

上 编 文学欣赏

第一章 诗歌欣赏

第一节 诗歌欣赏概述

一、诗歌的涵义

关于诗歌的概念一直是众说纷纭，古往今来人们从不同的角度对诗歌的本质作过很多的阐释和探讨。有人说，诗是一粒闪光的希望，永远地在前面召唤着；还有人说，诗就是诗人输出的信息，容纳了诗人的万般感受、千种情怀；更有人认为，诗的审美本质就是抒情，等等。我国古代最早对诗的解释是“诗言志，歌永言。”（《尚书·舜典》）“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗，情动于中而形于言。”（《诗大序》）袁枚认为：“其言动心，其色夺目，其味适口，其音悦耳，便是佳诗。”（《随园诗话》）一些文学大家也对诗的内涵、特征进行了论述，如：真正的诗，永远是心灵的诗，永远是灵魂的歌（高尔基：《论文学》）；诗可以界说为想象的表现（雪莱：《诗辩》）；诗是叙述或然之事及表现普遍的（亚里士多德：《诗学》）等等。对于什么是诗的问题，每一个诗人、诗评家、欣赏者等都有自己的答案。迄今为止，学术界还没有一个统一的定义，这是因为历来人们对诗歌理解的角度不同产生的差异。目前诗坛上大多采用何其芳的说法，即：“诗是一种最集中地反映社会生活的文学样式，它饱含着丰富的想象和感情，常常以直接抒情的方式来表现，而且在精炼与和谐的程度，特别是在节奏的鲜明上，它的语言有别于散文的语言。”

(《关于写诗和读诗》) 这种说法固然比较全面 有一定的科学道理，但对诗歌本质的阐释仍有很多新的提法。如 20 世纪最富独创性的俄罗斯诗人帕斯捷尔纳克认为：“诗似乎已不是能由任何人界定得了的论述对象，而是在不断变化的时空中独立特行的行为主体……”他把诗歌视为集生命意识、使命意识和审美意识于一身的艺术本体，它兼有宣泄悲欢、激励斗志、直面厄运、争妍斗艳、抚慰心灵、寻秘探奥、使天人相通、升华生存环境等多种职能(顾蕴璞：《有形中的无限》) 这在他的抒情诗《诗的定义》中鲜明地反映出来：

这是大悲大喜的狂啸，(宣泄悲欢)
 这是冰块挤撞的放歌，(激励斗志)
 这是树叶凝霜的寒宵，(直面厄运)
 这是两只夜莺的决斗。(争妍斗艳)

这是已经蔫了的甜豌豆，
 这是豆荚中宇宙的泪水(使天人相通)
 这是费加罗从乐谱架和长笛
 下冰雹般把音符撒落在心扉。(抚慰心灵)

这是黑夜在海滨浴场
 深深的底部迫切寻求的东西，(寻秘探奥)
 这是用颤抖而潮湿的手掌
 将星星掬进了养鱼池里。

闷热比水中的木板更单调。
 天穹仿佛坍塌，像棵赤杨。
 满天星斗可相视大笑(升华生存环境)
 宇宙本是个荒僻的地方。

（顾蕴璞译《有形中的无限》）

在这首诗中帕斯捷尔纳克阐释了诗的概念的无限丰富的内涵，说明了诗是很难或无法直接具体定义的。

诗歌的种类分法很多，从内容和形式上可分为叙事诗、抒情诗、散文诗三类 从时间上可分为古典诗和现代诗 从体式上可分为古体诗、格律诗、自由体诗等。

二、诗歌欣赏的涵义

诗歌作为文学艺术的一种特定的对象被读者欣赏，是因为它能使欣赏者获得生活体验、情绪记忆、审美理想、审美感受 从而产生思想和情感的共鸣，陶冶人们的情操，使人的精神世界得到升华。诗歌欣赏是一种美的熏陶，也是重要的精神活动，读者通过诗歌作品接收信息，领会作者的原意，并结合自己或他人的体验进行思索、想象、重新加工和创造的一种审美过程。它蕴含着欣赏者对诗作的理解、感受、认识、评价的整个过程 集中反映了读者的生活体验、思想修养、艺术修养、文化水平及个人感情素质与理解、分析、判断等综合能力。

