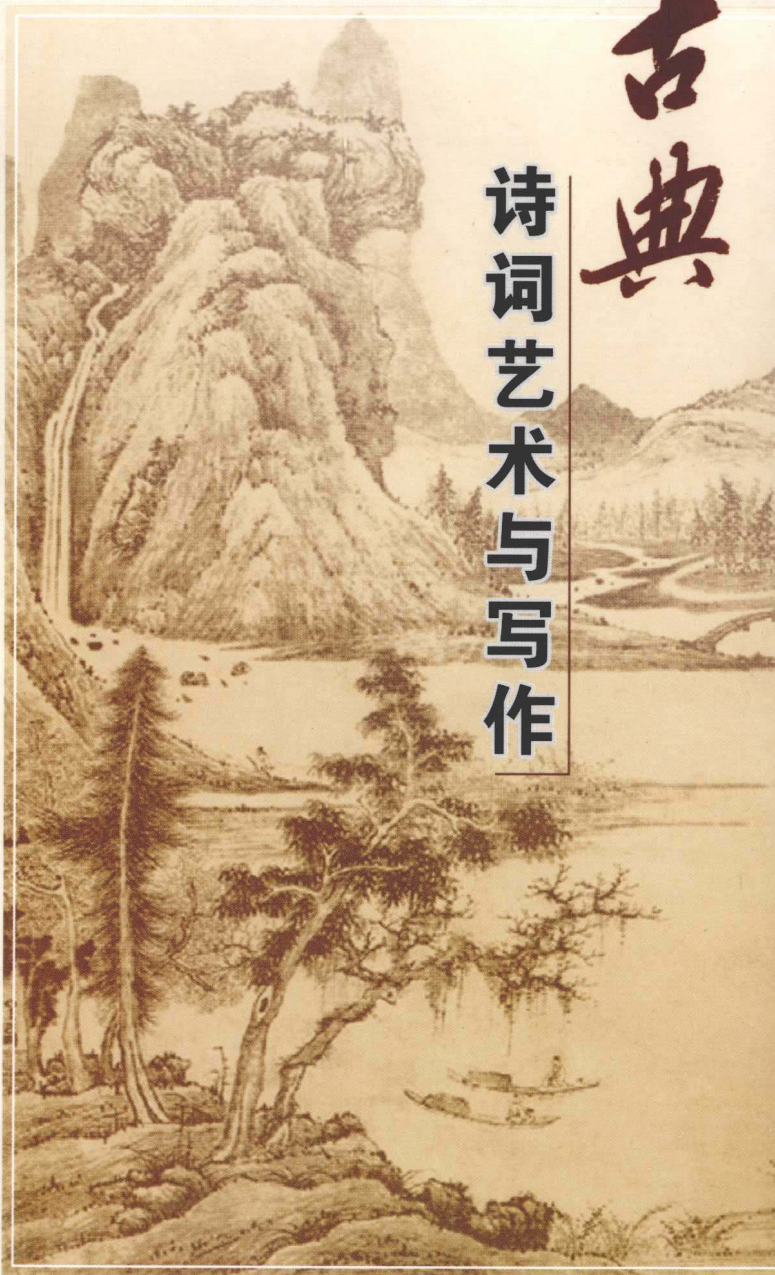

古典

诗词艺术与写作

GUDIANSHICICIYISHUYUXIEZUO

周汉申 著

古典诗词艺术与写作

周汉申 著

陕西出版集团
三秦出版社

图书在版编目(CIP)数据

古典诗词艺术与写作/周汉申著.——西安:三秦出版社,
2010.9

ISBN 978-7-80736-779-6

I. 古… II. 周… III. 古典诗歌-创作方法-中国
IV. I207.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 069867 号

古典诗词艺术与写作

著 者 周汉申

出版发行 陕西出版集团 三秦出版社
陕西新华发行集团有限责任公司

社 址 西安市北大街 147 号

电 话 (029)87205125

邮政编码 710003

印 刷 陕西省乾兴印刷厂

开 本 850mm × 1168mm 1/32

印 张 10.625 印张

字 数 200 千字

版 次 2010 年 9 月第 1 版
2010 年 9 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-80736-779-6

