

华腾教育网
www.huatengedu.com.cn
免费提供精品教学资料包
服务热线: 400-615-1233

文学欣赏

WENXUE XINSHANG

策划编辑: 李嘉琳

责任编辑: 徐伟 李莹莹

封面设计: 刘文东

定价: 45.00元

文学欣赏

中国石化大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

高等院校公共素质课系列教材

文学欣赏

主编 生素巧 温惠宇 杨俊

赏析古今中外经典文学作品
融入“互联网+”教学思维
领略不一样的文学意境

中国石化大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

智慧学习平台

高等院校公共素质课系列教材

文学欣赏

主 编 生素巧 温惠宇 杨 俊
副主编 高栋彦 杨 晋 王春宏
王 卉 刘 玉

中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

山东·青岛

图书在版编目(CIP)数据

文学欣赏/生素巧,温惠宇,杨俊主编.-- 青岛:
中国石油大学出版社,2017.11(2022.3重印)
ISBN 978-7-5636-5800-8

I. ①文… II. ①生… ②温… ③杨… III. ①文学欣
赏—高等学校—教材 IV. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 271162 号

如有印装质量问题,请与中国石油大学出版社发行部联系。
服务电话:400-615-1233

书 名: 文学欣赏

WENXUE XINSHANG

主 编: 生素巧 温惠宇 杨 俊

责任编辑: 徐 伟 李莹莹

封面设计: 刘文东

出 版 者: 中国石油大学出版社

(地址: 山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号 邮编: 266580)

网 址: <http://cbs.upc.edu.cn>

电子邮箱: uppbok@upc.edu.cn

排 版 者: 华腾教育排版中心

印 刷 者: 大厂回族自治县聚鑫印刷有限责任公司

发 行 者: 中国石油大学出版社(电话 010-88433760)

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张: 16

字 数: 389 千字

版 印 次: 2017 年 12 月第 1 版 2022 年 3 月第 4 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5636-5800-8

定 价: 45.00 元

PREFACE

前言

“文学是人学”，文学应当关注现实、社会和民生。作家把自己对生活的理解融入其文学作品中，学生可通过阅读文学作品来认识、了解社会和人生，看清时代的本质。准确把握文学作品的内涵，领略作家的意旨，是每一位文学欣赏者应该具备的基本素质。《文学欣赏》有助于提高学生文学欣赏的水平和文学素养，有助于陶冶情操，启迪智慧，促进审美，提高综合素质，塑造健全的人格。为达到这个目的，编者在编写本教材时，注重学生的实际需求，强调技法和学法指导。

本教材主要有以下几个特点：

(1) 汇集古今中外文学精华。所选作品乃古今中外的作家作品，皆名家名篇、经典之作，并按照诗歌、散文、小说、戏剧、影视五大文学样式编排。

(2) 注重理论提高，技法指导。除了在绪论中进行了关于文学欣赏的理论阐释，还在所选作品后附有“学法点拨”，在感性欣赏之后夯实理论基础，总结欣赏规律。

(3) 注重现实链接，训练全面，针对性强。在所选佳作名篇之后，是“相关背景”“文本赏析”“学法点拨”“链接思考”四个部分。其中，“学法点拨”和“链接思考”有着很强的实践意义和针对性，是教材的亮点。“学法点拨”针对作品特点，把该作品所使用的独特的写作方法、技巧或所属的流派作为知识点进行分析和讲解，让学生能掌握同类作品的欣赏技法，达到举一反三、触类旁通的效果。“链接思考”可扩大学生的阅读视野，使其了解各种艺术形式，把作品所表达主题、情感和现实生活联系起来；可改变部分学生认为文学虚无缥缈的错误观点，使其把阅读、欣赏、评析、朗诵、写作等能力结合起来，培养综合欣赏能力。

本教材的编者为江苏经贸职业技术学院、南京特殊教育师范学院等高校的教师，均具有丰富的一线教学实践经验。在编写过程中，编者参阅了大量的书刊、资料，已在参考文献中列出，如有疏漏，敬请谅解。由于编者水平所限，书中难免有缺点和不足之处，敬请广大读者评判指正。

编者

CONTENTS

目 录

绪 论 文学欣赏基础知识	/ 1
一、文学与文学欣赏	/ 1
二、文学欣赏的规律	/ 4
三、文学欣赏方法	/ 6
第一章 诗歌欣赏	/ 8
第一节 诗歌欣赏概要	/ 8
一、诗歌发展及特点	/ 8
二、诗歌欣赏技巧	/ 14
第二节 经典诗歌赏析	/ 16
一、古代诗歌	/ 16
1. 诗经·卫风·氓	/ 16
2. 上邪 汉乐府	/ 19
3. 西洲曲 南朝乐府	/ 20
4. 春江花月夜 (唐)张若虚	/ 22
5. 古朗月行 (唐)李白	/ 26
6. 丽人行 (唐)杜甫	/ 28
7. 长恨歌 (唐)白居易	/ 31
8. 定风波·莫听穿林打叶声 (宋)苏轼	/ 35
9. 沈园二首 (宋)陆游	/ 37
10. 渔家傲·天接云涛连晓雾 (宋)李清照	/ 39
11. 破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之 (宋)辛弃疾	/ 41
二、现当代诗歌	/ 43
12. 我用残损的手掌 戴望舒	/ 43
13. 雪花的快乐 徐志摩	/ 45

14. 断章 卞之琳	/ 48
15. 远和近 顾城	/ 49
16. 面朝大海,春暖花开 海子	/ 52
17. 七里香 席慕蓉	/ 53
三、外国诗歌	/ 55
18. 啊,船长! 我的船长! [美]惠特曼	/ 55
19. 当你老了 [爱尔兰]叶芝	/ 58
20. 我愿意是激流 [匈牙利]裴多菲	/ 60
第二章 散文欣赏	/ 64
第一节 散文欣赏概要	/ 64
一、散文发展及特点	/ 64
二、散文欣赏技巧	/ 68
第二节 经典散文赏析	/ 70
一、古代散文	/ 70
1. 秋水(节选) (战国)庄子	/ 70
2. 别赋 (南朝)江淹	/ 76
3. 论佛骨表 (唐)韩愈	/ 80
4. 祭妹文 (清)袁枚	/ 85
二、现当代散文	/ 92
5. 匆匆 朱自清	/ 92
6. 中国人,你为什么不出气 龙应台	/ 94
7. 许士林的独白 张晓风	/ 98
8. 苏东坡突围(节选) 余秋雨	/ 104
三、外国散文	/ 107
9. 懒惰哲学趣话 [德]伯尔	/ 107
10. 论读书 [英]培根	/ 110
第三章 小说欣赏	/ 114
第一节 小说欣赏概要	/ 114
一、小说发展及特点	/ 114
二、小说欣赏技巧	/ 117
第二节 经典小说赏析	/ 120
一、古代小说	/ 120
1. 杜十娘怒沉百宝箱(节选) (明)冯梦龙	/ 120
2. 婴宁 (清)蒲松龄	/ 125
3. 红楼梦(节选) (清)曹雪芹	/ 130

二、中国现当代小说	/135
4. 断魂枪(节选) 老舍	/135
5. 金锁记(节选) 张爱玲	/138
6. 透明的红萝卜(节选) 莫言	/142
7. 白鹿原(节选) 陈忠实	/146
三、外国小说	/150
8. 太阳照常升起(节选) [美]欧内斯特·米勒·海明威	/150
9. 百年孤独(节选) [哥伦比亚]加西亚·马尔克斯	/154
10. 不能承受的生命之轻(节选) [法]米兰·昆德拉	/157
第四章 戏剧欣赏	/160
第一节 戏剧欣赏概要	/160
一、戏剧发展及特点	/160
二、戏剧欣赏技巧	/165
第二节 经典戏剧赏析	/167
一、古代戏剧	/167
1. 窦娥冤(节选) (元)关汉卿	/167
2. 牡丹亭(节选) (明)汤显祖	/172
3. 桃花扇(节选) (清)孔尚任	/177
二、现代话剧	/181
4. 茶馆(节选) 老舍	/181
5. 日出(节选) 曹禺	/191
三、外国戏剧	/197
6. 被缚的普罗米修斯(节选) [古希腊]埃斯库罗斯	/197
7. 罗密欧与朱丽叶(节选) [英]威廉·莎士比亚	/203
第五章 影视文学欣赏	/210
第一节 影视文学欣赏概要	/210
一、影视文学发展及特点	/210
二、影视文学欣赏技巧	/214
第二节 经典影视文学赏析	/216
一、中国影视文学	/216
1. 半生缘(节选) 编剧:陈建忠	/216
2. 卧虎藏龙(节选) 编剧:王度庐、王蕙玲	/219
3. 潜伏(节选) 编剧:姜伟	/221
4. 甄嬛传(节选) 编剧:流潋紫	/225

二、外国影视文学	/230
5. 罗生门(节选) 编剧:[日]黑泽明、桥本忍、芥川龙之介	/230
6. 肖申克的救赎(节选) 编剧:[美]弗兰克·达拉邦特、 斯蒂芬·金	/234
7. 大长今(节选) 编剧:[韩]金英贤	/238

附录 大学生必读书 100 本	/243
-----------------	------

参考文献	/246
------	------

绪论 文学欣赏基础知识

《学习目标》

1. 了解文学与文学欣赏的概念,掌握文学欣赏的特点。
2. 了解文学欣赏的规律,把握文学欣赏的前提、原则、过程,学会运用文学欣赏的理论知识指导实践。
3. 掌握并学会运用欣赏文学作品常用的方法,学会理解文学作品所表现的思想感情,学会领会主旨、分析所蕴含的哲理。
4. 学会感受文学作品语言世界的魅力,培养热爱祖国语言文字的情感。

文学自出现以来,一直深刻地影响着人类的精神生活。文学可以陶冶人的情操,改变人的性格,影响人的人生观及世界观,带来精神的享受,甚至可以改变一个人的一生。对于喜欢文学的人来说,文学像阳光,像空气,像水,像食物,必不可少,文学作品对人类思想和灵魂起到了一种潜移默化的作用。

一、文学与文学欣赏

文学可以反映一个时代的生活,是一种源于生活、高于生活的艺术。任何一部文学作品都是人类生活的艺术化体现,是人类精神活动的结晶。让文学感动心灵,一度是向文学这座殿堂一路走来者的痴心追求。不少优秀的文学作品曾经鼓舞了一代又一代人,使阅读者普遍感受到了内心世界的震撼。

(一) 文学

广义的文学,指一切用文字书写的书籍文献,包括纯文学和政治、哲学、历史、宗教等一般文化形态,这是一种文化型的文学观念。如我国在魏晋时期以前,西方在 18 世纪以前都是这一观念。

狭义的文学,指以语言文字为工具形象化地反映客观现实的艺术,包括戏剧、诗歌、小说、散文等。文学是文化的重要表现形式,以不同的形式(即体裁)表现创作者的内心情感,再现一定时期和一定地域的社会生活。这是一种审美型的文学观念。

文学在人类的劳动活动中产生。最先出现的是口头文学,主要是可以演唱的抒情诗歌。《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。”所谓“举重劝力之歌”,就是指人们集体劳动时,一唱一和,借以调整动作、减轻疲劳、加强工作效率的呼声。最早的书面文学作品有中国的

图文
汉字的故事

《诗经》、印度的《罗摩衍那》和古希腊的《伊利昂纪》等。

中国先秦时期将以文字写成的作品统称为文学。西汉时期,学校的负责人被称为“文学”,不称校长或教官。汉武帝为选拔人才,特设“贤良文学”科目,由各郡每年举荐人才上京考试,被举荐者便叫“贤良文学”。魏晋后期,“文学”才成为语言艺术的专用名词。史书上记载曹丕“好文学”,以著述为务,即现今所说的文学作品。

欧洲传统文学理论分类法将文学分为诗、散文、戏剧三大类。现代通常将文学分为诗歌、小说、散文、戏剧四大类别。随着时代的发展,影视文学作为一种特殊的文学体裁对人类和社会生活产生越来越大的影响,因此,本教材将影视文学也列入其中。

文学源于生活,又高于生活。文学通过语言艺术反映社会文化,体现人们对美的向往和追求。文学作品是作家用独特的语言艺术表现其独特的心灵世界的成果,离开了独特性就没有文学,独特性是文学作品的灵魂。文学代表着民族的艺术和智慧,一个杰出的文学家就是一个民族心灵世界的英雄。文学,是一种用语言文字表达社会生活和心理活动的学科,属社会意识形态范畴。

(二) 文学欣赏

英国著名哲学家培根讲过:“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞使人善辩,凡有所学皆成性格。”阅读文学作品,学会欣赏文学作品,可以提高自己的文学修养,完善自己的人格,全面提高自身的素养。

1. 文学欣赏的概念

文学欣赏是指在阅读或观看文学作品时,通过文学语言的媒介,经过感悟、体验和再造想象,感受具体生动的艺术形象,把握文学作品所蕴含的思想感情和社会生活,从而获得审美愉悦和精神满足,进而从心灵深处受到震撼、启迪、影响、教育、鼓舞的一种审美的精神活动。

文学欣赏既是一种认识活动,更是一种情感活动,其重在审美。文学欣赏是读者为了满足审美需要,在理解文学作品的基础上,通过联想、想象、情感、思维、再创造等心理活动,获得对文学作品塑造的艺术形象的具体感受和体验,引起思想感情上的强烈反应,得到审美的享受。文学欣赏包含感受艺术形象,体味艺术境界,领会思想内容,激起情感反应,玩赏艺术魅力,鉴别作品水平,追求文学作品的情趣性和审美性。

学会欣赏对我们来说具有重要意义,可以让我们增长知识,开阔眼界,陶冶情操,升华人格,平和心态,促进健康。不会欣赏就不能真正领悟文学的真谛,如同人在宝山却空手而归;学会欣赏是我们进入文学殿堂的必由之路,能给自己的写作提供最有意义、最实际的学习和借鉴,是提高写作水平的重要路径。因此,我们应该学会欣赏,努力提高欣赏能力。

2. 文学欣赏的特点

读者在阅读或观看某一部文学作品时,产生具体形象的感受和体验,引起情感上的激动和共鸣,上升为审美享受,并领会文学形象所蕴含的深层含义,这就是人们常说的文学欣赏活动。文学欣赏活动是由欣赏者与欣赏对象的相互联系和相互影响共同构成的,两者之间形成了相互依存、对立统一的辩证关系,由此也形成了文学欣赏的特点。文学欣赏的主要特点如下:

(1) 文学欣赏是欣赏者对文学形象的情感及认识的审美活动。在欣赏文学作品时,

读者先品味书面语言或口头语言,再通过联想和想象,理解把握作品中描写的鲜活生动的艺术形象,进入作品所描绘的世界,并由此认识作品所反映的社会现实生活的面貌,引起情感上的反应。一旦读者产生如见其人、如闻其声、如临其境的感觉,就会强烈地感受到文学的艺术之美,在此基础上,运用自己的知识、经验等去理解作品所包含的深刻思想和艺术特色,从而得到思想感情上的陶冶和艺术鉴赏上的愉悦。也就是说,读者在欣赏文学作品时,根据自身对文学作品的要求提出对文学作品的看法,对文学作品中艺术形象的美丑做出评判,融入了主观的认识、主观的感情色彩。当然,人们欣赏文学作品也受制于客观因素,尤其是人们所处的时代背景会对人们的评判标准和审美活动起到很大的影响。

例如,在读到唐代白居易《长恨歌》中的诗句“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”时,我们能看出唐玄宗与杨贵妃之爱是超越时空的爱,是世间最深刻的爱,恨不能天长地久。由此可见,这首诗深刻地体现了两人近乎唯美的爱情,作者对这对爱人不能长相厮守感到深深惋惜。但是,诗歌前半段,白居易对唐明皇重色误国又深为痛恨。两人的悲剧在于他们身在帝王家。读者拜读时,感情随着诗歌内容的变化而变化,或痛恨,或同情,或惋惜,凡此种种,均是对文学作品的审美享受。

(2) 文学欣赏是以“共鸣”为重要特征的一种心理活动。“共鸣”的释义在《现代汉语词典》(第6版)中有两个:①物体因共振而发声,如两个频率相同的音叉靠近,其中一个振动发声时,另一个也会发声;②由别人的某种情绪引起相同的情绪。很显然,第二种解释是符合这里所说的情况的。

在文学中,共鸣是读者在阅读或观看过程中与作品产生心灵共振和感应的情形。其通常有两种情形:一是指读者与作者发生共鸣,二是指读者与作品中的人物产生共鸣。当读者阅读或观看文学作品时,作家通过艺术形象表达出来的思想感情深深地打动了读者的心,读者的情绪深受作者的影响,爱作者之所爱,恨作者之所恨,感同身受作品所表达的情感。同时,读者与作品中的人物也同喜同悲,为作品中正面人物的成功而欢呼雀跃,为作品中反面人物的失败而拍手称快。这就需要读者和作者间具有大体相同或相近的思想感情基础;作者要具有丰富的阅历和思考,使得作品具备深刻的思想意蕴和强烈的艺术感染力,让读者在阅读欣赏时能设身处地地想象。

(3) 文学欣赏是通过联想与想象所进行的再创造活动。“一千个读者,就有一千个哈姆雷特”说的就是文学欣赏过程中,欣赏者通过联想和想象融入自身的体验、感受和理解,对文学形象进行重新创造,把文学形象塑造成自己所理解的形象。如果欣赏者不善于进行积极的联想和想象,对作品浅尝辄止,就不可能对作品有深切的感受,也不可能发现蕴含在作品中的美。不同的欣赏者,其文化修养、生活经历、个性特点存在差异,那么,对同一部作品中的同一个艺术形象,得到的印象很可能不一样。

在欣赏过程中,欣赏主体对欣赏对象不是被动地接受,也不是机械地再现,而是主动地再创造。再创造是指欣赏者根据自己的生活经验(包括审美经验)、情感体验和文化素养等,对欣赏对象进行积极的感受、体验和思索,同时又加以补充、丰富和拓展,把作品中的形象转化为自己脑海中的形象,这就是文学欣赏的再创造。文学欣赏都有再创造的过程,没有再创造就谈不上真正的文学欣赏。再创造主要指两个方面:一是对作品中形象的丰富与重塑,二是对蕴含在作品中的思想感情的挖掘与提炼。再创造还受到欣赏者主观条件以及作品中艺术形象的制约。

二、文学欣赏的规律

文学作品的欣赏有其自身的规律性,了解文学欣赏的前提、原则和过程,有助于欣赏者发挥主观能动性,自觉地按照规律办事,达到欣赏的效果和目的,提高欣赏的水平和能力。

(一) 文学欣赏的前提

文学欣赏活动必须具备一定的主客观条件,才能顺利进行。欣赏者作为文学欣赏的主体,要具备基本的知识储备,要能够看懂作品的有关内容,能理清人物关系,能感受、理解文学作品思想内涵和艺术表达美的修养与能力。文学作品作为文学欣赏的客体,应具备丰富的内涵,有艺术和审美价值,能给人以美的艺术享受。主体和客体之间要有一定的适应性、契合度:一方面,文学作品自身有强大的艺术感染力;另一方面,读者能对文学作品加以审美欣赏,形成一种同构关系。作品呈现生命价值观,读者对作品的欣赏品味则是对文学生命活力的释放。

(二) 文学欣赏的原则

文学欣赏总的原则是用艺术的眼光欣赏艺术,即把文学当艺术看。具体说来,进行文学欣赏应该坚持以下三项原则:

1. 形象思维为主的原则

文学创作就是塑造一个个鲜活生动的艺术形象,去打动欣赏者,调动欣赏者的感情,吸引其不由自主地投入其中。文学欣赏是以形象思维为主的心理活动,即通过对艺术形象的感知、理解、体味而获得心理上的愉悦和美的享受。在欣赏时,要始终围绕形象展开,在阅读文学作品时,必须将语言文字转换成形象或一个个生动具体的生活画面,才能进行欣赏。当然,在进行形象思维的同时,也会运用逻辑思维,即欣赏者会对形象进行审美分析、归纳、推理及审美判断。即使如此,欣赏者进行逻辑思维的全过程仍然围绕着艺术形象进行,仍然是以形象思维为基础,唯其如此,欣赏活动方能正常进行。

2. 主观和客观统一的原则

文学欣赏富有创造性,需要欣赏者根据自身的经验和修养,对艺术形象进行再现、再创造。在再现、再创造的过程中,融入了欣赏者自己对形象的感知、认识和理解,加入了主观的感情色彩和个性特点,这凸显了文学欣赏的主观性。但是,任何再创造都必须以客观的作品所提供的艺术形象为基础和依据,受到客观艺术形象的支配和制约,不能脱离客观的艺术形象而主观任意臆造。作品中客观艺术形象唤起读者相应的记忆,并规定了欣赏者的感受、体验、认知等审美活动的价值取向、范围、内容和性质,通过艺术形象向欣赏者展示作品的思想道德和审美价值取向,换句话说,就是“作品自身在说话”。因此,欣赏者必须将主客观统一起来才能对艺术形象进行正确的评价,才能真正领悟到文学作品的思想内涵和艺术魅力。

3. 思想分析与艺术分析结合的原则

文学作品中蕴含的思想内涵是通过艺术形象、艺术手段来表现的,而艺术形象、艺术表现中又饱含、渗透着思想和感情,二者是水乳交融的,否则就不能称之为文学作品了。因此,欣赏者在对文学作品进行体验、分析和评价时,必须将思想分析和艺术分析有机地结合起来,这样才能正确、客观地评价文学作品的思想意义和审美价值,才能更深刻地感

受和体验文学作品的艺术形象,感受文学作品的思想美和艺术美,获得审美愉悦感和精神满足感,并接受文学作品思想方面的教益。

(三) 文学欣赏的过程

文学欣赏的过程,实质上是由感知、判断、玩味、情感等一系列心理因素共同参与的复杂的心理活动过程。它包括以下四个阶段:

1. 感知形象

文学欣赏是一个再现形象的过程。在欣赏文学作品的过程中,学生应充分运用自己的生活经验、艺术知识,通过联想和想象,进入作品描写的特定的、具体的艺术境界,置身于作品所描绘的社会生活中,目睹各色各样的人、事、物,产生如见其人、如闻其声、如历其事、如临其境的感觉,这样对各个具体形象之间的关系也就了如指掌。如读者读辛弃疾的词《清平乐·村居》里“最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬”,眼前便浮现出一位天真活泼的顽童趴在地上剥莲蓬的画面,充满了生趣。

2. 了解背景

《孟子·万章下》有云:“颂其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也。”孟子认为要想理解文学作品,必须了解作者生平经历、思想等,同时要认识作者所处的时代。这就是知人论世的方法。每一部作品都是时代的产物,特定时代的社会生活和人生体验给了作者创作的灵感。因此,要想对文学作品的思想和艺术有透彻的认识与理解,要用知人论世的方法。如李清照出身于书香门第,早期生活优裕;后来,金兵入据中原时,流寓南方,境遇孤苦。她的生活境遇对其词的内容影响很大,前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。了解她的生活经历,便能读懂她的词,理解其中的真情实意。但有些作品(主观感受型小说、象征类诗)就不适合用知人论世的方法。

3. 激发情感

在文学欣赏中,情感是最重要的心理因素,正是有了欣赏者情感上的积极参与,才有了欣赏活动。共鸣和净化是文学欣赏达到高潮的重要标志。

共鸣是一种心灵感应现象,指欣赏者与作者的思想感情互相沟通、交流融合,同忧同喜;同时,欣赏者与作品中的人物同喜同悲,爱他们之所爱,恨他们之所恨。

净化是共鸣的进一步发展,指读者通过欣赏活动,实现去除杂念、提升人格、趋向崇高的自我教育过程。文学作品包含着人生,一部优秀的文学作品就是完美的世界和社会,在欣赏时,我们应养成厌恶一切虚伪的和恶劣的东西,了解一切善和美的东西,爱好一切高贵东西的习惯。因此,优秀的文学作品能熔铸人的气质,使人变得高尚。

4. 评判玩味

欣赏者在再现文学形象以后,情感得到了激发,在此基础上,对文学作品的思想意义和审美价值进行分析和评价,对艺术形象蕴含的意义进行理解、分析。这种分析、评价可以是全面的,也可以是局部的、有所侧重的,如进行思想品质欣赏、伦理道德欣赏、民情风俗欣赏、理想信念欣赏、自然风光欣赏、艺术技巧欣赏、艺术语言欣赏……但不能离开整体艺术形象的基础,避免断章取义。

优秀的文学作品总是用有限的文学语言彰显无比强大的艺术魅力,展现无限广阔的艺术空间,塑造出精彩生动的艺术形象,尽显优美深邃的艺术境界,浓缩着人生的精华,凝聚着社会的精粹,饱含精辟隽永的哲理,大到谋篇布局,小到一词一句,鬼斧神工,浑然

天成,韵味无穷,需要读者反复吟诵、细心感悟、用心欣赏、不断玩味,方能领略艺术风采,悟出其中人生真谛,使情感得到升华,思想得到净化,真正融入作品的艺术氛围,达到物我两忘的境界,获得美的享受。

三、文学欣赏方法

学会欣赏文学作品,能理解文学作品所表达的主旨,能感受艺术形象带来的愉悦感和美感,可以给生活和人生带来无穷的乐趣。文学欣赏有其自身的原则和方法,欣赏者若遵循欣赏的规律,把握原则,学会方法,会乐在其中。