好的诗歌作品具有永恒的欣赏魅力，而一些优秀的诗人对自己的诗歌作品受到人们的欣赏常常是充满自豪的，俄国诗人普希金在《纪念碑》中就曾说过：

我的名声将传遍整个伟大的俄罗斯，
它现存的一切语言，都会讲着我的名字，
无论是骄傲的斯拉夫人的子孙，是芬兰人，
甚至现在还是野蛮的通古斯人，和
草原上的朋友卡尔美人。

我所以永远能为人民敬爱，
是因为我曾用诗歌，唤起人们的善良的
事情，
在这残酷的世纪，我歌颂过自由，
并且还还为那些倒下去的人们，祈
求过宽恕和同情。

读诗、赏诗如同品尝美酒 回味无穷 给人以美的精神享受。宋代诗人杨万里曾写过一首读诗有感的诗：

船中活计只诗编，读了唐诗读半山。
不是老夫朝不食，半山绝句当早餐。

杨万里读诗到了废寝忘食、爱不释手的地，足可见诗歌的艺术魅力，使欣赏者获得的审美感染力是何等强烈。

一、赏诗可以使人获得愉悦的美感

诗是具有审美功能的，读诗、赏诗本身就是一种审美过程，它可以使人获得愉悦的美感。欣赏者看到优秀的好诗会产生愉快、喜悦、满足、陶醉的情感，并由此产生种种美的联想。如徐志摩的诗：

雪花的快乐

假若我是一朵雪花，
翩翩的在半空里潇洒，
我一定认清我的方向——
飞飏，飞飏，飞飏——
这地面上有我的方向。

不去那冷寞的幽谷，
不去那凄清的山麓，
也不上荒街去惆怅——
飞飏，飞飏，飞飏——
你看，我有我的方向！

在半空里娟娟的飞舞，
认明了清幽的住处，
等着她来花园里探望——
飞飏，飞飏，飞飏——
啊，她身上有朱砂梅的清香！

那时我凭藉我的身轻，
盈盈的，沾住了她的衣襟，
贴近她柔波似的心胸——
消融，消融，消融——
溶入了她柔波似的心胸！

这首诗中诗人描绘了一朵雪花，翩翩于半空中，娟娟起舞，潇洒飞扬，以一种无比的快乐，认清自己的方向，等待适当的时机，迫降在爱人的身上。诗人在这里以雪花比喻爱情的纯洁、晶莹，以雪花的翩翩起舞象征爱情的潇洒美好，雪花的快乐在于它对爱情的憧憬、寻觅、等待和最后的实现。诗人以雪花自喻，将生命物化，借以表达自己如雪花一样纯洁、欢快的爱。此诗音韵流畅，旋律悠美，读着读着，仿佛每一朵雪花都纷纷扬扬的向我们飘来，带着它的清香，带着它的执着，带着它的洒脱。这首诗虽然没有很大的政治或道德价值，但由于给人以强烈的美感，而使广大读者爱不释手。

二、赏诗可以使人心灵净化、情感陶冶

好的诗歌具有净化心灵、陶冶情感的功能，诗人在创作诗歌的过程中，无论是艺术积累还是艺术构思直到艺术传达，无一不伴随着强烈的心灵、情感的体验活动。这种信息通过诗人的作品传达给读者，读者也会受到不同程度的感染和熏陶。如艾青的诗：

我爱这土地

假如我是一只鸟，
我也应该用嘶哑的喉咙歌唱：
这被暴风雨所打击着的土地，
这永远汹涌着我们的悲愤的河流，
这无止息地吹刮着的激怒的风，
和那来自林间的无比温柔的黎明……
——然后我死了，
连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水？
因为我对这土地爱得深沉……

艾青这位深深眷恋着土地的诗人，他的根深深地植在祖国的大地上，他忧国忧民，写出了大量为民族解放而奋斗的爱国诗篇。在这首诗里诗人把自己比做一只沥血歌唱的小鸟，用嘶哑的喉咙不停地歌唱，一直到死“连羽毛也腐烂在土地里面”对着那“常含泪水”的眼睛，读者自然会想到诗人对人民的痛苦和希望是何等的忧患和希冀，诗人那种对祖国强烈而深沉的感情有力地感染着读者，震颤着读者的心灵，升腾起炽烈的爱国情感。伟大的作家艺术

