

诗歌知识讲话

河南人民出版社

诗 歌 知 识 讲 话

张侠生 编

河南人民出版社

内 容 提 要

本书比较详细地讲解了诗歌的基础知识，并对诗歌的起源和发展、创作方法和艺术风格、构思和意境以及诗歌的主要特征，作了较全面的论述，资料丰富，通俗易懂，为青年语文教师和一般诗歌爱好者的参考读物。

诗歌知识讲话

张侠生 编

河南人民出版社出版

中国科学院开封印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米32开本 14印张 274千字

1981年4月第1版 1981年4月第1次印刷

印数：1—17,000册

统一书号10105·320 定价1.05元

前　　言

本书系根据我辅导青年语文教师的讲稿编写而成。初名《诗歌基础知识》，后改名《诗歌浅谈》，曾作为内部教学参考资料使用，最近又作了较大的修改和补充，易名《诗歌知识讲话》。

此次改写，参阅了前人的专门著作，吸取了时贤的研究成果，并得到有关部门的大力支持和不少同志的热情帮助，省文联副主席、我省著名老诗人苏金伞同志还为本书写了题辞，在此一并致谢。

诗歌教学，本是一门感染力很强的课，但有些初走上教学岗位的同志，却把它讲得枯燥无味，引起不起学生听讲情绪，收不到预期效果；诗歌创作，是一种形象思维活动，但有些初学写作的同志，却写不出形象鲜明的诗歌。这首先与本人的生活实践和艺术素养有关，但对诗歌本身的特点和规律缺乏深入系统的了解，也是一个原因。古人云：“如攻坚木，先其易者。”又云：“凡操千曲而后晓音，观千剑而后识器。”不掌握诗歌的基本知识和艺术规律，不提高自己的鉴赏水平，要讲好和写好诗歌是比较困难的。

本书较详尽地讲解了诗歌的基础知识，较全面地论述了诗歌的发展、特征、构思、意境、创作方法和艺术风格，以期有助于诗歌的教学、鉴赏和写作。由于水平所限，错误之处，请同志们批评、指正。

张侠生

1980年5月1日于郑州

当黑人每天都能
够有时间读书，话
能有很好的传
统读书的话，它恐怕
达到了人类发展
的最高阶段。

苏·金年 1980年
5月1日

目 录

第一章 诗歌的起源和发展	(1)
第一节 诗歌是劳动人民创造的.....	(1)
第二节 我国诗歌的发展.....	(3)
第二章 诗歌的创作方法和艺术风格	(85)
第一节 诗歌的创作方法.....	(85)
第二节 诗歌的艺术风格.....	(102)
第三章 诗体简介	(129)
第一节 旧体诗.....	(129)
(一)乐府诗	(130)
(二)古体诗.....	(130)
(三)近体诗	(132)
(四)词	(141)
(五)散曲.....	(153)
第二节 新体诗.....	(155)
(一)自由诗	(156)
(二)格律诗(现代格律诗)	(157)
(三)散文诗	(159)
(四)民歌体.....	(160)
(五)歌 词.....	(163)
第三节 叙事诗与抒情诗.....	(163)

(一) 纪事诗	(164)
(二) 抒情诗(包括政治讽刺诗)	(165)
第四章 诗歌的构思和意境	(175)
第一节 诗歌的构思	(175)
第二节 诗歌的意境	(196)
第五章 诗歌的主要特征	(209)
第一节 高度集中地反映生活	(209)
第二节 感情强烈、想象丰富	(237)
第三节 语言精炼、鲜明、生动	(274)
(一) 精炼、鲜明、生动，是诗歌语言的主要特征	
征	(274)
(二) 诗歌语言必须经过修辞加工	(314)
第四节 韵律和谐，节奏鲜明	(410)
(一) 韵律的作用	(410)
(二) 押韵和选韵	(416)
(三) 押韵方式	(420)
(四) 四声和平仄	(421)
(五) 诗歌的节奏	(429)

