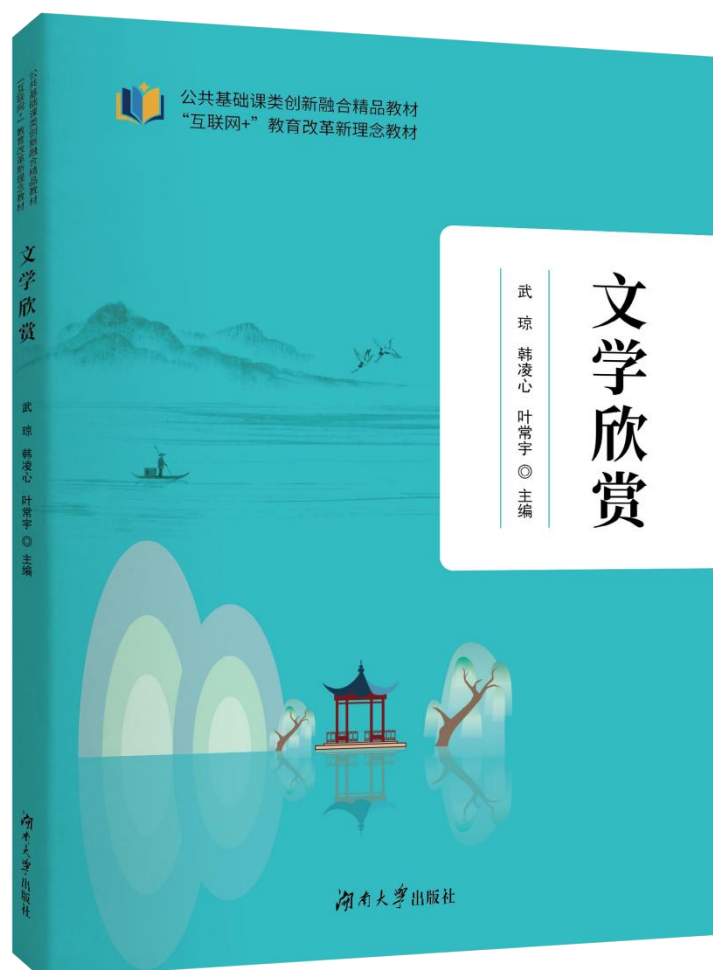

文学欣赏

类目：公共基础课

书名：文学欣赏

主编：武琼 韩凌心 叶常宇

出版社：湖南大学出版社

开本：大 16 开

书号：978-7-5667-4146-2

使用层次：通用

出版时间：2025 年 6 月

定价：48.00 元

印刷方式：双色

是否有资源：有

公共基础课类创新融合精品教材
“互联网+”教育改革新理念教材

公共基础课类创新融合精品教材
“互联网+”教育改革新理念教材

文学欣赏

武琼 韩凌心 叶常宇 ◎ 主编

文学欣赏

武琼 韩凌心 叶常宇 ◎ 主编

文学欣赏

责任编辑：申婉莹
封面设计：旗语书装

定价：48.00元

湖南大学出版社

湖南大学出版社

公共基础课类创新融合精品教材
“互联网+”教育改革创新理念教材

文学欣赏

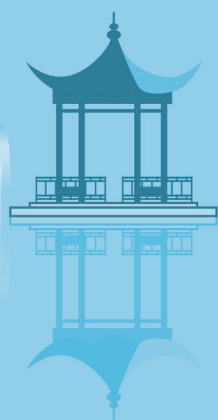
主 编 ◎ 武 琼 韩凌心 叶常宇

副主编 ◎ 曾宗怡 安 颖 刘 政

王 贺 阿依努尔·阿合买提江

徐 星 阿子莫小英

徐 洁 李建新 王慧娜

湖南大学出版社

· 长 沙 ·

图书在版编目(CIP)数据

文学欣赏/武琼,韩凌心,叶常宇主编. --长沙:
湖南大学出版社, 2025. 6. -- ISBN 978-7-5667-4146-2

I. I06

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 20250RG481 号

文学欣赏

WENXUE XINSHANG

主 编: 武 琼 韩凌心 叶常宇

责任编辑: 申婉莹

印 装: 唐山唐文印刷有限公司

开 本: 889 mm×1 194 mm 1/16

印 张: 11 字 数: 274 千字

版 次: 2025 年 6 月第 1 版

印 次: 2025 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5667-4146-2

定 价: 48.00 元

出 版 人: 李文邦

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(营销部) 88821174(编辑部) 88821006(出版部)

传 真: 0731-88822264(总编室)

网 址: <http://press.hnu.edu.cn>

电子邮箱: xiaoshulianwenhua@163.com

版权所有, 盗版必究

图书凡有印装差错, 请与营销部联系

QIANYAN

前言

纵观人类社会历史的演变和发展，文学扮演了重要的社会角色，它影响人们的思想，启迪人们的智慧，陶冶人们的情操，成为每个时代不可缺失的精神食粮。而文学欣赏的目的在于揭示文学作品的丰富内涵，领略其醇美的艺术魅力，进而获得审美的愉悦和享受。文学欣赏是推行素质教育、实施人文素质工程的重要内容之一，具备良好的文学欣赏能力是对每一名学生的基本要求。有鉴于此，我们编写了这本《文学欣赏》，全书内容包括文学与文学欣赏、诗歌欣赏、散文欣赏、小说欣赏、戏剧欣赏五个部分，对不同类型、不同时期、不同风格的代表作品进行了解与鉴赏。希望本书能对提升学生的文学品位、扩大学生的知识面、加强学生的人文素养有所帮助。

本书具有以下几个特色。

一、内容丰富，知识性强，趣味性突出。全书以各种文体的演进发展为主线，简要概述诗歌、散文、小说、戏剧这四大文体发展情况。同时，结合不同文体特征，各种文体都选录了一些名作，介绍了具体的欣赏方法，使学生能够在名作赏析过程中汲取文学精华，学以致用。

二、通俗易懂，可读性强。文学欣赏是公共性科目，理论不宜过多，因此在行文方面，我们极力避免过多地征引理论著作，力求通俗易懂，深入浅出。本书结构编排科学，栏目设置合理，选取了具有代表性的名作，可读性强，对于增强学生的综合人文素养、提高其实际应用能力，有重要意义。

三、结构完整，内容全面。本书对名作作者的生平、作品的历史背景、作者的写作手法以及部分难度较大的作品作了较详细的注释。每一章都设计了能力训练题。学生学习完一章后，不但能够掌握具体的欣赏角度和方法，还能把这些知识运用到对其他文学作品的赏析中，掌握解读文学作品的方法，提高文学欣赏能力。同时，为了进一步拓宽学生的视野，我们还特别设计了“拓展阅读”栏目，学生可以根据自己的需要，有选择地阅读与赏析。

在本书编写过程中我们参阅了大量书籍，由于来源杂散，恕不一一注明出处，在此向其编著者表示衷心感谢。

由于编者水平有限，且编写时间仓促，书中难免存在不足之处，敬请各位专家及广大读者提出宝贵意见，以便修订时改进。

编者

2025年3月

MULU

目 录

第一章 文学与文学欣赏 / 1

- 第一节 文学概述 / 2
- 第二节 文学与非文学 / 7
- 第三节 文学欣赏 / 9

第二章 诗歌欣赏 / 15

- 第一节 诗歌概述 / 16
- 第二节 诗歌欣赏要领 / 18
- 第三节 名作欣赏 / 22
 - 蒹葭 / 22
 - 九歌·山鬼 / 25
 - 龟虽寿 / 28
 - 山居秋暝 / 29
 - 春江花月夜 / 31
 - 宣州谢朓楼饯别校书叔云 / 34
 - 丽人行 / 35
 - 相见欢·林花谢了春红 / 37
 - 念奴娇·赤壁怀古 / 38
 - 声声慢·寻寻觅觅 / 40
 - 关山月 / 41
 - 摸鱼儿·更能消几番风雨 / 43
 - 死水 / 44
 - 再别康桥 / 46
 - 我爱这土地 / 47
 - 赞美 / 49
 - 雨巷 / 53
 - 乡愁 / 55
 - 致橡树 / 57
 - 一棵开花的树 / 58
 - 当你老了 / 60
 - 假如生活欺骗了你 / 61

第三章 散文欣赏 / 65

- 第一节 散文概述 / 66
- 第二节 散文欣赏要领 / 68
- 第三节 名作欣赏 / 72
 - 郑伯克段于鄆 / 72
 - 五代史伶官传序 / 77
 - 雅舍 / 80
 - 桨声灯影里的秦淮河 / 82
 - 天才梦 / 90
 - 我的四个假想敌 / 92
 - 我有一个梦想 / 96

第四章 小说欣赏 / 101

- 第一节 小说概述 / 102
- 第二节 小说欣赏要领 / 106
- 第三节 名作欣赏 / 109
 - 黛玉葬花 / 109
 - 杜十娘怒沉百宝箱 / 116
 - 狂人日记 / 125
 - 变形记(节选) / 132

第五章 戏剧欣赏 / 137

- 第一节 戏剧概述 / 138
- 第二节 戏剧欣赏要领 / 143
- 第三节 名作欣赏 / 145
 - 窦娥冤(节选) / 145
 - 牡丹亭·惊梦 / 148
 - 茶馆(节选) / 151
 - 罗密欧与朱丽叶(节选) / 159

参考文献 / 169

文学与文学欣赏

第一章

本章导读

本章主要对文学以及文学与文学欣赏的相关理论进行阐述，包括文学的含义和文学的发展史；就文学与非文学而言，从文学的作用出发，研究文学与非文学的区别；就文学欣赏而言，具体探究文学欣赏的途径和文学作品赏析的能力，从理论上对文学欣赏做一个初步的探讨。

学习目标

1. 了解什么是文学和文学欣赏，以及中西方文学发展史。
2. 掌握文学欣赏的一般方法。
3. 培养文学修养，提高文学欣赏的能力。

第一节 文学概述

一、文学的含义

文学的含义有很多种，以下是常见的几种文学的含义。

1. 社会意识形态之一

中外古代都曾把一切用文字书写的书籍文献统称为文学。现代专指用语言文字塑造形象以反映社会生活、表达思想感情的艺术，故文学又称“语言艺术”。中国魏晋南北朝时期，曾将文学分为韵文和散文两大类，现代通常将其分为诗歌、散文、小说、戏剧、影视文学等体裁。