家总是充分估计到艺术对人的心灵的潜移默化的影响，并期望通过艺术的鉴赏来唤醒人类的灵魂，刺激他们意识到自己丰富的创造力，从而在改造自然、社会和人的事业中释放出自己的潜能。^{9①}

三、赏诗可以提高人的思维素养

诗歌欣赏是一种审美活动 更是一种思维活动 欣赏者在美感享受中 不断对审美对象进行思考 分析、判断 从而提高自己的创造思维能力。诗歌欣赏是欣赏者通过联想和想象而进行的艺术再创造的过程。读者依据自己的经验积累、审美习惯和美学理想等对作品进行鉴赏，也使自己进入诗的境界，给诗的形象以及作者意到而笔未到的艺术空白加以补充和丰富。同时由于读者欣赏水平、欣赏角度等的不同 同样一首诗可以有很多种解释 可谓仁者见仁 智者见智。更何况诗歌与其他文学体裁不同，它具有明显的跳跃性特点，句与句之间，节与节之间，都有较大的跳跃性，两行诗之间可以跳过几百年、几千年，两行诗之间也可跨越几千里、几万里，诗行间还有思想感情的起伏或情节的变化等 这就需要用想象去补充。王国维在《人间词话》中写到：‘红杏枝头春意闹’ 著一‘闹’字而境界全出。‘云破月来花弄影’ 著一‘弄’字而境界全出。‘试想如果没有读者的联想和想象 这个‘境界’怎能‘全出’？’很多作品不位是作者的想象 还是读者的想象，因为好的作品会给读者留下无限广阔的想象天地，当读者理解了作者的本意 并以自己的知识、经验来补充、完善、丰富作品的意境和形象时 作品的魅力也就产生了。诚如鲁迅所说：“看人生是因作者而不同 看作品又因读者而不同。”（《俄文译本》 阿 Q 正传 序）通过再造想象使欣赏者真正感受到诗歌作品给人的那种如临其境、如见其人、如闻其声的艺术感染力，从而也提高了人的创造思维素养。欣赏诗歌还可以增加人的文学、文化及多方面的知识，培养人的审美情趣，丰富人生阅历等等，在这里就不一一赘述了。

第二节 诗歌欣赏的方法

每一位诗人都希望自己的诗作能够被读者阅读、理解、欣赏，这是诗人从事创作的动力源泉之一，也是诗歌这种文学艺术不断的得以发展并发挥它的社会功能、艺术功能的关键。创作与欣赏从某种意义上说是诗歌的不可分割的一个有机组成部分，无论是作者还是读者都是如此。作者首先是创作者，他要把自己对生活的体验及种种感受通过诗歌这种文学形式抒发出来，同时他也是欣赏者，他要使自己创作的诗歌被人们承认和理解，也必须把自己当做读者，从读者的角度去分析、评判自己的作品，所以说诗人本身就是自己作品的第一个欣赏者。所谓“文章千古事，得失寸心知”说的就是作者对自己创作过程所体味到的甘苦和对作品的一个自我评价。杜甫作诗“语不惊人死不休”即道出了作为诗人强烈渴望自己的作品能够得到读者共鸣、欣赏的深切愿望。同样，作为读者，首先要了解作者，掌握作者的必备资料，了解创作过程，掌握诗歌的创作知识、创作技巧，才能认识作者，认识作者所创作的诗歌，也才能达到欣赏的目的。

一、诗的情感

没有感情，就没有诗。情感在诗歌创作中具有重要的意义，一旦抽去了它，诗歌创作就会改变其性质，也就不再是真正的诗歌。正如马克思所指出的“激情、热情是人强烈追求自己对象的本质力量”^①，而作为文学一种体裁的诗歌，是以抒发真实的、强烈的、带