第一章 诗歌的起源和发展

第一节 诗歌是劳动人民创造的

历史是劳动人民创造的，劳动创造了世界，也创造了文化艺术，诗歌当然也不例外。因此，高尔基曾称劳动人民是位居第一的诗人，说他们创造了一切伟大的诗篇。鲁迅认为“在文艺作品发生的次序中，恐怕是诗歌在先”。它比其他文学样式如戏剧、小说、散文等都早。而且最早的诗歌都是伴随着劳动产生的。如赵晔的《吴越春秋》中记载了一首相传为黄帝时的诗歌，名曰《弹歌》：“断竹，续竹，飞土，逐宍（古‘肉’字）。”这首诗歌从文字形式和思想内容看，都是比较原始的。它用两字一拍的语言，四个短句，风格非常朴素。它具体地反映了原始社会的狩猎生活，形象地描绘了劳动人民从制作弓箭到射猎的全部过程。诗句还生动地表现了紧张急剧的劳动节奏，奋发有为的劳动热情。再如《礼记·郊特性》上有一首传说是伊耆氏神农时代，在蜡祭中用的《蜡辞》：“土反其宅！水归其壑！昆虫毋作！草木归其泽！”这四句诗完全是命令语气，充分表现出古代人民征服和改造自然的力量和信心。从这些例子即可说明，人民的社会生活是诗歌产生的唯一源泉，诗歌起源于劳动，最初的诗歌是劳动群众的创作，而且是反映古代人民的劳动生活的。

关于诗歌的产生，我国古书上曾有一些记载。《淮南子·道应训》说：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”这说明诗歌是从劳动过程中产生的。另据《吕氏春秋·古乐篇》记载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙。”这说明诗歌不仅是产生于劳动，而且还是伴随着音乐舞蹈产生的。鲁迅是我国最早用唯物史观研究文艺产生的人之一，他通过对实际调查材料的研究分析，用大量确凿的事实，证明原始文艺是人民群众劳动实践的产物。如原始舞蹈就是人们劳动动作的模拟，原始音乐是从劳动节奏和劳动工具的音响中产生出来的，人们伴随劳动唱的“歌”，就是最早的诗歌。鲁迅在《门外文谈》中谈到的古代劳动人民抬木头发出“杭育杭育”的喊声，就是最早的诗歌创作。

我国古代诗歌的内容，有许多是联系“草木”、“五谷”和“昆虫”、“渔猎”的，这更足以说明诗歌和生产劳动有密切的关系。另如《诗经》中的《伐檀》、《硕鼠》诸篇，不仅显示出鲜明的劳动节奏和具体的劳动过程，而且还抒发了劳动群众对剥削阶级的愤懑，表现出劳动人民的反抗意识，并透露出他们对无剥削社会的渴望。再如《良耜》，描写农业劳动的全部过程；《七月》，描写奴隶们一年四季沉重的劳动和无衣无食的悲惨生活；《芣苢》，描写妇女采摘芣苢的劳动情景；《鸨羽》，用沉痛的语言控诉徭役对人民的压迫，表达了劳动人民要求过安定的劳动生活的愿望；《无衣》、《泉水》反映出士兵之间友爱互助、同仇敌忾的爱国精神；《将仲子》，反映出阻挠爱情实现的多方面压力；《氓》、《谷风》描写劳动妇女被丈夫遗弃的不幸遭遇，反

映出妇女地位的低下和她们所过的屈辱生活，并表现出她们坚强的斗争精神。总之，在《诗经》中，人民自己创作的诗歌或反映人民生活和思想感情的诗歌占主要地位。因此，鲁迅曾说：“歌、诗、词、曲，我以为原是民间物”。诗歌不仅是劳动人民创造的，而且还是劳动人民进行生产斗争和阶级斗争的工具。几千年来，劳动人民总是运用它揭露黑暗，憧憬光明，反抗剥削，鼓舞斗志。

第二节 我国诗歌的发展

我国是诗歌起源最早、最发达的国家之一。从《诗经》时代到现在，三千年间的文学史，诗歌占有特别重要的位置。从原始社会的歌谣，发展到“诗经”、“楚辞”、“乐府诗”，大多数是人民的创作，特别是历代民歌，大都是劳动人民的口头创作。它表现了劳动人民的斗争生活，提供了诗歌反映现实的范例。高尔基曾说过：“如果不知道人民的口头创作，那就不可能懂得人民的真正历史。”鲁迅更明确地指出：“旧文学衰退时，因为摄取民间文学，……而起一个新的转变，这例子是常见于文学史上的。不识字的作家虽然不及文人的细腻，但它刚健清新。”并指出：这些作品，“偶有一点为文人所见，往往倒吃惊，吸入自己的作品里，作为新的养料”，“会给旧文学一种新力量”。鲁迅还从诗歌史上各种诗歌形式的演变，说明民间文学的重要性，指出要从“不识字的诗人”创作的民谣、山歌、淮歌中吸取养料。一部诗歌发展史证明：诗歌创作取得光辉进展的时代，都曾吸收了民歌的滋养并对前代的优良传统作了继承和发展。