2. 孔门四科之一

“文学”最早见于《论语》。《论语·先进篇》：“文学，子游、子夏。”这句话的意思是说，通晓文献知识的人有子游、子夏。这里的文学是指通晓诗书礼乐等古代文献。邢昺疏：“若文章博学，则有子游、子夏二人也。”意思是说，就通晓古代文献方面而言，（孔子的学生里面）要数子游和子夏这两个人了。此处的“文学”指教贵族子弟的学科。《宋书·雷次宗传》：“上留心艺术，使丹阳尹何尚之立玄学，太子率更令何承天立史学，司徒参军谢元立文学”。此处的“文学”也是指“教贵族子弟的学科”。

3. 辞章修养

元结《大唐中兴颂序》：“非老于文学，其谁宜为？”在这里“老”是历久而富经验之谓，文学受事于“老”，其含义应理解为“文笔”或“辞章修养”。“文笔”或“辞章修养”内容广泛，此时并不专指文学。

4. 官名

汉代置于州郡及王国，或称“文学掾”，或称“文学史”，为后世教官所由来。汉武帝为选拔人才特设“贤良文学”科目，由各郡举荐人才上京考试，被举荐者便叫“贤良文学”。“贤良”

文学的含义

是指品德端正、道德高尚的人；“文学”则指精通儒家经典的人。魏晋以后有“文学从事”之名。唐代于州县置“博士”，德宗时改称“文学”，太子及诸王以下亦置“文学”。明清废。

文学的含义是一直都在发展、演变的。现代学者一般认为，文学是指以语言文字为工具、形象化地反映客观现实的艺术，它包括诗歌、散文、小说、戏剧等，是文化的重要表现形式，指以不同的形式（亦称体裁）表现内心情感和再现一定时期和一定地域的社会生活全貌的作品。

二、文学的发展史

中国古典文学分为诗和文，文又分为韵文和散文；现代文学一般分为诗歌、散文、小说、戏剧，它们并称为四大文学体裁。中国的抒情诗和散文起源最早而且比较发达。西方古典文学则分为诗歌与散文两种基本类型。与中国文学相比，西方文学中叙事诗和戏剧成熟较早，此外小说也比较发达。以下对中国文学发展史和西方文学发展史作简单梳理。

（一）中国文学发展史

1. 诗歌

诗歌是我国最早出现的一种文学体裁，源于劳动呼声，是一种有声韵、有歌咏的文学。我国古代将合乐的诗歌称为歌，将不合乐的诗歌称为诗。无论合乐与否，诗歌都具有很强的音乐美。

从出现时间上看，诗歌大致分为古体诗、近体诗和新诗。

（1）古体诗

古体诗多为四言，如《诗经》，东汉魏晋以后多五言、七言。唐代开始有古体和近体之分，唐代及唐代以后，诗人们也写了许多古体诗，比如李白的《古风五十九首》。唐代以后，诗人们借乐府旧题所写的诗歌大多都是古体诗，如李白的《梦游天姥吟留别》、杜甫的《茅屋为秋风所破歌》、白居易的《琵琶行》等。

（2）近体诗

近体诗也叫今体诗，是相对于古体诗而言的格律诗。近体诗在唐代初年正式形成，包括绝句、律诗、排律。绝句共四句，每句五字的为五绝，每句七字的为七绝，二四句押韵，首句可入韵，也可不入韵，没有对仗要求。律诗共八句，每句五字的为五律，每句七字的为七律，偶数句押韵，首句可入韵，也可不入韵。律诗每两句为一联，分别称为首联、颔联、颈联、尾联，颔联和颈联必须对仗。排律十句以上，像律诗一样，除首尾两联外，中间各联都对仗，押韵也和律诗一样。近体诗用字还要讲究平仄，有“一三五不论，二四六分明”的说法。杜甫的《旅夜书怀》《阁夜》《登岳阳楼》等都是十分典型的律诗。

（3）新诗

新诗是指五四运动前后产生的、有别于古典诗歌的、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁。新诗在最初的时候，主张白话俗语入诗，以表现诗人的真情实感。因此，当时也称新诗为“白话诗”“白话韵文”“国语的韵文”。1917年2月，《新青年》第二卷第六号刊出的胡适的白话诗词八首，是中国新诗运动中出现的第一批白话新诗。第一本用白话写的诗集是胡适的《尝试集》（1920年）。而最早从思想艺术上显示一种崭新面貌，并为新诗地位的确定作出重大贡献的，是郭沫若的《女神》（1921年）。

2. 散文

殷商时代有了文字，出现了记史的散文。到了周朝，各诸侯国的史官进一步以朴素的语言、简洁的文字记录了列国间的史实，如《春秋》。此后，为满足实际需求，产生了描述现实的历史文学，这就有了《左传》《国语》《战国策》等历史著作。我国古代，为区别于韵文、骈文，凡不押韵、不重排偶的散体文章，包括经、传、史书在内，一律称为散文。

我国散文的发展历程按照时间顺序，大致经历了五个阶段。

(1) 先秦散文

包括诸子散文和历史散文。诸子散文以论说为主，如《论语》《孟子》《庄子》；历史散文是以历史题材为主的散文，凡记述历史事件、历史人物的文章和书籍都可划为历史散文，如《左传》。

(2) 两汉散文

西汉时期司马迁的《史记》把传记散文推到了前所未有的高峰。东汉以后，开始出现了书、记、碑、铭、论、序等个体单篇散文形式。

(3) 唐宋散文

在古文运动的推动下，散文的写法日益繁复，出现了文学散文，产生了不少优秀的山水游记、寓言、传记、杂文等作品，著名的“唐宋八大家”也在此时涌现。

(4) 明清散文

明代散文的发展主要是在拟古和反拟古的反复斗争中曲折前进的。先有“七子”以拟古为主，后有唐宋派主张作品“皆自胸中流出”，较为有名的是归有光。以桐城派为代表的清代散文，注重“义理”的体现。桐城派的代表作家姚鼐对我国古代散文文体加以总结，分为十三类，包括论辩、序跋、奏议、书说、赠序、诏令、传状、碑志、杂说、箴铭、颂赞、辞赋、哀奠。

(5) 现代散文

现代散文是指与诗歌、小说、戏剧并称的文学样式。它是通过对现实生活中某些片段或生活事件的描述，表达作者的观点与感情，并揭示其社会意义。散文的表现形式多种多样，杂文、短评、小品、随笔、速写、特写、游记、通讯、书信、日记、回忆录等都属于散文。总之，散文篇幅短小、形式自由、取材广泛、写法灵活、语言优美，能比较直接地反映生活，深受人们喜爱。

3. 小说

中国古代小说，晚熟于诗歌、散文，略早于戏曲。在长期的封建社会里，小说一向受到封建正统文人的鄙视。先秦两汉是中国小说的萌芽时期，这一时期的神话、寓言、史传、传说等，都孕育着小说艺术的因素，为小说文体的形成提供了条件。同时也呈现出中国小说萌芽时期便已形成志人、志怪两大类别的端倪。从后汉至唐代以前，是中国小说初步形成的时期，这一时期以刘义庆《世说新语》为代表的志人小说和以干宝《搜神记》为代表的志怪小说为标志。唐人小说是公认的中国文言短篇小说完全成熟的标志，“小说亦如诗，至唐而一变”。从中国小说发展史的角度来审视，唐人小说是一次质的飞跃。唐人小说，仅《太平广记》一书收录的单篇就有四十余篇，专集四十余部，约在千篇之数。宋初至明末的六百多年间，文言短篇小说大多承于晋唐，然又无一能逾越于唐。至清代而大变，文言短篇小说高度繁荣，具有世界意义和影响的《聊斋志异》把文言短篇小说的发展推向了最高峰。

4. 戏曲

中国戏曲起源于原始歌舞。在汉代,民间出现了具有表演成分的“角抵戏”,尤以《东海黄公》最为著名。到了南北朝时期,民间出现了歌舞与表演相结合的“歌舞戏”,具有更为浓郁的表现成分,如“拨头”“大面”“踏摇娘”等。唐代,出现了由先秦时期的优伶表演发展来的以滑稽表演为特点的“参军戏”;民间的歌舞戏进入宫廷,得到了更大的发展;民间又出现了“俗讲”和“变文”等通俗说唱形式。宋代,城市商品经济得到长足发展,出现很多市民娱乐场所——“瓦舍”和“勾栏”;民间歌舞、说唱、滑稽戏有了结合的趋势,出现了“宋杂剧”。金代,在宋杂剧基础上,北方出现了“金院本”,南方出现了“南戏”。元代,北方形成“北杂剧”,南方南戏进一步发展成熟,戏曲形成。自清代前期起,戏曲舞台发生了极大的变化,主要表现为戏曲的民间化和通俗化。先是昆曲、高腔折子戏的盛行,后是地方戏的兴起。从此,戏曲舞台不再是传奇戏的天下,昆曲与高腔有了来自民间的竞争者。戏曲的表演场所也由厅堂亭榭变为了茶肆歌台。20世纪初,一批新兴地方戏开始在各地戏曲舞台上出现,包括越剧、评剧、黄梅戏等。它们均由民间小戏发展而来,具有极为浓郁的民间乡土气息,进入城市后,它们吸收京剧、梆子等老剧种的艺术营养,表演上得以成熟。

(二) 西方文学发展史

1. 古希腊和古罗马文学

古希腊文学是欧洲文学的源头之一,其中蕴含的关于“人”的观念,经由古罗马文学的传承对后来的欧洲文学产生深远影响。古希腊重视人的价值的实现,强调人的主观能动性,崇尚人的智慧(人智)。在这种文化中产生的古希腊文学,就呈现出张扬个性、放纵原欲、肯定人的世俗生活和生命价值的特征,具有根深蒂固的世俗人本意识。这种意识是原欲型的,虽然其中也不乏理性精神,但这种精神主要是对人的肯定而并非与原欲相对的理性意识和道德规范。

古罗马文学是对古希腊文学的直接继承,但同时也带有自身的独特性。古罗马人有种对集权国家和个体自我牺牲精神的崇拜,因此其文学也较古希腊文学更具理性意识和责任观念,在审美品格上更趋于庄严和崇高的风格。但是,古罗马文学人文意识观念的主体仍然是古希腊文学的人本意识,仍属于古希腊原欲型文化的范畴。

2. 希伯来文学

希伯来文学是欧洲文学的又一源头,其中所蕴含的“人”的观念,经由中世纪基督教文学对后来的欧洲文学产生深远影响。希伯来民族是信仰一神的民族,强调人对上帝的绝对服从;尊重灵魂,主张人的理智抑制肉体的欲望;轻视人的现世生命价值和意义,看重来世和天国的幸福。显然,希伯来文化是一种重灵魂、重群体、重来世的理性型文化。