^①《马克思恩格斯全集》，第42卷，169页。

有普遍性的情感为其主要特征的。《毛诗序》说“情动于中形于言”，陆机的《文赋》说“诗缘情而绮靡”，白居易《与元九书》中说“诗者，根情、苗言、华声、实义”，直到王国维仍强调“一切景语皆情语”。所以说感情是诗歌的生命。“写诗要在情绪饱满的时候才能动手。无论是快乐或痛苦，都要在这种或那种情绪浸透你的心胸的时候。人并不是对任何事物或任何时候都充满情绪的，而每个人却有这样的体验：忽然被某种事物所感动，而这种感动并不会延续得很久。只有我们对于这种感动产生了一种非把它保持下来的时刻，才是诗的创作的开始。”（艾青：《诗与感情》）因此，读诗、赏诗必须把握诗的情感。

许多好诗，神思飞越，激情澎湃，欲加欣赏，一定要洞察诗的感情波澜。如郭沫若的诗：

天 狗

我是一条天狗呀！
我把月来吞了，
我把日来吞了，
我把一切的星球来吞了，
我把全宇宙来吞了。
我便是我了！

我是月底光，
我是日底光，
我是一切星球底光，
我是 X 光线底光，
我是全宇宙底 Energy 底总量！

我飞奔，
我狂叫，
我燃烧。
我如烈火一样地燃烧！
我如大海一样地狂叫！
我如电气一样地飞跑！
我飞跑，
我飞跑，
我飞跑，
我剥我的皮，
我食我的肉，
我吸我的血，
我啮我的心肝，
我在我神经上飞跑，
我在我脊髓上飞跑，
我在我脑筋上飞跑。

我便是我呀！
我的我要爆了！

这首诗写于 1920 年 2 月初，强烈的反帝反封建精神和浓厚的“泛神论”思想是五四时期郭沫若的思想特点。这首诗反映了五四狂飚突进的时代精神，抒发了毁坏旧世界、创造新世界的革命激情，闪耀着反帝反封建和追求个性解放的思想光辉。整首诗激情汹涌，气壮山河，惊天动地。诗的第一节把天狗的形象看成是毁坏旧世界的象征，第二节歌颂了天狗具有巨大的力量，它是一切“光”和“能”的总量，第三四节是说天狗不仅要彻底破坏旧世界而且要毁坏旧“我”，建立新“我”。这首诗只要把握住“毁坏一切”这条感情的

线索 就能理解本诗中的‘天狗’形象及蕴含的积极的思想意义。

诗歌的感情可以大起大落、奔腾万里，也可以如涓涓细流，滋润心田。如刘半农的诗：

教我如何不想她

天上飘着些微云，
地上吹着些微风。
啊！
微风吹动了我的头发，
教我如何不想她！

月光恋爱着海洋，
海洋恋爱着月光。
啊！
这般蜜也似的银夜，
教我如何不想她？

水面落花慢慢流，
水底鱼儿慢慢游。
啊！
燕子你说些什么话？
教我如何不想她？

枯树在冷风里摇，
野火在暮色中烧。
啊！
西天还有些儿残霞，

教我如何不想她？

1920 年 9 月 4 日 伦敦

刘半农是中国现代文学史上著名的学者、诗人，这首《教我如何不想她》的诗歌 曾被赵元任教授谱曲 广为传唱 风靡一时 即使现在也是歌唱家乐此不疲的经典曲目。这首诗中让人魂牵梦绕的“她”如果理解为某一个女子，自然是一首情诗，原诗发表时也曾题为《情歌》 如果把诗中的“她”理解为海外游子日夜思念的故乡——祖国，那就成了一首思乡曲，刘半农写这首诗时正在英国留学。爱情诗也好 思乡曲也罢 或是还有别的解释也好 无论如何这都是一首感情真挚的抒情诗，诗中的微云微风、海洋月光、鱼儿燕子、枯树野火还有西天的残霞等都是诗人借以抒发心中情感的背景和环境，整首诗感情的旋律像一支舒缓的小夜曲，虽然没有很大的波动起伏 但反复吟诵 仍倍感诗人心中对“她”那种浓浓的思念之情，给人以鲜明的形象之感。

