

诗剧艺术

周宏桥 著

人民文学出版社

诗剧艺术

周宏桥 著

人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

诗剧艺术 / 周宏桥著. -- 北京 : 人民文学出版社, 2025. -- ISBN 978-7-02-019055-3

I. J827

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024G6A040 号

责任编辑 王 璿
装帧设计 黄云香
责任印制 张 娜

出版发行 人民文学出版社
社 址 北京市朝内大街 166 号
邮政编码 100705

印 刷 北京中科印刷有限公司
经 销 全国新华书店等

字 数 150 千字
开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张 14.25 插页 1
版 次 2025 年 1 月北京第 1 版
印 次 2025 年 1 月第 1 次印刷

书 号 978-7-02-019055-3
定 价 88.00 元

如有印装质量问题,请与本社图书销售中心调换。电话:010-65233595

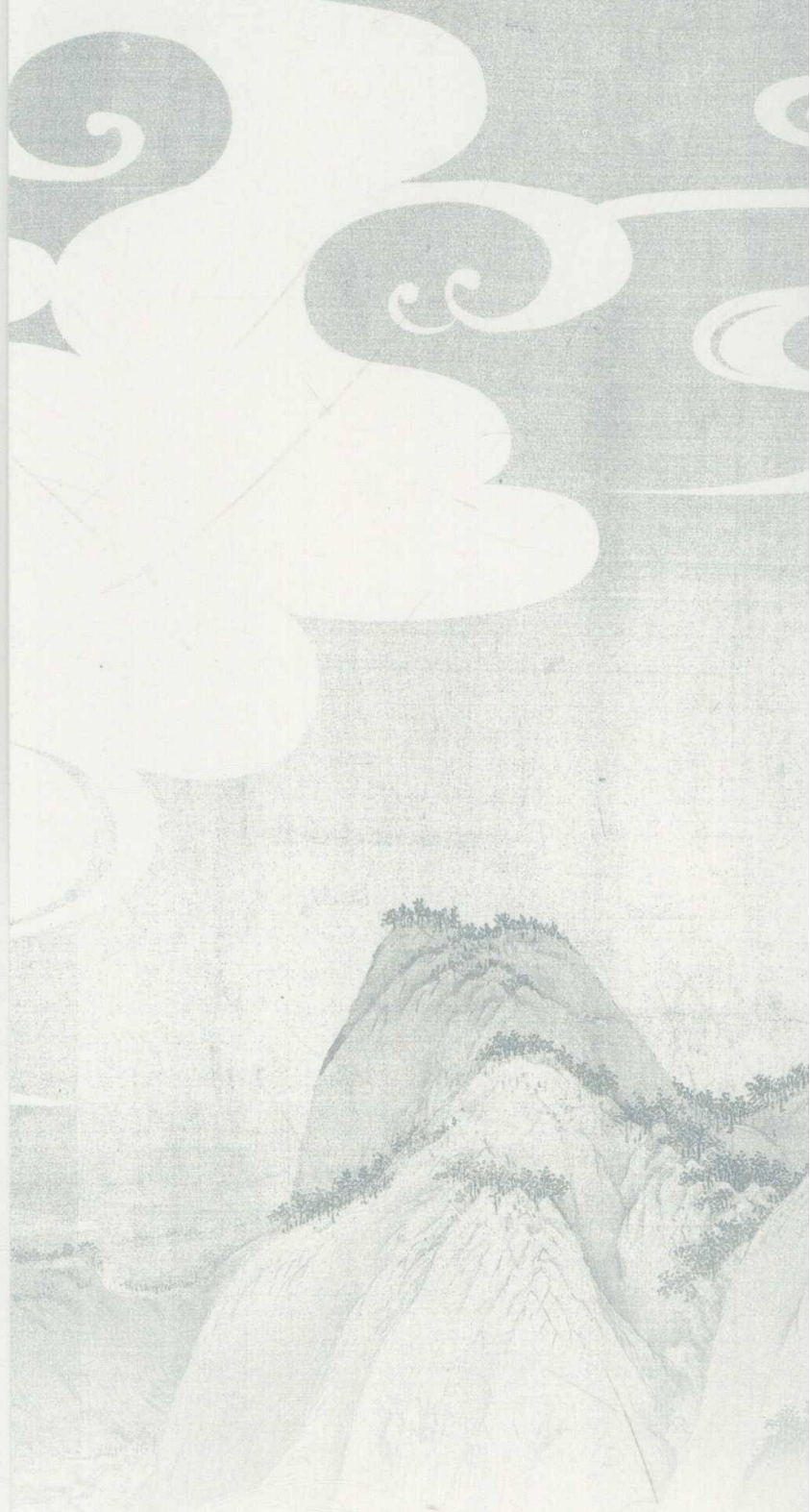

周宏桥 诗人 / 剧作家 学者 极客

作为诗人 / 剧作家：开拓“美在自由”的新范式以补阙“美在意境”的古典范式；著有诗论与创作合集《细柳诗缘：新古典主义诗歌拓荒集》；诗剧代表作：六幕诗剧《天国诗酒话情爱》、五幕诗剧《霸王别姬·生死恋》。