原欲与理性是人不可或缺的两个方面,因此古希腊文化与希伯来文化既统一又对立,它们被称为“异质文化”。在公元1世纪中叶到2世纪末叶,希伯来文化与古希腊文化出现了第一次碰撞。希伯来文化吸收了古希腊文化的某些成分后演变成一种新的文化——基督教文化。

3. 基督教文学

基督教文学是基督教文化的产物,蕴含的是一种理性化的人本意识,或者说是一种宗教人本意识。基督教文学中人让位于神、“灵”取代“肉”的现象体现了人对上帝的崇拜,也体现了人对人性本质的追寻趋于理性和精神的境界。但另一方面,这又表现了一种人们对人的原始生命力和生命价值的压制,是对欧洲古典文学世俗人本意识的排斥。

总之，重视人的精神、对理性的追求，强调理性对原欲的限制，是早期希伯来文学和中世纪基督教文学文化价值观念的主要特征。

4. 文艺复兴时期文学

欧洲文化的古希腊罗马源流与希伯来基督教源流形成了比“希腊化”时期更大规模的碰撞，带来了欧洲文学中人文观念的重大变化，这就是“文艺复兴”，即欧洲文化的大转型时期。文艺复兴倡导人文主义，强调以人为本、以人权反神权、以人性反神性、以个性自由反禁欲主义等，要从上帝那里找到人类自己。人文主义文学是文艺复兴时期欧洲文学的主流。在此时期，莎士比亚是欧洲文化和艺术的集大成者，他对人的理解的深刻要远远超出先前的人文主义作家。其作品的深刻之处在于通过悲剧告诉了人们：人的自由是有限的，仅仅满足人的欲望和解放并不能把人引向自由、平等的理想世界，人的价值更应该体现在理性力量上，因此，人必须在自然欲望与社会道德、原欲与理性、出世与入世、人与社会、人与自然等方面正确把握。如哈姆雷特，在他身上世俗人本意识和宗教人本意识的融合就十分明显，这也正是近代欧洲文化模式的典型。

5. 古典主义文学

17世纪的欧洲讲理性，讲究秩序，这一时期自然科学的成果告诉了人们宇宙是井然有序的，因而社会也应该有自己的规范与秩序，个人也应该服从社会规范。在这种精神文化土壤中成长起来的古典主义文学，便以理性作为自己的生命，注重人的主体意识和能动性，同时又否定了神性。在古典主义文学中，人通常都处于理智与情感、个人利益与国家民族利益的纠葛中，而服从王权则是最高的理性。古典主义文学中蕴含的是一种理性化的人本意识，既肯定了个体，又强调约束。

6. 启蒙文学

18世纪启蒙文学和古典主义文学一样强调理性精神，但它又强调了人与人之间的平等自由，肯定人的情感的合理性。这既是对神性更彻底的否定，又是对古典主义过度否定情感自由的调节和反拨。启蒙文学家大多把个性与情感自由提高到理性与秩序之上。卢梭是其中的典型，他否定“原罪说”，认为人的本性是美和善的，一切发自人的欲望和要求都是合理的，而人类自己创造的文明才是人性的污染物和罪恶的滋生地。与卢梭相比，歌德则显得更现实、更理智。他笔下的浮士德苦苦追寻情感与理性的统一，寻找既张扬个性又不与外在冲突，既满足欲望又不违背社会道德律令两全其美的道路。浮士德一生执着地探索追求自由，但最终陷于进退两难的困境，这也正是歌德关于“人”的理解的困惑。启蒙文学对个性情感自由的理性追求，为浪漫主义文学奠定了基础。

7. 浪漫主义文学

浪漫主义流行于18世纪末19世纪初，浪漫主义文学在反古典主义精神中发展起来，强调自我、追求自由，竭力倡导自由思想，可以说是人文主义思想在新的历史中的再现。在新的社会中，人们追求自由的热情依然十分强烈，“自由”是18世纪末19世纪初欧洲时代精神的主要议题。浪漫主义文学的自由观念和生命意识在“自然”的境界中找到了最终的归宿。

8. 现实主义文学

现实主义形成于19世纪30年代资本主义确立和发展的时期。这一时期经济快速发展，人们对金钱的追求和崇拜更为狂热，大多数人忙于争夺财富。现实主义比浪漫主义作家要理性得多，

他们力图通过文学细致地展现现实，从人道主义出发，对社会做出深刻的批判，深入解剖在利益驱动下的人的心灵，从而警告世人不要在物质面前失去人的自尊。现实主义作家所呼唤的“人性”，主要是指人的理智、道德意识和人格尊严。因此，现实主义在一定程度上是对浪漫主义的反拨。但是，他们对人类自身“恶”所表现的忧虑、恐惧甚至悲观，泄露了对欧洲传统理性主义文化的怀疑与反思。这正是 20 世纪文学中弥漫的悲观情绪和危机意识的精神源头之一。

9. 现代主义文学

20 世纪西方文学是在现代非理性主义文化中生长起来的，欧美文学表现出了与传统文学的重大差异。无论是现代主义还是现实主义倾向的文学，将更注重对人的内心做哲学的思考，并往往以荒诞不经的形式加以表现。特别是现代主义倾向的文学，将理智与情感、理性与原欲、灵与肉、善与恶等主题推向深入。有些西方现代作家还认为人的非理性元素是人生命的本体，蕴含的是一种非理性人本意识，显示了欧美文学在人文观念上的新发展。

拓展阅读

文学家泛指专门从事文学研究活动的专家，特指在小说、散文、诗歌、剧本、随笔创作等文学领域作出突出贡献，且有一定影响力的人才。文学家以创作文学作品为自己的主要工作。

文学风格，是文学活动过程中出现的一种具有特征性的文学现象，是作家创作个性与具体话语情境造成的相对稳定的整体话语特色。文学风格主要指作家和作品的风格，既是作家独特的艺术创造力稳定的标志，又是其语言和文体成熟的体现，通常被认为是作家的徽记或指纹。文学风格是主体与对象、内容与形式的特定融合，是一个作家创作趋于成熟、其作品达到较高艺术造诣的标志。作家作品风格是文学风格的核心和基础，但也包括时代风格、民族风格、地域风格、流派风格等内涵。文学风格既涉及作家的创作个性和言语形式，也与时代、民族、地域文化有关系。

要想对一部文学作品、一位作家有全面和准确的了解，必须知晓其文学风格。文学欣赏离不开文学风格，二者关系密切，相辅相成。

第二节 文学与非文学

一、文学的作用

法国著名文学家萨特曾经提出过一个问题：“对于饥饿的人来说，文学能顶什么用呢？”春秋时大教育家孔子说：“小子！何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”三国时魏国君主曹丕说：“盖文章，经国之大业，不朽之盛

事。”近代思想家梁启超说：“欲新一国之民，不可不先新一国之小说。”他们都把文学放到了极为重要的地位。

文学尽管不能满足人们的饥饿需要，但当整个社会出现信仰危机，人们精神空虚，世风日下时，文学却可以成为人们的“精神食粮”；当整个社会朝气蓬勃，人们意气风发，生活蒸蒸日上时，文学又成为人们鼓舞斗志、分享胜利的“精神蛋糕”。在中国文学艺术界联合会第六次全国代表大会上曾经提出过这样的口号：“文艺是民族精神的火炬，是人民奋进的号角。”

1. 文学的社会作用

(1) 文学可以兴观群怨

孔子认为诗歌有“兴观群怨”的社会功能。“兴”可以理解为文学具有鼓舞人心的作用；“观”就是文学具有认识现实社会尤其是了解民心民情、反映政治得失的作用；“群”就是教育团结社会成员的作用；“怨”就是讽刺、批判、揭露、讨伐社会黑恶势力的作用。

(2) 文学可以反映社会现实

文学是以语言文字为工具，形象化地反映客观现实的艺术，包括戏剧、诗歌、小说、散文等。由这个定义可知文学的根本作用就是反映客观现实。客观现实有光明面，有阴暗面，各种各样的人有各种各样的要求、情绪，各个社会发展阶段有各种新思潮、新实践和新的社会需求，这都是文学应该加以反映的。

(3) 文学是一种教育手段

文学对人的影响是潜移默化的，是“润物细无声”式的。文学的教育作用是别的教育手段，诸如法律的、行政的所不可替代的。

2. 文学对个人的作用

(1) 文学修养是一个人的重要素质

一个人如果没有文学修养或者文学修养较差，就无法领略优秀文学作品的魅力，人类所创造的这一类精神文明对他就起不了作用，或者作用甚小。说到《红楼梦》《水浒传》《屈原赋》《史记》，提起李白、杜甫、白居易的诗歌时，不同文学修养的人的感受是大不相同的，这些人名著对他们能起的作用，也会因人而异。因此爱好文学本身就是一种基本的素质。

(2) 文学爱好是一种能力

这种能力表现在两个方面。一是鉴赏能力。有了这种能力，就能打破时空界限，和古今中外的文学大家交流，吸收他们的智慧为自己所用。二是有了爱好文学的素质，进而就可以培养自己的创作能力，把自己的见闻感受和追求变成文学作品。屈原于汨罗江自尽已有两千多年，而他的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的精神，在今天仍然具有强大的感召力，这就是“有的人，虽然死了，他还活着”的实例。屈原的精神当然是伟大的，但是，如果屈原没有良好的文学修养，就会“言而无文，行之不远”，屈原精神更是难以延续至今。

二、文学与非文学的区别

1. 文学与文章的区别

文章有多种含义，首先它被用来指篇幅不是很长的文字；其次，文章泛指著作；再次，它

文学与非
文学的区别

又被用来比喻比较曲折隐蔽的含义。现在，我们说的“文章”多是就其第二种意思来说的。而文学是以语言文字为工具形象化地反映客观现实的艺术，是文化的重要表现形式，以不同的形式（称做体裁）表现内心情感和再现一定时期和一定地域的社会生活。

我们常见的“文学包括文章，文章又包括小说”的说法并不正确。“文章”是一个内涵很广的词语，除了书面形式的文学作品，还有公文函件等也属于此列，所以说文章与文学之间并不存在附属或包容的关系，但文章是文学作品的具体表现形式之一。由此可知，文章与文学之间并不存在附属或包容的关系，但文章是文学作品的具体表现形式之一，如小说是文学体裁的一种。