展。各代的著名诗人也无不从民歌中吸取营养，给自己的诗歌创作注入新的血液。他们在创作上的杰出成就，无一不与学习民歌并汲取传统文艺加以革新有密切的关系。可见，劳动人民不仅创造了诗歌，而且还丰富和发展了诗歌史。

从原始社会的歌谣到《诗经》，是我国诗歌的一大进步，从内容到形式都有很大的发展变化。《诗经》本名《诗》，因有诗三百零五篇，也称“诗三百”，大抵皆是周初至春秋中叶五百年间的作品，是我国第一部诗歌总集。它从各个方面表现了当时的社会生活。它分“风”“雅”“颂”三大类。古人说：“风土之音曰风，朝廷之音曰雅，宗庙之音曰颂。”可见它的编辑体例是从音乐上加以区分的，诗三百篇都是配合音乐的歌辞。“风”，就是地方乐曲，十五国风收录了十五个地区的诗歌，共一百六十篇。“雅”，就是西周王畿产生的诗歌，有小雅、大雅，合称“二雅”，共一百零五篇。“颂”，就是祭祀鬼神，赞美功德的乐歌或舞歌，有周颂、鲁颂、商颂，合称“三颂”，共四十篇。

“雅”、“颂”既然是朝廷宗庙宴飨祭祀的音乐，它的歌词也就自然出自贵族之手，内容也多为统治者歌功颂德。但“周颂”中也有少数篇章描述了春夏祈谷，秋冬庆丰的情节及农业生产情况，“二雅”中也有一些揭露统治阶级内部矛盾的作品，反映了当时社会政治生活的某些方面。这些对了解当时的社会历史都有一定的参考价值。因此，鲁迅在说明“颂诗大率赞美”，“颂诗早已拍马”的同时，也指出“实则激楚之言，奔放之词，风、雅中亦常有”。鲁迅这种一分为二的分析，闪耀着辩证法的光辉。“风”诗是《诗经》中的精华，其中多半都是民间歌谣。它们揭露了统治者

残酷的经济剥削和政治压迫，对统治者提出了严厉的责问和抗议；有些反映了劳动人民的生活和斗争，表达了他们的意志和愿望、愤懑和不平。另外，它还反映了战争和徭役给人民带来的灾难和痛苦，揭露了统治阶级不劳而获的剥削本质和荒淫腐朽的生活情景；也反映了当时人民的爱情、婚姻生活和妇女的悲惨命运。总之，它基本上反映了当时社会生活本质的各个方面，勾画出了那个时代的轮廓和面貌，在反映现实的深广程度和真实程度上，在我国诗歌史上有着非常重要的地位。特别是它表现出来的“饥者歌其食，劳者歌其事”的现实主义精神，对后代的诗歌创作有很大的影响。屈原作品中所表现的忧国忧民、反对黑暗势力的精神就是对这种精神的继承；汉代乐府民歌也继承并发扬了它的现实主义精神；历代有成就的现实主义诗人，也都在一定程度上继承和发展了这种精神；建安以来的现实主义诗歌，无不直接或间接地受《诗经》“国风”的影响。总之，《诗经》是中国现实主义诗歌传统的最早的源头，对后代诗歌的发展起了重要的作用。

《诗经》中的优秀作品，不仅有积极的思想内容，而且艺术形式也很有成就和特色。首先，它创造了优美成熟的四言诗形式。这种四言诗，从韵律来说是四言两拍的节奏，这和《弹歌》那种两言一拍的调子比较，是一个显著的进步，它完成了四言诗形式的完整和成熟。同时，它不但熟练地运用了许多双声词和迭韵词，而且更创造了许多协韵的格式。孔广森的《诗声分例》曾把它析为二十七种，可见变化的复杂和形式的比较齐备了。其次，《诗经》在结构形式上的特点是重章叠句。这种重复回旋，有时是表示事物进展的程度

和顺序，有时是为了适应音乐反复歌唱的需要，而反复歌唱又是为了加强抒情的效果。《诗经》另一个重要特征，是大量运用比、兴手法，获得显著的艺术效果。由于这种修辞手法的普遍运用，所以比、兴被列为“诗”的“六义”，为后代诗歌创作经常采用。总之，《诗经》的现实主义精神和纯朴的艺术形式，对后代的诗歌创作都有很大的积极影响，但也有一定的消极影响。如“雅”“颂”中的一些贵族阶级的庙堂文学，实际上是封建统治阶级宫廷文学的先声。在艺术技巧上，鲁迅在《门外文谈》中曾说过：“古人不及今人的地方是很多的”，象《关雎》，“假如先前未曾有过这样一篇诗，现在的新诗人用这意思做一首白话诗，到无论什么副刊上去投稿试试罢，我看十分之九是要被编辑者塞进字纸篓去的。”郭沫若也在《简单地谈谈诗经》中说过：“国风多是一些抒情小调，调子相当简单。”“作为在‘今天写作的借鉴’，如果是技术上的问题，《诗经》是太古远了。”因此，我们今天对《诗经》的思想内容和艺术技巧只能批判继承。