作为学者：以科学第三范式计算思维创立新说并出版相关著作《半面创新：创新的可计算学说》《经世致创：国学底层逻辑与跨界创新推演》；作为外聘教授为北京大学国家发展研究院、复旦大学管理学院、长江商学院等十几所院校 EMBA 及中外合作 DBA 开设创新创造学位课程。

作为极客：在中美 IT 界主持或参与十几款大中型技术产品的架构设计与编程实施；在大学计算机系讲授“算法与数据结构”“操作系统原理”等课程。

封面绘画：白墨

自序：

诗剧艺术——作为诗歌、

散文、戏剧、小说之后文

学之第五范式

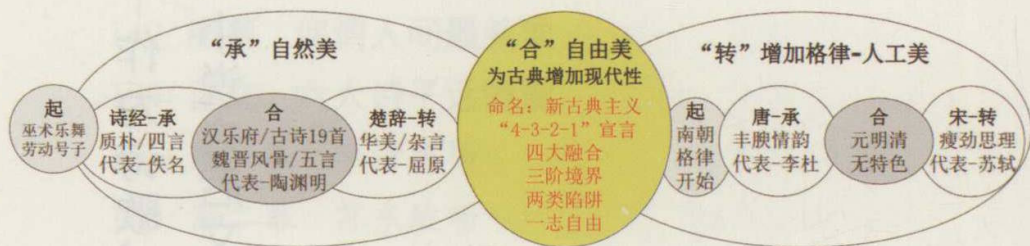
本文要旨：中华诗史诗脉概略。为什么唐诗宋词达到文明巅峰之后，元明清及民国至今诗歌不传。如何承续中华古典诗脉？

另外，作为中华文明活化石的诗歌如何文化出海？中国古典诗脉是抒情的传统，而西方则将诗分为三：抒情、叙事或史诗及诗剧。本文试论是否可将中华古典抒情传统升级为诗剧艺术，并改编为人类的共同语言——音乐，即通过将文学的诗剧谱为音乐的最高艺术形式歌剧而走向世界。

中华诗史诗脉概略

中华民族是出语皆诗之民族，中华文明的第一艺术是诗歌，它先于诸子百家的学术创新；且诗到唐宋更是文明之巔；之后大河流东，虽细不绝，

每个中华儿女，海角天涯，妇孺老幼，不会作诗也会吟，诗歌成为中华古老文明的活化石。根据半面创新“起承转合”的底层逻辑，我将中华诗史诗脉分期如图所示：

第一轮“起承转合”，我称之为“自然美”。

诗歌“起”于巫术乐舞和劳动号子。“承”于北方文学《诗经》与南方文学楚辞。在这段大历史中，如果将《诗经》视为“正”，其特征是质朴厚重、世俗抒情，并形成了诗乐相和的中华传统，四言诗为主，二二节奏，诗人佚名；楚辞则是“转”或“反”，华辞富象，诗风哀婉典丽，采用华丽辞藻、繁复雕琢、各色修辞，有丰富的想象力，多为杂言诗，其代表诗人屈原，是中国文学史上第一位有名有姓的诗人。

相反相成“合”于两汉魏晋，汉乐府、古诗十九首、魏晋风骨，五言诗为主，代表诗人是陶渊明。至此走完了第一轮。

第二轮的起承转合，我称之为“人工美”，是对第一轮“自然美”的反者道之动，即增加了人工的格律技术。

“起”于南朝永明体的格律化，讲究四声八病，句式以 ABABABAB……为结构，“承”于唐代将四声简化为平仄，演变为 ABBAABBA……的构型。其实平仄的结构就是中华传统哲学

的相反相成：一联之内平仄相对，两联之间平仄相粘，首尾贯通言尽意长。唐诗的代表是李白、杜甫。

“转”是宋诗的创变，从欧阳修、梅尧臣开始，到王安石初具规模，苏轼、黄庭坚最后确立，于是江西诗派、中兴四大诗人继续前进，唐宋达成第二轮的正反合结构。大略而言，唐诗丰腴情韵，是诗人之诗；宋诗瘦劲思理，是学者之诗。