2. 文学与艺术的区别

艺术是指借助语言、表演、造型等手段塑造典型的形象反映社会生活的意识形式，属于社会意识形态。它包括语言艺术（如诗歌、散文、小说、戏剧文学）、表演艺术（如音乐、舞蹈）、造型艺术（如绘画、雕塑）和综合艺术（如戏剧、戏曲、曲艺、电影）等。文学是语言艺术，广义的艺术概念包括文学。文学是艺术的一种表现形式，艺术是文学的最终目的，它们的共同点都是建立在美的基础上。

综上所述，文学与非文学的区别从定义上来看，文学是人类文化的一种样式，是一种社会的审美意识形态，是一种语言艺术，它包含人的个体经验，表达了不同的思想感情。文学作为一种文化样式，是具有社会的审美意识形态性质的、凝聚着个体体验的、沟通人际情感交流的语言艺术。

文学与非文学的关系是相辅相成、缺一不可的，文学是建立在非文学的基础上发展起来的，既然是发展起来的，就说明现在人们所认为的文学在不久的将来也会被淘汰转变成为非文学，现在所说的非文学在以前也曾是那代人心目中的文学。文学与非文学是没有本质区别的，唯一的区别就在于人类无穷无尽、浩瀚无边的思想。

拓展阅读

文学起源于人类的生产劳动。最早出现的是口头文学，与音乐联结成为可以演唱的抒情诗歌。最早形成书面文学的有中国的《诗经》、印度的《罗摩衍那》和古希腊的《伊利亚特》等。欧洲传统文学理论分类法将文学分为诗、散文、戏剧三大类。中国先秦时期将以文字写成的作品都统称为文学，魏晋以后才逐渐将文学作品单独列出。现代通常将文学分为诗歌、散文、小说、戏剧四大类别。

第三节 文学欣赏

文学艺术的创造活动是文学艺术家的精神活动，文学作品属于人类的精神产品，文学艺术的鉴赏属于人们的精神领域的活动，所以，文学艺术的精神价值应当是其自身最为内在的、基

本的价值所在。文学欣赏的过程正是对这种精神价值的追寻。

文学欣赏是文学发挥基础社会作用的重要环节，是文学创作的积极反馈。它也是促进文学创作发展的有利因素，是文学活动进行的基础，有利于提高读者艺术修养和思想情操。为了提高文学作品欣赏能力，必须打好文学作品欣赏的基础，克服文学欣赏中的心理误区，在实践中培养文学欣赏能力，发挥主体作用，在积极的欣赏实践活动中，提高自己的欣赏能力。

一、文学作品的要素

（一）文学作品的构成要素

关于文学作品的构成，古今中外的说法各不相同。西方结构主义美学将文学作品分为符号层、形象层、深层结构层；现象学美学将作品分为语音层、意义单位层、再现客体层、图式化观相层。我国文学研究者一般把作品分为言、象、意三层，认为言、象、意层次说最切合文学作品实际，简单直接，易于理解和把握。

1. 言——语言层

语言与文学的关系，相当于绘画艺术中的线条、色彩，音乐艺术中的声音、旋律，是构成文学作品的媒介、材料。文学由语言组成，没有语言就没有文学。语言是文学作品的存在方式，是作品的外在形式，因而也是读者接受作品的中介、桥梁和通道。

语言又包括音和义两方面。音包括音韵和节奏；义是指文学作品中的字词除了字面上的直接意义外，往往还有暗含义、双关义、比喻义、象征义、引申义、联想义等。这两方面都参与了文学的艺术建构，是文学艺术性的构成因素。

在语言层面，还应该注意把握的是语气（在叙事作品中表现为叙事语调）和文体。语气能传达发言者或叙述人的情感态度，文体能体现作者的创作个性，创造特殊的意味。

2. 象——形象层

形象层即运用语言描绘和创造生动具体的艺术形象。通过语言，在文学作品中塑造出一个活生生的形象世界，一个生命世界，一个情感世界。

具体而言，形象在抒情性作品里常表现为意象、意境、氛围；在叙事性作品中表现为人物、情节、环境背景、景物等。

3. 意——意蕴层

（1）表层意蕴。表层意蕴即通过作品的艺术描写，直接体现出来的意蕴，可以从艺术形象中直接归纳和概括。

（2）深层意蕴。深层意蕴则是艺术描写直接暗示和象征出来的意蕴。深层意蕴不脱离具体的艺术描写又远远超越了具体的艺术描写，它由具体的艺术描写出发，向人类精神生活的深层掘进，往往代表了人类精神生活的某种模式、某种范型。与表层意蕴相比，深层意蕴具有抽象性、普遍性、超越性等特点。

如白居易的《长恨歌》的意蕴，从表层看，表现了唐玄宗李隆基与杨贵妃的爱情悲剧。深一层看，除了有一个显在的爱情悲剧的主题之外，还有一个隐在的美的主题——美的存在、美的毁灭和人类对美的向往的主题。《长恨歌》中蓬莱仙境的神话就证明了这一点。显然，这个

“隐在的美的主题”比“李杨的爱情悲剧”的主题更具有韵味。

言、象、意的抽象，是人们对文学作品人为的拆解，是运用理性所进行的逻辑分析，其结果是将整体化为具体因素。这些因素如七宝楼台的雕梁画栋，碎拆下来，不成片段，然而合在一起却通体皆活，俨然一个活生生的有机生命体。

（二）文学作品的表现方法和技巧

艺术因素的组合不是自发的，艺术整体的建构不是自动的，而是人为的，是作家调动各种艺术表现手法和技巧获得的。表现手法和技巧的使用，是艺术创造的基本手段，是艺术效果得以产生的重要原因。

文学作品的表现方法和技巧是极其丰富而多样的，主要有结构的安排，叙事角度的选择，象征和情节的提炼，隐喻、夸张、变形、白描、写意等手法的采用，等等。要透彻地理解作品，还要注意了解作家使用了哪些表现方法和技巧。

（三）作家需要具备的素养

作家要创作出优秀作品，首先要尽可能多地接触丰富多彩的社会生活。其次，接触社会生活时必须有敏锐的观察力、灵敏的感受力，对人生有深刻的悟性，有洞察力和丰富的想象能力，善于构思，能将思想感情融于形象、声音等感官对象中。最后，要具备语言塑造能力，熟悉特定体裁的妙处。

文学创作的过程，是将生活中的物象，积累成为记忆中的表象，再将生活积累的表象，生成能够传达作家审美体验的审美意象，把审美意象巧妙地转换成文学语言，以传达作家的审美理想、审美趣味、思想情感的过程。

二、文学欣赏的基本途径

文学作品的双重结构使得文学欣赏的途径有很多种。文学作品的结构分为情感心灵层面与事实思想层面，与之相对应，情感心灵层面的接受途径是感受和体验；事实思想层面的接受途径是分析和阐释。

1. 感受和体验

感受和体验是文学欣赏最主要、最根本的途径和方式。文学作品中活的灵动的生命信息，如音韵节奏中的意味、字词的暗含意味、语气语调、情调、格调、风格、神韵等，必须亲身感受和体验才能把握。感受和体验是指以自己的全部身心投入作品，拥抱作品，心灵与心灵相对话，感情与感情相交流。在这里，欣赏者心中没有概念的干扰，没有逻辑的介入，一切都是感性的、直觉的。这一过程中，欣赏者面对作品那活泼流动的生命信息，心有所感，情有所动，意有所悟，全身心处于愉快陶醉之中。这是精神的盛宴，是心灵的狂欢，是最大的艺术享受。

2. 分析和阐释

虽然我们必须通过感受和体验才能把握文学作品的艺术因素，也不应排斥和拒绝“过程”之外的分析和阐释。分析和阐释可以使感受体验更明确、更稳定、更深刻。文学之所以是艺术，就在于它对于要表达的东西往往不直说，而是运用象征、隐喻等手法将其寓于形象背后，仅凭感受往往很难把握它。这就需要借助于一些理性分析，进行一些必要的提炼和阐释。而且，越

优秀的作品越需要分析，越有分析探索的价值。正如歌德所说的一样，优秀的作品无论你去怎样去探测它，它都是探不到底的。

所以说，欣赏的过程，就是读者将语言解码编辑，根据作品的蓝图，调用自己的生活储备（包括语词记忆、表象记忆、情绪记忆），在自己心中重构审美意象，并进行二度审美体验，将作品变成有血有肉的生命体，从而感受、释放与作家同构作品的情感的过程。

三、文学作品赏析能力

文学作品赏析能力

（一）对文学作品意境的领悟能力

所谓意境，就是文学作品所描绘的生活情景（或自然景色）与作者强烈真挚的思想情感融合而成的一种艺术境界。作家总是通过创造意境来表达自己的思想感情，也正是通过笔下创造的意境来感染读者、影响读者的。凡是优秀的文学作品，特别是诗歌和散文，都有各具特色的意境：或博大精深，或深邃幽美；或暗淡凄切，或明快愉悦；或雄浑悲壮，或清丽哀怨；或是“万类霜天竞自由”，一派生机，或是“古道西风瘦马”，满目凄凉……散文家刘白羽曾经说过，优秀的作家总是通过文字、哲思和心灵三种途径来创造意境之美。我们要培养自身赏析文学作品的能力，就要能通过作品中形象鲜明的文字、清新深远的立意和健康真挚的感情来领会和感悟作家所创造的意境。清代词人况周颐说过：“读词之法，取前人名句意境绝佳者，将此意境缔构于吾想望中。然后澄思渺虑，以吾身入乎其中涵泳玩索之。吾性灵与相浹而俱化，乃真实为吾有而外物不能夺。”可见领悟意境对于赏析词作的重要性。读词如此，赏析其他文学作品也应如此。

（二）对文学作品形象的把握能力

作家在诗歌和散文中较多的是通过创造意境的手段来表达他的思想情感，而在小说、戏剧等样式的文学作品中，作家用以表现其爱憎好恶的手段主要是塑造各种各样的人物形象。一篇优秀的小说，一部优秀的剧本，总要调动一切艺术手段来塑造出栩栩如生、活灵活现的人物形象，他们或高大完美，或卑鄙丑陋，或平凡中庸。要培养赏析文学作品的能力，就要能够把握作品情节的发展线索和发展过程，理解作家用以塑造人物形象的手段，诸如外貌、神态、语言、行动、心理和环境描写对塑造人物形象的作用，并透过人物形象的性格特点，认识人物形象的典型性及其所反映的社会本质和蕴含的时代精神。