定 价 28.00 元

网 址 WWW.sqcbbs.com

前 言

《古典诗词艺术与写作》是作者数十年来,在诗词写作实践中,感悟出来的对诗词写作的一些见解。由于作者还是位科技工作者,与单一的文学艺术人员比,观察事物便多了一个台阶与角度。正因为作者能以一个文人敏感的艺术眼光及一个科技工作者严谨务实的科学态度来撰写该书,使得该书具有了鲜明的个性:

第一,见解不随声众口,学术立一家之言。如诗词界认为是诗之大忌的三平调、孤平、失粘、犯拗等,作者却提出了崭新的见解,从而纠正了诗词理论中那些矛盾重重,不能自圆其说的论点论述,使格律诗重现简明清新的本来面貌;通过长期的创作实践,作者还提出了诗词要标新立意、诗词的妙处在气氛、创作要在细微处下功夫、随意而写、诗词不但要押韵而且要押意、诗词作品的脉络是意连等等论点,揭示出了诗词作品内在的实质性的东西,为创作提供了理论依据;在诗词作品的剖析中,对诸如《木兰诗》中“但闻燕山胡骑声啾啾”及“雄兔脚扑朔”、陶渊明《归田园居》中“荒宅十余亩”、刘禹锡《西塞山怀古》中“王浚楼船下益州”、张若虚《春江花月夜》中“不知乘月几人归”、李白《静夜思》中“床前明月光”、张志和《渔歌

子》中“青箬笠，绿蓑衣”、李清照《声声慢》中“乍暖还寒时候”等等，都提出了自己的见解，指出了原诗存在的问题或流传中出现的错误，打破了千百年来传统认识。

第二，内容具体明确，既不像古人那样一点即收，文句玄虚神秘费解，也不像今人那样旁搜博采，内容偏于议论。而是通过自身的体验及实例的剖析，具体明确地阐明诗词作品的是否曲直及写作的基本原则与方向，使创作理论具有可操作性。

第三，对古人作品及名人名篇，不是无原则地崇拜，一味地恭维，而是实事求是地指出其中的优点或缺点，给作品以客观的评价，从而提高读者的欣赏水平及写作能力。

第四，诗词艺术虽是一门基于生活又高于生活的艺术，但对待诗词理论却是一个学术问题，该书充分体现了作者这方面的职业特点，尽力做到了观点严谨明确，分析具体到位，交待不留疑点。

第五，附录中录出了古诗韵，古诗词韵、今韵及常用词谱五十调，使得该书不仅具有理论的指导意义，且成为了一部较完善的诗词工具书。

第一章 诗词发展概况	(1)
一、诗经	(1)
二、楚辞	(2)
三、汉代乐府民歌	(2)
四、建安文学及魏晋南北朝诗歌	(4)
(一)建安文学	(4)
(二)晋代诗歌	(4)
(三)南北朝民歌	(4)
五、唐代诗歌	(5)
六、宋词	(7)
七、元曲	(8)
八、明清时期文学	(9)
第二章 古典诗词	(10)
一、古典诗	(10)
(一)古体诗	(10)
(二)格律诗	(12)
二、词	(17)
三、诗词韵	(20)
(一)诗韵	(20)
(二)词韵	(22)