文学欣赏的一般方法有以下几种:

1. 知人论世法

文学作品是特定时代的社会生活在作家头脑中反映的产物。因此,欣赏文学作品时,不能对作者和其生活的时代一无所知。欣赏者应多了解作家的生活经历、思想状况、创作背景、创作意图等,再结合作品的艺术表现进行欣赏。

2. 因材施教法

文学体裁不同,欣赏时的重点也不一样。即使是同一体裁,若体式不同,采取的欣赏方法也不同。因材施教才可取得较好的欣赏效果。

例如,诗歌的重点是把握意象,领略意境和感情;散文更重视它的艺术构思的匠心与结构;小说以情节取胜,注重人物形象的塑造;戏剧重在矛盾冲突及人物对白的赏析;影视文学,突出用各种手法把一个个画面呈现在欣赏者面前,要着力理解、把握视觉形象。体裁不同,重点就不同,欣赏方法也各异。

同一体裁、不同体式的作品,侧重点不同,欣赏方法也不尽相同。就小说而论,情节小说,要紧紧把握住情节链;性格小说,要把握好人物性格的中心;情绪小说,要抓住情绪的端点;等等。

3. 既入又出法

欣赏时,读者要能融入作品中,与作品中的人物同呼吸,对文学作品所描写的世界的魅力感同身受,感受颖悟的眼光、歇斯底里的痴情,以及生命、死亡和爱情等,在朦胧与明亮、怒吼与低唱中撞响心中的弦音,产生无功利的审美愉悦感,也就是真正的“入乎其内”;同时,又要能够跳出圈外,跟作品的世界保持一定的距离,客观、理智地进行审美分析、评价,对作品的思想和艺术进行独立的判断,做到真正的“出乎其外”。只有进得去,出得来,才能把握、领略作品的思想和艺术,提高欣赏者自身的欣赏水平和能力。

4. 对比分析法

俄国教育家乌申斯基说:“比较是一切理解和思维的基础,我们是通过比较了解世界上的一切的。”对比分析法就是把相关而又有所不同的作品联系起来进行比较,是一种同中求异、异中求同的欣赏方法。运用对比法,可以进行纵向比较,也可以进行横向比较;可以是一个国家、一个民族作品的比较,也可以是不同时代、不同地域作品的比较;可以求同比较,把握共性,也可以求异比较,找出个性。无论比较的是思想内容,还是艺术风格,抑或是人物形象,都可以找出类似和不同之处,从中确定比较点,进而形成比较。通过比较,可加深读者对作品的理解,把握作品的灵魂和血脉,以求得更多的审美收获、审美享受。

5. 反复品味法

许多文学作品,尤其是经典著作,内容丰富,意义深邃,不是只看一遍就能被理解的,需要读者反复咀嚼,仔细品味。如果欣赏者在欣赏时不够投入,就不可能对作品的意境有深切的感受,就不可能发现和了解作品中的那些弦外之音、韵外之致。因此,读者在欣赏文学作品时,应反复地品味,积极地思考、分析、体味,增加艺术感受的深度和力度,从中获得更多的审美享受和愉悦感。优秀的文学作品更需要反复地欣赏、玩味,才能领略其中的韵味和风采。

第一章 诗歌欣赏

《学习目标》

1. 理解诗歌抒发的思想感情,感悟诗歌蕴含的深刻哲理。
2. 理解诗歌描写的意象,体会诗歌的形象性,感受诗歌的意境美。
3. 把握诗歌的语言凝练、音节和谐的音乐美。
4. 掌握诗歌的常用手法,感受诗歌的艺术魅力,培养对诗歌的热爱之情,提高学生的诗歌欣赏能力。

第一节 诗歌欣赏概要

一、诗歌发展及特点

诗是最古老也是最具有文学特质的文学样式。中国诗歌来源于上古时期的劳动号子(后发展为民歌)以及祭祀颂词。诗歌原是诗与歌的总称,诗和音乐、舞蹈结合在一起,统称为诗歌。中国诗歌有悠久的历史和丰富的文化遗产,《诗经》《楚辞》《汉乐府》专美于前,而后更有唐宋等朝代无数诗人的作品。西欧的诗歌,则由古希腊的荷马、萨福和古罗马的维吉尔、贺拉斯等诗人开启创作之源。

(一) 中国诗歌发展

图文
中国古典诗歌
鉴赏诠释

中国的诗歌产生于文字发明之前,它是在人们的劳动、歌舞中渐渐形成和发展起来的。诗歌的源头是歌谣,上古时代只在口头传唱,没有文字记录。

原始的诗歌基本上没有被记录下来。《吴越春秋》中《勾践阴谋外传》所载的“《弹歌》:断竹,续竹,飞土,逐宍(宍,‘肉’的古字,指鸟兽之类的猎物)”被认为是比较原始的猎歌,但这也仅仅是猜测。

先秦诗歌的发展经历了一个从口头到书面、从民间到宫廷、从集体歌唱到诗人创作的漫长过程。

1. 《诗经》

周王朝为了制礼作乐,设有专门的采诗官,于春秋两季到各地收集歌谣;贵族为了祭祖、宴客、出兵、打猎、讽喻等目的作诗、献诗,在公元前6世纪左右编成《诗》。《诗》是中

国最早的诗歌总集,现存诗歌 305 首,因此又称“诗三百”,从汉武帝起儒家将其奉为经典,因此称为《诗经》。

《诗经》所录诗歌的时间跨度长,涉及从西周初年(公元前 11 世纪)直至春秋中叶(公元前 6 世纪)500 多年的社会生活,涵盖地域广泛,黄河以北直至江汉流域的都有。《诗经》分《风》《雅》《颂》三部分。《风》又称《国风》,一共有 15 组,称为十五国风,是出自各地的民歌。“风”本是乐曲的统称。国风是当时当地流行的歌曲,带有地方色彩。从内容上看,大多数是民歌。作者大多是民间歌手,也有极少数贵族。这一部分文学成就最高,有对爱情、劳动等美好事物的吟唱,也有怀故土、思征人及反压迫、反欺凌的怨叹与愤怒。《雅》分为《大雅》和《小雅》,多为贵族祭祀之诗歌,祈丰年、颂祖德。《小雅》中也有部分民歌。《颂》则为宗庙祭祀之诗歌,是贵族在家庙中祭祀鬼神、赞美统治者功德的乐曲,在演奏时要配以舞蹈。《雅》《颂》中的诗歌,对我们考察早期历史的宗教与社会有很大价值。孔子曾概括《诗经》的宗旨为“思无邪”,并教育弟子把《诗经》作为立言、立行的标准。先秦诸子中,引用《诗经》者颇多,如孟子、荀子、墨子、庄子、韩非子等人在说理论证时,多引述《诗经》中的句子以增强说服力。后来,《诗经》被儒家奉为经典。

2. 《楚辞》

《楚辞》收集的先秦作品出自屈原和宋玉两位诗人。屈原、宋玉的作品,“故其叙情怨,则郁伊而易感;述离居,则怆怆而难怀;论山水,则循声而得貌;言节候,则披文而见时”(刘勰《文心雕龙·辨骚》)。特别是屈原,取熔经意,自铸伟词,其作品规模宏大、风格瑰奇,是融合南北文化积极成果的产物。屈原的骚体诗是浪漫主义的典范作品。对理想的热烈而执着的追求、爱憎情感火山爆发式的自我倾诉、献身祖国的赤胆忠心,都融在奔放的辞句、宏大的结构中。诗人大胆地驰骋想象,糅合了神话传说、历史故事、自然现象与自身遭遇,创造了一个个前无古人的神奇瑰丽的幻想世界。屈原的作品具有卓越的独特个性,这种浪漫主义特色的形成同楚国文化传统密不可分。楚国巫风盛行,朝廷和民间祭祀都使巫觋“作乐鼓舞以娱诸神”。这种带有原始宗教气氛的乐歌,自然是产生浪漫主义杰作的温床。例如《九歌》,其前身就是沅湘一带民间的祭神歌曲。从《诗经》的现实主义到屈原的浪漫主义,是中国诗歌发展的一个里程碑。屈原的骚体诗,依诗取兴,引类譬喻,继承发展了《诗经》的比兴传统,又具有象征的特质,往往成为一个形象的系统。

3. 汉乐府诗

乐府原指音乐机关,汉武帝刘彻时扩充为大规模的专署。其主要任务是采集民间歌辞予以配乐,以及将文人歌功颂德之诗制谱以供统治者祭祀和朝会宴饮之用。“汉乐府”即是汉代的乐府诗,又称“乐府诗”或“乐府歌辞”。据宋代郭茂倩所编《乐府诗集》的分类,汉乐府大抵保存于郊庙歌辞、鼓吹曲辞、相和歌辞之中,计有百余篇。这些为数不多的篇章却代表了汉代诗歌的最高成就。

汉乐府民歌直接继承了《诗经》中民歌的现实主义传统,较全面而深刻地反映了当时的社会生活和人民的思想感情,但它又与《诗经》发歌以抒情为主不同,汉乐府发歌以叙事为其特色。这些歌辞描画了惨重的阶级压迫与剥削,揭露了上层社会的奢淫腐朽,反映了长期对外战争给人民带来的灾难,表达了人民对封建婚姻的抗议和对自由爱情的热烈向往,为后代提供了一幅幅生动具体的汉代社会现实生活图景。汉乐府民歌善于通过

音频

小雅·鹿鸣之什·常棣

戏剧情节的铺叙,通过人物语言、行动的刻画塑造出特定环境中富有个性的典型形象。其中的《陌上桑》《东门行》《妇病行》《孔雀东南飞》皆为传世名篇。汉乐府在形式上打破了《诗经》的四言格式,采用杂言和五言,长短随意,整散不拘,是一种具有口语化特色的新体诗。可见汉乐府继《楚辞》之后,无论在语言上还是在形式上,都实现了诗歌的新解放。

4. 魏晋南北朝诗歌

汉末建安时期,“三曹”(曹操、曹丕、曹植)、“建安七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应瑒、刘桢)继承汉乐府民歌的现实主义传统,并普遍采用五言形式,第一次掀起了文人诗歌的高潮。他们的诗作表现了“慷慨任气”的时代风格,具有慷慨悲凉的阳刚气派,形成“建安风骨”的独特风格。其中曹操的诗歌沉雄悲凉,反映了动乱的社会现实,表露了诗人渴望建功立业、统一天下的雄心壮志,如《蒿里行》《短歌行》《步出夏门行》等,都是较为成功的篇章。曹植的文学成就最高,人称“建安之杰”。他的诗歌“骨气奇高,词采华茂”,《白马篇》《赠白马王彪》分别是他前期和后期诗歌的代表作。他的散文和辞赋也表现出了很高的思想性和艺术性,其著名的《洛神赋》美不胜收。“七子”中最有成就的是王粲,他的《七哀诗》《登楼赋》等篇章是建安文学中具有现实主义精神的杰作。

魏晋之交,随着世风的变易,诗歌创作呈现出与建安时代不同的风貌。阮籍、嵇康的作品,或沉郁艰深,或风调峻切,他们继承了建安文学的优秀传统,进一步推动了五言古诗的发展。西晋太康时期诗歌繁荣,诗人有“三张二陆两潘一左”之称,但多数作品流于华采繁缛,唯左思的诗歌骨力遒劲,承传建安文学的精神,其《咏史》诗开启了咏史和咏怀结合的新路子。

东晋陶渊明继承乐府的现实主义传统,形成了单纯自然的田园一体,为古典诗歌开创了一个新的境界,发展了五言诗的诗歌形式。陶渊明的时代,“真风告逝,大伪斯兴”,他因贫而出仕,目睹官场黑暗,不愿同流合污,决心辞官归隐,保持自我的人格精神。他的田园诗描绘自然风光的美丽,歌颂田园生活的平和,也表现了亲身参加农业生产劳动的喜悦和辛劳,创造了情、景、理交相融合,平淡和醇美统一的艺术境界。《归园田居》《饮酒》是他田园诗的代表作。其诗对后世影响很大,尤其是唐代的山水田园诗派受到了其直接影响。陶渊明的文学成就是多方面的,他的散文、辞赋数量虽不多,却非常出色,著名的有《桃花源记》《归去来兮辞》《感士不遇赋》等。

与陶渊明大约同时代的谢灵运是开创山水诗派的第一人。南北朝时期,许多文人专力于文学创作,而主要运用的文学样式是诗歌和骈文。谢灵运使南朝诗歌尤其是山水诗大放光芒,其后谢朓的山水诗写得清新圆熟,世称“大小谢”。诗人鲍照出身寒微,则擅长用七言古诗体来抒发愤世嫉俗的情怀,他隔句押韵的七言诗歌为七言诗的发展做出了贡献。北方文苑稍显荒寂,最有成就的是由南入北的作家庾信。他的诗赋集南北文学之大成,将南方精美圆熟的艺术技巧和北方刚健爽朗的精神融合,成为唐代诗风的先声。

南北朝时期,又一批乐府民歌集中地涌现出来。这一时期民歌篇幅短小,抒情多于叙事。南朝乐府保存下来的有 480 多首,一般为五言四句小诗,几乎都是情歌。北朝乐府数量远不及南朝乐府,但内容之丰富、语言之质朴、风格之刚健则是南朝乐府远不能及的。如果说南朝乐府是谈情说爱的“艳曲”,那么北朝乐府则是名副其实的“军乐”“战歌”。在体裁上,北朝乐府除以五言四句为主外,还创造了七言四句的七绝体,并发展了七言古诗和杂言体。北朝乐府最有名的是长篇叙事诗《木兰诗》,其与《孔雀东南飞》并称为中国诗歌史上的“双璧”。

5. 唐诗

唐代是诗歌高度成熟的黄金时代。在唐代近 300 年的时间里,留下了近 5 万首诗歌,独具风格的著名诗人有五六十人。

(1) 初唐。“初唐四杰”(王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王)是唐诗开创时期的主要诗人。他们扩大了诗歌的题材,五言八句的律诗形式也由他们开始初步定型。他们才气横溢,不满现状,通过自己的诗作抒发愤激不平之情和壮烈的怀抱,拓宽了诗歌题材。此外还有陈子昂、沈佺期、宋之问等。陈子昂明确提出反对齐梁诗风,提倡“汉魏风骨”,《感遇诗》三十八首即是他具有鲜明革新精神的代表之作。

(2) 盛唐。盛唐时期是诗歌繁荣的顶峰时期。除了李白、杜甫外,还有很多成就显著的诗人。他们大致可分为两类:一类是以孟浩然和王维为代表的山水田园诗人,另一类是边塞诗人,其中高适和岑参的成就最高,王昌龄、李颀、王之涣也是边塞诗人中的杰出代表。

王维,字摩诘,官至尚书右丞,习惯上又称他王右丞,是我国著名的山水田园诗人。他受佛教思想影响,厌倦官僚生活,长期隐居于辋川别业,热爱自然,熟悉农村,其诗恬静闲适,具有一种静态美。

在唐代,许多文人参与战争,对边塞和军旅生活有亲身体验,从戎而不投笔,用诗描绘苍凉壮丽的边塞风光,赞颂将士们的勇武精神,控诉战争带来的灾难,于是有了边塞诗派。

李白自觉地继承了屈原以来诗歌的浪漫主义精神,形成飘逸奔放的独特风格。他的诗歌有三个特点:一是具有浓烈的激情。他心地纯洁,胸怀开阔,爱憎分明,高兴时美酒清歌,仰天大笑,悲愤时要“捶碎黄鹤楼”,“倒却鹦鹉洲”(《江夏赠韦南陵冰》),歌哭笑骂,无所避忌。二是无比丰富的想象力,诗思来如闪电,去如疾风,纵横变幻,大起大落,随着他抒情的需要,上下古今人物、天文地理知识、真实的历史、虚幻的神话随时来到他的笔下,注入诗句,为他服务。三是常用夸张的语言抒发激情,如“白发三千丈”“燕山雪花大如席”“一风三日吹倒山”之类极度夸张的诗句,在他的诗中比比皆是。因其夸张,所以传神,极准确地表达了他的感情。

杜甫诗风沉郁顿挫,倾向现实主义。他的诗作反映了知识分子一生的遭际,同时也是唐朝帝国由盛转衰那段历史的真实写照,因此,杜诗又被后人称为“诗史”。在成都的杜甫草堂里挂着郭沫若写的一副对联:“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”这 16 个字是对杜诗很好的概括。杜甫立身群众中,与百姓同忧乐,替人民呼号,为黎庶请命,从这方面说他是中国知识分子永久的楷模。他一生心血都用在写诗上,使其诗具有坚实的内容、纯真的热情、深沉的激愤和凝重的格调,从这方面说他又是诗人学习的榜样。他“读书破万卷”,善于学习和继承传统;“语不惊人死不休”,写诗态度严肃认真,无论古体诗还是近体诗,都臻于妙境和化境。

李、杜齐名,但他们的性格和诗风却很不相同。李白像狂放不羁的骏马,杜甫像忍苦载重的犍牛,各具风范,各有价值。

(3) 中唐。中唐诗歌是盛唐诗歌的延续。该时期的作品以表现社会动荡、人民痛苦为主流。白居易是中唐时期杰出的现实主义诗人。他继承并发展了《诗经》和汉乐府的现实主义传统,在文学理论和创作上掀起了一个现实主义诗歌的高潮,即新乐府运动。元稹、张籍、王建都是新乐府运动中的重要诗人。这一时期的韩愈、孟郊、李贺等人的诗歌比之白居易另有创造,自成一家。韩愈以文入诗,把新的语言风格、章法技巧带入诗

坛,扩大了诗的表现领域,同时也带来了以文为诗、讲才学、追求险怪的风气。孟郊与贾岛以“苦吟”而著名,追求奇险、苦思锤炼是他们的共同特点。刘禹锡是常常创作民歌的诗人,他的《竹枝词》描写真实,深受人们喜爱。此外,柳宗元的诗如他的散文一样,多抒发个人的悲愤和抑郁;他的山水诗情致婉转,描绘简洁,处处显示出他清峻高洁的个性。李贺在诗歌中拥有中唐独树一帜之风格,开辟了奇崛幽峭、浓丽凄清的浪漫主义新天地。

(4) 晚唐。晚唐时期的诗歌感伤气氛浓厚,代表诗人是杜牧、李商隐。杜牧的诗以七言绝句见长,其诗于清丽的辞采、鲜明的画面中现俊朗的才思,代表作有《江南春》《山行》等。李商隐以爱情诗见长,他的七律学杜甫,用典精巧,对偶工整。晚唐后期,出现了一批继承中唐新乐府精神的现实主义诗人,代表人物是皮日休、聂夷中、杜荀鹤。他们的诗锋芒毕露,直指时弊。

唐代诗歌是中国文化中的一宗瑰宝。清代康熙年间编纂的《全唐诗》收入 2 200 多位作者的 48 900 多首诗(佚失的不知其数)。唐代在不到 300 年的时间,留下如此丰富的文化遗产,在世界文学史上也是绝无仅有的。其中相当多的优秀诗篇,以多姿多彩的艺术魅力征服了历代读者,代代相传,历久不衰。

6. 宋词

词,原名“曲子词”,就是“歌词”的意思。词起源于隋,所配的音乐是宴乐,即一种供宴会演奏的音乐。它在体制上和诗有很大的区别。首先,词有词调,同一词调又有不同的格律,形成数体;其次,乐调繁简不同,则形成长短不同的诗篇,一般分为小令、中调和长调三种。

词在唐代开始发展,敦煌曲子词中有一些是盛唐时期的作品,具有清新的民歌风格。但是,其作为一种新兴的诗歌形式,不久便引起文人的注意和仿效。中唐文人学习民间词,为词体的建立做出了突出的贡献。张志和、韦应物、王建、白居易、刘禹锡等人都写了一些成功的作品。晚唐、五代时期,文人词得到了长足的发展。以温庭筠、韦庄等人为首的花间派词人,在填词时往往取当前情事,表现艳遇怨慕与离愁别绪,藻丽浓艳,细美婉约。南唐是五代时期词坛的另一个创作中心,代表作家有冯延巳、李璟、李煜等人。其中冯延巳所表现的士大夫的忧生隐忧,李煜亡国后所抒写的强烈沉痛的故国之思与深广的人生感慨,均改变了五代词狭小的题材空间,眼界始大,感慨遂深。

北宋前期,以晏殊、欧阳修为代表的诗人承五代余绪,主要表现士大夫流连光景、感伤节序的闲愁淡怨,所用词调仍以唐五代文人惯用的小令为主。至柳永、苏轼登上词坛,宋词始能自辟门径。柳永在乐调形式上开风气之先,他采用北宋流行的新曲,大力发展慢词来表现市井生活与羁旅情怀,并把赋的铺陈手法引入慢词,扩大了词的容量。苏轼是宋代著名的词人,也是影响深远的词体革新家。他的词打破了前人“词为艳科”的旧传统,题材广泛,将怀古、感旧、记游、悼亡、说理等诗中常见的题材引入词中,气象阔大,豪放飘逸。他还“以诗为词”,冲破了词的音律束缚,达到了“无言不可入,无事不可言”的境地,对词体发展产生了广泛深远的影响。苏轼之后,周邦彦妙解声律,善于创调,于词法上推陈出新,讲究谋篇,赢得了很高的声誉。李清照则善于把自己的思想感情与客观景物融会在一起,含蓄委婉,意境深远,达到了情景交融的艺术境界。宋室南渡之后,民族矛盾尖锐,产生了张元干、张孝祥、陆游、陈亮、辛弃疾等一大批爱国词人,其中辛弃疾成就相对较高。辛词不但数量居两宋词人之首,而且以文为词,善于用典,将政治、军事、山水、田园以及个人的喜怒哀乐大胆而自如地表现在词作中。他的词气盛言宜,无往而不

利,感染力极强,尤其是抒写爱国激情的篇章,千年以来一直激励着后人。姜夔精研乐理,能自度曲,词风清空幽冷,于辛弃疾之外另立一宗,对南宋词坛的影响也很深远。

7. 元曲

元代也出现了一种新的诗歌样式——小令。小令也称“叶儿”,是元散曲中的一种,即单支的曲子。由于它诞生于民间,较之以往的诗词,形式更为灵活,文字更为通俗。在内容上,嬉笑怒骂,皆成文章,有很强的现实性。在风格上,尖锐泼辣,清新幽默,毫无酸腐之气。同时,因有大量的北方方言融入其中,又呈现出浓厚的北方地域色彩。就其发展而言,可分为前后两个时期。前期作家主要有关汉卿、马致远、张养浩等。他们的作品大多质朴自然,比较接近民歌,如关汉卿的《南吕·一枝花·不伏老》、马致远的《天净沙·秋思》、张养浩的《山坡羊·潼关怀古》等。后期代表作家主要有张可久、乔吉、睢景臣等。他们作品的风格趋于典雅工丽,讲究格律词藻,内容也开始远离现实,有些作品竟与唐宋词的形式韵味相差无几,如乔吉的《双调·水仙子·寻梅》、张可久的《越调·凭栏人·江夜》等。

8. 明清诗歌

明代诗坛稍有起色,规模有所扩大。明初高启诗才最高,风格豪迈。以李梦阳为首的“前七子”和以李攀龙为首的“后七子”,虽然都有自己的诗歌理论主张,但在创作上成就不大。明末清初,江山易主对诗人心灵的冲击很大,诗歌创作亦起波澜。钱谦益、吴伟业、龚鼎孳合称为“江左三大家”。吴伟业的诗取法盛唐而出入唐宋,形成了声律妍丽的“梅村体”。清朝康熙年间,有王士禛、朱彝尊、赵执信等“国朝六家”。雍正、乾隆年间,名家迭起,沈德潜持“格调说”,袁枚主“性灵说”,翁方纲倡“肌理说”。但是,在清代,相对来说,龚自珍的诗歌最具忧患意识和哲理色彩。他的诗大歌大哭,风格瑰丽奇肆。戊戌变法前后,黄遵宪、丘逢甲、康有为、梁启超等人则提出了“诗界革命”的响亮口号,对中国近现代诗歌尤其是白话诗的出现产生了重要的影响。

9. 现代诗歌

现代诗歌是指五四运动至中华人民共和国成立以来的诗歌。中国现代诗歌的主体新诗诞生于1915年开始的新文化运动。新文化运动中,胡适的《尝试集》和郭沫若的诗集《女神》影响巨大,是新诗的奠基之作。新文化运动之后,出现了许多诗歌流派,主要有:①以写作爱情诗而著名的湖畔诗派,代表作家有应修人、汪静之、潘漠华、冯雪峰等;②提倡格律诗的新月派,代表作家有徐志摩、卞之琳、刘梦苇、闻一多等;新月派活动时间长,成就较高;③注重自我心灵的艺术表现的象征诗派,代表作家有李金发等,这一诗派对后来的20世纪30年代现代派诗歌产生了直接的影响;④以政治抒情诗为主的七月派,代表作家有艾青、胡风、田间等;⑤追求现实与艺术、感性与理性之间的平衡美的九叶诗派,代表作家有穆旦、杜运燮、辛笛等。此外,20世纪40年代,解放区还出现了创作民间和民族的长篇叙事诗的高潮,代表作品有李季的《王贵与李香香》、田间的《赶车传》(第一部)、阮章竞的《圈套》,以及张志民的《死不着》《王九诉苦》等。

10. 当代诗歌

当代诗歌以1949年中华人民共和国成立至2010年为界限,是当代中国文学的重要组成部分,成为世界诗坛的一个亮丽的新星座。

20世纪五六十年代,诗坛以抒情诗为主,以艾青、郭小川、何其芳、田间、阮章竞、贺敬之等元老诗人为代表,他们的诗歌注重节奏和语言的流畅,给人以明快、自然,气势磅礴

的感觉,并结合古典诗词的韵律,读来朗朗上口;同时,诗人的精神力量渗透在诗中的字里行间。代表作品如艾青的《大堰河——我的保姆》,贺敬之的《三门峡——梳妆台》,郭小川的《甘蔗林——青纱帐》《团泊洼的秋天》等。

20世纪50—70年代,出现新民歌运动,并涌现了一批政治抒情诗,“文化大革命”时期诗坛相对较为沉寂,1976年4月,出现“天安门诗歌运动”。

20世纪70年代末至80年代中叶,朦胧诗潮涌现,以北岛、舒婷、顾城为代表,诗人们经历了从政治狂热到迷茫、觉醒的思想历程,并受外来文化的影响,抛开了100年来诗歌创作的程式化、概念化倾向,忠于自己的感受,将真挚的感情化为诗句来拨动读者的心灵世界。代表作品如北岛的《回答》、舒婷的《致橡树》和顾城的《一代人》等。

20世纪90年代,新诗队伍出现分化,一些诗人对80年代的朦胧诗、后朦胧诗进行反思,总结其经验教训,予以超越,如张新泉、王家新、于坚、翟永明、邹静之、南野、西川等,走向了一条注重诗的审美内涵、语言的能指化、抽象化及叙述化,注重口语的提炼与节制的道路。

(二) 诗歌的特点

1. 凝练集中

诗歌是语言的艺术,限于篇幅,优秀诗歌的语言务必以精美、凝练见长,即所谓“笼天地于形内,挫万物于笔端”(陆机),“拔地青苍五千仞,劳渠蟠屈小诗中”(陆游)。如臧克家的《三代》:“孩子,在土里洗澡\爸爸,在土里流汗\爷爷,在土里埋葬。”短短21字,既高度锤炼了三代农民的生存状态,又生动形象地展示出几千年来中国农民的命运。字里行间渗透出悲凉、凝重,语言富有张力,内涵丰富深刻。

2. 抒情言志

“诗言志,歌永言”,强烈的感情色彩是诗歌的生命与灵魂所在。动人的诗歌往往得益于充沛、丰富的感情。英国华兹华斯说:“所有的好诗都是从强烈的感情中自然而然溢出的。”郭沫若在写《女神》时,由于感情的聚集而激动得全身发热,牙齿打战,“我飞奔,我狂叫,我燃烧……我便是我呀,我的我要爆了!”