（三）对文学作品主题的挖掘能力

作家创造意境也好，塑造人物形象也好，都是为了表明他对现实生活的看法，表现一定的主题。如果说，意境和人物形象只是文学作品的外在躯壳，那么，主题则是文学作品的内在灵魂。认识外在躯壳易，明察内在灵魂难。认识了外在躯壳，不一定能明察内在灵魂。因此，培养赏析文学作品的能力，就要学会通过作品的意境和人物形象，积极联系社会现实或时代背景，挖掘作品的主题，领会主题的社会意义，从而体会文学作品反映社会生活、影响社会生活的功能，真正认识文学作品讴歌真、善、美，鞭挞假、恶、丑的能动作用。

（四）对文学作品内容和形式及其关系的认识能力

一切事物都有它的内容和形式。文学作品的内容，是作品通过艺术形象所反映的、包括作

家主观评价在内的客观现实生活，其中包括题材、主题、人物等；文学作品的形式，则是作品所呈现出的具体形态，其中包括体裁、结构、语言、描写手法等。内容和形式相互依存，但又有主有从。内容决定形式，形式服务于内容，但形式一经形成，又影响着内容。因此，凡是优秀的文学作品，总是体现了内容和形式的和谐统一。赏析文学作品，我们要熟悉各种文学体裁的特征，懂得内容和形式的辩证关系，了解一定的形式是怎样为一定的内容服务的，又是怎样做得到和谐统一的。

（五）对于生活真实和艺术真实的理解能力

生活真实是指生活中实际存在的人或事，艺术真实则是作家、艺术家通过艺术形象所真实反映的社会生活的本质，真实地反映生活并非是按生活的原样一丝不变地照搬生活。为了使作品达到艺术的真实，作家必须从众多纷繁的生活现象中选取题材，揭示出社会现象的本质意义。要培养文学作品的赏析能力，就要懂得文学真实来源于生活真实，而又高于生活真实，二者不可混淆，还要懂得深入生活、熟悉社会是创作出好作品的前提条件。近年来，有些作家闭门造车，不少作品根本不能反映当代社会生活的本质。因此，我们掌握这种能力有着现实意义。

（六）对于文学作品风格和流派的辨识能力

风格是作家在文学作品中所表现出来的与众不同的创作个性。文学流派是在一定历史时期由文学见解和创作风格近似的作家所形成的派别。因此，我们要主动认识一些基本的创作风格和文学流派的特点。如就基本创作方法而言，文学作品有现实主义和浪漫主义两大类；就文体而言，词有豪放和婉约两大派，散曲有豪放和清丽两大派，杂剧有本色和文采两大类。通过对不同风格和流派的作品的学习，能够辨识出具体某篇作品属于什么风格，某个作家属于什么流派。

本章小结

本章主要从三个方面对文学欣赏的相关知识做一些简单的阐释，梳理了文学的相关知识，即文学的含义与发展、文学的作用及其与其他学科的关系，介绍了一些文学欣赏的基本途径。通过对这些理论知识和方法的学习，更有助于我们培养文学欣赏所要具备的相关素养和能力。

能力训练

一、名词解释

1. 文学
2. 文学欣赏
3. 文学的作用

二、简答题

1. 为什么人们难以对文学的定义达成共识？

2. 关于对“文学”的认识，谈谈你的理解。
3. 简述文学作品赏析的能力有哪些。
4. 你认为文学、艺术、生活三者具有怎样的关系？
5. 简述文学的作用。

三、论述题

1. 结合你喜欢的一部文学作品，谈谈应该如何进行赏析。
2. 对于同一部文学作品，大家对它的理解是不是一样的？为什么？

第二章 诗歌欣赏

本章导读

诗歌是文学中的重要体裁之一，在文学发展史上，诗歌是较早出现的一种文学形式，在文学发展史中占有非常重要的地位。诗歌是一种主情的文学体裁，它以抒情的方式，高度凝练、集中地反映社会生活，用丰富的想象、富有节奏感和韵律美的语言，以及分行排列的形式来抒发思想情感。诗歌是有节奏、有韵律并且富有感情色彩的一种语言艺术形式，也是世界上最古老、最基本的文学形式之一。本章主要介绍诗歌的定义、分类、特点及表现方法，并结合古今中外的诗歌实例具体说明诗歌鉴赏的技巧和方法。

学习目标

1. 了解诗歌的定义、分类、特点和表现方法。
2. 掌握诗歌欣赏的一般技巧和方法。
3. 培养阅读诗歌、欣赏诗歌的兴趣。

第一节 诗歌概述

一、诗歌的起源

诗歌起源于上古的社会生活，是在劳动生产、两性相恋、原始宗教等社会活动中产生的一种有韵律、富有感情色彩的语言形式。《尚书·虞书》：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。”《礼记·乐记》：“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也；三者本于心，然后乐器从之。”早期，诗、歌与乐、舞是合为一体的，诗即歌辞，在实际表演中总是配合音乐、舞蹈而歌唱，后来诗、歌、乐、舞各自发展，独立成体，诗与歌统称诗歌。

二、诗体的发展

汉魏六朝诗，一般称为古诗，其中包括汉魏乐府古辞、南北朝乐府民歌，以及这个时期的文人诗。乐府本是官署的名称，乐府歌辞是由乐府机关采集，并为它配上乐谱，以便歌唱。《文心雕龙·乐府》篇说：“凡乐辞曰诗，诗声曰歌”。由此可以看出诗、歌、乐府这三个概念之间的关系：诗指的是诗人所作的歌辞，歌指的是和诗相配合的乐曲，乐府则兼指二者而言。后来袭用乐府旧题或模仿乐府体裁写的作品，虽然没有配乐，也称为乐府。中唐时白居易等掀起一个新乐府运动，创新题，写时事，因而叫作新乐府。

唐以后的诗体，从格律上看，大致可分为近体诗和古体诗两类。近体诗又叫今体诗，它有一定的格律。古体诗一般又叫古风，这是依照古诗的作法写的，形式比较自由，不受格律的束缚。

从诗句的字数看，有四言诗、五言诗和七言诗。四言是四个字一句，五言是五个字一句，

七言是七个字一句。唐代以后，四言诗很少见了，所以通常只分五言、七言两类。五言古体诗简称五古，七言古体诗简称七古，三五七言兼用者，一般也算七古。五言律诗简称五律，限定八句四十字；七言律诗简称七律，限定八句五十六字。超过八句的叫长律，又叫排律，长律一般都是五言诗。只有四句的叫绝句，五绝共二十个字，七绝共二十八个字。绝句可分为律绝和古绝两种，律绝受平仄格律的限制，古绝不受平仄格律的限制。古绝一般只限于五绝。

“现代诗”这一名称，于1953年纪弦创立“现代诗社”时开始使用。现代诗在形式上是自由的，在内涵上是开放的，在意象上注重修辞。

三、诗歌的特点及表现手法

（一）诗歌的特点

诗歌是高度集中地概括反映社会生活的一种文学体裁，它饱含着作者的思想感情与丰富的想象，语言凝练而形象性强，具有鲜明的节奏、和谐的音韵，富于音乐美，语句一般分行排列，注重结构形式的美。

我国现代诗人、文学评论家何其芳曾说：“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上，特别是在节奏的鲜明上，它的语言有别于散文的语言。”这句话，概括了诗歌的几个基本特点：第一，高度集中、概括地反映生活；第二，抒情言志，饱含丰富的思想感情；第三，丰富的想象、联想和幻想；第四，语言具有音乐美。

（二）诗歌的表现手法

诗歌的表现手法有很多，我国最早流行而至今仍常使用的传统表现手法有“赋、比、兴”。《毛诗序》说：“故诗有六义焉：一曰风，二曰赋，三曰比，四曰兴，五曰雅，六曰颂。”

这“六义”中，“风、雅、颂”是指《诗经》的诗篇种类，“赋、比、兴”就是诗的表现手法。“赋”是指直接陈述事物的表现手法。宋代学者朱熹在《诗集传》的注释中说：“赋者，敷陈其事而直言之也。”如《诗经》中的《葛覃》《采芣苢》就是用的这种手法。“比”则是指用比喻的方法描绘事物，表达思想感情。刘勰在《文心雕龙·比兴》中说：“且何谓为比也？盖写物以附意，扬言以切事者也。”朱熹说：“比者，以彼物比此物也。”如《诗经》中的《螽斯》《硕鼠》等篇即用此法写成。“兴”是说托物起兴，即借某一事物来引出正题要描述的事物和表现思想感情的写法。唐代孔颖达在《毛诗正义》中说：“兴者，起也。取譬引类，起发己心，诗文诸举草木鸟兽以见意者，皆兴辞也。”朱熹更明确地指出：“兴者，先言他物以引起所咏之辞也。”如《诗经》中的《关雎》《桃夭》等篇就是用“兴”的表现手法。

这三种表现手法，常常综合运用，互相补充，对历代诗歌创作都有很大的影响。

四、诗歌的分类

（一）古代诗歌的分类

1. 按音律分类

诗歌按音律的不同，可分为古体诗和近体诗两类。古体诗和近体诗是唐代形成的概念，古体诗是依照古代的诗体来写的。据此可以认为，凡不受近体诗格律的束缚的，都是古体诗。近

诗歌的分类

体诗以律诗为代表。律诗的韵、平仄、对仗，都有许多讲究，也正由于格律很严，所以被称为律诗。

2. 按内容分类

诗歌按内容的不同，可分为叙事诗、抒情诗、送别诗、边塞诗、山水田园诗、怀古诗（咏史诗）、咏物诗、悼亡诗、讽喻诗等。如怀古诗一般是怀念古代的人物和事迹的，它往往将史实与现实结合在一起，或抨击社会现实，或感慨个人遭遇。

（二）现代诗歌的分类

现代诗歌根据不同的原则和标准可以划分为不同的种类。按照作品内容的表达方式的不同，可以划分为叙事诗和抒情诗；按照作品语言的音韵格律和结构形式的不同，可以划分为格律诗、自由诗和散文诗。但是，由于诗歌本身的复杂性，叙事和抒情也不是完全分开的。叙事诗也有一定的抒情性，抒情诗也常有对某些生活片断的叙述。总的来说，现代诗歌主要强调自由开放的精神，以直率的情感表达，进行“可感与不可感之间”的沟通。

第二节 诗歌欣赏要领

一、诗歌的表达技巧

1. 修辞方法

诗歌中常用的修辞方法主要有比喻、拟人、设问、反问、借代、对偶、夸张、衬托、用典、化用、互文、反复等。

2. 表达方式

诗歌常用的表达方式主要有记叙、议论、描写、抒情等。

其中，抒情又可分为直接抒情和间接抒情（如借景抒情、托物言志、情景交融）；描写则可分为动静结合、虚实结合、点面结合、明暗结合、正侧结合、粗笔勾勒、白描工笔、乐景写哀、哀景写乐等。