第三章 诗词写作	(23)
一、诗词是情感的载体	(23)
二、诗词的主旨	(28)
三、诗词的构思	(34)
四、诗词的立意与造境	(40)
五、诗词的语言	(42)
六、如何写情	(57)
七、诗的起承转合	(72)
八、造静与造动	(82)
九、诗词要标新立意	(86)
一〇、诗词的题材	(92)
一一、写作要在细微处下功夫	(94)
一二、诗词的锤炼	(95)
(一)炼意	(95)
(二)炼句	(97)
(三)炼字	(100)
(四)炼贯通	(104)
一三、质朴与华丽	(104)
一四、谈含蓄	(108)
一五、诗词的虚与实	(113)
一六、诗词妙处在气氛	(116)
一七、随意而写	(119)
一八、汉字的多音与异读	(120)
一九、诗词艺术中的形象描写	(125)
二〇、叙事抒情诗词中景物描写	(130)
二一、风景诗中的景物描写	(133)
二二、主句与从句	(136)
二三、现实主义与浪漫主义	(139)

二四、诗词中的白描·····	(148)
二五、诗词与神话·····	(151)
二六、词牌的选择·····	(152)
二七、词的过片·····	(154)
二八、诗词的节奏·····	(157)
二九、诗词中的问句·····	(161)
(一)设问句·····	(161)
(二)商问句·····	(163)
(三)反问句·····	(163)
三〇、诗词的凑韵与跑韵·····	(164)
三一、诗词的题目与小序·····	(166)
三二、诗词中的仿词与反语·····	(170)
三三、诗词的倒装·····	(174)
三四、怎样写律诗与绝句·····	(175)
三五、写作与读书·····	(178)
三六、诗词与时代·····	(184)
三七、谈古论今·····	(191)
三八、勤于查典·····	(194)
三九、还格律诗以轻装·····	(197)
第四章 诗词中的修辞 ·····	(200)
一、诗词中的对仗·····	(200)
二、比喻比拟与借代·····	(208)
三、互文与双关·····	(218)
四、反复与重复·····	(221)
五、诗词中的顶针·····	(227)
六、诗词中的通感·····	(229)
七、诗词中的别称·····	(232)
八、诗词中的夸张·····	(234)

第五章 诗的几种别称别体	(237)
一、集句	(237)
二、回文诗	(241)
三、借句与翻新	(243)
四、和诗	(247)
附录	
编后补遗	(249)
古诗韵	(251)
古词韵	(263)
今韵	(279)
常用词谱五十调	(298)
著者诗词五十首	(318)

第一章 诗词发展概况

一、诗 经

文学起源于劳动,最早的文学形式是诗歌。

《诗经》是我国最早的一部诗歌集。《诗经》收自西周至春秋中叶约 500 年间的诗歌共 305 首。当时人们称这部诗集为“诗”、“诗三百”、“诗三百篇”,后儒家学派把它尊为经典著作,始称《诗经》。

它依内容与用途分为《风》、《雅》、《颂》三部分。

《风》是各地方的风土歌谣,属民歌,共 160 篇。《风》语言质朴优美,富有节奏感与音乐性。结构章法多种多样,常使用赋、比、兴手法,具有一定的艺术价值,对后世文学产生了一定的影响,是我国古代文学宝库中一份珍贵遗产。其中像《伐檀》、《硕鼠》等诗歌,不仅具有艺术性,且在一定程度上反映了当时历史矛盾及人们对生活的追求,具有一定的现实意义与历史意义。

《雅》是朝廷诗歌,配以乐曲吟唱。由于用在宫廷及上层,故称《雅》。《雅》分《大雅》与《小雅》,共 105 首。《大雅》用于诸侯朝会,《小雅》用于贵族宴请。

《颂》是用于祭祖酬神,歌功颂德的舞曲,共 40 篇。

二、楚辞

《楚辞》是公元前四世纪(战国后期),在我国南方的楚国出现的一种新的诗歌样式。《楚辞》的主要创作者是屈原。

《楚辞》的句式长短参差,突破了《诗经》常用的四言句式。这种句式使用起来灵活方便,便于表达复杂的思想感情,内容更丰富,使我国诗歌向前迈出了一大步。

《楚辞》的作者除屈原外,著名的还有宋玉、唐勒、景差等人,但他们的作品流传下来的很少。由于《楚辞》具有独特的样式及较强的表现力,对后世文学产生了深远的影响,历代文人都从《楚辞》中吸取营养来丰富自己。唐代大诗人杜甫便有“摇落深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师”(《咏怀古迹》)的赞叹,足见《楚辞》对后世影响之深远。