3. 构思精巧

黑格尔说:“诗,语言的艺术,是第三种艺术,是把造型艺术和音乐这两个极端,在一个更高阶段上,在精神内在领域本身里,结合于它本身所形成的统一整体。”诗的本质就是人生复杂经验的聚结,有人说诗是梦境似的一种先验性神秘快感的东西,精巧的构思显现出光怪陆离的缤纷世界。

4. 节奏韵律

诗歌的形成与流传,得益于其无比美妙的节奏韵律,有人说“散文是走路,诗歌是跳舞”,所谓跳舞,就是要求诗歌必须讲究音乐美,注重音韵和节奏。白居易《琵琶行》的“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语,嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”,字里行间让我们仿佛听到那抑扬顿挫的琵琶乐调。

二、诗歌欣赏技巧

(一) 把握诗歌的本质属性

俗话说,赏诗要懂得“诗家语”,诗歌具有区别于其他文学样式的独特性,是语言“魅

力的极致表演”(王蒙),语言凝练含蓄,具有音律之美,以浓烈的感情色彩,赋予景物、人事以感染力。

(1) 从形式上衡量,诗歌一般都采用分行排列,注重节奏,具有丰富的音律美。例如《关雎》:“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。”“窈窕”“参差”是叠韵、双声,既描绘了事物的声色形状,还使节律和谐,增加诗歌的表现力和音乐美,令人回味无穷。

(2) 从内容上审视,诗歌具有强烈的抒情性与感染力。如屈原的《橘颂》:“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。深固难徙,更壹志兮。绿叶素荣,纷其可喜兮。曾枝剌棘,圆果抟兮。青黄杂糅,文章烂兮。”屈原借描写橘树的生长习性和枝叶花果的情状,表达出对橘树的赞美之情。“嗟尔幼志,有以异兮。独立不迁,岂不可喜兮!深固难徙,廓其无求兮。苏世独立,横而不流兮。闭心自慎,终不失过兮。秉德无私,参天地兮。愿岁并谢,与长友兮。淑离不淫,梗其有理兮。年岁虽少,可师长兮。行比伯夷,置以为像兮。”歌颂了橘树的美德,直接表达出诗人的景仰之情。

(3) 诗歌在艺术技巧上,多用比喻、排比、拟人、夸张、象征、通感等艺术手法。卓文君《白头吟》:“皑如山上雪,皎若云间月。闻君有两意,故来相决绝。”以比兴的手法,把自己比作山上的白雪和云间的皎月,以此表明自己美丽的外貌,却惨遭爱人“闻君有两意”的舍弃,借此表达出负心人的狠心和自己对其“两意”的强烈愤慨之情。

李白《将进酒》:“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。”通过夸张、比喻、拟物、对偶等形式,表达出诗人内心的郁闷愤激,抒发出自己怀才不遇的不平之情。

视频
将进酒

(二) 体味诗歌的意境美

诗歌的意境是诗人心灵的反映,即其主观情感在客观事物上的体现与映射。优秀的诗人懂得把对客观事物的认识通过独特语言所构成的意境创造出来,给人以艺术美的境遇与况味。读者要认真领会作者所创造的意境,才能确切地把握与体味诗意。一般情况下,诗人在诗中所表达的意境往往与他所处的时代、地位及他的家庭生活、性格特征和审美趣味密切相关。因此,读者只有对此深刻体味、评判,才能获得艺术美的享受,赢得共享与共鸣。

例如柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”只有对柳宗元的身世与《江雪》的写作背景有所了解,才能从万籁俱寂的画面和孤芳自赏的情绪中体味出作者在某种思想上的寓意与寄托。白居易的《赋得古原草送别》:“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”在周而复始的盛衰循环中,有一种不可摧毁的生命力量,可见作者的勃发精神与进取意识。“又送王孙去,萋萋满别情。”诗的结尾意味深长:看见萋萋芳草而增送别的愁情,似乎每一片草叶都饱含别情,那真是“离恨恰如春草,更行更远还生”(李煜《清平乐》)。诗到此点明“送别”,结清题意,关合全篇,“古原”“草”“送别”融为一体,意境浑然天成。

(三) 感受诗歌的语言美

著名诗人艾青说过“诗是艺术的语言——最高的语言，最纯粹的语言”，诗歌总以最精练的语言表达出最丰富的思想与情感，所谓“不着一字而尽得风流”“着一字而境界全出”的效果。我们从“感时花溅泪，恨别鸟惊心”中不正能体味到作者那种难以言传的忧伤与无奈吗？

诗歌的语言美体现在以下两方面：

(1) 语言的韵律美。在诗歌中，韵律即押韵，指相同的语音在诗句的一定位置上有规律地反复出现，往往与诗的内容及意义有着密切的关系。中国古代诗歌十分讲究平仄的对应，所谓平声即阴平、阳平，仄声即上声、去声、入声。例如王安石的《泊船瓜洲》：“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还？”语音的对应起伏变化，形成音乐般的节奏。

(2) 语言的节奏美。在诗歌里，节奏指语音、语调的有规律运动所造成的抑扬顿挫、轻重缓急的高低间隔与时间间隔，具体表现为诗歌中的顿、逗，体现人的情感起伏与情绪反应。浅咏低吟戴望舒的诗句：“撑着油纸伞，独自/彷徨在悠长、悠长/又寂寥的雨巷/我希望逢着/一个丁香一样的/结着愁怨的姑娘……”反复吟诵品味，体会诗歌鲜明的节奏、和谐的音调、动听的旋律，就不难领略诗歌的内涵，以及音乐美、情感美。

第二节 经典诗歌赏析

一、古代诗歌

1. 诗经·卫风·氓

氓之蚩蚩^[1]，抱布^[2]贸丝。匪来贸丝，来即我谋^[3]。送子涉淇，至于顿丘^[4]。匪我愆^[5]期，子无良媒。将^[6]子无怒，秋以为期。

乘彼塿垣^[7]，以望复关^[8]。不见复关，泣涕涟涟。既见复关，载笑载言。尔卜尔筮^[9]，体无咎言^[10]。以尔车来，以我贿^[11]迁。

桑之未落，其叶沃若^[12]。于嗟鸠^[13]兮，无食桑葚！于嗟女兮，无与士耽^[14]！士之耽兮，犹可说^[15]也。女之耽兮，不可说也。

桑之落矣，其黄而陨^[16]。自我徂尔^[17]，三岁食贫^[18]。淇水汤汤，渐^[19]车帷裳。女也不爽，士贰其行^[20]。士也罔极^[21]，二三其德^[22]。

三岁为妇，靡室劳矣；夙兴夜寐，靡有朝矣。言既遂^[23]矣，至于暴矣。兄弟不知^[24]，咥^[25]其笑矣。静言思之，躬^[26]自悼矣。

及尔偕老，老使我怨。淇^[27]则有岸，隰^[28]则有泮^[29]。总角^[30]之宴，言笑晏晏。信誓旦旦，不思其反。反是不思，亦已焉哉！

(选自《毛诗正义》，《十三经注疏》本，中华书局，1980年)

注释

- [1] 氓(méng):《说文》载:“氓,民也。”本义为外来的百姓,这里指诗中的男主人公。
蚩蚩:老实的样子。
- [2] 布:货币。一说布匹。
- [3] 即:靠近。谋:商量。
- [4] 顿丘:地名。
- [5] 愆(qiān):过,误。
- [6] 将:愿,请。
- [7] 圻(guǐ)垣:破颓的墙。
- [8] 复关:诗中男子的住地。一说返回关来。
- [9] 卜:用龟甲卜吉凶。筮(shì):用蓍草占吉凶。
- [10] 体:卜卦之体。咎言:凶,不吉之言。
- [11] 贿:财物,这里指嫁妆。
- [12] 沃若:润泽的样子。
- [13] 鸛:斑鸛。传说斑鸛吃桑葚过多会醉。
- [14] 耽(dān):沉湎于爱情。
- [15] 说:同“脱”,摆脱。
- [16] 陨:坠落。
- [17] 徂尔:往你家,嫁与你。
- [18] 食贫:过贫苦生活。
- [19] 渐:沾湿。
- [20] 爽:差错。贰:通“忒”,差错。
- [21] 罔极:没有准则,行为不端。
- [22] 二三其德:三心二意。
- [23] 遂:久。
- [24] 知:智。
- [25] 咥(xì):大笑的样子。
- [26] 躬:自己,自身。
- [27] 淇:淇水。
- [28] 隰(xí):水名,即漯河。
- [29] 泮(pàn):通“畔”,岸,水边。
- [30] 总角:古时儿童两边梳辫。

相关背景

《诗经》是中国古代最早的一部诗歌总集,它内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是西周至春秋社会生活的一面镜子,被誉为古代社会的人生百科全书。

《氓》选自《诗经·卫风》,卫的都城在河南朝歌一带,今名淇县,淇水所经。郦道元《水经注》云:“顿丘在淇水南,(淇水)又屈迳顿丘西。《诗》所谓‘送子涉淇,至于顿丘’也。”作品三

次提到淇水,应该是卫未迁都前的作品。这是一首距今2700余年的春秋初期河南北部淇县附近的民间歌谣,以一个女子之口,率真地述说了其情变经历和深切体验,是一帧情爱画卷的鲜活写照,也为后人留下了当时风俗民情的宝贵资料。观照当今,仍有启迪。

文本赏析

《氓》是一首叙事诗。叙事诗有故事情节,在叙事中有抒情、议论。作者用第一人称“我”来叙事,采用回忆追叙和对比手法。通过一位弃妇的自述,生动地叙述她与“氓”恋爱、结婚、受辱和被弃的过程,既表达出悔恨的心情与决绝的态度,也深刻地反映出古代妇女在恋爱、婚姻上受压迫、受迫害的现状。诗的结构严谨而独特。第一、二章追叙两人的初恋生活。女主人公“送子涉淇”,又劝氓“无怒”;“既见复关,载笑载言”,是一个热情、温柔的姑娘。

第三、四、五章追叙婚后生活。第三章,以兴起,总述自己得出的生活经验:“于嗟女兮,无与士耽!”第四章,以兴起,概说“三岁食贫”,“士也罔极,二三其德”。第五章,追叙她婚后操劳、被虐待的不幸婚姻生活和兄弟的讥笑。

第六章,追叙年轻时彼此的友爱,斥责“氓”的虚伪和欺骗,以及女主人公被弃后的愤恨决绝的心情,感情慢慢转入平静。

作者顺着“恋爱—婚变—决绝”的情节线索叙事。作者通过写女主人公被遗弃的遭遇,塑造了一个勤劳、温柔、坚强的妇女形象,表现了古代妇女追求自主婚姻和幸福生活的强烈愿望,从而成为一首千古动人的诗篇杰作。

学法点拨

“风雅颂赋比兴”起源于《诗经》,合称“六义”。其中“风雅颂”是属于《诗经》的文体分类(在此不做介绍),“赋比兴”是诗的表现手法。

“赋比兴”的观念早在春秋时代就有,从《周礼·春官·大师》到汉代《毛诗序》不断积累,逐渐形成了比较统一的认识。

“赋”,“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者也”(朱熹《诗集传》)。意即铺陈叙述,直陈其事,描述一件事情的经过,是最基本的表现手法。《氓》以倒叙形式直接铺陈自己与“氓”相识、相恋、定情、成亲、受虐及被弃的过程,恰似一幅美丽动人的连环画。

“比”,打比方,“以彼物比此物”(朱熹《诗集传》),即用一个事物比喻另一个事物。“比”是《诗经》中常用的手法,也富于变化。《氓》中用桑树从繁茂到凋落的变化来比喻爱情的盛衰,用“桑之未落,其叶沃若”比喻女主人公的年轻貌美,与男子的情爱正浓;用“桑之落矣,其黄而陨”比喻女主人公的年老色衰,与男子的情爱已绝。

“兴”,“先言他物以引起所言之辞”(朱熹《诗集传》),即从一个事物联想到另外一个事物。“于嗟鸠兮,无食桑葚”,用此“鸠鸟”来引起下文“于嗟女兮,无与士耽”,借此表达其思想感情。“兴”原本是由思绪无端地飘移和联想而产生的,所以产生的效果是虚灵微妙的,令人遐想无垠的。

链接思考

1. 有人认为《氓》中的女主人公的悲剧在于与“氓”私奔,“子无良媒”就是证明,于是被“氓”抛弃就成为必然,你怎么看?
2. 阅读《诗经》,从中找出分别用赋、比、兴表现手法的两个例子。

2. 上 邪

汉乐府

上邪^[1]！

我欲与君相知，

长命无绝衰^[2]。

山无陵^[3]，

江水为竭，

冬雷震震^[4]，

夏雨雪^[5]，

天地合^[6]，

乃敢^[7]与君绝！

（选自《乐府诗选》，余冠英选注，中华书局，2012年）

注释

[1] 上邪(yé):天啊。上,指天。邪,语气助词,表示感叹。

[2] 我欲与君相知,长命无绝衰:我愿与你相爱,让我们的爱情永不衰绝。相知:相爱。命:古与“令”字通,使。衰(cuī):衰减、断绝。

[3] 陵(líng):山峰、山头。

[4] 震震:形容雷声。

[5] 雨(yù)雪:降雪。雨,名词活用作动词。

[6] 天地合:天与地合二为一。

[7] 乃敢:才敢。“敢”字是委婉的用语。

相关背景

汉乐府是继《诗经》之后,古代民歌的又一次大汇集,开创了古代诗歌现实主义的新风。汉乐府民歌中女性题材作品占重要位置,用通俗的语言构造贴近生活的作品,由杂言渐趋向五言,采用叙事写法,刻画人物细致入微,创造人物性格鲜明,故事情节较为完整,而且能突出思想内涵,着重描绘典型细节,开拓了叙事诗发展成熟的新阶段,是中国诗史五言诗体发展的一个重要阶段。汉乐府在文学史上有极高的地位,其与《诗经》《楚辞》可鼎足而立。

爱情婚姻题材作品在两汉乐府诗中占有较大比重,这些诗篇多来自民间,或出自下层文人之手,在表达婚恋方面的爱与恨时,都显得大胆泼辣,毫不掩饰。《鼓吹曲辞》收录的《上邪》系铙歌 18 曲之一,是女子自誓之词。《上邪》是一首汉乐府民歌,也是一首情歌。主人公用“山无陵”等五件不可能发生的事来表明自己忠贞不渝的爱,是“短章中神品”。

文本赏析

这首诗属于汉代乐府民歌中的鼓吹曲辞,是一位心直口快的北方姑娘向其倾心相爱的男子表述爱情。由于这位姑娘示爱的方式特别出奇,示爱的誓词特别热烈,致使千载之下,这位姑娘的神情、声音仍能活脱脱地从纸上传达出来,令人身临其境。

首句“上邪”是指天为誓，犹言“天啊”。古人敬天畏命，非不得已，不会轻动天的威权。现在这位姑娘开口便言天，可见她神情庄重，有异常重要的话要说。果然，姑娘终于把珍藏在自己内心，想说又苦于没有机会说的秘密吐出来了：“我欲与君相知，长命无绝衰。”姑娘经过自己的精心选择，认为这位男子确实值得相爱。“长命无绝衰”是说两人的命运永生永世联结在一起，两人的爱情永生永世不会衰退。正面表白后，她又从反面设誓，先举出了五件非常之事作为设誓的前提：“山无陵，江水为竭”，巍巍的高山夷为平地了，浩浩的江水枯竭了，世上最永久的存在物发生了巨变；“冬雷震震，夏雨雪”，冬天打雷了，夏天下雪了，自然界最永恒的规律发生了怪变；“天地合”，天和地变成了一个混沌整体，整个宇宙发生了毁灭性的灾变；最后说出了“乃敢与君绝”五个字，字字千钧，不同凡响，又由于设誓的前提没有一个会出现，因此“乃敢与君绝”的结果也就无从说起了。

学法点拨

汉乐府：汉乐府有两个意思：一是指汉武帝时设立的一个官署，主要配置乐曲、训练乐工和采集民歌，以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用；二是指原本在民间流传，经由乐府收集、整理、保存下来的诗歌，后世称“乐府诗”，或简称“乐府”，是继《诗经》《楚辞》而起的一种新诗体。此外，后世文人仿此形式所作的诗亦称“乐府诗”。

链接思考

这首诗对后世的影响较大。一般认为，敦煌曲子词中的《菩萨蛮》在思想内容和艺术表现手法上明显地受到它的启发：“枕前发尽千般愿，要休且待青山烂。水面上秤锤浮，直待黄河彻底枯。白日参辰现，北斗回南面。休即未能休，且待三更见日头。”显然，这里对坚贞专一的爱情幸福的追求与《上邪》是如出一辙的，况且始终以多种不可能来说明一种不可能的艺术构思也颇为相同。你以为如何？请说出自己的观点，展开讨论。

3. 西 洲 曲^[1]

南朝乐府

忆梅下^[2]西洲，折梅寄江北。单衫杏子红，双鬓鸦雏色^[3]。西洲在何处？两桨桥头渡。

日暮伯劳^[4]飞，风吹乌白树。树下即门前，门中露翠钿^[5]。开门郎不至，出门采红莲。

采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。置莲怀袖中，莲心彻底红^[6]。忆郎郎不至，仰首望飞鸿^[7]。鸿飞满西洲，望郎上青楼。楼高望不见，终日栏杆头。栏杆十二曲，垂手明如玉。

卷帘天自高，海水摇空绿^[8]。海水梦悠悠^[9]，君^[10]愁我亦愁。南风知我意，吹梦到西洲。

（选自《玉台新咏》，徐陵，上海古籍出版社，2007年）

注释

[1] 西洲：地名，未详所在。它是本篇中男女共同纪念的地方。

[2] 下：落。落梅时节是本诗中男女共同纪念的时节。

[3] 鸦雏色:形容头发乌黑发亮。鸦雏,小鸭。

[4] 伯劳:鸣禽,仲夏始鸣。

[5] 翠钿:用翠玉做成或镶嵌的首饰。

[6] 莲心:和“怜心”双关,就是相爱之心。彻底红,即红得通透底里。

[7] 望飞鸿:有望书信的意思,古人有鸿雁传书的传说。

[8] 卷帘天自高,海水摇空绿:此二句似倒装。意思是秋夜的一片蓝天像大海,风吹帘动,隔帘见天便觉似海水荡漾。一说这里把江称为海,“海水”即指江水。

[9] 悠悠:渺远。天海寥廓无边,所以说它“悠悠”,天海的“悠悠”正如梦的“悠悠”。

[10] 君:指住在江北的爱人。

相关背景

《西洲曲》是南朝乐府民歌名,最早著录于徐陵所编《玉台新咏》,是南朝乐府民歌中最长的抒情诗篇,历来被视为南朝乐府民歌的代表作。沈德潜称其“续续相生,连跼接萼,摇曳无穷,情味愈出”(《古诗源》卷十二),陈祚明则谓之“言情之绝唱”(《采菽堂古诗选》)。

文本赏析

诗中描写了一位少女从初春到深秋,从现实到梦境对钟爱之人的苦苦思念。诗里洋溢着浓厚的生活气息和鲜明的感情色彩,表现出鲜明的民族特色和纯熟的表现技巧。

《西洲曲》艺术魅力毋庸置疑。但与一般南朝乐府民歌不同的是,《西洲曲》极为难解,研究者甚至称之为南朝文学研究的“哥德巴赫猜想”。《西洲曲》的语言一如民歌的清新质朴而少用事典,所以其难解并不在于字词的生僻、晦涩,而是在于整首诗的诗意难以得到一个贯通全篇的畅达解释。之所以如此,乃是因为诗歌所涉时间、地点、人物、情节等都有幽暗不明之处,难以得到一个一致的解释。

1. 巧藏心思,展露心境

“折梅寄江北”,少女折梅一枝,回想起以前在西洲梅下相会的情景。她思念情郎想去西洲,穿上了“杏子红”的“单衫”,梳起了“鸦雏色”的头发。一折、一穿、一梳,动作看似随意,却透露了痴心女子对情郎渴慕已久的心境。“日暮伯劳飞……出门采红莲”,这六句写出少女沉浸于对情郎的深深思念之中。风吹叶落,她误以为是情郎足音,于是“门中露翠钿”,从门缝中探出头等候情人的到来。“露”表露了少女急切、害羞的情怀。“开门郎不至,出门采红莲”,久等情郎不至,焦急之情再也抑制不住了,为了掩人耳目,只好借故出门去采莲。此刻,她百感交集,深切的思念、失落的感觉、受窘为难的心态一起涌向心头。

此诗将少女妩媚娇羞的姿态,渴慕相思的神色,一系列巧作掩饰的动作描绘得惟妙惟肖,跃然纸上。于平常的动作中,巧妙地刻画出少女细微的心理变化,渲染了女子缠绵的情思。

2. 托物寄情,借景抒情

“海上生明月,天涯共此时。”(唐·张九龄《望月怀远》)“露从今夜白,月是故乡明。”(杜甫《月夜忆舍弟》)这些诗句托月寄情,而本诗则是托“梅”、托“莲”来表达相思之情。“忆梅下西洲,折梅寄江北”,折梅寄思念之情,以自然景物起兴。“莲花”“莲子”“莲心”,由外而内“彻底红”。“莲心”即“怜心”,“彻底红”即红得透彻,喻爱情的赤诚坚贞,语意双

关。“忆郎郎不至，仰首望飞鸿”，鸿雁可传情，然而，“鸿飞满西洲”，却没有传来情郎的音讯，极写相思之深：“海水梦悠悠”，“海水”“悠悠”，喻满满的相思像海水一样无穷无尽，托物寄情。本诗以眼前的寻常之物，或起兴抒情，或比喻言志，或一语双关，婉转倾吐真情，余韵不绝。

3. 巧以民间词，表时节变迁

诗中巧妙地运用民间丰富的词语，暗示了季节的变换，条理井然，时序渐进。早春时节可“折梅”，春夏之交穿“单衫”，仲夏之时“伯劳飞”，于初秋“采红莲”，值仲秋“弄莲子”，到深秋“望飞鸿”。女子相思怀念的深情，娓娓动听地倾诉在诗的字里行间。