战国时代，出现了我国诗歌史上第一个大诗人屈原，他是我国浪漫主义诗歌的奠基人。他的作品保留到现在的有二十五篇。西汉的刘向以屈原的作品为主并及宋玉等人的作品辑而为《楚辞》。它在我国诗歌史上标志着一个崭新时代的开始。

屈原既是一个政治家，又是一个热爱祖国和人民的伟大诗人。他早年从事政治活动，要求统治者“圣哲茂行”、“举贤授能”、“循绳墨而不颇”。他“明于治乱”，对楚国的命运表示极大的关心。他为了祖国和人民的利益，与黑

暗腐朽的统治集团作了一生毫不调和的斗争。为了痛快淋漓地鞭挞反动势力，抒发忧国伤时的爱国感情，他采用积极的浪漫主义创作方法，以鲜明的艺术形象，宣扬他的“美政理想”。在他那沉痛愤懑的悲剧性的诗篇中，充满着那一个时代的巨大的社会历史的矛盾冲突。郭沫若说：“屈原是我国文学史上第一个有天才的诗人。”又说：“屈原的可贵处就在他守正不阿，乃至舍生取之。他以生命保证了他的忧国忧民的直道，因而使他的存在两千多年来依然光耀着史册”。

“他的作品却愈来愈显示出富有生命力。方今各国人民，差不多都知道中国古代有屈原这么一个伟大的诗人和他伟大的作品。”由于他在长期流放中有机会接近劳动人民，因此才可能写出《离骚》等优秀的诗歌作品。他的作品强烈地反映出他的政治理想以及与黑暗现实斗争的性格和热爱国家人民的精神。他的作品洋溢着热烈奔放的感情，迸发出异常灿烂的光辉，想象丰富，文辞绚丽，是古代积极浪漫主义诗歌的典范。司马迁曾说屈原“虽与日月争光可也”。鲁迅称他“逸响伟辞，卓绝一世”，并说他的作品“沾溉文林，极为深远”，“较之于《诗》，则其言甚长，其思甚幻，其文甚丽，其旨甚明，凭心而言，不遵矩度”，“放言无惮，为前人所不敢言”，“故后儒之服膺诗教者，或訾而绌之。然其影响于后来之文章，乃甚或在三百篇以上”。这足以说明他作品的影响已远远超过了《诗经》。他作品的优良传统，为我国历代进步诗人所继承，他的浪漫主义手法更为后世积极浪漫主义诗人所取法。唐代的李白、李贺、李商隐，宋代的苏轼、辛弃疾，清代的龚自珍等人受屈原的影响自不待言，就连鲁迅和郭沫若的诗歌也颇受屈原的影响。如鲁迅常在诗

中用香花、恶草以歌颂光明，暴露黑暗，在“如盘夜气”的国民党反动统治时代，起了极大的战斗作用。郭沫若诗作的奔放热烈的浪漫主义情调，更明显是受屈原的影响。另外屈原的关心国家、坚持理想和决不妥协的战斗精神，曾激励了后代许多爱国者。屈原作品中表现出来的爱国主义精神，在我国民族矛盾尖锐，尤其是民族危亡的严重关头，曾发生过积极作用。

以屈原作品为代表的《楚辞》，不仅有较进步的思想内容，而且在艺术形式上，也以迥异于前的独创性，焕发出新的光辉。因为楚国的经济特殊发展，社会文化呈现繁荣景象，生活内容丰富了人民的思想感情，因而象《诗经》以四言为主的诗体已不再适用。屈原在当时楚国民歌的基础上，创造一种崭新的诗体。这种诗体，在我国诗歌从四言演化到五、七言体的过程中，起了极其重要的继往开来的作用。《楚辞》不仅篇幅较长，句法参差错落，而且诗句接近口语，在结构上呈现出波谲云诡、萦回往复的奇观；在风格上也显得错落而纤徐，逸宕而飘忽。这种诗体的解放与创新，对后代诗歌的发展，也有很大的影响。沈约曾以“莫不同祖风骚”一语来概括历代诗歌发展的渊源关系，确为至评。