3. 表现手法

古诗中常见的表现手法有赋、比、兴，除此之外，随着诗歌的发展演变，抑扬变化、铺陈描写、象征、衬托、对比、想象、联想、照应、托物言志等也成为诗歌不可或缺的表现手法。

4. 篇章结构

诗歌的篇章结构主要有开门见山、曲笔入题、卒章显志、以景结情、总分得当、以小见大、层层深入、过渡照应、伏笔铺垫等。

5. 思想感情

诗歌是诗人思想感情的外化形式，诗歌中大多表现迷恋、忧愁、惆怅、寂寞、伤感、孤独、烦闷、恬淡、闲适、欢乐、仰慕、激愤、坚守节操、忧国忧民等感情。

6. 表达效果

从诗歌的表达效果看，有意境深远、意境优美、意味深长、耐人寻味、言近旨远等。

二、诗歌欣赏的步骤

诗歌欣赏一般包括三个方面：表达方式的评析、艺术手法的赏析、修辞手法的体味。

（一）表达方式的评析

表达方式包括记叙、描写、抒情、议论四种。所谓表达方式的评析就是指能辨析诗歌中运用了哪些表达方式及其作用。

1. 记叙

记叙是指在作品中对人物、事件的交代和介绍。例如，“故人具鸡黍，邀我至田家”（孟浩然《过故人庄》），诗中记叙了“我”去朋友家做客的情况以及朋友家的具体情况。“越王勾践破吴归，义士还家尽锦衣”（李白《越中览古》），诗中交代了越王勾践灭吴以后犒赏军士这一事件。

2. 描写

描写是指用形象的语言对人、物、环境等的形态、特征作具体生动的描绘，使读者如见其人，如闻其声，如睹其物，如临其境。例如，“明月松间照，清泉石上流”（王维《山居秋暝》），诗人在这两句诗中具体描写了夜晚的景物，如明月、山泉、山石等。“三山半落青天外，二水中分白鹭洲”（李白《登金陵凤凰台》），这两句诗中诗人描写出了青山、青天、河水、白鹭洲等景物。

3. 抒情

抒情是指在作品中抒发主观感受，表露自我感情。例如，“愿将腰下剑，直为斩楼兰”（李白《塞下曲》），这两句诗抒发了作者想要杀敌报国的强烈情感。“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”（白居易《琵琶行》），这两句诗充分体现了作者感叹人生无常、珍惜当下的心情。

4. 议论

议论是指在作品中直接阐述观点，表明态度。例如，“生当作人杰，死亦为鬼雄”（李清照《夏日绝句》），作者直接表明自己的态度：活着的时候要为国建功立业；即使死了，也要成为“鬼雄”。“江东子弟多英俊，卷土重来未可知”（杜牧《题乌江亭》），作者认为项羽的失败只是一时的，如果能够重来一次，结果可能不一样。

这四种表达方式在具体运用时并不是完全分开的，而是经常交融在一起。例如“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”（杜甫《蜀相》）两句，融合了记叙、描写、抒情、议论四种表达方式。仅此两句，不仅将诸葛亮的事迹完全地体现出来，更是抒发了作者对诸葛亮的景仰之情和惋惜之意。

（二）艺术手法的赏析

艺术手法，又称表现手法。它是指艺术家在艺术创造过程中为塑造艺术形象，表现审美情感时所运用的各种具体的表现手段。艺术手法使用得当，可以增强作品的艺术表现力和感染力。

1. 描写手法

从描写角度看，有正面描写和侧面描写；从描写用笔看，有工笔和白描；从描写的内容看，有景物描写和人物描写。

2. 抒情手法

抒情的方式主要有直接抒情和间接抒情两种。古诗词大多借助景物来抒情，所谓“一切景

语皆情语”，景与情的关系通常有四种：以乐景写乐情，以哀景写哀情，以乐景写哀情，以哀景写乐情。

3. 衬托手法

衬托主要有正衬和反衬。正衬，即是用与主体事物相似的事物来陪衬。例如李白《赠汪伦》中，以桃花潭水之深衬托汪伦的送别之情。反衬，是用与主体事物相反的或相对的事物来陪衬。例如毛泽东《卜算子·咏梅》中以悬崖恶劣的环境衬托梅花坚强的品质。

4. 对比手法

对比，是把具有明显差异、矛盾和对立的双方安排在一起，进行对照和比较的表现手法。它把对立的意思或事物，或把事物的两个方面放在一起作比较，让读者在比较中分清好坏、辨别是非。这种手法可以突出好与坏、善与恶、美与丑的对立，给人极鲜明的形象和极强烈的感受。例如《管子·牧民篇》：“政之所兴，在顺民心；政之所废，在逆民心。”管子在这两句诗中以政的兴废为对比，得出顺、逆民心的不同后果。

5. 赋比兴手法

赋、比、兴是《诗经》的主要表现方法，也是中国古代诗歌的主要表现手法。赋的特点是敷陈、直言，即直接叙述事物，铺陈情节，抒发感情。比即比喻，是其中最基本的手法，用来作比的喻体事物一般比被比的本体事物更加生动、具体、鲜明，便于人们联想和想象。兴即起兴，往往是先言他物再说自己想要说的事物，有提示、渲染诗歌氛围的作用。三者相互交叉，共同体现了我国诗歌的美学价值。

6. 用典手法

用典亦称用事，凡诗文中引用过去的有关人、地、事、物的史实或语言文字，以作比喻，以增加词句之含蓄与典雅者，即称“用典”。刘勰在《文心雕龙》里诠释“用典”，说是“据事以类义，援古以证今”，即是用来以古比今，以古证今，借古抒怀。用典可以使立论有根据——引前人之言或事，以验证作者之理论；便于比况和寄意——诗中有不便直述者，可借典故之暗示，婉转道出作者之心声；减少语辞之繁累——诗句之组成，应力求精简，尤其近体诗有一定的字数限制，用典可减少语辞之繁累；充实内容、美化词句——用典可使文辞妍丽，声调和谐，对仗工整，结构严谨，从而增加外形之美，使内涵更加丰富。

7. 虚写与实写手法

虚写，不是写眼前的实景，而是写想象中的景象。实写，则主要是写眼前的实景。如齐己《早梅》“万木冻欲折，孤根暖独回。前村深雪里，昨夜一枝开。风递幽香出，禽窥素艳来。明年如应律，先发望春台。”诗中的“万木冻欲折”就是虚写，是想象中的景象。“万木冻欲折”与“孤根暖独回”恰好构成对比，反衬梅花“孤根独暖”的性格。虚写主要是状写不在眼前的事物，引起读者的想象。

8. 象征手法

象征就是根据事物之间的某种联系，借助某人某物的具体形象（象征体），以表现某种抽象的概念、思想和情感。如周敦颐的《爱莲说》，作者不是单纯地赞美莲花，而是借物来赞颂某些美德以及具备这些美德的人。

（三）修辞手法的体味

古诗中常用的修辞手法有比喻、比拟、夸张、借代、对偶、设问、反问、双关等。在鉴赏

诗歌时，要能辨别这些修辞手法，并能分析其艺术效果，进而体会品味诗歌的内在含义。

三、诗歌欣赏的技巧

诗歌欣赏的技巧

诗歌的欣赏技巧不是把握某一方面就能够完成的，而是要从多方面加以综合赏析。

1. 联系作者生平、创作背景及作者的风格

将作者的生平和作品的创作背景与作品相结合，会帮助我们更好地理解和鉴赏作品。除此之外，了解一些作者的创作风格，例如苏轼的豁达、豪放，杜甫的忧国忧民、沉郁顿挫，陆游、辛弃疾的爱国之情、激愤之情，柳永、李清照的婉约，李白的夸张和想象，王维的禅味等，也可以帮助我们更好地鉴赏作品。

2. 注意利用注解

注解会帮助我们了解作品相关的知识，尤其是作者的个人经历、作者创作作品的时代背景等知识，这些都可以帮助我们更好地理解作品、欣赏作品。

3. 依据诗歌的类别揣摩作者的思想感情或主旨

以下列举一些常见不同类别诗歌表达的主题和思想感情。

送别诗：表达对友人的无限眷恋、依依不舍等离愁别绪。

怀古诗：通过对古人建功立业事迹的赞美，或表达自己对建功立业的渴望，或表达自己怀才不遇、壮志未酬的愤懑，或通过对昔盛今衰的古今变化来借古讽今。

咏物诗：通过对所咏之物的赞美来表达自己的思想、品质或精神。

思乡诗：表现游子对家乡的思念和对亲人的牵挂，如与战争联系在一起，则大多反映征人厌倦战争，渴望与家人团聚和对安宁平静生活的向往。

边塞诗：大多表达将士们奋勇杀敌的爱国激情，也有一些是表达对统治者无休止地开拓疆土的不满。

闺怨诗：或表达对青春易逝的哀怨和对自由幸福生活的向往，或表达对丈夫的思念。

4. 了解常见意象的文学内涵

常见意象如菊暗喻隐逸、高洁；梅花暗喻坚强、不屈不挠；松树暗喻坚挺、傲岸、坚强；柳暗喻送别、留恋、伤感；鸿雁暗喻思念、孤独；子规暗喻悲惨、凄恻；沙鸥暗喻飘零、伤感；江水暗喻时光的流逝；酒暗喻欢愉得意或失意愁苦；明月暗喻团圆或思乡；夕阳暗喻失落、消沉、珍惜美好的人生或事物；霜暗喻人生易老、社会环境的恶劣、人生道路的坎坷；云暗喻游子漂泊不定等。了解这些意象，会让大家鉴赏文学作品的过程更加直接、快速、准确。

拓展阅读

在诗歌鉴赏学习中，很多同学习惯于将诗歌当文言文来读，一词一义去理去顺，结果捡了芝麻丢了西瓜，只见一叶，不见森林。特别是遇到不熟悉的词语或典故，或者遇到句

式词序颠倒，则思维全乱，根本不知道从整体上把握诗歌主要讲的是什么内容，抒发的是什么感情。更有甚者，在理解某些词句的意思时，常常只从字面上作简单的附会性理解，犯了“望文生义”的毛病。