学法点拨

顶真：一种文学修辞方法，上句的结尾与下句的开头使用相同的字或词，用以修饰两句子的声韵的方法。其亦称顶针、联珠、蝉联，有节奏和谐、优美动听、首尾圆合、声情摇曳之妙。《西洲曲》中“风吹乌臼树。树下即门前，”“低头弄莲子，莲子清如水”，“忆郎郎不至，仰首望飞鸿。鸿飞满西洲，望郎上青楼。楼高望不见，尽日栏杆头”用了顶真的修辞手法，“树”“莲子”“鸿”“楼”一头一尾，重叠往复，环环紧扣，意韵悠长，情味无穷，引人入胜。

双关：一种文学修辞手法，利用汉语同音、多义的特点，在一定的语言环境中，有意使语句产生双重意义，言在此而意在彼，含蓄、幽默、机智、巧妙，让人琢磨和回味，给人以深刻印象。一般分为语音双关和语义双关。语音双关是指利用同音或近音的条件而构成的双关。“置莲怀袖中，莲心彻底红”，表面说“莲心”，暗指“怜心”，“彻底红”即红得透彻，以此比喻爱情的赤诚坚贞。一语双关，利用同一词语有几种义项构成的双关。“忆郎郎不至，仰首望飞鸿”，鸿雁传书，向来是爱情的象征与表达，这里“飞鸿”既是指鸟，又关乎对爱情的期待和深沉，语意丰满。

链接思考

1. 朱自清在《荷塘月色》中曾引用“采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水”两句，有人说是巧妙的引用。你怎么看？

2. 李白的《白云歌送刘十六归山》：“楚山泰山皆白云，白云处处长随君。长随君，君入楚山里，云亦随君渡湘水。湘水上，女萝衣，白云堪卧君早归。”这首诗表达了主人公什么情感？请找出诗中用顶真修辞手法的地方，并说说它们的作用是什么。

4. 春江花月夜^[1]

（唐）张若虚

春江潮水连海平，海上明月共潮生。
滟滟^[2]随波千万里，何处春江无月明！
江流宛转绕芳甸^[3]，月照花林皆似霏^[4]。
空里流霜^[5]不觉飞，汀^[6]上白沙看不见。
江天一色无纤尘^[7]，皎皎空中孤月轮^[8]。
江畔何人初见月？江月何年初照人？
人生代代无穷已，江月年年只相似^[9]。

不知江月待何人，但见长江送流水。
 白云一片去悠悠^[10]，青枫浦上^[11]不胜愁。
 谁家今夜扁舟子^[12]？何处相思明月楼^[13]？
 可怜楼上月徘徊^[14]，应照离人^[15]妆镜台。
 玉户^[16]帘中卷不去，捣衣砧^[17]上拂还来。
 此时相望不相闻^[18]，愿逐月华^[19]流照君。
 鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文^[20]。
 昨夜闲潭^[21]梦落花，可怜春半不还家。
 江水流春去欲尽，江潭落月复西斜^[22]。
 斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路^[23]。
 不知乘月几人归，落月摇情^[24]满江树。

[选自《全唐诗》，曹寅、彭定求等，扬州诗局刻本，清康熙四十五年(1706)]

注释

- [1] 《春江花月夜》为乐府《清商曲·吴声歌》旧题，创自陈后主。
- [2] 滟滟(yàn):水满波溢、波光粼粼的样子。
- [3] 芳甸(diàn):花草丛生的郊野。甸，郊外之地。
- [4] 霰(xiàn):雪珠，天空中降落的不透明的小冰粒，形容月光下春花晶莹洁白。
- [5] 流霜:飞霜。古人以为霜和雪一样，是从空中落下来的，所以叫流霜。在这里比喻月光皎洁，月色朦胧、流荡，所以不觉得有霜霰飞扬。
- [6] 汀(tīng):沙滩。
- [7] 纤尘:微细的灰尘。
- [8] 月轮:指月亮，因为月圆时像车轮，所以称为月轮。
- [9] 江月年年只相似:另一种版本为“江月年年望相似”。
- [10] 悠悠:渺茫、深远。
- [11] 青枫浦上:青枫浦，地名，今湖南浏阳市境内有青枫浦。这里泛指游子所在的地方。暗用《楚辞·招魂》：“湛湛江水兮上有枫，目极千里兮伤春心。”浦上，水边。《九歌·河伯》：“送美人兮南浦。”因而此句隐含离别之意。
- [12] 扁舟子:飘荡江湖的游子。扁舟，小舟。
- [13] 明月楼:月夜下的闺楼。这里指闺中思妇。曹植《七哀诗》：“明月照高楼，流光正徘徊。上有愁思妇，悲叹有余哀。”
- [14] 月徘徊:指月光偏照闺楼，徘徊不去，令人不胜其相思之苦。
- [15] 离人:此处指思妇。
- [16] 玉户:形容楼阁华丽，以玉石镶嵌。
- [17] 捣衣砧(zhēn):捣衣石、捶布石。
- [18] 相闻:互通音信。
- [19] 月华:月光。
- [20] 文:同“纹”。
- [21] 闲潭:幽静的水潭。
- [22] 复西斜:此中“斜”应为押韵，读作“xiá”(洛阳方言是当时的标准普通话，“斜”在洛阳方言中就读作 xiá)。

[23] 碣(jié)石潇湘:一南一北,暗指路途遥远,相聚无望。潇湘:湘江与潇水。无限路:极言离人相距之远。

[24] 摇情:激荡情思,犹言牵情。

相关背景

《春江花月夜》为乐府吴声歌曲名,相传为南朝陈后主所作,原词已不传,《旧唐书·音乐志二》云:“《春江花月夜》《玉树后庭花》《堂堂》,并陈后主作。叔宝常与宫中女学士及朝臣相和为诗,太乐令何胥又善于文咏,采其尤艳丽者以为此曲。”

后来隋炀帝又曾作过此曲。《乐府诗集》卷四十七收《春江花月夜》7篇,其中有隋炀帝的两篇。张若虚的这首为拟题作诗,与原先的曲调已不同,却是最有名的。

张若虚(约660—约720),唐代诗人,扬州(今属江苏)人,曾任兖州兵曹。事迹略见于《旧唐书·贺知章传》。唐中宗神龙年间(705—707),与贺知章、贺朝、万齐融、邢巨、包融,俱以文词俊秀驰名于京都,与贺知章、张旭、包融并称“吴中四士”。唐玄宗开元时尚在世。张若虚的诗仅存二首于《全唐诗》中。其中《春江花月夜》是一篇脍炙人口的名作,它沿用陈隋乐府旧题,抒写真挚动人的离情别绪及富有哲理意味的人生感慨,语言清新优美,韵律宛转悠扬,洗去了宫体诗的浓脂艳粉,给人以澄澈空明、清丽自然的感觉。

文本赏析

《春江花月夜》全诗共36句,每四句一换韵,以富有生活气息的清丽之笔,创造性地再现了江南春夜的景色,如同月光照耀下的万里长江画卷,同时寄寓着游子思归的离别相思之苦。诗篇意境空明,缠绵悱恻,洗净了六朝宫体的浓脂腻粉,词清语丽,韵调优美,脍炙人口,乃千古绝唱,素有“孤篇盖全唐”之誉。

整篇诗由景、情、理依次展开,第一部分写了春江的美景,第二部分写了诗人面对江月由此产生的感慨,第三部分写了思妇游子的离愁别绪。

开篇诗人在一个开阔的背景上勾勒出春江月夜的壮丽画面:江潮连海,月共潮生。这里的“海”是虚指。江潮浩瀚无垠,仿佛和大海连在一起,气势宏伟。这时一轮明月随潮涌生,景象壮观。一个“生”字,赋予了明月与潮水鲜活的生命。月光照耀千万里之遥,哪一处春江不在明月朗照之中?江水曲曲弯弯地绕过花草遍生的春之原野,月色泻在花树上,像洒上了一层洁白的雪。同时,又紧扣了“春江花月夜”的诗题。诗人的感觉极其敏锐精微,月光荡涤了世间万物的五光十色,将大千世界浸染成梦幻一样的银辉色。因而,“空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见”,只有皎洁明亮的月光存在。诗人的神来之笔,创造了一个神话般美妙的境界,使春江花月夜显得格外幽美恬静。这八句,由大到小,由远及近,笔墨最终聚焦在一轮孤月上了,一个“孤”字,渗透进淡淡的惆怅,“孤”使读者很容易透过明月的孤寂联想到思妇的孤单,体味到她胸中的相思期待之苦,并给下文做了铺垫。

在月光下,天地变得清明澄澈了,世界变得纯净奇妙了,诗人的遐思冥想随之而来:“江畔何人初见月?江月何年初照人?”这两个问句是全诗的关眼,打开了由景入情、入理的通道,凝聚着沉重的沧桑之感,诗人的思绪又紧紧联系着人生,探索着人生的哲理与宇宙的奥秘。此处又别开生面,诗人的思想没有落入前人俗套且翻出了新意:“人生代代无穷已,江月年年只相似。”个体的生命是短暂的,而整个人类是永存的,因之“代代无穷已”的人生就和“年年只相似”的明月得以共存。诗人虽有对人生短暂的感伤,但并不是颓废与绝望,而是缘于对人生和宇宙的热爱,是诗人的历史性慨叹,渗透着哀而不伤的情绪。

“不知江月待何人，但见长江送流水”，这是紧承上一句的“只相似”而来的。人生代代相继，江月年年如此。一轮孤月徘徊中天，像是等待着什么人似的，却又永远不能如愿。月光下，只有滔滔江水一泻千里，奔腾而去。随着江水的流动，诗篇波澜顿生，将诗情推向更深远的境界。江月有恨，流水无情，诗人自然地把笔触由上半篇的大自然景色转到了人世间的景象，引出下半篇男女之间的相思之愁和一片哀怨无边的诗境。

“白云”四句总写在月夜中思妇与游子的两地思念之情。“白云”“青枫浦”托物寓情。白云飘忽，象征“扁舟子”的行踪不定。“青枫浦”为地名，但“枫”“浦”在诗中又常用为感别的景物、处所。“谁家”“何处”二句互文见义，因不止一家、一处有离愁别恨，诗人才提出这样的设问，把“两地相思一样愁”的苦楚渲染得淋漓尽致，情浓欲滴。

接下“可怜”八句承“何处”句，写思妇对离人的怀念。然而诗人不直说思妇的悲和泪，而是用“月”来烘托她的怀念之情，悲泪自出。诗篇把“月”拟人化，天上孤寂的明月仿佛找到了楼上思妇这个“同病相怜”之人，它在楼上徘徊着，不肯离去，把柔和的清辉洒在妆镜台上、玉户帘上、捣衣砧上。思妇触景生情，反而思念尤甚。她想赶走这恼人的月色，可是月色“卷不去”“拂还来”，真诚地依恋着她。“卷”“拂”这两个富有典型意义的细节描写，表面上是写月光，实际上是渲染思妇心中挥遣不去的惆怅和迷惘。共望月光而无法互通音信，只好依托明月遥寄相思之情。“鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文”，也暗含鱼雁不能传信之意。这里以鸿雁、鱼龙与自己渴望夫妻团聚的急切心情相比，就更显出了思妇的离愁之深。

最后八句写游子，诗人用落花、流水、残月来烘托他的思归之情。“扁舟子”连做梦都想回家——花落幽潭，春光将老，人还远隔天涯，江水流春，流去的不仅是自然的春天，也是游子的青春、幸福和憧憬。此处把梦境与实境交织在一起，虚实相间，从而把月夜将尽、梦境难以实现的凄苦、落寞、惆怅之情烘托得缠绵悱恻。沉沉的海雾隐遮了落月；碣石、潇湘，天各一方，道路是多么遥远。“沉沉”二字加重地渲染了他的孤寂；“无限路”也就无限地加深了他的乡思。他思忖：在这美好的春江花月之夜，不知有几人能乘月回归自己的家乡？他那无着无落的离情，伴着残月之光，洒满在江边的树林之上。诗的结尾写离愁夜曲结束，新的一天的思念情歌即将开始。

学法点拨

意境：美学基本范畴之一，是指抒情性作品中情景交融、虚实相生、韵味无穷的诗意形象系统及其所诱发和延伸的审美想象空间，能令人感受领悟却又难以明确言传的境界，是属于主观范畴的“意”与属于客观范畴的“境”二者结合的一种艺术境界。典型往往指单个形象，而意境则是由若干意象构成的形象体系，是以整体形象出现的文学形象的高级形态。意境内容极为丰富，是形神情理的统一、虚实有无的协调，既生于意外，又蕴于象内。“意”是情与理的统一，“境”是形与神的统一。在两个统一的过程中，情理、形神相互渗透，相互制约，就形成了“意境”。

《春江花月夜》紧扣春、江、花、月、夜的背景来写，而又以月为主体。“月”是诗中情景兼融之物，它跳动着诗人的脉搏，在全诗中犹如一条生命纽带，通贯上下，诗情随着月轮的生落而起伏曲折。月在一夜之间经历了升起—高悬—西斜—落下的过程。在月的照耀下，江水、沙滩、天空、原野、枫树、花林、飞霜、白沙、扁舟、高楼、镜台、砧石、长飞的鸿雁、潜跃的鱼龙、不眠的思妇及漂泊的游子，组成了完整的诗歌形象，展现出一幅充满人生哲理与生活情趣的画卷。这幅画卷在色调上是以淡寓浓，虽用水墨勾勒点染，但“墨分

五彩”，从黑白相辅、虚实相生中显出绚烂多彩的艺术效果，宛如一幅淡雅的中国水墨画，体现出春江花月夜清幽的意境美。

链接思考

1. 这首诗流传至今，令无数读者为之倾倒，被清末王闿运称为“孤篇横绝，竟为大家”，你怎么看？

2. 阅读唐代诗人杜甫的《月夜》：“今夜鄜州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆长安。香雾云鬟湿，清辉玉臂寒。何时倚虚幌，双照泪痕干。”谈谈其与《春江花月夜》在表达感情方面的异同。

5. 古朗月行

(唐)李白

小时不识月，呼作白玉盘^[1]。
又疑瑶台^[2]镜，飞在青云端。
仙人垂两足^[3]，桂树何团团^[4]。
白兔捣药成，问言与谁餐^[5]？
蟾蜍蚀圆影^[6]，大明夜已残。
羿^[7]昔落九乌，天人^[8]清且安。
阴精此沦惑^[9]，去去^[10]不足观。
忧来其如何？凄怆^[11]摧心肝。

(选自《李白诗选》，马里千选注，三联书店，1982年)

注释

[1] 呼作：称为。白玉盘：指晶莹剔透的白盘子。

[2] 疑：怀疑。瑶台：传说中神仙居住的地方。

[3] 仙人垂两足：意思是月亮里有仙人和桂树。当月亮初生的时候，先看见仙人的两只脚，月亮渐渐圆起来，就看见仙人和桂树的全形。仙人，传说驾月的车夫叫作舒望，又名纤阿。

[4] 团团：圆圆的样子。

[5] 白兔捣药成，问言与谁餐：白兔老是忙着捣药，究竟是给谁吃呢？言外有批评长生不老药之意。问言，问。言，语助词，无实意。与谁，一作“谁与”。

[6] 蟾蜍：《五经通义》载有“月中有兔与蟾蜍”。传说月中有三条腿的蟾蜍，因此古诗文常以“蟾蜍”指代月亮。但本诗中蟾蜍则另有所指。圆影：指月亮。

[7] 羿：我国古代神话中射落九个太阳的英雄。《淮南子·本经训》记载：尧时十日并出，草木皆枯。尧命羿仰射十日，中其九。下面的“乌”即日，《五经通义》记载：“日中有三足乌。”所以日又叫作阳乌。

[8] 天人：天上人间。

[9] 阴精：《史记·天官书》载：“月者，天地之阴，金之精也。”阴精也指月。沦惑：沉沦迷惑。

[10] 去去：远去，越去越远。

[11] 凄怆：悲愁伤感。

相关背景

李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代诗人,有“诗仙”之称,是最伟大的浪漫主义诗人。汉族,多数人认为其出生于西域碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克),4岁随父迁回至剑南道之绵州(巴西郡)昌隆县(712年更名为昌明县,今四川绵阳江油市青莲乡),祖籍陇西郡成纪县(今甘肃平凉市静宁县南)。存世诗文千余篇,代表作有《蜀道难》《行路难》《梦游天姥吟留别》《将进酒》等诗篇,有《李太白集》传世。762年病逝于安徽当涂,享年61岁。

李白生活在盛唐时期,他性格豪迈,热爱祖国山河,游踪遍及南北各地,写出了大量赞美名山大川的壮丽诗篇。其诗大多以描写山水和抒发内心的情感为主,他的诗既豪迈奔放,又清新飘逸,富有十分浓烈的自我表现的主观抒情色彩,颇具排山倒海、一泻千里的氣勢,而且想象丰富,意境奇妙,语言轻快,具有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术魅力,被贺知章称为“谪仙人”。其常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而形成神奇异彩、瑰丽动人的意境,这就是其诗给人以豪迈奔放、飘逸若仙的原因所在。

这首诗是李白针对当时朝政黑暗而发的。唐玄宗晚年沉湎声色,宠幸杨贵妃,权奸、宦官、边将擅权,把国家搞得乌烟瘴气。诗中“蟾蜍蚀圆影,大明夜已残”似是讽刺这一昏暗局面。沈德潜说这是“暗指贵妃能惑主听”(《唐诗别裁》)。然而诗人的主旨却不明说,而是通篇做隐语,化现实为幻景,以蟾蜍蚀月影射现实,说得十分深婉曲折。

文本赏析

“古朗月行”是乐府古题,南朝宋著名诗人鲍照的《朗月行》是写佳人对月弦歌,李白虽采用这个题目,但没有袭旧的内容。

诗人运用浪漫主义的创作方法,以丰富的想象、巧妙的神话传说和强烈的抒情,构成瑰丽神奇而含意深蕴的艺术形象。先写年少时对月亮稚气的认识:“小时不识月,呼作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。”以“白玉盘”“瑶台镜”做比喻,形象地描绘出月亮的形状和月光的皎洁明亮,给人以新奇有趣的感觉。“呼”“疑”这两个动词,传达出儿童的率真可爱之态。这四句诗,看似信手拈来,却情趣盎然。

当月亮冉冉升起时,传说中月中的仙人、桂树、白兔如何了?“仙人垂两足,桂树何团团。白兔捣药成,问言与谁餐?”当月亮初升的时候,先看见仙人的两只脚,而后逐渐看见仙人和桂树的全形,看见圆月中的白兔在捣药。诗人运用神话传说写出了月亮初生时由暗渐明和如梦如幻的恍若仙境的美景。可惜好景不长,月亮慢慢地由圆而蚀,“蟾蜍蚀圆影,大明夜已残”。蟾蜍,俗称癞蛤蟆;大明,指月亮。传说月食就是蟾蜍食月所造成的,月亮被蟾蜍吞噬而残缺,变得晦暗不明。“羿昔落九乌,天人清且安”写出了诗人的感慨和理想。英勇善射的后羿射落了九个太阳,只留下一个,使天、人都免除了灾难。诗人期盼现实中有后羿这样的英雄来拯救天下。可是,在残酷的现实面前,诗人无可奈何,“阴精此沦惑,去去不足观”。月亮已然沦没而混沌不清,没有可供欣赏的了,不如趁早离开吧。心中的忧愤不仅没有解除,反而更深了,“忧来其如何?凄怆摧心肝”。诗人内心的忧虑、凄凉、失望之情跃然纸上。

诗中一个又一个新颖奇妙的想象,展现出诗人起伏不平的感情,其文辞如行云流水,富有魅力,发人深思,体现出李白诗歌的雄奇奔放、清新俊逸的风格。

浪漫主义:文艺的基本创作方法之一,与现实主义对应,同为文学艺术上的两大主要创作方法及文学思潮。浪漫主义注重从主观内心世界出发,抒发对理想世界的热烈追求,想象大胆瑰丽,语言热情奔放,手法夸张多变。早在人类的文学艺术处于口头创作时期,一些作品就不同程度地带有浪漫主义的因素和特色,故浪漫主义的创作倾向渊源已久,只是尚未成为人们自觉掌握的创作方法,也未形成创作思潮。

屈原与李白是我国古代浪漫主义文学史的两大高峰。屈原是我国浪漫主义诗歌的开创者,《楚辞》是我国第一部浪漫主义诗歌总集。李白是继屈原之后又一位伟大的浪漫主义诗人。他将浪漫主义精神渗透于各种题材,扩大了浪漫主义的表现领域,丰富了浪漫主义的艺术技巧,气势豪迈奔放,想象丰富奇特,形象大胆夸张,比喻生动恰切,语言清新自然,将浪漫主义精神情怀和浪漫主义表现手法做到了高度的统一。

链接思考

1. 沈德潜《唐诗别裁》说李白此篇“暗指贵妃能惑主听”。陈沆云:“月后象,日君象,禄山之祸兆于女宠,故言蟾蜍蚀月明,以喻宫闱之蛊惑。”你认为如何?有何认识?
2. 试分析李白的《古朗月行》与鲍照的《朗月行》的联系与区别。

6. 丽人行

(唐)杜甫

三月三日^[1]天气新,长安水边多丽人。
态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀^[2]。
绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟^[3]。
头上何所有?翠微匳叶垂鬓唇^[4]。
背后何所见?珠压腰极稳称身^[5]。
就中云幕椒房亲^[6],赐名大国虢与秦。
紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞^[7]。
犀箸厌飫久未下,鸾刀缕切空纷纶^[8]。
黄门飞鞚不动尘,御厨络绎送八珍^[9]。
箫鼓哀吟感鬼神,宾从杂沓实要津^[10]。
后来鞍马何逡巡,当轩下马入锦茵^[11]。
杨花雪落覆白苹,青鸟飞去衔红巾^[12]。
炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔^[13]。

(选自《杜甫诗集》,杜甫著,中国国际广播出版社,2011年)

注释

[1] 三月三日为上巳日,唐代长安仕女多于此日到城南曲江游玩踏青。吴自牧《梦粱录》:三月三日上巳之辰,曲水流觞故事,起于晋时。唐朝赐宴曲江,倾都禊饮踏青。

[2] 态浓:姿态浓艳。意远:神气高远。淑且真:淑美而不做作。肌理细腻:皮肤细嫩光滑。骨肉匀:身材匀称适中。

[3] 这两句说,用金银线镶绣着孔雀和麒麟的华丽衣裳与暮春的美丽景色相映生辉。

[4] 翠:一种翡翠鸟的羽毛。“微”,又作“为”。匋(hé)叶:一种首饰。《唐诗三百首》:“翠微匋叶,言翡翠微布匋彩之叶。广韵:匋彩,妇人髻饰花也。”鬟唇,鬟边。

[5] 腰褭(jié):裙带。稳称身:十分贴切合身。

[6] 就中:其中。云幕:指宫殿中的云状帷幕。椒(jiāo)房:汉代皇后居室,以椒和泥涂壁。后世因之称皇后为椒房,皇后家属为椒房亲。

[7] 紫驼之峰:即驼峰,是一种珍贵的食品。唐贵族食品中有“驼峰炙(zhì)”。釜(fǔ):古代的一种锅。翠釜,形容锅的色泽。水精:即水晶。行:传送。素鳞:指白鳞鱼。

[8] 犀箸:犀牛角做的筷子。厌饫(yù):吃得腻了。鸾(luán)刀:带鸾铃的刀。缕切:细切。空纷纶:厨师们白白忙乱一番,贵人们吃不下。

[9] 黄门:宦官。飞鞚(kòng):即飞马。八珍:形容珍美食品之多。

[10] 宾从:宾客随从。杂沓:众多杂乱。要津:本指重要渡口,这里喻指杨国忠兄妹的家门,所谓“虢国门前闹如市”。

[11] 后来鞍马:指丞相杨国忠。逡(qūn)巡:缓慢徐行,旁若无人之态。锦茵:锦织的地毯。

[12] 此两句是隐语,以曲江暮春的自然景色来影射杨国忠与其从妹虢国夫人(嫁裴氏)的暧昧关系。杨花覆草:古有杨花入水化为萍的说法,萍之大者为草。杨花、萍和草虽为三物,实出一体。故以杨花覆草影射兄妹苟且乱伦。青鸟:古代神话传说中能为西王母传递信息的使者。后世即以青鸟代指情人的信使。红巾:妇人所用的手帕。“飞去衔红巾”,指为杨氏兄妹传递消息。

[13] 此二句言杨氏权倾朝野,气焰灼人,无人能比。丞相:指杨国忠,天宝十一年(752)十一月为右丞相。嗔(chēn):发怒。

相关背景

杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老,别名杜陵野老、杜陵布衣,汉族,祖籍襄阳(今湖北襄阳),一般认为其出生于巩县(今河南巩义市)。盛唐时期伟大的现实主义诗人。他有约1500首诗歌被保留了下来,作品集为《杜工部集》。代表作有“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。故后世又称他杜拾遗、杜工部。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉及社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,反映当时社会矛盾和人民疾苦,因而被誉为“诗史”。他的诗词以古体、律诗见长,风格多样,以“沉郁顿挫”四字准确概括出他自己的作品风格。杜甫忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,对后世影响深远。明末清初文学评论家金圣叹把杜甫所作之诗与屈原的《离骚》、庄周的《庄子》、司马迁的《史记》、施耐庵的《水浒传》、王实甫的《西厢记》合称为“六才子书”。在当代,杜甫对国家的忠心和对人民的关切被重新诠释为民族主义和社会主义的含义,而他本人因为使用“人民的语言”而受到现代研究者的赞赏。