屈原是《楚辞》的代表人物,是战国后期的楚国人(公元前340~278),他留下来的作品最多最具代表性。

《楚辞》塑造了很多生动丰满的艺术形象,表现了进步的政治理想及正直的人生态度。屈原的作品激情澎湃,想象力丰富,是早期浪漫主义诗人的优秀代表。代表作有《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》等。

三、汉代乐府民歌

诗歌发展到汉代,民歌呈现出灿烂的局面。汉代流传下来的

主要作品是乐府民歌。

《乐府》原是皇家的机关名,是掌管音乐的官署,最早见于汉初。汉惠帝时有乐府令,到汉武帝时便扩大为专署级。乐府的工作是由文人制定乐谱,训练乐工和收集民歌并配谱歌唱。到魏晋南北朝时,便把这些由文人制定的雅乐及由民间搜集来的歌谣统称为《乐府》。于是,《乐府》便由两汉时的官署名变成了古代诗歌的名称,实际上,《乐府》是个诗库。

代表汉代诗歌成就的是《乐府》中的民歌,但存诗已不多,多出自下层人民之口,情感真实,语言质朴,形象鲜明,具有很强的现实主义精神,它是继《诗经》、《楚辞》后又一颗诗坛明珠。这些《乐府》民歌对后代诗歌有很大的影响,直到唐代,还有很多诗人喜欢创作这种诗体。

《乐府》中最出名的诗歌有《东门行》、《陌上桑》、《孔雀东南飞》等。

《东门行》写一个平民在极度贫困的绝境下奋起反抗的情景。诗作叙事曲折,形象生动,语言质朴。

《陌上桑》写一个采桑女机智严正地回绝轻薄太守对她侮辱的故事。诗歌运用铺叙、夸张、烘托等手法,塑造出罗敷这个美丽少女不畏强暴,敢于反抗,坚贞机智的劳动妇女形象。

《孔雀东南飞》又名《焦仲卿妻》,写刘兰芝、焦仲卿夫妇为反对封建礼教而殉情的悲剧故事。全诗一千七百八十五字,是我国古代民歌中最长的一首叙事诗。诗通过一对青年夫妇牺牲于封建礼教的悲剧命运的记述,深刻地揭露了封建伦理的本质,热情地歌颂了男女主人公对封建势力的反抗精神,表达了人民百姓对自由生活的向往追求。诗采用对话和行动来刻画人物的性格形象,同时运用了铺叙、排比等艺术手法,加上详略得当的剪裁,因而结构严谨、人物形象鲜明,故事情节生动,反封建主题突出,是我国古代现实主义文学的杰作。

四、建安文学及魏晋南北朝诗歌

(一) 建安文学

建安是汉献帝刘协的年号。文学史上称的建安时期,是指汉献帝 25 年至魏文帝曹丕黄初 7 年间的 20 余年(公元 196 ~ 220),是曹操挟天子以令诸侯的混战时期。这期间的文学,文学史上称为建安文学。

建安文学主要代表人物是曹氏父子——曹操、曹丕、曹植及建安七子——孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应汤、刘桢等,其中以曹氏父子成就最高,影响最大。

(二) 晋代诗歌

司马炎灭魏后建立晋朝,晋代最有影响的诗人是陶渊明。陶渊明流传下来的诗有 120 余首,最为后人喜欢的是他的田园诗,被后世称为田园诗人。他的田园诗写得清新自然,空灵淡泊。如“暧暧远人村,依依墟里烟,狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”(《归田园居》)及“采菊东篱下,悠然见南山”(《结庐在人境》)等,都是为后人乐道的佳句。