其实，在赏析诗歌时，完全不必拘泥于字词句的理解，而应从整体上去把握，抓住诗歌文题，明确题材归类，做好诗歌情感归纳。题材即诗词写的是什麼，常见的主要有爱国爱民、忧国伤时、建功立业、怀才不遇、壮志难酬、孤标傲世、伤春悲离、惜别怀友、羁旅思乡、思亲怀人、即事感怀、咏物言志、借古讽今、怀古伤己、思慕田园、隐逸山水、行役戍边、参禅说理、人民疾苦、劳动生活等。

第三节 名作欣赏

名作

蒹葭

《诗经》

蒹葭

蒹葭^①苍苍^②，白露为^③霜。所谓伊人^④，在水一方^⑤。溯洄从之^⑥，道阻^⑦且长。溯游从之^⑧，宛在水中央^⑨。

蒹葭萋萋^⑩，白露未晞^⑪。所谓伊人，在水之湄^⑫。溯洄从之，道阻且跻^⑬。溯游从之，宛在水中坻^⑭。

蒹葭采采^⑮，白露未已^⑯。所谓伊人，在水之涘^⑰。溯洄从之，道阻且右^⑱。溯游从之，宛在水中沚^⑲。

注释

- ① 蒹葭 (jiān jiā): 蒹，荻，像芦苇。葭，芦苇。
- ② 苍苍：茂盛的样子。
- ③ 为：凝结成。
- ④ 所谓伊人：所谓，所念。伊人，这个人或那个人，指诗人所思念追寻的人。
- ⑤ 在水一方：在河的另一边，比喻所在之遥远。
- ⑥ 溯洄 (sù huí) 从之：沿着河道向上游去寻找她。溯洄，逆流而上。从，追，追寻。
- ⑦ 阻：险阻，难走。
- ⑧ 溯游从之：顺流而下去寻找她。游，流，指直流的水道。
- ⑨ 宛在水中央：(那个人) 仿佛在河的中间。宛，仿佛，好像。
- ⑩ 萋萋：茂盛的样子。
- ⑪ 晞 (xī)：干。

- ⑫ 湄 (méi): 水和草交接的地方, 指岸边。
- ⑬ 跻 (jī): (路) 高而陡。
- ⑭ 坻 (chí): 水中的小洲或高地。
- ⑮ 采采: 茂盛鲜明的样子。
- ⑯ 已: 止, 这里的意思是“干, 变干”。
- ⑰ 涘 (sì): 水边。
- ⑱ 右: 向右拐弯, 这里是(道路)迂回曲折的意思。
- ⑲ 沚 (zhǐ): 水中的小块陆地。

作品简介

《诗经》是我国第一部诗歌总集, 汇集自西周初年至春秋中叶的诗歌共 305 篇。先秦称为《诗》, 或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典, 始称《诗经》, 并沿用至今。《诗经》共有风、雅、颂三个部分。其中“风”是不同地区的地方音乐, 多为民间的歌谣, 包括“十五国风”, 有诗 160 篇, 大部分是民歌, 根据名称及诗的内容大致可推断出为现在的陕西、山西、河南、河北、山东和湖北北部等地的民间诗歌。“雅”即朝廷之乐, 是周王朝直辖地区的音乐, 大部分为贵族的作品, 即所谓“正声雅乐”, 有诗 105 篇, 按音乐的不同又分为“大雅”31 篇, “小雅”74 篇。“颂”是宗庙祭祀的乐歌和史诗, 内容多是歌颂祖先的功业的, 分“周颂”“鲁颂”“商颂”, 有诗 40 篇, 多为贵族文人的作品。从思想内容来看, 《诗经》全面地展示了中国周代时期的社会生活, 真实地反映了中国奴隶社会从兴盛到衰败时期的历史面貌。《蒹葭》出自《诗经·秦风》。

作品赏析

《蒹葭》是一首怀人诗, 诗中的“伊人”是诗人爱慕、怀念和追求的对象。本诗中的景物描写十分出色, 景中含情, 情景浑融一体, 有力地烘托出主人公凄婉惆怅的情感, 给人一种凄迷朦胧的美。

(一) 结构特点

此诗三章重叠, 各章均可划分为四个层次。

首二句以蒹葭起兴, 展现一幅河上秋色图: 深秋清晨, 秋水森森, 芦苇苍苍, 露水盈盈, 晶莹似霜, 清虚寂寥之中略带凄凉哀婉色彩, 因而对诗中所抒写的执着追求、可望而不可即的爱情, 起到了很好的气氛渲染和心境烘托作用。

三、四句展示诗的中心意象: 抒情主人公在河畔徜徉, 凝望追寻河对岸的“伊人”。这“伊人”是他日夜思念的意中人。“在水一方”是隔绝不通的, 意味着追求艰难, 营造了一种可望而不可即的境界。抒情主人公虽望穿秋水、执着追求, 但“伊人”飘渺阻隔, 求而不得, 故而诗句中荡漾着无可奈何的心绪和空虚惆怅的情致。

以下四句是并列的两个层次, 分别是对在水一方、可望难即境界的两种不同情景的描述。“溯洄从之, 道阻且长”, 这是述写逆流追寻时的困境: 艰难险阻无穷, 征途漫漫无尽, 示意终不可达也。“溯游从之, 宛在水中央”, 这是描画顺流追寻时的幻象: 行程处处顺畅, 伊人时时

宛在，然而终不可近也。既逆流，又顺流，百般追寻，执着之意可见。不是困境难达，就是幻象难近，终归不得，惆怅之情愈深。至此，伊人可望而不可即的情境得到了具体而充分的展现。

全诗三章，每章只换几个字，这不仅达到了重章叠句、反复吟咏、一唱三叹的艺术效果，而且产生了将诗意不断推进的作用。从“白露为霜”到“白露未晞”，再到“白露未已”，这是时间的推移，象征着抒情主人公凝望追寻时间之长；从“在水一方”到“在水之湄”，再到“在水之涘”，从“宛在水中央”到“宛在水中坻”，再到“宛在水中沚”，这是地点的转换，象征着伊人的飘渺难寻；从“道阻且长”到“道阻且跻”，再到“道阻且右”，则是反复渲染追寻过程的艰难，以凸现抒情主人公不懈追求的精神。重章叠句，层层推进，这是《诗经》中的民歌常用的表现方法。

（二）艺术特色

《蒹葭》是诗经中最优秀的篇章之一。它的主要特点，集中体现在事实虚化、意象空灵、整体象征这紧密相关的三个方面。

1. 事实的虚化

一般说来，抒情诗的创作是导发于对具体事物的感触，因而在它的意境中，总能看到一些实实在在的人事场景。然而作者却似乎故意把其中应有的主要人物事件都虚化了。追寻者是什么人？他为什么而追寻？我们不知道；被追寻的“伊人”是什么身份？为什么他那么难以得到？我们也不知道；以至于连他们是男是女也无从确认。特别是“伊人”，音容体貌均无，一会儿在河的上游，一会儿在河的下游，一忽儿在水中央，一忽儿在水边草地，飘忽不定，来去渺茫，简直令人怀疑他是否真有实体存在。无疑，由于追寻者，特别是被追寻者的虚化，使整个追寻人物、追寻事件、追寻内容都变得虚幻朦胧起来，然而也正是由于这事实的虚化、朦胧，诗的意境才显得那么空灵而富有象征意味。

2. 意象的空灵

实际上，诗中所描述的景象，并非目之所存的现实人事，而是一种心象。这种心象，也不是对曾经经历过的某件真事的回忆，而是由许多类似事件、类似感受所综合、凝聚、虚化成的一种典型化的心理情境。这种心理情境的最大特点，是不粘不滞、空灵多蕴。“在水一方”，可望难即，就是这种空灵的心理情境的艺术显现。在这里，由于追寻者和被追寻者的虚化，那看来是真实景物的河水，险阻道路，乃至逆流、顺流的追寻路线，以及伊人所在的“水中央”等诸种地点，也都成了虚拟的象征性意象。对它们均不可作何时何地、何山何水的深究，否则，伊人既在河的上游又在河的下游就自相矛盾，连两个人何以都不渡过河去也成了问题。《蒹葭》的成功，就在于诗人准确地抓住了人的心象，创造出似花非花、空灵蕴藉的心理情境，才使诗的意境呈现为整体性象征。

3. 意境的整体象征

诗的象征，不是某词某句用了象征辞格或手法，而是意境的整体象征。“在水一方”，可望难即是人生常有的境遇。“溯洄从之，道阻且长”的困境和“溯游从之，宛在水中央”的幻境，也是人生常有的境遇。人们可能经常受到从追求的兴奋到受阻的烦恼、再到失落的惆怅这一完整情感流的洗礼，更可能常常受到逆流奋战多痛苦或顺流而下空欢喜的情感冲击。读者可以从这里联想到爱情的境遇和唤起爱情的体验，也可以从这里联想到理想、事业、前途诸多方面的境遇和唤起诸多方面的人生体验。意境的整体象征，使之真正具有了难以穷尽的人生哲理意味。王国维曾将这首诗与晏殊的《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》中的“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”相提并论，认为它“最得风人深致”，这显然是着眼于它的意境和人生象征意蕴。

事实的虚化、意象的空灵和意境的整体象征，是一个问题的三个层面。从事实虚化到意象空灵，再到整体象征，这大致上就是象征性诗歌意境的建构过程。

名作

九歌·山鬼

屈原

若^①有人^②兮山之阿^③，被^④薜荔兮带女萝^⑤。既含睇^⑥兮又宜笑^⑦，子^⑧慕予^⑨兮善窈窕^⑩。乘赤豹^⑪兮从^⑫文狸^⑬，辛夷^⑭车兮结桂旗^⑮。被石兰兮带杜衡^⑯，折芳馨兮遗所思^⑰。余^⑱处幽篁^⑲兮终不见天，路险难兮独后来。

表^⑳独立兮山之阿，云容容兮而在下^㉑。杳^㉒冥冥兮羌^㉓昼晦^㉔，东风飘兮神灵雨^㉕。留灵修兮憺^㉖忘归，岁^㉗既晏兮孰^㉘华予^㉙。采三秀兮于山间，石磊磊兮葛^㉚蔓蔓^㉛。怨公子兮怅忘归，君思我兮不得闲。