没有感情就没有诗，有了感情还要情真、情善、情美才能打动人、感动人。否则，无法引起人们的美感。我们可以比较两首爱情诗。如徐志摩的一首诗：

春的投生

昨天晚上，
再前一晚也是的，
在雷雨的猖狂中
春
投生入残冬的尸体。

不觉得脚下的松软，
耳鬓间的温驯吗？
树枝上浮着青，
潭里的水漾成无限的缠绵；
再有你我肢体上
胸膛间的异样的跳动；

桃花早已开上了你的脸，
我在更敏锐的消受
你的媚 吞咽
你的连珠的笑；
你不觉得我的手臂
更迫切的要求你的腰身，
我的呼吸投射到你的身上
如同万千的飞萤投向光焰？

这些，还有别的许多说不尽的，
和着鸟雀们的热情的回荡，
都在手携手的赞美着
春的投生。

这首诗原载 1929 年 12 月 10 日《新月》第二卷 10 期。写于同年 2 月 28 日。这种轻佻的庸俗的爱情 不可谓写得不真 但这种感情给人的感觉是低俗的不健康的，无法引起读者的美感，更谈不上感动。我们再看一看德国诗人海涅的一首爱情诗：

北方有一棵树

北方有一棵松树，
独立在荒凉的山上。
它沉睡着 冰和雪
给它裹起白衣裳。
它梦见一棵棕榈，
长在遥远的东方，
在灼热的岩壁上，
孤零零默然忧伤。

据说这首诗在上个世纪初，已被谱成七十七种不同语言的歌曲。这首小诗之所以有如此巨大的艺术魅力，是因为诗中歌颂了一种高尚、纯洁的爱情 孤独的“寒松”与遥远的“棕榈”象征着诗人与他的爱人永远分别，永远无法结合的痛苦。这是一种“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”的至死不渝的坚贞爱情。我们欣赏时会被诗人那种哀婉的情思和高尚的情操深深感动，这种感动会令我们回味无穷，使我们对人生、对爱情会引起深深地思考。

二、诗的梦想

想象是诗歌的翅膀，是诗歌的重要原素之一。英国 19 世纪浪漫主义诗人济慈曾说：“我深知心灵中真情的神圣和想象力的真理——由想象力捕捉到的美的也就是真的。”^①闻一多认为真诗从炽热丰富的想象中产生，因而，他要求诗人在增强自身感觉的基础上展开丰富的想象，“跨在幻想的狂姿的翅膀上遨游 然后大着胆引嗓高歌 他一定能拈得开扩的艺术”（《冬夜》·评论）高尔基

在《论文学》中指出：“文学创作的艺术 创造人物与‘典型’的艺术，需要想象、推测和‘虚构’。想象对于诗歌创作来说具有特殊的重要性，历来的诗人都对想象特别重视，认为没有想象就没有诗歌的创作。对于诗歌创作，“想象是一根神奇的纽带，可以把天上人间，千里万里，过去现在连接在一起”。

想象是由虚到实或由实到虚。正如徐刚在《诗海泛舟》中所说：

想象是诗人独具一格的探索。
想象是生活广泛内涵的剖白。
想象是感情以及理性的美好结合。
想象是从已知向着未知的飞跃！
孩子的想象，多半是幼稚。
老人的想象，多半是回忆。

“诗人的想象——尤其是一个真正有才华的诗人的想象，却一定是新奇的、独特的、生气勃勃的！”

古今中外，很多优秀的诗歌都离不开诗人的想象创造。如李白的诗歌豪迈奔放 想象奇特。他的《梦游天姥吟留别》《将进酒》《蜀道难》《秋浦歌》《望庐山瀑布》等都是脍炙人口、联想独特瑰丽的好诗，且看下一首诗：

陪族叔刑部侍郎及中书贾舍人至游洞庭五首（其二）

南湖秋水夜无烟，耐可乘流直上天？
且就洞庭赊月色，将船买酒白云边。

这首诗是肃宗二年（759）秋 刑部侍郎李晔贬官岭南 行至岳州（今湖南岳阳）时 与李白相遇 当时贾至亦谪居岳州 三人同游