唐宋之后至今 800 年，我以为两条谬途：

一路是惟承古典的元明清诗，700 年。似乎是对唐宋求“合”，但在宗唐与崇宋间摇摆而缺乏自身特点，终未超越唐宋两大藩篱。历经元代元好问推尊李白、杜甫，“明七子”复古唐音被批瞎盛唐，清代王渔阳、纳兰性德回光返照，龚自珍后油尽灯枯，创作走向陈词滥调和为赋新词强说愁的无病呻吟。另外则是诗的词汇与日常用语完全脱节，同时过严的格律束缚了创作自由，尽管有晚清黄遵宪、梁启超的“诗界革命”和民国学衡派的“以新材料入旧格律”。

一路是尽弃古典的民国新诗至今，100 年。始于 1915 年新文化运动，胡适提倡以白话入诗，并废除旧体诗的一切形式束缚，其后郭沫若《女神》，新月派徐志摩、闻一多，现代派卞之琳、戴望舒，象征派李金发、王独清，现实主义如七月诗派胡风、艾青……绵延至今，如朦胧诗北岛、顾城等。但过度自由恰恰扼杀了自由，新诗最后成为没有内在韵律节奏形式的换行的散文。其实一切艺术的通则就是戴着镣铐跳舞，当然格律镣铐的“度”须放宽，过严的艺术法则如果不适合创新的表达，就应尝试去降低其“度”，但作为情感与诗的本体的音韵音律节奏是不能完全抛弃的。

西方亦然，黑格尔《美学》认为，诗的音律“之所以必要，是因为诗的观念不仅要体现于文字，而且要用实在的话语说出来，因而涉及语调和字音这些感性因素。因此我们要跨进诗的音律领域。用音律的散文不能算是诗，只能算是韵文，正如用散文来创作诗，也只能产生一种带有诗意的散文。至于诗则绝对要有音节或韵，因为音节和韵是诗的原始的唯一愉悦感官的芬芳气息，甚至比所谓富于意象的富丽辞藻还更重要”¹。

为什么元明清民国至今诗歌八百年不传及古典诗词如何复兴

《史记·孔子世家》曰：“三百五篇孔子皆弦歌之，以求合韶武雅颂之音。”《诗经》、楚辞、汉魏六朝诗、唐诗、宋词等，在当时都是可以歌唱的，故戏曲理论大师吴梅先生曾言：“一代之文，每与一代之乐相表里。”²

作为高雅艺术的诗词，其传播很大程度是通过当时的梨园乐坊或青楼歌伎的歌曲来传唱，如唐代的旗亭画壁、宋代的吊柳会等可窥一斑。与今类比：王菲演唱苏东坡的《水调歌头》，其实国人大多数是先会唱，然后才顺便背得诗词。元明清时大众通俗艺术如元曲、说书、小说等有故事情节、戏剧冲突的新艺术形式崛起，所以文学大宗逐渐从诗词向戏曲小说演进，古典诗词没落。

另一方面，在西方，亚里士多德在其《诗学》中将文学分为史诗、抒情诗和悲剧三类；黑格尔在其《美学》中划为史诗、抒情诗和戏剧体诗三类，其中的“悲剧”与“戏剧体诗”就是诗剧。埃米尔·施塔格尔在其《诗学的基本概念》以海德格尔《存在与时间》所划分的人类三种存在方式为基础，指出诗的三种本质为童年阶段的抒情诗、青年阶段的叙事诗和成年阶段的戏剧诗。别

林斯基认为，诗剧或戏剧体诗是“诗的最高发展阶段，是艺术的冠冕，而悲剧又是戏剧诗的最高阶段和冠冕”³。

西方戏剧的传统，从古希腊三大悲剧家埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯，喜剧之父阿里斯托芬；到中世纪塞尼加和泰伦提乌斯，到莎士比亚、歌德、易卜生（《培尔·金特》之前）等皆是诗剧，即对话的语言必须为诗体。因此，诗剧艺术是诗韵情境与戏剧冲突、人物个性之融合，它除了对抒情诗与叙事诗所要求的诸体兼擅、诸题皆备之外，增加了诸品并驭的技术要求。