除陶渊明外,还有一批如谢灵运、鲍照、庾信等对后世有影响的诗人。杜甫有“清新庾开府,俊逸鲍参军”(《春日忆李白》),指的便是庾信与鲍照。

(三) 南北朝民歌

晋后出现的南北朝对峙局面,文学也产生了不同的风格。南朝民歌温柔委婉,但创新少。北朝诗歌质朴刚劲,如著名的《敕勒歌》、《木兰辞》等,都是对后世影响很大的诗篇。

《敕勒歌》以粗犷的笔调,阔广的视野,勾勒出一幅空旷壮丽

的草原画面,给人以深远豪放的感觉。

《木兰辞》又叫《木兰诗》、《木兰歌》,是一首民歌体叙事诗,写的是木兰女扮男装代父从军的故事。诗产生于南北朝期间,经历代文人墨客加工润色而成。《木兰辞》塑造出一个淳朴善良、刚毅果断的女英雄形象,充满着乐观主义和浪漫主义色彩。诗结构疏密有致,层次清晰分明,语言流畅质朴。又由于修辞上使用了排比、对仗、比喻、互文、反复、夸张等手法,加强了诗的艺术表现力。尤其是大量排比句的使用,使诗节奏明快爽利,抒情淋漓尽致,充分显示了民歌的语言特色。

五、唐代诗歌

诗歌发展到唐代,呈现出空前繁荣的景象。除出现了杜甫、李白、白居易等伟大诗人外,还涌现出像王维、柳宗元、刘禹锡、杜牧、李商隐、温庭筠、贺知章、元稹等一大批对后世有很大影响的诗人。唐代流传下来的诗有五万余首,选入《全唐诗》的诗人达二千余人。他们的诗各具特色,呈现出百花齐放,万木争荣的繁荣景象。

唐代诗歌展现了我国古典诗歌的光辉成就,成为我国文化遗产中最灿烂、最珍贵的一部分。

最值得一提的是唐初格律诗的出现与定型,它是诗歌发展中又一个里程碑。

格律诗在南北朝时期已有朦胧形态了,如谢灵运的“池塘生春草,园柳变鸣禽”(《登池上阁》),已有意识地应用对仗这种修辞手段,且相当工整了。后又有北朝的沈约发现了汉字四声,并用它来调整诗的节奏,从此,格律诗便开始孕育了。到了唐初,经

诸多诗人的努力探索,格律诗得到充分发展,并定型为一种新的诗体。由于这种诗体能充分展示汉语的优点,因而具有很强的艺术表现力。格律诗一出现就受到诗人们的普遍欢迎,成为文学艺术百花园中一枝绚丽夺目的鲜花。

唐初时期,如杜审言的五言律诗《和陆丞早春游望》、沈佺期的七言律诗《独不见》,无论从诗的起、承、转、合,还是从诗的平仄、对仗、声韵上都是一首完整的格律诗了。在这个时期出现如此完美的作品,对格律诗的定型与发展,是一个不小的贡献。

唐初三、四十年间,诗风虽还受宫体诗的束缚,但由于唐王朝的开放政策,诗风也在随之改变。这个时期,以唐初四杰——宋之问、陈子昂、杜审言、沈佺期为代表的诗,开始走向社会,走向大自然,走向诗歌发展的正确道路。

唐代诗歌发展到唐玄宗开元年间,诗风产生了一个飞跃式的变化,反映面开阔了,田园、山水、社会、经济、战事、爱情等都成了诗歌反映的对象。对艺术的认识也有了新的突破,走向了追求质朴纯真的正确的艺术发展道路,使诗歌表达出的情感更真实感人。这时期除出现了像杜甫、李白这样的大诗人外,还出现了像王维、高适、王昌龄、常建等一批为人们所喜爱的诗人。