《丽人行》是一首七言乐府诗,诗题在西汉刘向《别录》中已有记载。但因其内容是直接针对当时的宰相杨国忠兄妹,不用古乐府借古喻今的惯例,所以中唐的元稹称其为“新乐府”,今天看来,可以视为杜甫新题乐府中的例外。唐代自武后以来,外戚擅权已成为

统治阶层中一种通常现象,他们形成了一个特殊的利益集团,引起了广大人民的强烈不满,这也是后来酿成安史之乱的主因。这首诗大约作于天宝十二载(753)。此前一年,杨国忠官拜右丞相兼吏部尚书,势倾朝野。

文本赏析

《丽人行》是杜甫的名篇,描写的是一个春暖花开的时节,杨国忠兄妹在长安城南曲江游宴时的情景,讽刺了他们骄奢淫逸的丑行,也从侧面反映了唐玄宗的昏庸和时政的腐败。

《旧唐书·杨贵妃传》载:“玄宗每年十月,幸华清宫,国忠姊妹五家扈从。每家为一队,着一色衣;五家合队,照映如百花之焕发。而遗钿坠舄,瑟瑟珠翠,璨璵芳馥于路。而国忠私于虢国,而不避雄狐之刺;每入朝,或联镳方驾,不施帷幔。每三朝庆贺,五鼓待漏,靓妆盈巷,蜡炬如昼。”又杨国忠于天宝十一载(752)十一月为右相。诗从南曲江游玩的贵族妇女写起,故以《丽人行》名篇。

全诗通过描写杨氏兄妹曲江春游的情景,揭露了统治者荒淫腐朽、作威作福的丑态,从另一角度反映了安史之乱前夕的社会现实。诗分三段,开首十句,诗开篇即点出时间——三月三日,描写上巳日曲江水边踏青的丽人如云,体态娴雅,姿色优美,衣着华丽。先泛写游春仕女的体态之美和服饰之盛,引出主角杨氏姐妹的娇艳姿色。次写宴饮的豪华及所得的宠幸。“就中”十句,具体写出丽人中虢、秦、韩三人,她们器皿雅致,肴饌精美,箫管悠扬。“后来”六句,写杨国忠之煊赫,意气骄恣,势焰熏灼,骄横跋扈。

全诗语言非常铺排,富丽华美中蕴含清刚之气。虽然字面上不见讥刺痕迹,但在惟妙惟肖的描摹中,其隐含犀利的讥讽已隐然入木三分。正如清代浦起龙《读杜心解》所评:“无一刺讥语,描摹处语语刺讥;无一慨叹声,点逗处声声慨叹。”

学法点拨

铺排:铺陈、排比的简称,极力铺叙,尽意渲染,是将一连串内容紧密关联的景观物象、人物形象、性格行为和事态现象,按照一定的顺序组成一结构基本相同、语气基本一致的句群。通过淋漓尽致地细腻铺写,一气呵成,气势如虹,渲染环境,烘托气氛和情绪,加强语势。铺排手法在我国古代民歌中运用得很普遍,内容上用墨如泼,结构上铺张扬厉,用在叙述,穷形尽相;用在描写,形象生动;用在抒情,情意绵绵;用在议论,道理透彻。

铺排一般可笼统地分成两种类型:一是横向铺排,按不同方位空间、彼此相关的几个事物、事物的各个组成部分或不同方面等进行详尽的叙述或描写。如《木兰诗》中“东市买骏马,西市买鞍鞿,南市买辔头,北市买长鞭”,通过铺陈写出了木兰紧张地购买战马和乘马用具的情形,极写其紧急与匆忙。二是纵向铺排,按时间的先后顺序,用相同的句式,淋漓尽致地、细腻地铺写相应的事物或事件,以再现某种情景,塑造出典型的人物形象,为诗歌带来声律和色彩之美。例如《孔雀东南飞》中的“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书”,以时间为序,通过铺陈突出了刘兰芝的多才多艺,有良好的家庭教养和文化素养,既有家庭主妇的才干,又有琴棋书画的才艺。

《丽人行》语言极尽铺排,笔调细腻生动,场面宏大,鲜艳富丽,叙述了杨氏兄妹姿色优美,衣着华丽,肴饌精美,煊赫骄恣,惟妙惟肖,穷形尽相。

链接思考

1. 这首诗本刺讥杨家兄妹,开头却从一般丽人写起,描绘其体貌服饰的华美,既是陪衬,又十分含蓄。继而作者笔锋一转,点出虢国夫人与秦国夫人,极言排场的盛大、宴游的豪奢及趋炎附势者之众,凸显出杨氏兄妹的骄宠之态。最后写杨国忠威势煊赫、意气骄恣,并暗示其淫乱行为。作者在结尾两句才把主题点出,但依然不着议论,而是让读者自去批评。你认为这种手法的妙处何在?为什么?

2. 杜甫的诗歌讲究语言锤炼,请从遣词造句、音韵铿锵、抑扬缓急等方面分析。

7. 长恨歌

(唐)白居易

汉皇重色思倾国^[1],御宇多年求不得。
 杨家有女初长成^[2],养在深闺人未识。
 天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。
 回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。
 春寒赐浴华清池^[3],温泉水滑洗凝脂。
 侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。
 云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵^[4]。
 春宵苦短日高起,从此君王不早朝。
 承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。
 后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。
 金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和春。
 姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户^[5]。
 遂令天下父母心,不重生男重生女。
 骊宫高处入青云^[6],仙乐风飘处处闻。
 缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。
 渔阳鼙鼓动地来^[7],惊破霓裳羽衣曲^[8]。
 九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行^[9]。
 翠华摇摇行复止^[10],西出都门百余里。
 六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死^[11]。
 花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头^[12]。
 君王掩面救不得,回看血泪相和流^[13]。
 黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁^[14]。
 峨嵋山下少人行^[15],旌旗无光日色薄。
 蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。
 行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声^[16]。
 天旋日转回龙驭^[17],到此踌躇不能去。
 马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。
 君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。
 归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳^[18]。

芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。
春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。
西宫南内多秋草^[19],落叶满阶红不扫。
梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老^[20]。
夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。
迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天。
鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共。
悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。
临邛道士鸿都客^[21],能以精诚致魂魄。
为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅。
排空驭气奔如电,升天入地求之遍。
上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。
忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。
楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。
中有一人字太真,雪肤花貌参差是。
金阙西厢叩玉扃,转教小玉报双成^[22]。
闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。
揽衣推枕起徘徊,珠箔银屏迤迤开。
云鬓半偏新睡觉,花冠不整下堂来。
风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞。
玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。
含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。
昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长^[23]。
回头下望人寰处,不见长安见尘雾。
惟将旧物表深情,钿合金钗寄将去^[24]。
钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿^[25]。
但教心似金钿坚,天上人间会相见。
临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。
七月七日长生殿,夜半无人私语时。
在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝^[26]。
天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

(选自《白居易集》,白居易著,顾学颉校点,中华书局,1979年)

注释

[1] 汉皇:本指汉武帝刘彻,这里借指唐玄宗。倾国:绝色女子。据《汉书·外戚传》记载,汉武帝的乐人李延年在武帝前起舞唱歌,赞美自己的妹子李夫人的美貌:“北方有佳人,绝世而独立。一顾倾人城,再顾倾人国。”

[2] 杨家有女:指杨玉环。开元二十三年(735),册封为寿王(李隆基子)之妃。开元二十八年(740),李隆基为了夺取她,先度她为女道士,住太真宫,改名太真。天宝四年(745),册封为贵妃。

[3] 华清池:位于今陕西省西安市临潼区东南骊山华清宫温泉浴池。

[4] 金步摇:妇女插在发髻上的一种首饰,用金丝串珍珠而成。因它随步摇晃生姿,故名。芙蓉帐:绘有荷花图案的帐子。

[5] 列土:封建皇帝分给臣下一定的地盘。这里指杨贵妃的姊妹兄弟都得了封号和官职、分封了土地。她的大姐嫁入崔家,封韩国夫人;三姐嫁入裴家,封虢国夫人;八姐嫁入柳家,封秦国夫人。宗兄杨钊任鸿胪卿,杨钊任侍御史,杨钊(国忠)任右丞相并封魏国公。可怜:可羡。

[6] 骊宫:骊山华清宫。

[7] 渔阳鼙鼓:指安禄山发动叛乱。渔阳,郡名,在今天津蓟县一带。时安禄山任范阳、平卢、河东三镇节度使,辖八郡,附其反者六郡,渔阳是其中一部。鼙鼓:军用战鼓。

[8] 霓裳羽衣曲:舞曲名。本为西凉节度使杨敬述所献,因此曲伴舞,常演月中仙女的舞蹈形象,故唐玄宗改为此名。

[9] 九重城阙:指天子所住的地方有九道门,故称九重。西南行,天宝十五年(756)正月,安禄山攻破潼关,唐玄宗向蜀中仓皇逃跑。

[10] 翠华:天子仪仗中以翠羽为饰的旗帜。

[11] 六军:古代天子六军,这里指皇帝的护从军队。蛾眉,美女代称,此处指杨贵妃。

[12] 花钿:古代一种嵌金花的首饰。

[13] 血泪相和流:死者有血,生者有泪,两相合流。

[14] 云栈:高耸入云的栈道。剑阁:大小剑山之间的栈道名。

[15] 峨嵋山:山名,在今四川省峨眉山市境内。唐玄宗入蜀没有到达峨眉山,此处泛指蜀道高山。

[16] 夜雨闻铃:郑处诲《明皇杂录·补遗》云:“明皇即幸蜀,西南行。初入斜谷,霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃,音与山相应。上既悼念贵妃,采其声为《雨霖铃曲》以寄恨焉。”

[17] 天旋日转:指大局转变,唐军收复长安。龙驭:皇帝的车驾。回龙驭:指唐玄宗由蜀返京。

[18] 太液:大明宫池名。汉代亦有太液池。未央:汉宫殿名。这里用指唐代宫殿。

[19] 西宫:指太极宫。南内:指兴庆宫。唐玄宗返京后,先住兴庆宫,因邻近大街,唐肃宗左右惧其与外界接触,迫使其迁入太极宫。

[20] 梨园弟子:指唐玄宗在梨园教练出来的乐工。椒房:后妃居住的宫殿。阿监:宫中侍从女官。青娥:美丽的容颜。

[21] 临邛:县名,即今四川邛崃。鸿都:东汉时京城洛阳有鸿都门,这里借指长安。

[22] 小玉:传说中吴王夫差的小女儿。双成:传说中西王母的侍女。

[23] 昭阳殿:汉宫殿名,赵飞燕所居,这里指杨贵妃生前所住宫殿。蓬莱宫:仙宫名。

[24] 钿合:用珠宝镶嵌的一种首饰,用两片合成。一说指金盒。

[25] 一扇:一边。擘(bō):分开。

[26] 连理枝:两棵树上的枝条长得连接在一起。比喻男女爱情牢固。

相关背景

白居易(772—846),汉族,字乐天,河南新郑(今郑州新郑)人,德宗贞元十四年(798)进士,808年以翰林学士任左拾遗,815年为权贵排挤,贬为江州司马,后历任忠州(今重庆忠县)、杭州、苏州等地刺史。846年8月在洛阳逝世。晚年长期居住在洛阳香山,号称“香山居士”。

视频
江楼晚眺

白居易在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,诗歌合为事而作”,写下了不少感叹时世、反映人民疾苦的诗篇,对后世颇有影响。他晚年好佛,因而人称“诗佛”。他一生作诗很多,以讽喻诗最为有名,语言通俗易懂,被称为“老妪能解”。白居易的主要作品有《长恨歌》《琵琶行》《赋得古原草送别》《钱塘湖春行》《暮江吟》和《忆江南》等。叙事诗中《琵琶行》《长恨歌》极为有名。白居易的诗在当时流传广泛,上自宫廷,下至民间,处处皆是,其声名还远播唐朝疆域之外。

唐宪宗元和元年(806),白居易任盩厔(今西安市周至县)县尉。一日,与友人陈鸿、王质夫到马嵬驿附近的仙游寺游览,谈及李隆基与杨贵妃事。王质夫认为,像这样突出的事情,如无大手笔加工润色,就会随着时间的推移而消没。他鼓励白居易:“乐天深于诗,多于情者也,试为歌之,何如?”于是,白居易写下了这首长诗。因为长诗的最后两句是“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”,所以他们就称这首诗为《长恨歌》。陈鸿同时也写了一篇传奇小说《长恨歌传》。

文本赏析

本诗通过对唐玄宗和杨玉环悲欢离合、生死不渝的爱情故事的叙述,在一定程度上反映了纷繁复杂的社会矛盾,既揭露了唐玄宗荒淫无度的帝王生活,又塑造了形于外、诚于中的杨贵妃的艺术形象,寄寓了作者对李、杨爱情悲剧的深切同情。

诗人一开篇就单刀直入地指出作为悲剧主人公之一的唐玄宗是“重色”的,描述唐玄宗凭借着“御宇”的权力,“多年”寻求美色,一旦寻得了“天生丽质”的杨贵妃,就让其“承欢侍宴”,并使其“姊妹兄弟皆列土”,平步青云。唐玄宗本人从此整日沉迷于歌舞酒色之中。755年安禄山起兵叛乱,“渔阳鼙鼓动地来”正是玄宗“重色”荒淫的结果。六军在马嵬驿发难,要求处死杨贵妃,也是对他腐化荒淫的惩罚。这一悲剧的本身,可启发人们去深思、去感受。

此叙事诗采用了多种表现手法,既有叙事,也有写景、抒情,把三者有机结合了起来。诗人在写出了“汉皇重色思倾国”这一统领全诗的诗句以后,始写唐玄宗求色和杨贵妃得宠的经过,继而叙述安史乱起、玄宗出逃、马嵬缢妃事件,再而描述唐玄宗晚年凄清孤寂的生活和思念杨贵妃的情景。最后诗人以浪漫主义的手法,让杨贵妃在仙山中出现,表现了唐玄宗与杨贵妃的爱情至死不渝,并以“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”结束全诗,照应诗题,点明题旨。

学法点拨

歌行体:古代诗歌体裁之一,由南朝宋鲍照所创,初唐时期在汉魏六朝乐府诗的基础上建立起来。鲍照通过学习、模拟乐府诗,充分吸收乐府诗的风骨气韵,经过消化,自创格调,发展了七言诗,并创造了以七言体为主的歌行体。刘希夷的《代悲白头翁》与张若虚的《春江花月夜》是这种体裁正式形成的标志。

歌行体内容丰富、生动,记人、记言,发议论、抒感慨融为一体,体现着古乐府叙事的特点。其篇幅自由灵活,可长可短。句式七言居多,或杂以三、五、九言,平仄不拘,韵脚可换。

歌行体命名也比较灵活,用“歌”“行”或“歌行”皆可。例如杜甫《茅屋为秋风所破歌》、岑参《白雪歌送武判官归京》、杜甫《兵车行》、白居易《琵琶行》、高适《燕歌行》等。甚或以“吟”“谣”命名的,例如的李白《梦游天姥吟留别》、韦庄《秦妇吟》、李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》。

侍御虚舟》等。

全诗以“长恨”为主线,前写因,后写果,情节曲折离奇、大起大落,人物形象完整鲜明、生动具体,语言流畅匀称、优美和谐,描写绘声绘色、细致入微,是现实主义与浪漫主义创作方法相结合的名篇佳作。

链接思考

1. 对于《长恨歌》的主旨,一向有不同的理解,有人认为是通过李杨的爱情悲剧,歌颂了人们对爱情的真诚和专一、对团圆的美满的爱情生活的向往,有人则认为主要是讽刺唐明皇的荒淫误国和执迷不悟,更有人认为是双重主题。你认为哪种意见科学、客观与合理?为什么?

2. 本诗写唐玄宗对杨贵妃的思念,对故事情节的发展具有何作用?为什么?

3. 唐明皇与杨玉环的爱情故事在诗中描绘得有声有色,历史上果真如此吗?倘若诗歌是虚构,为何历来读者对此津津乐道?请各抒己见,展开讨论。

4. 杜甫《丽人行》、白居易《长恨歌》都写到了唐明皇与杨玉环的故事,试比较其异同。

8. 定风波·莫听穿林打叶声

(宋) 苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨^[1],雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸^[2]且徐行。竹杖芒鞋^[3]轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生^[4]。

料峭^[5]春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处^[6],归去,也无风雨也无晴。

(选自《苏轼诗选》,苏轼著,人民文学出版社,1984年6月)

注释

[1] 三月:宋神宗元丰五年(1082)三月七日,苏轼谪居黄州。沙湖:在湖北黄州东南三十里,又名螺丝店。

[2] 吟啸:吟咏长啸。《晋书·阮籍传》载:“登山临水,啸咏自若。”

[3] 芒鞋:草鞋。

[4] “一蓑”句:一向是披着蓑衣任凭烟笼雨打。

[5] 料峭:风寒而尖利。

[6] 萧瑟:风雨声,也指风雨引起的困难。处:境地。

相关背景

苏轼(1037—1101),字子瞻,又字和仲,号东坡居士,自号铁冠道人,世称“苏仙”。汉族,北宋眉州眉山(今四川眉山)人。宋仁宗嘉祐(1056—1063)年间进士。他一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一;其诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格;其词开豪放一派,对后世产生巨大影响。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

这首记事抒怀之词作于宋神宗元丰五年(1082)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。

文本赏析

上阕写词人遇雨后从容超脱的情境。“莫听穿林打叶声”,雨滴打在竹叶上发出响声,劝友人不要感到扫兴。如果把它当作美妙的音乐来欣赏,就不妨“吟啸且徐行”了。此处“莫听”两字,道出了词人旷达超逸的心境,对生活中的一些风雨不必太在意,不妨换一个角度看待、欣赏它。人们都说,生活不缺少美,而是缺少发现。那么如何才能善于发现呢?不妨学学苏轼。许多人都可能因外界的各种不顺心而烦恼,整天抱怨老天不公,有用吗?没用。可能当你抱怨后,却“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,让人啼笑皆非。这时有人会说,真是天意弄人呀!是吗?其实未必,我们应该好好向苏轼学习,不要被逆境所困,不妨去学着欣赏,把自己看作剧中人,跳出圈子看自己,一定会有别样的心情、特别的收获。

写生活条件不好,“竹杖芒鞋轻胜马”又有什么好怕的呢?“一蓑烟雨任平生”,这样才旷达。“穷则独善其身,达则兼济天下。”既然朝廷不给兼济天下的机会,就“芒鞋青竹杖,自挂百钱游。可怪深山里,人人识故侯”(《初入庐山》诗),也图个清静逍遥,谁不想过逍遥自在的生活呢?这才是人生追求的最高生活境界。

“一蓑烟雨任平生”是最值得回味的一句。有这样一种解释:“披着蓑衣在风雨里过一辈子,也处之泰然(这里表示能够耐得住辛苦的生活)。”(胡云翼《宋词选》)由眼前风雨推及整个人生,抒发了词人面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。

下阕,天转晴了。“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。”料峭的春风把酒吹醒了,有些许寒意。不料,天放晴了,斜阳照在身上暖暖的。这个转,转出了味道:一个人被外在的困境所困扰时,如果一味地抱怨,当机遇来临时,他很可能会错失良机,实际上,现实世界往往是“塞翁失马,焉知非福”。

“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人的顿悟:刚才还是大雨,现在已经天晴了,自然界的雨晴乃为寻常事,暗含“政治界的风云变化又何必在意?”的意思。佛说“菩提本无树,明净亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”,当你心静如湖水,全不在意外在事物的得失时,便可以领悟“也无风雨也无晴”的快乐了。“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎置他于死地的政治“风雨”和人生险途。

学法点拨

双关:一种文学修辞手法,利用汉语的同音、多义的特点,在一定的语言环境中,有意使语句产生双重意义,言在此而意在彼,含蓄,幽默,机智,巧妙,让人琢磨和回味,给人以深刻印象。“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,“风雨”“晴”,既指自然天气的风雨阴晴,又暗指人生、政治、仕途的跌宕起伏、高升贬谪,而身处逆境,也要达观坦然,洒脱无惧,一语双关。“任平生”,潇洒的心理性格和不畏风雨的人生态度稍加思考即可使读者体悟于心。《西洲曲》也使用了双关手法,可对照学习。刘禹锡的《竹枝词》中“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,“晴”表面上是说晴雨的“晴”,暗中却又是在说情感的“情”,一语相关,意蕴悠长。

链接思考

1. 词中的“雨”有何象征意味?“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”分别表现了作者怎样的情怀?两者能够统一吗?为什么?

2. 南朝乐府民歌《子夜四时歌》之《春歌》云:“自从别欢后,叹音不绝响。黄檗向春生,苦心随日长。”这首民歌中哪个词用了双关的修辞手法?其词含蓄地表达了什么意思?

9. 沈园二首^[1]

(宋)陆游

其一

城上斜阳画角哀^[2],沈园非复旧池台。
伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来^[3]。

其二

梦断香消四十年^[4],沈园柳老不吹绵^[5]。
此身行作稽山土^[6],犹吊遗踪一泫然^[7]。

(选自《陆游诗选》,陆游著,人民文学出版社,1957年)

注释

[1] 沈园:故址在今浙江绍兴禹迹寺南。

[2] 斜阳:偏西的太阳。画角:涂有色彩的军乐器,发声凄厉哀怨。

[3] 惊鸿:语出三国魏曹植《洛神赋》“翩若惊鸿”句,以喻美人体态之轻盈。这里指唐琬。

[4] 梦断句:作者在禹迹寺遇到唐琬是在宋高宗绍兴二十五年(1155),其后不久,唐琬郁郁而死。作此诗时距那次会面44年,这里的“四十”是取其成数。香消:指唐琬亡故。

[5] 不吹绵:柳絮不飞。

[6] 行:即将。稽山:会稽山,在今浙江绍兴东南。

[7] 吊:凭吊。泫然:流泪的样子。

相关背景

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。他少时受家庭爱国思想熏陶,宋孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅,官至宝章阁待制。晚年退居家乡。其创作的诗歌今存9 000多首,内容极为丰富,著有《剑南诗稿》《渭南文集》《南唐书》等。

陆游一生最大的个人不幸就是与结发妻子唐琬的爱情悲剧。据《齐东野语》等书记载与今人考证:陆游于宋高宗绍兴十四年(1144)20岁时与母舅之女唐琬结琴瑟之好,婚后“伉俪相得”,但陆母并不喜欢儿媳,终至迫使他们于婚后3年左右离异。后唐氏改嫁赵士程,陆游亦另娶王氏。绍兴二十五年(1155)春,陆游31岁,偶然与唐琬夫妇相遇于禹迹寺南之沈氏园。唐以语赵,遣致酒肴。陆怅然久之,为赋《钗头凤》一词题壁间。唐氏见后亦奉

和一首,从此郁郁寡欢,不久便抱恨而死。陆游自此更加重了心灵的创伤,悲悼之情始终郁积于怀,50余年间,陆续写了多首悼亡诗,《沈园二首》是其中最脍炙人口的两首。

《齐东野语》曰:“翁居鉴湖之三山,晚岁每入城,必登寺眺望,不能胜情,又赋二绝云:(引诗略)。盖庆元己未也。”庆元己未为公元1199年,陆游75岁。

文本赏析

《沈园二首》是陆游悼亡诗中最为深婉动人的两首。此时距沈园邂逅唐琬已40余年,但诗人缱绻之情丝毫未减,反而随岁月之增而加深。

第一首诗回忆沈园与唐氏相逢之事,直接表露了诗人悲伤欲绝之情。

首句中“城上斜阳”,点明时间是傍晚,斜阳惨淡,给沈园笼罩了一种悲凉的氛围,作为全诗的背景。“画角”高亢凄厉的声音,在诗人的耳中无比悲哀,“哀”是诗人当时心境的反映。这一句写斜阳黯淡,画角哀鸣,通过写景渲染悲凉的气氛。

次句写他到沈园去寻找有关芳踪的记忆,沈园已几易其主,那曾经留有芳踪的旧池台也变得难以辨认,要唤起对芳踪的回忆或幻觉,也成了不可再得的奢望。沈园是他与唐氏离异后唯一相见之处,也是永诀之所。这里留下了他刹那间的喜与永久的悲。他渴望鸳鸯重温,渴望能再次与唐氏不期而遇,但都是痴心妄想了。他又寄希望于沈园的一草一木、亭台轩榭保持旧貌,聊以自慰。可是,物是人非,连当年的景物也早变了模样,这一切不以诗人的意志为转移,诗人感到无比的寥落、伤心。

所幸的是“桥下春波绿”,桥下的绿水依旧,诗人找到了春天的影子,恍惚间也似见到了故人。44年前,唐氏如曹植《洛神赋》中“翩若惊鸿”的凌波仙子,飘然降临于春波之上。她是那么温婉柔美,又是那么凄楚欲绝。离异之后的不期而遇所引起的只是无限“伤心”。一切均已成过去,无可挽回,只留下一颗伤心绝望的心和悔恨无比的灵,在孤寂的人世茕茕孑立,踽踽独行。

第二首诗写诗人对爱情的忠贞不渝。

首句感叹唐氏仙逝已44年了,连梦中也难以相见了。“香消玉殒”是古代比喻美女死亡的雅词,充满了诗人刻骨铭心之真情。陆游于84岁(临终前一年)所作悼念唐氏的《春游》亦云:“也信美人终作土,不堪幽梦太匆匆。”

次句写沈园的柳树已经老了,不再飞絮了。此时的诗人已年逾古稀,如园中老树,已无所作为,对个人生活更无追求。

“此身行作稽山土”,自己亦将埋葬于会稽山下而化为黄土,此句的目的是反衬尾句“犹吊遗踪一泫然”,即对唐氏坚贞不渝之情。一个“犹”字,使诗意得到升华:尽管自己将不久于人世,但对唐氏眷念之情永不泯灭;尽管个人生活上已无所追求,但对唐氏之爱历久弥新。因此要对沈园遗踪再凭吊一番而泫然涕下。“泫然”二字,饱含多少复杂的感情!爱?恨?悔?诗人不点破,让读者品味,这两首诗与陆游慷慨激昂的诗篇风格迥异。感情性质既有别,艺术表现自然也不同。这两首诗写得深沉哀婉,含蓄蕴藉,但仍保持诗人语言朴素自然的一贯特色。在生命有限处,爱在申辩自己的永恒价值,这是《沈园二首》留给后人的思考。

学法点拨

悼亡诗:古代汉族诗歌题材之一,一般是丈夫追悼亡妻之作,始于西晋文学家潘安所作《悼亡诗》。潘安,古代四大美男子之一,姿容甚美,每每出行观者皆掷果盈车,但他用情专一,对妻子情深意笃。妻子去世,他悲痛之极,为她服丧一年,并写下具有开创意义

的《悼亡诗》三首。诗中所述他们的日常生活之事,真实自然,平易流畅,表达出了诚挚、真切、深沉的夫妻之情。而在此之前,几乎没有男子怀念妻子的作品。

中国古代悼亡诗的代表作品主要有:苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》、元稹的《离思五首·其四》、白居易的《为薛台悼亡》、纳兰性德的《南乡子·为亡妇题照》等。陆游的这两首悼亡诗,深沉哀婉,含蓄蕴藉,是悼亡诗中的经典之作。现在广义的悼亡诗也指对亡故亲人或朋友表达追悼、哀思的诗歌。

链接思考

1. 请仔细体味,比较两首诗写情的侧重点,试分析诗人为何如此着墨。
2. 阅读唐代诗人元稹为了纪念逝去的妻子而写的《离思五首·其四》:“曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。”并赏析之。

10. 渔家傲·天接云涛连晓雾

(宋)李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞^[1]。仿佛梦魂归帝所,闻天语^[2],殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮^[3],学诗谩有惊人句^[4]。九万里风鹏正举^[5],风休住,蓬舟吹取三山去^[6]!