《诗经》和《楚辞》都是以抒情体为主，虽偶有个别的叙事诗或叙事兼抒情，但其中的故事成分也较少，和古希腊的史诗具有完整的情节截然不同。叙事诗的进一步发展，乃是乐府诗兴起以后的事。

由于汉代以后阶级矛盾日益尖锐复杂，传记文学有了发展，因而诗歌方面也在《诗经》《楚辞》的基础上获得了进一步发展，乐府民歌就是一种逐步形成的新诗体。它是由乐

府采集、入乐而保留下来的民歌。“乐府”，本是汉武帝时设立的掌管音乐的机关，其主要任务是制定乐谱，训练乐工和搜集歌辞。到魏晋六朝，“乐府”则是指带有音乐性的诗体。唐代把一些模仿汉乐府“感于哀乐，缘事而发”的现实主义诗歌，不管它是否合乐，都叫做“乐府”。宋元以后，把凡是合乐的词、散曲都叫做“乐府”，又恢复了六朝人的音乐观点。

汉代的乐府代表着两汉诗歌的最高成就，它大部分是采自民间经过加工的民歌，由于它出自下层群众之口，因此能表达出人民的爱憎感情，吐露出人民的痛苦声音，表现出人民反抗的情绪。它继承和发展了《诗经》的人民性和现实主义精神，象一面镜子，从各个方面反映了两汉时代广阔的社会现实，揭露了封建社会的种种矛盾。如豪强恶霸对于人民的压迫，统治阶级对于人民的剥削，战争、徭役给人民带来的灾难，兵役制度的腐败，封建制度下的婚姻悲剧，穷苦人民的悲惨遭遇等，都通过生动的艺术形象具体的反映出来。因为乐府民歌是集体创作，因此，他们是人民群众思想感情的直接表达者，他们的声音代表了千千万万受苦人的声音。两汉的文人，用毕生精力编排铺写的专供帝王娱乐的辞赋，为宫廷贵族服务，和乐府民歌是对立的。但是由于这种尖锐的对立，就更显出乐府民歌的珍贵价值。在流传到现在的一百多首诗篇中，就描写了老兵、流浪汉、农民、孤儿、病妇、城市贫民、劳动妇女、卖酒姑娘等人物，他们多半是两汉文人辞赋中很少涉及到的下层人民。至于诗中出现的官僚、地主、豪强、权贵，则多半是被嘲讽的对象。其中的《东门行》、《孤儿行》、《陌上桑》、《十五从军征》等，都是

历史上的优秀名篇。特别是汉末出现的《孔雀东南飞》，是古代民间叙事性作品中比较宏大的诗篇。它具有小说性的情节，它详尽地写出了一个封建家庭悲剧的全过程，有力地揭露了封建社会的残酷和封建礼教的罪恶。它运用明白自然的语言，以白描的手法，刻画人物形象，描绘人物性格。章法句法自由，在叙事中抒情，有着淳朴、清新的风格。总之，它运用很高的艺术手法表现了鲜明强烈的反封建内容，代表了汉乐府民歌发展的高峰。

乐府民歌以它强烈的现实主义精神给后代诗人以很大的影响。建安诗人从汉乐府里吸取了营养，在内容上真实地反映了当时的社会现实，在形式上也采用了乐府歌行体。唐代的杜甫、白居易等现实主义诗人也受了乐府的很大影响。杜甫继承并发扬了乐府的人民性和现实主义精神，面对着兵荒马乱的唐代社会，以自己亲身遭遇的苦难为题材，在形式上大胆革新，不受乐府古题的限制，写出“三吏”“三别”等不朽的诗篇。沈德潜 在《唐诗别裁》中评论这些作品时说：“咏身所见闻事，运以古乐府神理”。白居易、元稹学习杜甫的“即事名篇，无复依傍”的创作精神，也“因事立题”写出许多反映社会生活的现实主义诗篇。白居易把他的诗就直称为“新乐府”，并与元稹提出“诗歌合为事而作”的口号，正是继承汉乐府“缘事而发”的传统。另如浪漫主义诗人李白的某些篇章（如“乐府歌行”），在思想内容与艺术形式上也受到汉乐府的影响。直到晚清，黄遵宪还写乐府诗体，可见其影响之深远。

汉乐府在诗歌格式方面也有很大发展。开始尚无定型，句式长短不齐，有四言、五言、六言和七言句。但在杂言诗