所以我认为，中华古典诗词的复兴，第一步是回到诗乐相和的古典传统；而中华古典诗词文化出海，则需将中华抒情诗传统升级为西方艺术传统的大型诗剧，即中国文学四大范式诗歌、散文、戏剧、小说之后的第五范式，而诗剧对应的音乐是歌剧，歌剧是音乐的最高艺术，是文学的音乐化。

亦即，我认为通过英文翻译这条路是错误的，因为古典诗词的平仄、押韵、对仗、意境之美是没法翻译的，应通过人类的共同语言——音乐，而音乐又分三个量级：剧、乐、歌，只有达到歌剧、交响声乐、清唱剧等诗剧艺术形式才是可持续之路，如意大利歌剧《图兰朵》的意大利文大多数人也不懂，但变成音乐语言就能传遍世界，且一部剧一演能演百年。

“以诗化乐，诗主乐从”——我对于诗词与音乐关系的理解

诗词与音乐的关系，儒家经典《尚书·尧典》曰：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。”《毛诗序》更进一步：“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之，

足之蹈之也。”

即艺术的本质是表达情感：人在动情之后首先是要言说；言说不足以表达情感就要嗟叹，即诗朗诵；诗朗诵还不足以表达情感就要咏唱，这就到了音乐；咏歌还不足以表达情感的话就手舞足蹈了。所以表达情感的强度依次是诗、乐、舞。

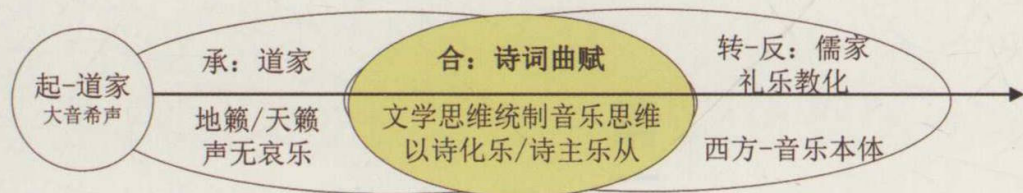
中国最早的乐理著作是儒家的《礼记·乐记》，开篇曰：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声；声相应，故生变；变成方，谓之音；比音而乐之，及于戚羽旄，谓之乐也。乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也。”

简言之，物感动了人心就发出自然之“声”，而“声”相应变化的排列组合形成了“音”，“音”是“声”的形式化或艺术化；而“乐”是排比音符然后用乐器演奏出来。一个人，如果“知声而不知音者，禽兽是也”；如果“知音而不知乐者，众庶是也”；唯“君子为能知乐”，而“乐者，通于伦理者也”。这就是儒家之礼乐教化。

再看道家，老子曰“大音希声”，即“道”的声音是无声，是寂静。《庄子·齐物论》言三籁：地籁指风吹动大地而发出的各种声音，人籁是人演奏乐器的声音，庄子认为皆非最好，只有自然而然的天籁才是最好。魏晋嵇康“越名教而任自然”，继承庄子的法天贵真，其《声无哀乐论》要旨“心之与声，明为二物”，即音乐是客观存在的音响，而人心在音乐之前就有了哀乐之情，音乐作用于人心而产生了不同的噪静效果等，不一而足。

就我个人而言，我秉持中华传统的“歌永言”，即以“文体”统制“乐体”，“歌”所传的“文”制约“乐”，同时又为“乐”之成“歌”提供根据，所谓以诗化乐，诗主乐从，阴阳合德，两

仪生象。为其追加底层逻辑，如下图所示：

在拙著《细柳诗绎》出版之后，我尝试与各大音乐学院的教授们合作，将自己创作的新古典诗歌与大型诗剧谱成艺术音乐、交响声乐、清唱剧、歌剧等诸多形式，以音乐进行古典诗词的承续与全球巡演的传播。“细柳雅集·诗乐歌剧盛典暨中华新古典诗歌文化出海”的全国首发定于2024年12月6日在上海东方艺术中心举行，海外首发定于2025年4月在日本东京歌剧城举行，随后是国内与海外的巡演。

呜呼！承续中华诗脉，江山代有才人，当代意在斯乎，小子何敢让焉！吾遂不揣浅陋，但引拓荒之旅……

（本文为2024年10月在中国中外文艺理论第21届学术大会上的发言《新的文化使命：中华新古典诗歌文化出海之理论与实践探索》，代为本书自序。）

注：

1. [德]黑格尔. 美学, 第三卷[M]. 北京: 商务印书馆, 2020: 477.
2. 吴梅, 词学通论/中国戏曲概论[M]. 南昌: 江西教育出版社, 2018: 162.
3. [俄]别林斯基. 别林斯基文学论文选[M]. 北京: 人民文学出版社, 2024.