(《李清照集校注》,李清照著,王仲闻校注,人民文学出版社,1979年)

注释

[1] 云涛:云层舒卷如波浪起伏。星河:银河。帆:船只。

[2] 帝所:天帝的住所,即天宫。闻天语:听见天帝说话。

[3] 报:回答。路长:喻人生道路的漫长。日暮:求索未得而时光已逝。

[4] 谩:空自、徒然。

[5] 九万里风鹏正举:典出自《庄子·逍遥游》中大鹏鸟“背若泰山,翼若垂天之云,抟扶摇羊角而上者九万里”,这里借以自喻,自己正要像鹏鸟那样乘风高飞。

[6] 蓬舟:蓬草似的轻舟。三山:传说中的仙山。典出《史记·封禅书》“海上仙山:蓬莱、方丈、瀛洲”。

相关背景

李清照(1084—1155),号易安居士,汉族,齐州章丘(今山东章丘)人。宋代女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。

李清照的词,前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。其词形式上善用白描手法,语言清丽。其重视词的协律,崇尚典雅,提出词“别是一家”之说,反对以作诗文之法作词。能诗,留存不多,部分篇章感时咏史,情辞慷慨,与其词风不同。原有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本,今有《李清照集校注》。

这首词在《花庵词选》中题作“记梦”,是李清照唯一的豪放词,是她南渡以后的作品。一般来说,李清照南渡以后写的词都是些消沉愁苦之作,而这一首却是例外。南渡以前,李清照足不出户,多写闺中女儿情;南渡以后,“飘流遂与流人伍”,视野开阔起来。据《金

视频
声声慢

石录后序》记载,宋高宗建炎四年(1130)春,她曾在海上航行,历尽风涛之险。词中写到大海、乘船,人物有天帝及词人自己,都与其这段真实的生活所得到的感受有关。

文本赏析

词一开篇便展现一幅辽阔、壮美得如仙境一般的景色。境界开阔大气,为唐五代以及两宋词所少见。写天、云、雾、星河、千帆,景象已极壮丽,其中又准确地嵌入了几个动词,则绘景如活,动态俨然。“接”“连”二字把无边的天幕、汹涌的波涛、弥漫的云雾,自然地组合在一起,形成一种水天相接、云雾弥漫、混沌一片的境界。“星河欲转”,此时此刻,词人从颠簸的船舱中仰望天空,天上的银河似乎在转动一般。“千帆舞”,海上刮起了大风,无数的舟船在风浪中飞舞前进。“转”“舞”两字,则将词人在风浪中颠簸的感受逼真地传递给读者。星河欲转,船摇帆舞,既富于生活的真实感,也具有梦境的虚幻性,虚虚实实,为全篇的奇情壮采奠定了基调。作者写的虽然是在梦中所幻想的自然景象,但这一幻想无疑是她在人生道路上历尽艰难险阻、流徙奔波之苦的潜意识所促使的。

因为这首词写的是“梦境”,所以接下来有“仿佛”三句。“仿佛”以下这三句,写词人在梦中见到天帝。“梦魂”二字,是全词的关键。“帝所”,指天帝居住的宫殿。这是人们在经历了千辛万苦后所希望和追求的美好前途。词人经过海上航行,一缕梦魂仿佛升入天国,见到了态度温和、关心民瘼的天帝。“殷勤问我归何处”,虽然只是一句异常简洁的问话,却饱含着深厚的感情,寄寓着美好的理想。

词的上下两阕一气呵成,联系紧密。上片末二句是写天帝的问话,下片先写词人的对答。问答之间,语气衔接,毫不停顿。“我报路长嗟日暮”句中的“报”字与上片的“问”字,互相照应。“路长日暮”,反映了词人晚年孤独无依的痛苦经历,词人结合自己的身世,把屈原在《离骚》中所表达的不惮长途远征,只求日长不暮,以便寻觅天帝,不辞上下求索的情怀隐括入律,用“路长”“日暮”四字概括了“上下求索”的意念与过程,语言简净自然,浑化无迹。其意与“学诗谩有惊人句”相连,是词人在天帝面前倾诉自己空有才华而遭逢不幸,奋力挣扎的苦闷。着一“谩”字,流露出词人对现实的强烈不满。在封建社会中,女子生活于种种束缚之下,即使像李清照那样有高度修养和才华的女作家也不能摆脱这种命运,这无疑会使她感到烦闷和窒息。

“九万里风鹏正举”,词人渡海乘船,由海天相接,联想到《庄子·逍遥游》的“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里”。“鹏正举”,是进一步对大风的烘托,由实到虚,形象壮伟,境界恢宏。大鹏正高举之际,词人大喝一声:“风休住,蓬舟吹取三山去!”气势磅礴,一往无前,具大手笔也。“蓬舟”指轻如蓬草的小舟,极言所乘之舟的轻快。“三山”,指渤海中蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山,相传为仙人所居,可望而见,但乘船前去,临近时即被风引开,始终无人能到。词人要借助风力,吹到三山,胆气之豪,境界之高,词中罕见。上片写天帝询问词人归于何处,此处交代海中仙山为词人的归宿。词人要回到那没有离乱,没有悲伤,没有孤凄和痛苦的仙境去,正反映出人间存在战乱、杀戮、欺诈、孤独、寂寞的现实,表现了她对黑暗现实的不满。因此,词人的思想境界并非消极的,而是积极的,有现实意义的。

学法点拨

婉约派:婉转含蓄,与豪放派对应,是中国宋词两大流派之一。其词内容比较狭窄,侧重闺阁儿女之情思,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,具有柔婉之美。婉约

视频
雨霖铃

派主要代表人物有李清照、柳永、秦观、晏殊、周邦彦、欧阳修、晏几道等。李清照的《漱玉集》、柳永的《雨霖铃》、欧阳修的《六一词》等都是婉约派的代表作品。

这首《渔家傲·天接云涛连晓雾》巧妙用典，格调雄奇，气度恢宏，豪迈不羁，是婉约派词宗李清照的另类作品，具有明显的豪放派风格。近代梁启超评：“此绝似苏辛派，不类《漱玉集》中语。”可谓一语中的，道破天机。

链接思考

1. 这首词的风格与李清照的一贯词风有何不同？为什么？
2. “天、云、雾、星河、千帆”等景物对于表现这首词的主旨有何作用？为什么？

11. 破阵子^[1]·为陈同甫^[2]赋壮词以寄之

(宋) 辛弃疾

醉里挑灯看剑^[3]，梦回吹角连营^[4]。八百里分麾下炙^[5]，五十弦翻塞外声^[6]。沙场秋点兵^[7]。

马作的卢飞快^[8]，弓如霹雳弦惊^[9]。了却君王天下事^[10]，赢得生前身后名^[11]。可怜白发生^[12]！

(《辛弃疾词集》，辛弃疾著，上海古籍出版社，2010年)

注释

[1] 破阵子：词牌名，原为唐玄宗时教坊曲名，出自《破阵乐》，后为词牌名。

[2] 陈同甫：陈亮(1143—1194)，字同甫，南宋婺州永康(今浙江永康市)人，主战派，与辛弃疾志同道合，结为挚友。其词风格与辛词相似。

[3] 挑灯：挑亮灯光。看剑：抽出宝剑来细看。

[4] 梦回：梦里遇见，说明下面描写的战场场景不过是词人旧梦重温。吹角连营：各个军营里接连不断地响起号角声。角，军中乐器，长五尺，形如竹筒，用竹、木、皮、铜制成，外加彩绘，名目画角。始仅直吹，后用以横吹。其声哀厉高亢，闻之使人振奋。

[5] 八百里：牛名。《世说新语·汰侈》载，晋代王恺有一头珍贵的牛，叫八百里驳。分麾下炙(huī)下炙(zhì)：把烤牛肉分赏给部下。麾下，部下；麾，军中大旗；炙，切碎的熟肉。

[6] 五十弦：原指瑟，此处泛指各种乐器。翻：演奏。塞外声：指悲壮粗犷的战歌。

[7] 沙场：战场。秋：古代点兵用武，多在秋天。点兵：检阅军队。

[8] 马作的卢飞快：战马像的卢马那样飞快奔驰。作，像……一样；的卢，良马名，一种烈性快马。《三国志·蜀志·先主传》记载刘备在荆州遇险，前临檀溪，后有追兵，幸亏骑的卢马，一跃三丈，而脱离险境。

[9] 霹雳：本是疾雷声，此处比喻弓弦响声之大。

[10] 了却：完成。君王天下事：统一国家的大业，此特指恢复中原事。

[11] 赢得：博得。身后：死后。

[12] 可怜：可惜。

相关背景

辛弃疾(1140—1207)，字幼安，号稼轩，山东济南府历城县(今济南市历城区遥墙镇

四凤闸村)人,南宋豪放派词人,人称词中之龙,与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。辛弃疾生于金国,少年抗金归宋,曾任江西安抚使、福建安抚使等职。追赠少师,谥号“忠敏”。现存词 600 多首,强烈的爱国主义思想和战斗精神是其词的基本思想内容。其词艺术风格多样,而以豪放为主,热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚。著名词作有《水调歌头·带湖吾甚爱》《摸鱼儿·更能消几番风雨》《满江红·家住江南》《沁园春·杯汝来前》和《西江月·夜行黄沙道中》等。

1181 年农历十一月,由于受弹劾,辛弃疾官职被罢,他回到上饶,开始了中年以后的闲居生活。1188 年秋天,陈亮写信给辛弃疾和朱熹,相约到铅山紫溪商讨统一大计。朱熹因故推辞了这次铅山之会。这年冬,到了相约之期,辛弃疾正染病在床,于瓢泉养息等待陈亮。傍晚,雪后初晴,夕照辉映白雪皑皑的大地,辛弃疾在瓢泉别墅扶栏远眺,一眼看见村前驿道上骑着大红马而来的陈亮,大喜过望,病痛消散,下楼策马相迎。两人在村前石桥上久别重逢,感慨万端;伫立石桥,为金瓯残缺而痛心疾首,爱国之情汹涌澎湃于胸,拔剑斩坐骑,盟誓为统一祖国奋斗不止。辛弃疾在与陈亮别后写的《贺新郎·同父见和再用韵答之》中发出“男儿到死心如铁,看试手,补天裂”的呐喊,正是这种豪情壮志的写照。

辛弃疾和陈亮这次会晤,瓢泉共酌,鹅湖同游,长歌相答,极论世事,逗留弥旬乃别,成为文坛佳话。后人为了纪念这两位爱国志士,将这次会晤称为第二次“鹅湖之会”,将期思村前的石桥称为“斩马桥”,并在桥旁建了斩马亭。至今,当地还流传着辛弃疾和陈亮“斩马盟誓”的故事。此词当作于这次会见又分别之后。

文本赏析

此词通过对作者早年抗金部队豪壮的阵容和气概以及自己沙场生涯的追忆,表达了作者杀敌报国、收复失地的理想,抒发了壮志难酬、英雄迟暮的悲愤心情。

词的开头通过具体、生动的描述,表现了多层情意。第一句,只六个字,却用三个连续的、富有特征性的动作塑造了一个壮士的形象。“挑灯”的动作又点出了夜景。那位壮士在夜深人静、万籁俱寂之时,思潮汹涌,无法入睡,只好独自吃酒。吃“醉”之后,仍然不能平静,便“挑灯”又“看剑”。翻来覆去,总算睡着了。“梦回吹角连营”,壮士好梦初醒,天已破晓,一个军营连着一个军营,响起一片号角声。这号角声,富有催人勇往直前的力量。而那位壮士,也正好是统领这些军营的将军。于是,他一跃而起,全副披挂,整装待发。

三、四两句用两个对仗极工整而又极其雄健的句子,突出地表现了雄壮的军容,表现了将军及士兵们高昂的战斗情绪。“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声”:士兵们欢欣鼓舞,饱餐将军分给的烤牛肉;军中奏起振奋人心的战斗乐曲。牛肉一吃完,将士们就排成整齐的队伍。将军神采奕奕,意气昂扬,“沙场秋点兵”。这个“秋”字用得极好。正当“秋高马壮”的时候,“点兵”出征,预示了战无不胜的前景。

“沙场秋点兵”之后,大气磅礴,直贯后片“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”:将军率领铁骑,快马加鞭,神速奔赴前线,弓弦雷鸣,万箭齐发。虽没做更多的描写,但从“的卢马”的飞驰和“霹雳弦”的巨响中,仿佛看到若干连续出现的画面:敌人纷纷落马;残兵败将,狼狈溃退;将军身先士卒,乘胜追杀,一霎时结束了战斗;凯歌交奏,欢天喜地,旌旗招展。将军是爱国的,但也是追求功名的。一战获胜,功成名就,既“了却君王天下事”,又“赢得生前身后名”,何其“壮”也!

如果到此为止,那真称得上“壮词”。然而在那个被投降派把持朝政的时代,并没有产生真正“壮词”的条件,以上所写不过是词人孜孜以求的理想而已。词人展开丰富的想象,化身为词里的将军,刚攀上理想的高峰,忽然一落千丈,跌回冷酷的现实,沉痛地慨叹道:“可怜白发生!”白发已生,而收复失地的理想成为泡影。想到自己徒有凌云壮志,而“报国欲死无战场”(借用陆游《陇头水》诗句),便只能在不眠之夜吃酒,只能在“醉里挑灯看剑”,只能在“梦”中驰逐沙场,快意一时……这处境,的确是悲哀的。然而没有谁可怜他。于是,他写了这首“壮词”,寄给处境同样“可怜”的陈同甫,反映了作者的理想与现实的矛盾。这首词气势磅礴,充满了鼓舞人心的壮志豪情,能够代表作者的豪放风格。

学法点拨

豪放派:宋词的一个流派,与婉约派并称宋词两大词派。豪放派的特点是题材广泛,内容丰富,表现方法以铺叙直抒为主,风格恢宏沉雄,气势豪迈奔放,不拘守音律,成就颇高。豪放派不但震烁宋代词坛,而且广泛地影响词林后学,从宋、金直到清代,都有许多学习苏、辛的词人。豪放派的代表主要有苏轼、辛弃疾等,代表作有苏轼《江城子·密州出猎》、辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》等。

这首词“醉里挑灯看剑”首句直陈其事,接踵而来的是梦回吹角、连营分炙、沙场点兵、克敌制胜,一连串对沙场回忆之后,最后作者发出了“可怜白发生”的感叹,使读者不能不为作者的壮志难酬洒下惋惜怜悯之泪。前九句集中笔墨写一件事,最后一句抒情,打破了词在结构上的上下片相对独立的传统写法,章法奇特,世所罕见。这样的结构不但在宋词中少有,在古代诗文中也很少见。这种艺术手法也正表现了辛词的豪放风格和他的独创精神。

链接思考

1. 陈廷焯:“字字跳掷而出,‘沙场’五字,起一片秋声,沉雄悲壮,凌轹千古。”(《云韶集》);梁启超:“无限感慨,哀同甫亦自哀也。”(《艺衡馆词选》)。对于陈廷焯、梁启超的评价,你认为合理吗?为什么?

2. 阅读范仲淹的《渔家傲·秋思》:“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。”试比较其与《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》一词的异同。

二、现当代诗歌

12. 我用残损的手掌

戴望舒

我用残损的手掌
摸索这广大的土地:
这一角已变成灰烬,
那一角只是血和泥;
这一片湖该是我的家乡,
(春天,堤上繁花如锦障,

嫩柳枝折断有奇异的芬芳)
我触到荇藻和水的微凉;
这长白山的雪峰冷到彻骨,
这黄河的水夹泥沙在指间滑出;
江南的水田,你当年新生的禾草
是那么细,那么软……现在只有蓬蒿;
岭南的荔枝树寂寞地憔悴,
尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水……
无形的手掌掠过无限的江山,
手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗,
只有那辽远的一角依然完整,
温暖,明朗,坚固而蓬勃生春。
在那上面,我用残损的手掌轻抚,
像恋人的柔发,婴孩手中乳。
我把全部的力量运在手掌
贴在上面,寄与爱和一切希望,
因为只有那里是太阳,是春,
将驱逐阴暗,带来苏生,
因为只有那里我们不像牲口一样活,
蝼蚁一样死……那里,永恒的中国!

(原载于《文艺春秋》第三卷第6期,一九四六年十二月)

相关背景

视频
雨巷

戴望舒(1905—1950),原名戴朝采,笔名有戴梦鸥、江恩、艾昂甫等,生于浙江杭州,中国现代著名的诗人,为中国现代象征派诗歌的代表。因《雨巷》成为传诵一时的名作,他被称为“雨巷诗人”。无论理论还是创作实践,戴望舒都对 中国新诗的发展产生了相当大的影响。诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》《戴望舒诗选》和《戴望舒诗集》,另有译著等数十种。

1942年4月,诗人在香港参加了抗日运动,发表了抗日的文章,被捕入狱,受尽严刑拷打,在狱中致残。但诗人的抗日精神依然不减,反而更加痛恨日本的侵略,更加同情爱怜祖国和人民的心情。诗人饱蘸感慨,在狱中写下了这首如泣如诉的诗歌和《狱中题壁》。

文本赏析

《我用残损的手掌》是“雨巷诗人”戴望舒于1942年春在日寇铁窗下向苦难祖国的抒怀之作。“残损的手掌”既是写实,又是诗人坚贞不屈意志的写照。诗歌一方面从实处着笔,描写沦陷区阴暗,表现了诗人对祖国命运的深切关注;另一方面抒写解放区的明丽,侧重于写意,对象征着“永恒的中国”的土地,发出深情由衷的赞美之声。

第一部分,诗人想象着用手掌触摸地图上的沦陷区,这里只有“灰烬”“血和泥”,一片凄凉景象,表现出其对遭受蹂躏摧残的祖国的深深关切。那风景如画的“家乡”,如今被侵略者强占,诗人在诗句中流露出无比忧愤。诗人的情绪还投射到更多的对应物上,如

长白山雪峰的“冷”，黄河的“水夹泥沙”，江南水田里生长的“蓬蒿”，岭南憔悴的“荔枝花”，南海没有渔船的“苦水”，暗示了敌占区人民无法安居乐业的痛苦处境。抚摸这些苦难，表现了图圈中的诗人对笼罩在苦难、深重、阴暗之中的祖国母亲的无限关注之情。

第二部分，诗人用残损的手掌仿佛抚摸到了解放区那“辽远的一角”，情感迅疾为之一变。因为那里“温暖”“明朗”“蓬勃生春”，前后两部分相比较，渲染出两种不同的冷暖色调，给读者以强烈的刺激，诗人对敌人恨之切，对祖国爱之深，这种感情也就自然地显示出来了。“恋人的柔发”“婴孩手中乳”，是一向为人称道的两个比喻，使人们对解放区倍感亲切。作者在对解放区的抒情性描述中，用的是“爱”“希望”“太阳”“春”等词语。“牲口一样活”“蝼蚁一样死”两个比喻，则是用水深火热的沦陷区反衬解放区——那里将是要实现民族复兴、诞生“永恒的中国”的地方。

诗人形象化的思绪，以“手掌”的感觉来展示内心的变化，把内心的创痛化为残损的手掌，把对祖国的挚爱与对河山沦落的痛惜化为深情的摸索，犹如母亲抚摸着孩子，又像孩子爱抚着母亲。正是通过这既超越现实又非常生活化的形象和动作，作者与现实之间形成了一种审美距离。

学法点拨

押韵：又作压韵，是指在韵文的创作中，在某些句子的最后一个字，都使用韵母相同或相近的字，使朗诵或咏唱时产生铿锵和谐感。使用了同一韵母字的地方，称为韵脚。任何诗歌都要求押韵，古今中外无一例外，所不同者，对于押韵的限制多与少、严与宽的不同而已。这也是诗歌同其他文学体裁的最大区别。押韵可以增强诗歌的音乐性，古体诗押韵较为宽松，可以换韵，可以押邻韵；近体诗为了使声调和谐、容易记忆，对押韵有较严格的规定，原则上，近体诗中间不能换韵，尤其是在科考考场上的试帖诗、应制诗和限韵诗。古人通常使用官方颁布的专门指导押韵的书，如《唐韵》《广韵》《礼部韵略》《佩文诗韵》《诗韵集成》等，以南宋王文郁撰写的《新刊韵略》最为流行，即世人所谓之“108部平水韵”。

这首诗的押韵较为特别。有时是四行诗句押一个韵，有时是两行押一个韵。例如，从第五行开始，押韵的字依次是“乡—幢—芳—凉”“骨—出”“草—蒿”“悴—水”“山—暗”“抚—乳”“掌—望”“活—国”。本诗押韵方式非常灵活，既体现了现代诗形式的自由，又使全诗有着相对协调一致的节奏。

链接思考

1. 诗人因为参加抗日爱国运动而遭到敌人的迫害，出狱后，他用“残损的手掌”继续和敌人作战，你如何看待诗人“生命不息、战斗不止”的气概？
2. 试比较《我用残损的手掌》与《雨巷》艺术风格的差异。
3. 请用押韵的艺术手法创作一首诗。

13. 雪花的快乐^[1]

徐志摩

假如我是一朵雪花，
翩翩的在半空里潇洒，
我一定认清我的方向——

飞扬，飞扬，飞扬，——
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——
飞扬，飞扬，飞扬，——
你看，我有我的方向！

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

那时我凭借我的身轻，
盈盈的^[2]，沾住了她的衣襟，
贴近她柔波似的心胸——
消溶，消溶，消溶——
溶入了她柔波似的心胸！

(选自《徐志摩精选集》，徐志摩著，北京燕山出版社，2006年)

注释

[1] 此诗写于1924年12月30日，发表于1925年1月17日《现代评论》第一卷第6期。

[2] 亦作“凝凝的”。

相关背景

徐志摩(1897—1931)，原名章垿，字樵森，留学英国时改名志摩，是新月派代表诗人、散文家。

1915年中学毕业后，他先后就读于上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学。1918年赴美国克拉克大学学习银行学。10个月即告毕业，获学士学位，得一等奖荣誉奖。同年，转入纽约的哥伦比亚大学研究院，进经济系。1921年赴英国留学，入剑桥大学当特别生，研究政治经济学。在剑桥两年深受西方教育的熏陶及欧美浪漫主义和唯美派诗人的影响，奠定了其浪漫主义诗风。1923年成立新月社。1924年任北京大学教授。1926年任光华大学、大夏大学和南京中央大学(1949年更名为南京大学)教授。1930年辞去了上海和南京的职务，应胡适之邀，再度出任北京大学教授，兼北京女子师范大学教授。1931年11月19日因飞机失事罹难。其代表作品有《再别康桥》《翡冷翠的一夜》和《猛虎集》等。

视频

再别康桥

文本赏析

这首诗是一首纯诗(瓦雷里所提出的“纯诗”)。诗的开头假设自己是一朵

雪花,以雪花的身份出场,“翩翩的在半空里潇洒”。这里的雪花已被赋予了生命的活力,它有了灵性,是人的精灵,它要为美、为“她”而献身。难能可贵的是,它在追寻美和“她”时,没有痛苦、没有怨气,心态平和,心情愉悦,充分享受了选择的自由和快乐!