在众多的诗人中,最伟大最有成就的诗人首推杜甫。杜甫的诗歌,深刻地反映现实,具有鲜明的时代特色,是一位伟大的现实主义诗人,他的诗被后人尊为“诗史”。在诗体上,由于杜甫的不断实践,他将七言律诗发展提高到成为一种最具艺术性,最具表现力的诗体。在杜甫现存的1400余首诗中,律诗达900余首。其中如《蜀相》、《阁夜》、《咏怀古迹》、《闻官军收河南河北》、《江村》等等,都是格律严谨,脍炙人口的佳作。杜甫的诗,语言准确精炼,格律严谨规范,内容充沛扎实,风格悲壮深沉,深受后人喜欢。

继杜甫后,唐朝中晚期又涌现出一大批如白居易、刘禹锡、孟郊、韩愈、杜牧、李商隐、元稹等优秀诗人。他们的诗各具特色,使

诗歌百花园异彩纷呈。这批诗人中,最杰出的应推白居易。

白居易一生不但留下了很多优秀的诗歌,更可贵的是,在诗歌理论上提出了崭新的主张。他给元稹的一封信中说:“自登朝以来,年齿渐长,每与人言,多询时务,每读书史,多求理道,始知文章合为时而著,歌诗合为事而作”。在一千多年前的社会条件下,能有这样鲜明的正确的文学主张,是一件很了不起的事情。白居易还主张用浅近质朴的语言写诗,因而他的诗平易近人,很少语言障碍,但表达的情感却温润含蓄,细腻深沉。

在白居易的诗歌作品中,最具成就的,对后世影响最大的是他的长篇叙事诗。他的《长恨歌》、《琵琶行》写得绘声绘色,尤其是《长恨歌》,叙事抒情入微入妙,常读常新,一直受到人们的喜爱。

六、宋 词

词萌芽于南朝,定型于晚唐,辉煌于宋代,故有“唐诗宋词”之称。

南北朝时的南朝,《乐府》中某些长短句的歌词,已有三言、五言、七言相间的定句定字格式。到了隋代,有的诗歌更接近词的形式,有一种在宴会上演奏的曲子,配上词就能表达一定的思想内容,这便是词的初始形态。自沈约发现汉字四声后,作词时便利用汉字的抑扬顿挫来配合音律,这样,即使词离开了谱,吟诵起来也能琅琅上口。这就是为什么后来失谱以后,词仍能单独保留下来的原因。

初唐时期尚未发现文人作的词。中唐以后,文人作词才多了起来,这个时期像白居易、张致和、王建、温庭筠、韦庄、冯延巳、李

珣、李煜等，留下了不少脍炙人口的词章。

词发展到宋代，进入到极盛时期，涌现出一大批对后世有影响的词人。其中有像苏东坡、辛弃疾、陆游等豪放派词人，也有像柳永、张先、刘克庄、姜夔、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照、黄庭坚等一批重要词人。

在宋代，词作及词人的数量都大大超过了其他朝代，但宋词偏于议论，故佳作相对不多。而唐代词作追求情趣，虽词人词作数量均不及宋代，但可说篇篇皆佳作。如白居易的《忆江南》、温庭筠的《更漏子》、冯延巳的《谒金门》、李煜的《虞美人》、张志和的《渔歌子》等等，都是脍炙人口的佳篇。

七、元 曲

元代是少数民族——蒙古族统一中国的一个朝代，历时 128 年。在这个时期，元曲十分兴盛，故有“唐诗宋词元曲”之说。

元曲包括散曲和杂剧两种文学式样。

杂剧的组成有“科”、“白”、“曲”。科是动作，是表演；“白”是对话，是表白；“曲”是唱词，依曲演唱。

散曲没动作，只是清唱。他与词很相近，也讲究平仄韵，如马致远的《天净沙》，形式上就是一首词。

元代出现了不少很有影响的杂剧作品，如关汉卿的《窦娥冤》、王实甫的《西厢记》、马致远的《天净沙》等，都是家喻户晓的作品。