目 录

001/ 自序:

诗剧艺术——作为诗歌、散文、戏剧、小说之后文学之第五范式

001/ 第一部分

三生万物：诗剧艺术基础之诸体兼擅、诸题皆备、诸品并驭

003/ 人生三境界

004/ 附：“三境界”联章出处

004/ 归去来兮永少年

009/ 采桑子·相期不负平生

011/ 高中毕业卅年典礼抒怀·七律其二

012/ 一剪梅·何谓人生

014/ 一生家当自由魂

016/ 三才天地人 三教儒释道

016/ 尊孔国子监

017/ 礼佛九华山

018/ 拜老函谷关

019/ 生命、爱情、自由——动物悼歌三部曲

019/ 骡有所思

021/ 大雁绝唱

023/ 闸蟹悲歌

- 024/ 生命、爱情、自由——花语三部曲
- 024/ 野花语
- 025/ 葵花语
- 026/ 孤兰不必语
- 027/ 爱的三重奏——钟情、欢情、离情
- 027/ 今世有缘识
- 028/ 爱是梦成诗
- 029/ 山水离情
- 030/ 追忆三叠章：思念、忆昔、春缘
- 030/ 思念
- 031/ 忆昔
- 032/ 春缘
- 033/ 古爱新说三女神：虞姬、李清照、张爱玲
- 033/ 代虞姬重和《垓下歌》
- 035/ 花月
- 037/ 伤逝
- 039/ 诗酒人生在 f3
- 041/ 成大事者三气局——书生气、英雄气、江湖气，兼自嘲三首
- 042/ 自嘲·最是诗家空对空
- 043/ 自嘲·我原籍古沛
- 045/ 自嘲·问三三不知
- 046/ 问鼎伟大三段论——源于自然、融汇自然、创造自然
- 047/ 天赋与后天
- 048/ 天才与大师
- 049/ 伟大始于临界点突变

051/ 第二部分

诗意栖居：各类诗剧体式之呈现

053/ 最短剧 两大世界体系的对话：人机对话

054/ 微诗剧 七绝·人机对话——扬扬对忡忡

055/ 独白剧 七律·“Hello World！”

056/ 微诗剧 五绝·买卖问答

057/ 咏叹调 我家满是诗

059/ 生活诗剧 平凡的一天

063/ 音乐诗剧 企业家枭雄汇长江

068/ 传记诗剧 一生有四季

——千古第一才女李清照诗传

073/ 第三部分

长篇大制诗剧

075/ 五幕诗剧

霸王别姬·生死恋

078/ 第一幕 四面楚歌夜

082/ 第二幕 破釜沉舟时

092/ 第三幕 斗智鸿门宴

102/ 第四幕 楚汉孰堪雄

117/ 第五幕 霸王别姬刎

121/ 史诗诗剧

炎黄英雄创世纪（片段）

121/ 引子 炎黄英雄创世纪

122/ 第一幕 孔老之辩

125/ 第二幕 李杜之会

130/ 第三幕 苗汉之对

135/ 第四幕 货殖新传——当代英雄企业家（选段）

142/ 第五幕 千古英雄不可说：李清照、虞姬、花木兰

144/ 终曲 英雄何在，问大地苍茫

146/ 六幕诗剧

天国诗酒话情爱

148/ 引子

149/ 序幕 何谓人间最美爱

153/ 正文 六大诗子话情爱

153/ 第一幕 李清照场

158/ 第二幕 苏东坡场

163/ 第三幕 陶渊明场

167/ 第四幕 杜子美场

172/ 第五幕 李太白场

178/ 第六幕 屈原场

184/ 终曲 吾生何幸一情痴

189/ 附录 1：诗词学界点评摘略 王兆鹏 陈尚君 等

192/ 附录 2：读周宏桥作品的几点感受 彭文良

194/ 附录 3：读周宏桥《天国诗酒话情爱》有感 张颢瀚

197/ 附录 4：交响诗《生有四季》创作札记 郭三刚

199/ 附录 5：《诗酒·天国》音乐创作札记 王澍

201/ 附录 6：用诗词叙情爱，以诗心求创新

——读周宏桥《天国诗酒话情爱》诗剧创作

卢燕新 白天宇

208/ 附录 7：熔古铸今的新古典主义重构

——周宏桥五幕诗剧《霸王别姬·生死恋》文体范式论

董卉川 甘文慧

第一部分

三生万物：诗剧艺术

基础之诸体兼擅、诸题

皆备、诸品并驭