雪花“飞扬,飞扬,飞扬”,多么坚定、欢快和轻松自由的执着,织出了一幅深邃的灵魂图画。那个让雪花百般追寻的“她”,住在幽雅秀丽的地方,常来花园漫步,身上散发着朱砂梅的清香,心胸恬静旷达似柔波!诗人以“雪花”自比,运用了借代的手法,以那潇洒飞扬的雪花为意象,巧妙地传达了诗人追求爱情和美好理想的心声。她是谁?对于诗人徐志摩而言,或许是他爱恋的情人,或许是他执着追求的社会理想。此处,诗人把对爱情的追求与改变现实社会的理想联系在一起,包含着反封建伦理道德、要求个体解放的积极因素,热烈而清新,真挚而自然,真切地表达了其对一切美好事物的执着追求。

学法点拨

反复:为了强调某种意思、突出某种情感或某种行为,连续两次或两次以上使用同一词语、句子或者段落等。反复的修辞手法用在诗歌中,使诗文的格式整齐有序,而又回环起伏,便于突出中心,强调主题,可以增加诗歌的气势,增强文章表达的情感,使诗歌具有了韵律美。反复有连续反复和间隔反复。例如,郭沫若的《天上的街市》中“定然”用了四次,“好像”“无数的”用了两次,诗歌读起来朗朗上口、和谐优美。艾青的《大堰河——我的保姆》中“大堰河,是我的保姆”“大堰河,今天我看到雪使我想起了你”等句子在诗中重复出现,使诗歌的节奏优美流畅,表达了诗人对大堰河及劳动人民的真挚怀念和热情赞美之情。

《雪花的快乐》中,“飞扬,飞扬,飞扬”“消溶,消溶,消溶”诗人运用反复的手法连用三次,使这首诗的韵律轻快、和谐,富于音乐美;那“清幽的住处”、恬静的“花园”等构建了一幅幽雅秀丽的画面,而反复出现的“飞扬,飞扬,飞扬”也织出了深邃的灵魂图画,这些使这首诗富于绘画美。

链接思考

《雪花的快乐》《再别康桥》和《我不知道风是在哪个方向吹》(以下简称《雪花》《康桥》和《风》)之所以成为徐志摩诗风的代表作,不仅是表面语言风格的一致,更重要的是内在灵魂气韵的相互相连。茅盾在20世纪30年代说:“我觉得新诗人中间的志摩最可以注意。因为他的作品最足供我们研究。”(出自《徐志摩论》)《雪花》是徐志摩诗第一集《志摩的诗》首篇,诗人这样编排绝非随意。按照《雪花》—《康桥》—《风》的顺序,我们既可以看到纯诗能够抵达的境界,也可以感悟纯诗的极限。

诗人徐志摩在他的《猛虎集》序文中写道:“诗人也是一种痴鸟,他把他的柔软的心窝紧抵着蔷薇的花刺,口里不住地唱着星月的光辉与人类的希望,非到他的心血滴出来把白花染成大红他不住口。他的痛苦与快乐是浑成的一片。”如果把他诗中《雪花》《康桥》和《风》放在一起,它们正好从这样的角度展示了诗人写作的连续、希望与理想追寻的深入。这实在是一个有趣的比较,因为这三首名篇风格一致,内在韵脉清晰,很容易让人想到茅盾的一句话:“不是徐志摩,作不出这首诗!”(茅盾《徐志摩论》)

胡适在《追忆志摩》中指出:“他的人生观真是一种单纯的信仰,这里面只有四个大字:一个是爱,一个是自由,一个是美。……他的一生的历史,只是他追求这个单纯信仰实现的历史。”(《新月》四卷一期《志摩纪念号》)

1. 为何按照《雪花》—《康桥》—《风》的顺序来编排徐志摩的诗?
2. 你认为上述三段的表述符合作者的心灵轨迹吗? 为什么?
3. 有人说,诗的过程本身就是灵魂飞扬的过程,如何看待诗人的“灵魂飞扬”?
4. 反复和排比的修辞手法的区别是什么?

14. 断章

卞之琳

你站在桥上看风景
看风景的人在楼上看你

明月装饰了你的窗子
你装饰了别人的梦

(选自《汉园集》,卞之琳编,商务出版社,1936年)

相关背景

卞之琳(1910—2000),生于江苏海门汤家镇,祖籍南京市溧水区,曾用笔名季陵等,现当代诗人(“汉园三诗人”之一)、文学评论家和翻译家。

卞之琳 1933 年毕业于北京大学英文系,就学期间曾师从徐志摩,深受赏识,徐志摩不仅将卞之琳的诗歌在其编辑的《诗刊》上发表,还请沈从文先生写题记。因为这段经历,卞之琳被公认为“新文化运动”中重要的诗歌流派“新月派”的代表诗人。

抗战期间卞之琳在各地任教,为中国的文化教育事业做了很大贡献。《断章》是他不朽的代表作。他对莎士比亚很有研究,并且在现代诗坛上做出了重要贡献。中华人民共和国成立后,曾任北京大学西语系教授(1949—1952)、中国社会科学院文学所研究员等职务。

这首诗选自《鱼目集》,写于 1935 年 10 月。诗人自己介绍,原来是想写一首长诗,但却只有这四句让他满意,于是就单独抽出,便成为《断章》,诗的标题也由此而来。

文本赏析

全诗只有四句,单独从字面上看好像通俗易懂,但组合起来看便境界朦胧。

诗的上节以写实的笔法曲曲折折地传出了那隐抑未露的桥上人对风景的一片深情,以及楼上人对桥上人的无限厚意,构成了一幕“落花有意,流水无情”的戏剧性场景。诗人在下节诗里以别开生面的浪漫之笔给我们做了一个充溢奇幻色彩、荡漾温馨情调的美妙回答。

那个“站在桥上看风景”的“你”,面对眼前的美景,显然是一副心醉神迷之态,这从他竟没有注意到“看风景的人在楼上看你”的侧面烘托上就可看出。有趣的是,那个显然也是为“看风景”而来的楼上人,登临高楼,眼里所看的竟不是风景,而是那个正“站在桥上看风景”的“你”。这楼上人为何不看风景专看“你”? 是什么深深迷住了那双眼? 是什么深深打动了那颗心? 而诗人正是以这短短的两行诗给那电石火花般的难言之情、难绘之景留下了永恒的剪影,引人回忆,激人遐想。

“明月装饰了你的窗子”,这是自然之景对桥上人白日里忘情于景的知遇之恩给予热情的回报。如水的月光倾泻在桥上人的窗户上,如梦如幻,如诗如画,令人陶醉。那桥、那水、那楼、那船、那柳……那窗外的一切都融入在这一片淡雅、轻柔、迷蒙、缥缈的如织月色之中,与白日艳阳照耀下的一切相比,显得无比静谧、无比神奇。面对这月光下的美

景,怎能让人相信自然之景是冷漠无情、不解人意的呢?怎能不唤起人们对大自然的强烈钟爱呢?你爱自然,自然也会同样地爱你——这就是诗的理趣所在吧!

诗以“你装饰了别人的梦”这一天外的神来之笔对此做了饶有情致的回答,从而使楼上人那在现实生活中本是毫无希望的单恋之情得到了惬意的宣泄。诗里虽然没有一句爱情的直露表白,但这个玫瑰色的梦又把那没有表白的爱情表现得多么热烈、显豁。此诗只是诗人刹那间的意境、感想,但内涵却无限丰富,暗含了人世间复杂的关系。

学法点拨

哲理诗:表现诗人的哲学观点、反映哲学道理的诗。哲理诗的内容含蓄深沉,寓意深刻,其借景、物、事说理,以理趣见长,耐人寻味,给人以教益。哲理诗表现了诗人的哲学观点,反映了哲学道理,篇幅短小精悍,且古代大多是四句的绝句,新诗则一至四句均有出现。例如,苏轼的《题西林壁》,白居易的《长恨歌》,苏轼的《琴诗》,陈毅的《冬夜杂咏·青松》等。哲理诗的写作要自然,有真知灼见,避免公式化、概念化,切忌浅薄肤浅、缺乏独创性。哲理诗分两类,一是有一定的诗意,但不够含蓄,往往是“概念大于形象”。二是具有生动意象,但含蓄,寓理于形象中。

《断章》于含蓄隽永的意境中,撷取的是一幅白日游人观景的画面。诗人虽然写的是“看风景”,但笔墨并没有挥洒在对风景的描绘上,只是不经意间提及了桥、楼、桥上人,读者很容易联想到游船、杨柳、绿水等,这些景物犹如一幅淡淡的水墨画。诗人把画面的重心落在了看风景的桥上人和楼上人的身上,更确切地说,是落在了这两个看风景人在观景时相互之间所发生的那种极有情趣的戏剧性关系上。如诗如画的美景,浓郁隽永的意境,让读者细细品来,别有一番情趣。白天,你爱自然,自然也爱你;夜晚,明月装扮了你的美景,你装扮了别人梦中的美景。这首小诗将画面的自然美与哲理的深邃美达到了和谐统一。

链接思考

1. 请细致品味《断章》这首小诗不同凡响的题旨何在。

2. 请赏析徐志摩的哲理诗《偶然》:“我是天空里的一片云,偶尔投影在你的波心——你不必讶异,更无须欢喜——在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上,你有你的,我有我的,方向;你记得也好,最好你忘掉,在这交会时互放的光亮!”说一说这首诗蕴含了什么哲理。

15. 远 和 近

顾城

你
一会看我
一会看云
我觉得
你看我时很远
你看云时很近

(选自《舒婷顾城诗选》,舒婷、顾城,福建人民出版社,1982年)

相关背景

顾城(1956—1993),原籍上海,1956年9月出生于北京,1969年随父下放山东广北的一个部队农场,1974年回北京,做过搬运工、锯木工、借调编辑等。“文化大革命”期间他开始诗歌写作,于1973年开始学画,并进入社会性作品写作阶段,1974年起于《北京文艺》《山东文艺》《少年文艺》等报刊零星发表作品。1977年起他重新进入纯净写作,在《蒲公英》小报发表诗作后在诗歌界引起强烈反响和巨大争论,并成为朦胧诗派的主要代表。1993年10月8日他于新西兰激流岛在涉嫌重伤其妻谢烨后自杀。其留下了大量诗、文、书法、绘画等作品,逝世后由父亲顾工编辑出版《顾城诗全编》。

顾城是朦胧诗派的主要作者,著有诗集《白昼的月亮》《北方的孤独者之歌》《铁铃》《黑眼睛》等。

文本赏析

《远和近》是一首非常著名的朦胧诗,为许多人传诵。第一节,“你/一会看我/一会看云”是写“你”左顾右盼的行为。第二节是写“我”的独特感受,“你看我时很远/你看云时很近”。字面上看,这种感觉是反常的。既然你能看到我,说明我们之间的距离很近,却感觉“咫尺天涯”;而天上的云虽遥不可及,却感觉“天涯若比邻”。诗人运用象征手法,表达了对于远近的哲理思考,人和人的物理距离很近,心理距离却很远;人对自然有一种天然的亲近感。诗中用“你”“我”“云”心理距离的变换,曲折地反映了人与人之间的隔阂、戒备,表达了对人与人之间和谐、融洽的良好关系的追求与向往。

《远和近》也抒发了主人公自尊敏感的情感。主人公腼腆内向,爱慕一位异性,但羞于向她(他)表明心迹,只偶尔趁对方不注意时偷窥一眼,生怕被对方发觉。他(她)悲哀地发现自己是多么自卑、怯懦,又很无助,爱情的热焰也没能消除内心的羞涩,他(她)依然不敢让目光泄露内心的秘密。“你看我时很远/你看云时很近”表现了主人公幽怨又平淡,深情又淡漠,焦虑又彷徨,字里行间饱含着濡润的气息,滋润了我们的情感荒漠。

总之,小诗《远和近》给人一种童话般的美感,也深刻地提示了社会生活中人际关系的咄咄怪事。读罢“余音绕梁”,令人回味无穷。

学法点拨

朦胧诗:在20世纪70年代末80年代初兴起,随着文学全面复苏,诗歌领域出现的一个新的潮流。朦胧诗往往以现实意识来思考人的本质,肯定人的自我价值和尊严,注重创作主体内心情感的抒发,大量运用隐喻、暗示、通感等艺术手法,具有诗境模糊朦胧,诗意隐约含蓄、富含寓意,主题多解多义等特征。它具有“叛逆”精神,打破了现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的生命力,也给文学带来了一次重要的变革。朦胧诗虽然没有统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成了一个“崛起的诗群”,在当时文坛曾引起争论。朦胧诗所形成的朦胧文化被继承、发展成为21世纪的追梦文化,代表诗人有食指、北岛、顾城、舒婷、梁小斌、江河、杨炼、芒克、海子、牧野等。

《远和近》这首朦胧诗包括:一个画面;两个层次:看、想(觉得);三个意象:你、我、云。这首小诗阐述了一种长存于我们生活中,但经常被我们忽略的哲理。人与人之间有了隔膜和猜忌,就只能侧目不敢正视了;物质是你、我、云,精神就是你对云的关注和我对你的深情;物质的距离是客观存在,心灵的距离无法定义,无法衡量;我是真实的,云是飘忽的,真实的你

和真实的我离得很远,却和飘忽的云离得很近,这是人类永恒的困惑。

链接思考

1. 有人认为《远和近》是顾城的名篇,它像是块水晶,小巧精致,又包含了无限的光与影的内容,使读者品读过后,满怀感动,在可说与不可说之间。披文入境,好生玩味,方悟出一种幼稚里的成熟、肤浅下的深刻。何为“幼稚里的成熟”“肤浅下的深刻”?说说你的观点。

2. 请阅读北岛的朦胧诗《回答》并回答问题。

回 答

北岛

卑鄙是卑鄙者的通行证,
高尚是高尚者的墓志铭。
看吧,在那镀金的天空中,
飘满了死者弯曲的倒影。
冰川纪过去了,
为什么到处都是冰凌?
好望角发现了,
为什么死海里千帆相竞?
我来到这个世界上,
只带着纸、绳索和身影。
为了在审判之前,
宣读那些被判决了的声音。
告诉你吧,世界,
我——不——相——信!
纵使你脚下有一千名挑战者,
那就把我算作第一千零一名。
我不相信天是蓝的,
我不相信雷的回声,
我不相信梦是假的,
我不相信死无报应。
如果海洋注定要决堤,
就让所有的苦水都注入我心中;
如果陆地注定要上升,
就让人类重新选择生存的峰顶。
新的转机和闪闪的星斗,
正在缀满没有遮拦的天空,
那是五千年的象形文字,
那是未来人们凝视的眼睛。

- (1) 如何理解“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”这两句诗的意思?
- (2) 这首诗抒发了诗人的什么情感?

16. 面朝大海，春暖花开

海子

从明天起，做一个幸福的人
喂马，劈柴，周游世界
从明天起，关心粮食和蔬菜
我有一所房子，面朝大海，春暖花开

从明天起，和每一个亲人通信
告诉他们我的幸福
那幸福的闪电告诉我的
我将告诉每一个人

给每一条河每一座山取一个温暖的名字
陌生人，我也为你祝福
愿你有一个灿烂的前程
愿你有情人终成眷属
愿你在尘世获得幸福
我只愿面朝大海，春暖花开

(选自《海子、骆一禾作品集》，周俊、张维编，南京出版社，1991年)

相关背景

海子(1964—1989)，原名查海生，当代诗人，出生于安徽省怀宁县高河查湾一个农民家庭。1979年考入北京大学法律系，1982年开始诗歌创作，1983年毕业后任教于中国政法大学，1984年创作成名作《亚洲铜》和《阿尔的太阳》，第一次使用“海子”作为笔名。海子一生，凭着辉煌的天赋、奇迹般的创造力和敏锐的直觉，在极端贫困、单调的生活环境里创作了包括诗歌、小说、剧本等大量的文学作品。在1982年至1989年不到7年的时间里，海子创作了近200万字的作品，比较著名的有《亚洲铜》《麦地》《以梦为马》《黑夜的献诗——献给黑夜的女儿》等。

文本赏析

《面朝大海，春暖花开》写于1989年1月13日，即诗人离开人世前的两个月。全诗共三节，第一节表现了诗人对简朴、自由而温馨的人生境界的向往，对未知世界的探寻精神和对理想境界的追求精神。第二节诗人设想得到幸福后将与亲人分享他的喜悦之情。第三节写诗人对世人的祝福，表达了自己对理想的执着追求与坚守。

诗的开头写诗人决定要做一个幸福的人，享受世俗稀松平常的幸福，远离城市的喧嚣，住在那僻静的大海边，亲自喂马、劈柴，在体力劳动中享受幸福的时光；周游世界，享受与大自然亲近的快乐；吃简单的食物，过着简朴清净的生活。诗人渴望拥有一所自己的房子，“面朝大海，春暖花开”。

诗人心胸广阔，灵魂坦荡。他纯朴善良，真诚友善，当领悟到幸福的真正含义时，他要把自己奇妙的感觉、满满的幸福告诉每一个亲人，告诉每一个人；还要给每一条河每一

座山起一个温暖的名字,让山河也带给人们幸福的感觉。诗的结尾,诗人还要祝福陌生人,愿他们过着简朴的生活,愿他们每一个平凡的心愿都能实现,愿他们都能感悟到尘世的幸福。诗人凭借自己乡村生活的经验,以淳朴直白的诗句、清新明快的意象描绘了一个质朴、单纯又有些许浪漫、梦幻色彩的世界。

大海是作者诗中的核心意象,广阔浩荡,生机勃勃,是奋斗之乡,是拼搏之乡,是理想之乡,是作者作为“海之子”的心灵归宿,是他可以找到真正幸福感的地方。按常理,花应该开在辽阔的土地上,诗人却固执地(“我只愿”)让它开在自己的理想之海上,开在自己的幸福追求中。当诗人面朝无边无际的大海时,就感受到春天的温暖气息,其心灵之花得到滋润,幸福之花得以绽放,理想之花就会结出硕果。

诗人将直抒胸臆与暗示、象征手法结合起来,使全诗既清澈又深厚,既明朗又含蓄,畅快淋漓而又凝重、丰富,抒发了他对平凡生活的真诚向往,但在体现他博大开阔的情怀的同时,又反映了他孤独、凄凉之情。

学法点拨

象征:诗歌中常用的表现手法之一,是通过特定的容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的艺术手法。象征体和本体之间存在某种相似的特点,可以借助读者的联想和想象联系起来。例如,龙象征皇帝的最高权力,麒麟是长治久安的象征,猿声是旅人分离时伤感的表现,鹤是长寿的化身,蝙蝠在中国代表着幸福,鸳鸯是爱情的象征,大雁传递书信,梧桐常出现在秋景中,杨柳表示分离,兰花是纯洁的象征,牡丹是富贵的标志,“梅”象征高洁、清秀、淡雅、素朴,“兰芷”象征名贵、孤芳、清高,等等。象征手法的作用,首先是它把抽象的事理表现为具体的可感知的形象;其次是可以使文章更含蓄些,运用眼前之物,寄托深远之意;再次是主要用物象征人的品德节操。

链接思考

1. 诗人以在世俗面前淡淡的怅然与他那颗孤独的心灵所承受的巨大痛苦,唱出了“面朝大海,春暖花开”,对此应该如何理解?为什么?
2. 海子在《秋》中写道:“秋天深了,神的家中鹰在集合 / 神的故乡鹰在言语 / 秋天深了,王在写诗 / 在这个世界上秋天深了 / 该得到的尚未得到 / 该丧失的早已丧失。”如何领悟诗人所写的“秋天深了,王在写诗”,其文字背后所显露的那颗敏感而脆弱的心,对现世无可奈何的情绪?
3. 请用象征手法写一首诗。

17. 七里香

席慕蓉

溪水急着要流向海洋
浪潮却渴望重回土地
在绿树白花的篱前
曾那样轻易地挥手道别
而沧桑的二十年后
我们的魂魄却夜夜归来
微风拂过时

便化作满园的郁香

(选自《席慕蓉诗集》，席慕蓉著，作家出版社，2010年)

相关背景

席慕蓉(1943年生)，原籍内蒙古自治区察哈尔部，蒙古族，全名穆伦·席连勃，当代画家、诗人、散文家。她13岁起在日记中写诗，14岁入台北师范艺术科，后又入台湾师范大学艺术系。1964年入比利时布鲁塞尔皇家艺术学院专攻油画。1981年，第一本诗集《七里香》出版，一年之内再版七次，其他诗集也是一版再版。著有诗集、散文集、画册及选本等，《七里香》《无怨的青春》《一棵开花的树》等诗篇脍炙人口，成为经典。席慕蓉多擅于写爱情、人生、乡愁，其诗写得极美，淡雅剔透，抒情灵动，饱含着诗人对生命的挚爱真情，影响了整整一代人的成长历程。

席慕蓉对记者说：“年轻时因寂寞而写诗，或许是一种对美的渴望；年纪稍长，因无法平抚心中的骚动而写诗；初老时，因惆怅而写诗，人也因此变勇敢了。”席慕蓉流连在诗的国度，“一首诗就是一个自给自足的世界”。对于时间的流逝，对于生命的感动，还有许许多多生活中难以表述却又感怀于心的东西，席慕蓉觉得只能以诗来表达。“诗能说清楚的事情，平时却怎么也说不清。”写《七里香》时，正是席慕蓉一生中最安静的时刻，那是读书、恋爱、结婚、生子及只有一点点乡愁的年岁，感觉灵敏而纯粹，是生命最清灵的时刻。

文本赏析

“七里香”是花名，用花名作题，充满了诗情画意，意象丰富。这首小诗清新美丽，饱含真情。“溪水急着要流向海洋，浪潮却渴望重回土地”，“溪水”“浪潮”是一对互相对立的意象。“溪水”年少轻狂，不识愁滋味，认定了大海，认定了外面的精彩世界，因此，不管不顾，勇往直前，急切地要流向一望无际的海洋；而“浪潮”在大海里已经漂泊流浪了多年，已经厌倦了尘世浮沉的生活，渴望重回温馨的故土。这一对“冤家”信念不一样，情趣不一样，理想不一样，注定了分手的结局。

“在绿树白花的篱前，曾那样轻易地挥手道别”，初恋的我们不懂爱情，不懂得彼此包容，不懂得珍惜缘分。一件细微的小事情可能就会使我们吵得不可开交，直至决绝。在那个春暖花开的季节，在那棵蓊蓊郁郁的大树下，在那道缀满了七里香的白花的篱笆前，我们轻易地挥手告别，没有一丝悔意，从此各奔东西。

“而沧桑的二十年后，我们的魂魄却夜夜归来”，时光荏苒，人到中年，夜夜梦醒，方才悟到彼此心中仍有那份柔情，仍有那份牵挂。“微风拂过时，便化作满园的郁香”，物是人非事事休，未语泪先流。如今的你早已不是当初的模样，往事也如同过往的烟云，当年的篱笆还在，绿树白花依旧，只是我俩的情意早已随风而逝了。微风吹过，仿佛闻到了满园的郁香，那是昔日心上人的心香。

在诗中，诗人虽未直接点题“七里香”，但处处可见其踪影。与初恋情人分手时的篱前七里香的“绿树白花”，虽经20年岁月流光的无情磨洗，依然鲜活如初，宛在眼前。七里香一直盛开在遥远的记忆里，更是永远绽放于彼此的心田上。七里香“满园的郁香”实乃初恋情人的情意之香，虽时隔20年之久，仍然散发出浓浓的迷人香味，令人迷恋，让人神往。

学法点拨

抒情诗：诗歌的一种，主要抒发诗人在生活中激发起来的思想感情，以此来反映社会生活，因此，这种诗不会详细地叙述生活事件的过程，一般没有完整的情节，也不具体描写

人物和景物。抒情诗侧重直抒胸臆，借景抒情，优秀的抒情诗往往激荡着时代的旋律。抒情诗根据其内容的不同分为颂歌、情歌、哀歌、挽歌、牧歌等。抒情诗一直是中国诗歌的主流，从《诗经》《楚辞》到李白、杜甫、李商隐等人的绝大多数诗歌都是抒情诗，叙事诗的影响力仅次于抒情诗，杜甫的《石壕吏》等诗歌，元稹、白居易的一些长篇歌行都是叙事诗。宋代诗歌中还出现了说理诗。抒情诗的影响力比叙事诗和说理诗都要大得多。

《七里香》是一首精致感人的美丽小诗，饱含着真挚热切的爱恋之情。诗中的主人公有一丝孤单落寞，充满了对爱情的期盼却又似乎不为人知，她（他）情感真挚热切，哀婉之情跃然纸上。这首小诗很短，仔细品尝，很容易读出那种淡淡的忧伤、微微的失望。人总要长大，时间总是向前的，不管你多么后悔，你都不可能再回到从前了！

链接思考

1. 请探寻这首诗的意境美。
2. 阅读林徽因的《你是人间的四月天》，回答问题。

你是人间的四月天

林徽因

我说你是人间的四月天；
 笑响点亮了四面风；
 轻灵在春的光艳中交舞着变。
 你是四月早天里的云烟，
 黄昏吹着风的软，
 星子在无意闪，
 细雨点洒在花前。
 那轻，那娉婷，你是，
 鲜妍百花的冠冕你戴着，
 你是天真，庄严，
 你是夜夜的月圆。
 雪化后那片鹅黄，你像；
 新鲜初放芽的绿，你是；
 柔嫩喜悦，
 水光浮动着你梦期待中白莲。
 你是一树一树的花开，
 是燕在梁间呢喃，
 ——你是爱，是暖，是希望，
 你是人间的四月天！

林徽因的这首诗抒发了诗人什么样的情感？

三、外国诗歌

18. 啊，船长！我的船长！

[美]惠特曼

啊，船长！我的船长！我们的艰苦航程已经终结；

这只船渡过了一切风险,我们争取的胜利已经获得;
港口在望,我听见钟声在响,人们都在欢呼,
千万只眼都在望这只稳定的船,它显得威严而英武;
但是,呵,心呀!心呀!心呀!
呵,鲜红的血液长流;
甲板上躺着我们的船长,
倒下来了,冷了,死了。

啊,船长,我们的船长!起来听听钟声;
起来,旗帜正为你飘扬,军号正为你发出颤音;
为你,送来了这些花束和花环,为你,岸上的人们在拥挤;
这熙熙攘攘的人群,他们为你欢呼,他们的热情的脸转朝着你;
这里,船长!亲爱的父亲!
我这只手臂把你的头支起;
在甲板上像是在一场梦里,
你倒下来了,冷了,死了。

我的船长不回答,他的嘴唇苍白而静寂;
我的父亲感觉不到我的手臂,他已经没有知觉,也没有脉息;
这只船安安稳稳下了锚,已经结束了它的航程;
这只胜利的船从艰苦的旅程归来,大功已经告成:
欢呼吧,呵,海岸!响吧,呵,钟!
可是我踏着悲哀的步子,
在我的船长躺着的甲板上走来走去,
他倒下了,冷了,死了!

(选自《草叶集》,惠特曼著,赵萝蕤译,重庆出版社,2007年)

相关背景

沃尔特·惠特曼(Walt Whitman,1819.5.31—1892.3.26),出生于纽约州长岛,他是美国19世纪杰出的浪漫主义诗人,他创造了诗歌的自由体(Free Verse),主要作品有《为了你,民主》《大路之歌》《今天的军营静悄悄》和散文《民主展望》等,都编在代表诗集《草叶集》中。这部优秀诗集成为美国近代文学史上一座光辉的里程碑,是美国民族文学的典范,开创了美国诗歌的新风格,对美国诗坛和世界诗坛有不可估量的划时代影响。

1861年美国南北战争爆发,在这个时期他写下了真实记录这场革命战争的《鼓专用集》;1865年4月14日,美国总统林肯遇刺身亡,惠特曼写下了沉痛表达美国人民对林肯被刺而哀思的诗——《啊,船长!我的船长!》,它成为著名的悼念林肯总统的诗篇。这首诗也是惠特曼写过的唯一一首押韵且格律规整的诗。

文本赏析

全诗结构严谨,构思巧妙,语言深沉,字里行间饱含着真挚的情感,表达了诗人对林肯的无比敬仰与怀念之情。诗人以一名与“船长”朝夕相处的水手的口吻写成此诗,似乎诗人确曾与“船长”协同作战、凯旋,并亲眼看见“船长”遇害的情景。

全诗共有三节,层层递进,写船临近港口时,“船长”倒下到死亡的过程。

第一节写航程结束,大船凯旋,船长“血液长流”,倒下了。诗人把美国比作“大船”,把林肯比作“船长”,把林肯指挥美国人民同南方叛军作战的过程比作“渡过了一切风险”的“艰苦航程”。这艘大船此行历经磨难和沧桑,也变得更加稳定、威严和英武,欢呼庆祝的人们正在港口等待大船的如期归来。可是,我们亲爱的船长却倒下来了,再也不能跟我们一起见证和享受这伟大的时刻了。

诗人称呼林肯为“我的船长”“我们的船长”,以一个士兵和水手的身份表达了对自己统帅的爱戴之情,以及对船长的牺牲感到无比的悲痛、惋惜。

第二节写人们迎接大船凯旋的场景,旌旗飘扬,军号齐鸣,鲜花飞舞,热情的人们在欢呼雀跃,而你,亲爱的船长却倒下了,表达了人们无比悲痛之情。“旗帜”“人群”“花束”这些视觉意象和“欢呼”“钟声”“号角”这些听觉意象融合在一起,构成一幅热烈欢庆的场面。诗人用短句描绘“血液长流”“冷了”这些视觉意象和触觉意象,勾勒出船长遇害后令人心痛的凄惨状态。诗人用动与静、喜与悲相互映衬的画面形成强烈的反差,渲染出浓烈的悲伤气氛。诗人这样于乐境中写哀,更使人倍感其哀。

诗人称呼“船长”为“亲爱的父亲”,把林肯当作自己最亲近的亲人,比上文称“船长”距离拉近了,用“你”与“亲爱的父亲”一致,表达了对林肯的敬爱和仰慕之情。

第三节,航船下锚,大功告成,而船长永远倒下了。

诗人着重描绘了船长临终时的状貌,“嘴唇苍白”“没有知觉”“没有脉息”。此时此刻,海岸上万众欢腾,人们仍然在欢呼胜利,钟声仍然在轰鸣,诗人已从梦中醒来,清醒地意识到“船长”已经离我们越来越远了,只能接受“船长”死去的残酷现实。此处,诗人改称林肯为“他”,抒发了诗人的绝望和极度悲哀之情。

这首诗运用象征的手法来描述林肯的形象,赞美了林肯的丰功伟绩,表达了对林肯的钦佩和仰慕之情,以及对林肯之死的极度悲痛之情。这首诗的内容与形式高度和谐统一,展示出令人惊叹的美,历经百年,仍脍炙人口。

学法点拨

自由体诗:也称自由诗,是指诗歌在语言形式上不受格律限制的较为自由的诗体。每一行诗的数字,每一首诗的节奏和韵律都没有固定的格式。一般是根据作者的内在情感的起伏变化安排诗歌意象和语言的节奏韵律。自由诗的创始者是美国19世纪诗人惠特曼。西方有着不少自由诗体的文学著作,如惠特曼的代表作《草叶集》、埃德加·李·马斯特斯的诗歌代表作《匙河集》等。在中国抗日战争期间,因艾青等人的提倡,自由诗极为繁荣。自由诗诞生70余年来,由于没有形式束缚而成为当代最流行的诗体,成为诗歌爱好者们乐于接受的诗体,一直为新诗创作中的主要形式。艾青的《光的赞歌》、舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》等都是自由诗的优秀之作。

惠特曼创造了一种糅合口语和修辞,不拘诗行和诗节长短,不拘音节,也不押韵的自由诗体,大量采用重叠句、平行句和夸张的形象语言,并吸收了一部分劳动人民的语汇和少量外来语,提高了诗歌的表现力,使诗歌彻底地从传统形式的束缚中解放出来。

《啊,船长!我的船长!》一诗音韵工整,格律严格,被认为是惠特曼“最传统”的诗作,全诗读来朗朗上口,闻之恰似海面上汹涌起伏的海浪,巨浪与细浪不断更迭。这种音响效果暗合了作者起伏的心潮、激荡的思绪。全诗整齐的脚步韵安排增强了诗的力度和音乐效果。

诗人还巧妙地把“反复”手法用到每节的开头与结尾。三个诗节,就是三幅不同的画

面,诗人反复吟咏“我的船长”“倒下了,冷了,死了”,意在加强一种令人心碎的艺术氛围,增强了悲痛的艺术效果。

作品采用整体象征手法,把美国比作一艘大船,把林肯总统比作这艘船上的船长,当这只大船凯旋时,船长却牺牲了。形象而又鲜明地表现了诗人对林肯的敬仰爱戴及对林肯之死的无限悲痛。

链接思考

1. “五四”时期,诗人郭沫若在名诗《匪徒颂》中就赞扬过惠特曼为文艺革命家。结合《啊,船长!我的船长!》谈谈你的感受与认识。

2. 阅读泰戈尔的《新月集·召唤》并回答问题。

召 唤

[印] 泰戈尔 郑振铎译

她走的时候,夜间黑漆漆的,他们都睡了。

现在,夜间也是黑漆漆的,我唤她道:“回来,我的宝贝;世界都在沉睡,当星星互相凝视的时候,你来一会儿是没有人会知道的。”

她走的时候,树木正在萌芽,春光刚刚来到。

现在花已盛开,我唤道:“回来,我的宝贝。孩子们漫不经心地在游戏,把花聚在一起,又把它们散开。你如走来,拿一朵小花去,没有人会发觉的。”

常常在游戏的那些人,仍然还在那里游戏,生命总是如此地浪费。

我静听他们的空谈,便唤道:“回来,我的宝贝,妈妈的心里充满着爱,你如走来,仅仅从她那里接一个小小的吻,没有人会妒忌的。”

这首散文诗表达了一位母亲对逝去的女儿什么样的情感?

19. 当你老了

[爱尔兰] 叶芝

当你老了,头白了,睡思昏沉,
炉火旁打盹,请取下这部诗歌,
慢慢读,回想你过去眼神的柔和,
回想它们昔日浓重的阴影;

多少人爱你青春欢畅的时辰,
爱慕你的美丽,假意或真心,
只有一个人爱你那朝圣者的灵魂,
爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹;

垂下头来,在红光闪耀的炉子旁,
凄然地轻轻诉说那爱情的消逝,
在头顶的山上它缓缓踱着步子,
在一群星星中间隐藏着脸庞。

(选自《叶芝诗选英汉对照》,叶芝著,袁可嘉译,外语教学与研究出版社,2012)

相关背景

威廉·巴特勒·叶芝(1865—1939),爱尔兰诗人、剧作家,是“爱尔兰文艺复兴运动”的领袖,1923年获得诺贝尔文学奖,获奖的理由是“以其高度艺术化且洋溢着灵感的诗作表达了整个民族的灵魂”。作为20世纪现代主义诗坛上最著名的诗人之一,叶芝被同为现代派诗歌领袖的艾略特称为“我们时代最伟大的诗人”。他的风格对詹姆斯·乔伊斯甚至艾略特都产生过较大影响,即使在当代,他的作品集如《苇间风》仍为无数外国读者争相传诵。

1889年1月30日,叶芝对美丽的女演员茅德·冈一见钟情,而且一往情深。之后叶芝一次次热烈地向茅德·冈求婚,一次次被拒绝,但叶芝对于她的爱慕终生不渝。爱情无望的痛苦和不幸,激发了叶芝创作的灵感。在数十年的时光里,激情的爱恋,绝望的怨恨,更多的时候是爱与恨之间复杂的张力,让叶芝为茅德·冈写下许多的诗歌,其中的名篇有《当你老了》《他希望得到天堂中的锦绣》《白鸟》《和解》和《反对无价值的称赞》等。

文本赏析

这是一首独特的爱情诗,诗人和爱恋的人都风华正茂,青春靓丽。诗人通过想象描述少女暮年时的情景,旨在向自己倾慕的女子倾诉自己心中的真情,而他的刻骨铭心的爱情又是无望的,没有结果的,但诗人仍然矢志不渝,执着追求。

全诗共三节,这三节前后呼应,匠心独运。

第一节开篇点题,诗人穿越时空隧道来到了未来世界,设想恋人年老时坐在炉火旁阅读诗集的场景。当时的茅德·冈才20多岁,正是花样年华,诗人设想她年老时的光景,满头白发,昏昏欲睡,炉火旁打盹时,陪伴她的是诗人的诗集,当她轻轻吟诵诗歌时,将回忆起青春的岁月,回忆起自己青春美丽的眼睛、柔美的光芒和幽深的晕影。“头白了”“睡思昏沉”“炉火旁打盹”,这些意象生动具体,“老了”的那一刻如同一幅画卷放在我们面前,栩栩如生,使我们如临其境。

第二节是全诗的核心部分,诗人用对比的手法巧妙地表达了自己的真情。许多人爱的是你的青春欢畅和美丽的容颜;而诗人爱你的一切,爱你的为民族自由而奋斗不息的圣洁的灵魂,爱你的岁月磨洗留下的皱纹,爱你的衰老,爱你的哀戚,爱你的所有,终身不变。与别人相比,诗人的爱坚如磐石,能够经得起时间的考验,显得更真挚纯洁、忠贞不渝。

第三节诗人又回到遥远的未来世界。茅德·冈在炉火旁,“垂下头来”,凄然地“诉说那爱情的消逝”。诗人执着地爱着茅德冈,在茅德冈年老时,依然不忘初心,痴情不改,而在现实中,诗人却是失意的、无望的。诗人希望通过描述未来的境遇,让茅德冈明白他火热的爱情,不要等到多年以后,忆起这一切时都成了永远的痛。其实,诗人的爱情哪怕过了多年以后也没有化为乌有,只是在“山上”“缓缓踱着步子”,在天上的星星中“隐藏着脸庞”,他其实一刻也没有离开过,仍在爱人身旁留恋。最后两句中的“山”和“星星”的意象,拓展了诗的意境和空间,让人感到一种圣洁的美丽,诗人的爱向着纯净的崇高境界不断升华,升华到无限的空间中,成为一种永恒。

这首诗表达了诗人独特而真挚的情感,诗人在想象中给读者描绘了一幅少女的暮年图,其实是向少女、向世人剖析自己的灵魂,是自己的真情告白。诗人高贵的灵魂,哀伤无望却又矢志无悔的真情深深地打动了每一位读者。

学法点拨

想象:是一种特殊的思维形式,是人在头脑里对已储存的表象进行加工改造形成新形象的心理过程。它能突破时间和空间的束缚。想象能起到对机体的调节作用,还能起

到预见未来的作用。在诗歌创作中,想象是指诗人凭借记忆进行回顾或产生新形象的过程。丰富的想象能使诗人浮想联翩,创作出新的形象和意境。如王维《九月九日忆山东兄弟》:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”诗人凭借丰富的想象力,想到兄弟们发现登山插茱萸少了一人,表达诗人自己对兄弟们的思念之情。又如,李白常把现实与梦境、仙境,自然界与人类社会融为一体,他的《梦游天姥吟留别》以飞越的神思结构全诗,诗人的想象犹如天马行空,所描绘的梦境、仙境,正是他所向往追求的光明美好的理想世界。

《当你老了》从诗歌的字里行间可以看出诗人大胆地使用假设想象的艺术手法,如“当你老了,头白了,睡意昏沉,炉火旁打盹”。在诗歌的开始诗人就想象着年轻的恋人步入垂暮之年,满头白发,睡意昏沉,眼神中过去那柔和耀眼的光泽已不复存在。这种场景随着诗歌的继续立刻在读者的脑海中展现出一幅形象具体的图画。在未来世界里,即使恋人老了,诗人依然渴盼能够陪在她的身边,能为恋人最后时光带去些许的温暖和快乐。诗人借助想象抒发自己对恋人的一往情深,当爱神消失得无影无踪时,留给恋人的是无限的孤寂与悲哀,留给诗人的却是无穷的思念与回忆,留给读者的则是巨大的遐想空间和诗人对爱情的忠贞不渝。

链接思考

1. “当你老了”是一种对时间的假设,叶芝写这首诗时才 29 岁,而“你”所指的茅德·冈才 27 岁。但这种假设却因为“头白了”“睡思昏沉”“炉火旁打盹”这些意象而具体起来。“老了”的那一刻已经来到了我们的面前,它是朦胧的、昏暗的,几乎是静止的,就像墙上的一幅画,然而又是那么的生动,让人触目惊心。站在时间的彼岸,“回想你过去眼神的柔和”,与昔日的自己两两相望,你看见了什么?

请仔细体味诗中的“当你老了”的意味,谈谈你的感悟与认识。

2. 请阅读捷克斯洛伐克诗人塞弗尔特的《三月》,回答问题。

请再向冬天道声好,再向融雪鞠个躬! 半边儿春天已从高处降临我们这里:瞧那地平线花开,蓝色的风磨在转动。好像刚从床上爬起的孩儿,睁开惺忪的睡眼,在白蒙蒙的晨曦中,望着妈妈的面孔。他那总也看不够的妈妈呀,怎能不乐得对她欢唱,微露笑容!

这首诗运用了哪些修辞手法? 诗人用想象的手法描绘了一个怎样的艺术世界?

20. 我愿意是激流

[匈牙利] 裴多菲

我愿意是激流,
山里的小河,
在崎岖的路上
岩石上经过……
只要我的爱人
是一条小鱼,
在我的浪花中
快乐地游来游去。

我愿意是荒林,

在河流的两岸，
对一阵阵的狂风，
勇敢地作战……
只要我的爱人
是一只小鸟，
在我的稠密的
树枝间做窠，鸣叫。

我愿意是废墟，
在峻峭的山岩上，
这静默的毁灭
并不使我懊丧……
只要我的爱人
是青青的常春藤，
沿着我荒凉的额，
亲密地攀援上升。

我愿意是草屋，
在深深的山谷底，
草屋的顶上
饱受风雨的打击……
只要我的爱人
是可爱的火焰，
在我的炉子里，
愉快地缓缓闪现。

我愿意是云朵，
是灰色的破旗，
在广漠的天空
懒懒地飘来荡去，
只要我的爱人
是珊瑚似的夕阳，
傍着我苍白的脸，
显出鲜艳的辉煌。

（选自《裴多菲诗选》，裴多菲著，孙用译，作家出版社，1954年）

相关背景

裴多菲·山陀尔(Petőfi Sándor, 1823—1849)，匈牙利爱国诗人，资产阶级民主主义革命家。他于1823年1月1日出生在一个贫困的屠户家庭，少年流浪，当过演员，15岁开始写诗，1842年正式发表诗歌《酒徒》，一生共写了800多首抒情诗和8首长篇叙事诗，被誉为匈牙利“抒情之王”。

裴多菲坚持反抗外敌入侵,追求自由,积极投身于祖国的解放战争。1849年7月31日,在瑟克什堡血战中同沙俄军队作战时,他英勇牺牲,年仅26岁。他最著名的抒情诗作品有《民族之歌》《我的歌》《一个念头在烦恼着我》《自由与爱情》和《我愿意是激流》等。他的政治抒情诗,语言犀利,感召力强,对匈牙利民族解放运动有着直接影响。

在匈牙利文学发展史上,裴多菲占有独特的地位。他继承和发展了启蒙运动文学的战斗传统,奠定了匈牙利民族文学的基石,被誉为“在被奴隶的鲜血浸透了的、肥沃的黑土里生长出来的‘一朵带刺的玫瑰’”。

这首诗是裴多菲写给冲破世俗束缚与自己相爱,并步入婚姻殿堂的爱人森德莱·尤丽娅的。1846年9月,在舞会上,23岁的裴多菲结识了伊尔诺茨伯爵的女儿森德莱·尤丽娅,这位姑娘身材修长,有浅蓝色眼睛,美丽、清纯、率真,裴多菲对其一见倾心,而伯爵却不肯把女儿嫁给裴多菲这样的穷诗人。裴多菲对尤丽娅的感情执着热诚,他写了一首首情诗送给尤丽娅,如《致尤丽娅》《你爱的是春天》《我是一个怀有爱情的人》和《凄凉的秋风在树林中低语》等,这些抒情诗鼓动尤丽娅冲破父亲和家庭的阻拦,一年后,她同裴多菲结为伉俪。这首诗写在诗人与尤丽娅热恋时期,是一首向自己所爱的人深情表白的诗。

文本赏析

这首诗的作者用一颗真诚、善良的心灵,以自然清新而又朴素的语言,述说自己对爱情的忠贞和执着。诗人在诗中反复用“我愿意”,短短三个字,包含了诗人对爱人厚重、深沉的感情。诗人还借助一系列的意象,构筑了一幅幅感人至深、动人心弦的画卷,表达了诗人炽热的爱情。

诗人采用大自然中的一些相关联的自然物象,通过一连串鲜活生动的比喻,围绕同一主题,多维度、深层次、酣畅淋漓地展示出了诗人纯真自然、博大无私的爱。诗人用“激流”“荒林”“废墟”“草屋”“云朵”和“破旗”等自比,这些意象或处境险恶,或萧条冷落,或孤独凄清,或破败凋敝,而用“小鱼”“小鸟”“常春藤”“火焰”“夕阳”等甜美可爱、欢快热情、无忧无虑的意象来比喻爱人,两者形成了强烈的对比,流露出诗人的赤诚之心。在前行的路上,无论多么坎坷曲折,无论遇到什么艰难险阻,只要我的爱人与“我”相伴,“我愿意付出一切,使我的爱人能够自由快乐、无忧无虑地生活。”

全诗五个章节,围绕一个主题,反复吟唱,但绝不是单调的重复。“激流”“小河”要越过一条条“崎岖的山路”和一块块“岩石”,说明诗人愿意面对爱情路上遇到的重重困难险阻;“荒林”要与阵阵“狂风”作战,意味着诗人愿意为爱情勇敢地斗争;“废墟”在静等毁灭,表达了诗人为了爱情,哪怕牺牲自己的生命,也在所不惜;在山谷底的“草屋”,处境孤独危险,饱受风雨的打击,述说了诗人愿意承受处境的孤危;漂泊不定的“云朵”、残破的灰旗“飘来荡去”,诗人表示只要有爱人的相伴,哪怕浪迹天涯,居无定所,也无怨无悔。这些意象是诗人的心迹明示,也是诗人爱的宣言,表达了诗人对爱情的虔诚、忠贞与执着。诗人对“爱人”的期待是浪花中的“小鱼”,自由快乐、悠然自得;树枝间鸣叫的“小鸟”,娇小玲珑、活泼机灵;青青的“常春藤”,根深蒂固、永不消逝;炉子里的“火焰”,热情奔放、温馨暖人;至于那“珊瑚似的夕阳”,不仅绚烂美丽,更能给人带来无限光明和“鲜艳的辉煌”。这首爱情诗,诗人裴多菲调动起全身爱的细胞,点燃起激情与真爱的火焰,发布了他爱的誓言,真可谓惊天地、泣鬼神。

《我愿意是激流》几组诗句均以“我愿意”“只要我的爱人”形式结构诗歌,句式较为统一,但并无押韵,段落行数和字数也没有固定的格式,句式音节上并无束缚,属自由诗。

裴多菲的诗歌受民歌影响很大,以一连串的“我愿意”表达了自己对爱情的坚贞与渴望,任思绪飘扬,尽情地挥洒自己的感情,倾诉“我”对“爱人”的爱恋。

学法点拨

意象:是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。“意象”是中国古代文论中的一个重要概念。古人以为“意”是内在的、抽象的心意,“象”是外在的、具体的物象;“意”源于内心并借助于象来表达,“象”其实是意的寄托物。意象通常是指自然意象,即取自大自然的借以寄托情思的物象。许多古诗名句如“春风又绿江南岸,明月何时照我还”“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”。其中的意象,都是自然意象。有时,诗中所写的社会事物、人物形象、生活场景等,也是用来寄托情思的,它们也是意象。

本诗作者选择了五组富于深意又相互对立的意象来表现主题,比喻“我”和爱人之间的那种相互依赖、相濡以沫的关系,表达了诗人纯真、炽热而执着的爱情观,不管爱情的路上遇到什么风雨险阻,只要爱人能陪在身边,只要爱人幸福快乐,诗人愿意为爱奉献一切、至死不渝。

链接思考

1. 意象派:20 世纪初以美国诗人艾兹拉·庞德、艾米·洛威尔和英国诗人托马斯·厄内斯特·休姆、理查德·奥尔丁顿为代表的一部分作家、评论家在法国象征主义和中国古典诗歌意象的丰富性、含蓄性、形象性影响下,兴起反对抽象说教,反对陈旧题材与表现形式的诗歌运动。1912 年,庞德首次采用了意象派名称,声称应当描绘“意象”,即“一种在一刹那间表现出来的理性与感性的集合体”,“准确的意象”能使怀疑找到它的“对应物”,要求观察精确,表现具体而简洁,不加渲染,不带任何一般化的评论,用词平易,题材不拘,格律解放。其浓缩、凝练诗情,藏而不露却又容易感受的特色,对欧美现代文学创作和批评有较大的影响。但其意象在容量和深度上的拘谨又限制了感情的抒发。

《在地铁车站》是庞德最著名的作品,是意象派名作,是庞德根据在巴黎协和广场地铁站的印象写成的。诗虽短,但诗人最后落笔定稿前经过相当一段时间的酝酿和推敲。请赏析庞德的《在地铁车站》并体味其中的意象。

在地铁车站

这几张脸在人群中幻景般闪现;
湿漉漉的黑树枝上花瓣数点。

2. 意象与意境的区别是什么?

3. 仿照有关诗句的形式,在横线上填上合适的诗句。

我愿意是树,如果你是树上的花;
我愿意是花,如果你是树上的露水;
我愿意是露水,_____.....
这样,我们就能够结合在一起。
而且,姑娘,如果你是天空,
我愿意变成天上的星星;
然而,姑娘,如果你是地狱,
(为了在一起),我愿意_____。