山中人^㉜兮芳杜若^㉝，饮石泉兮荫松柏^㉞。君思我兮然^㉟疑作^㊱。雷填填兮雨冥冥，猿啾啾兮狖^㊲夜鸣。风飒飒兮木萧萧^㊳，思公子兮徒^㊴离忧^㊵。

注释

- ① 若：仿佛。
- ② 人：指山鬼，即山中的女神。
- ③ 阿（ē）：曲隅。山之阿指山的弯曲处。
- ④ 被（pī）：同“披”。
- ⑤ 薜（bì）荔、女萝：都是蔓生植物。带女萝，以女萝为带。
- ⑥ 含睇（dì）：含情微视。
- ⑦ 宜笑：指口齿美好，适宜于笑。
- ⑧ 子：指山鬼所爱慕思念的人。
- ⑨ 予：山鬼自称。
- ⑩ 窈窕：美好的样子。
- ⑪ 赤豹：皮毛有黑色花纹的豹。
- ⑫ 从：随行。
- ⑬ 文狸：带花纹的狸，是狐一类的动物。
- ⑭ 辛夷：香木名。
- ⑮ 结桂旗：结桂枝为旗。
- ⑯ 石兰、杜衡：都是香草名。
- ⑰ 芳馨：指香花香草。
- ⑱ 遗（wèi）所思：赠送给自己所思念的人。
- ⑲ 余：山鬼自称。
- ⑳ 幽篁：幽深的竹林。
- ㉑ 表：特别的样子。

- ②② 容容：云出貌，云气浮动的样子。
- ②③ 杳：深远。
- ②④ 冥冥：昏暗的样子。
- ②⑤ 羌：语气词。
- ②⑥ 昼晦：白天昏黑。
- ②⑦ 雨（yù）：下雨。
- ②⑧ 灵修：这里指山鬼。
- ②⑨ 儋（dàn）：安然。
- ③⑩ 岁：年岁。
- ③⑪ 晏：晚。
- ③⑫ 孰：谁。
- ③⑬ 华：荣华，作动词。
- ③⑭ 三秀：灵芝草。植物开花叫秀，灵芝一年三次开花，故称三秀。
- ③⑮ 磊磊：众石貌。
- ③⑯ 葛：蔓生植物。
- ③⑰ 蔓蔓：蔓延的样子。
- ③⑱ 公子：指对方，即山鬼思念的人。
- ③⑲ 山中人：山鬼自称。
- ④⑩ 芳杜若：像杜若般芬芳。杜若，香草名。
- ④⑪ 荫松柏：以松柏为荫。
- ④⑫ 然：相信。
- ④⑬ 作：起。此句设想对方思念自己而又信疑交加。
- ④⑭ 填填：雷声。
- ④⑮ 啾啾：猿鸣声。
- ④⑯ 狢（yòu）：猿类。
- ④⑰ 飒（sà）飒：风声。
- ④⑱ 萧萧：风吹树木，摇动作声。
- ④⑲ 徒：徒然。
- ⑤⑩ 离忧：遭受忧愁。离，通“罹”，遭受。

作者简介

屈原（约前 340—前 278），名平，字原，战国末期楚国丹阳秭归（今湖北宜昌）人，诗人、政治家，“楚辞”的创立者和代表作家。1953 年，被世界和平理事会推举为世界四大文化名人之一。

作品赏析

“九歌”原为传说中的一种远古歌曲的名称。《楚辞》的《九歌》，是战国楚人屈原据民间祭神乐歌改作或加工而成，共十一篇：《东皇太一》《云中君》《湘君》《湘夫人》《大司命》《少司

命》《东君》《河伯》《山鬼》《国殇》《礼魂》。“九歌”这一名称来源甚古，除《尚书》《左传》《山海经》所称引者外，《离骚》中有“启九辩与九歌兮，夏康娱以自纵”，《天问》中有“启棘宾商，九辩九歌”诸语。各书所说到的“九歌”内容虽有种种演化，但可证“九歌”乃是传说中很古的乐章。至于屈原用它作为篇名，似乎不会跟远古“九歌”的章数有关，也不一定跟古代“九歌”的曲调相同。可能是取其“娱神”这一点，再结合《离骚》所说的“康娱”的意思，基本上属于新歌袭旧名的类型。

《山鬼》出自《九歌》的第九首。《九歌》中有不少篇章描述了鬼神的爱情生活，如《湘君》《湘夫人》《大司命》《少司命》等，本文也是如此。“山鬼”即一般所说的山神，因为未获天帝正式册封在正神之列，故仍称“山鬼”。

《山鬼》采用“山鬼”内心独白的方式，塑造了一位美丽、率真、痴情的少女形象。全诗有着简单的情节：女主人公跟她的情人约定某天在一个地方相会，尽管道路艰难，她还是满怀喜悦地赶到了，可是她的情人却没有如约前来。风雨来了，她痴心地等待着情人，忘记了回家，但情人始终没有来；天色晚了，她回到住所，在风雨交加、猿猱齐鸣中，倍感伤心、哀怨。

诗的第一节主要从各方面描绘了“山鬼”的美好。“若有人”一词，准确地传达出“山鬼”给人的迷离惆怅、来去飘忽之感。“被薜荔兮带女萝”以及下文中的“辛夷车兮结桂旗”“被石兰兮带杜衡”等写“山鬼”的装束，既活画出“山鬼”这样一位身为山林之神的自然女儿的形象，又暗示了她外表和内心的美好，这也是屈原善于以香草比喻美好品德的手法的体现。“既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕”，“山鬼”的这两句突如其来的自夸，就好像演员在舞台上的第一个亮相，其美好形象让读者眼前一亮。值得注意的是，这里没有仔细地描摹“山鬼”的外貌，而是借她的爱人之口来赞美她的神态之美。这不禁令人想到《诗经·卫风·硕人》对“硕人”的美貌的描写：“手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螭首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮”，前面几句形象的比喻固然煞费创作者的苦心，可欣赏者们并不太领情，而“巧笑倩兮，美目盼兮”这能见出“硕人”女儿情态与生命活力的诗句才博得了大家的一致赞誉。《山鬼》中的这句诗也有异曲同工之妙，我们似乎可以看到，“山鬼”在赴约途中，想起爱人对自己的赞誉，不禁满心欢喜，此时更恨不得马上与爱人见面。为了与爱人见面，她还特意准备了礼物——“折芳馨兮遗所思”。

第二节写“山鬼”在约定处焦急等待爱人的情景，表现出她温柔、痴情的性格。天色变了，下起雨来，由于还没见到爱人，“山鬼”并不甘心就此回家。“岁既晏兮孰华予”一句，写出古今女子共有的心理：对于时时威胁到自己青春容颜的时光流逝，唯一可令她们感到欣慰和放心的就是爱人对她们的欣赏和宠爱；如果爱人不在身边，则感觉自己年岁渐老，郁郁寡欢。这句心理描写，使“山鬼”形象更多了凡俗气息，更让人觉得她的亲切、可爱。而类似的表达在后世诗歌中是屡见不鲜的，如“古诗十九首”之《行行重行行》里就有“思君令人老，岁月忽已晚”。在长久的等待中，“山鬼”不免要揣想，他到底为什么不来赴约呢？“君思我兮不得闲”既是为爱人开脱，也是自我宽解之词。

第三节写总也不见爱人到来，“山鬼”开始心生疑惧，随着希望彻底落空，“山鬼”对爱人不禁有所怨愤。“山中人兮芳杜若，饮石泉兮荫松柏”赞美“山鬼”的美好高洁；“君思我兮然疑作”承“君思我兮不得闲”而来，至此时，“山鬼”的忍耐已到了极点，她不由自主地往坏的方面想。天黑了，雷声隆隆，雨势变大，猿猱也凄厉地鸣叫起来，风飒飒地吹过树林。这一切都让“山鬼”倍感孤独、凄凉，她怎能不抱怨呢？

这首诗情感线索清晰，诗人善于借助景物描写来烘托、渲染女主人公的情感变化，这在第二、三节中表现得尤其明显。第二节中，看到爱人并没有如约前来，“山鬼”愉悦的心情蒙上了阴影，而天气也是“杳冥冥兮羌昼晦，东风飘兮神灵雨”。第三节，在爱人始终不至，“山鬼”无限伤心、哀怨之时，风雨也更猛烈起来，并夹杂着猿猱的哀鸣。“雷填填兮雨冥冥”三句，将雷鸣猿啼、风声雨声交织在一起，展现了一幅极为凄凉的山林夜景。诗人在此处运用了反衬手法，极力渲染雷鸣猿啼之夜声，衬托出山鬼所处山林的幽深和静寂。正是在这凄风苦雨的无边静寂中，诗人的收笔为一句突然迸发的哀切呼告之语：“思公子兮徒离忧”，这是发自“山鬼”心头的痛切呼号——她曾那样喜悦地拈着花枝，乘着赤豹，沿着曲曲山隈走来，至此，却带着多少哀怨和愁思，在风雨中凄凄离去，终于隐没在一片雷鸣和猿啼声中。

名作

龟虽寿^①

曹操

龟虽寿

神龟虽寿，犹有竟时^②；
 腾蛇乘雾，终为土灰^③。
 老骥^④伏枥^⑤，志在千里；
 烈士^⑥暮年^⑦，壮心不已。
 盈缩^⑧之期，不但^⑨在天；
 养怡^⑩之福，可得永^⑪年。
 幸甚至哉，歌以咏志^⑫。

注释

① 本诗约作于建安十二年（207），此时曹操五十三岁。诗中融哲理思考、慷慨激情和艺术形象于一体，表现了老当益壮、积极进取的人生态度。

② “神龟”二句：神龟虽能长寿，但还有死亡的时候。神龟，传说中的通灵之龟，能活几千岁。寿，长寿。竟，尽，完。

③ “腾蛇”二句：腾蛇即使能乘雾升天，最终也得死亡，变成灰土。腾蛇，传说中与龙同类的神物，能兴云驾雾。

④ 骥（jì）：千里马。

⑤ 枥（lì）：马槽。

⑥ 烈士：有雄心壮志的人。

⑦ 暮年：晚年。

⑧ 盈缩：指人的寿命长短。盈，长。缩，短。

⑨ 但：仅，只。

⑩ 养怡：保养身心健康。

⑪ 永：长久。

⑫ 幸甚至哉：两句是合乐时加的，跟正文无关。

作者简介

曹操（155—220），字孟德，小名阿瞒，沛国谯郡（今安徽省亳州市谯城）人。东汉末年杰出的政治家、军事家和诗人。

曹操出生于一个显赫的官宦家庭，他不但是中国历史上一位杰出的政治家、军事家，还是一位杰出的文学家，著有《孙子略解》《兵书接要》等军事著作和《蒿里行》《观沧海》《薤露》《短歌行》《苦寒行》《碣石篇》《龟虽寿》等不朽诗篇。今人辑有《曹操集》。

曹操诗文作品的内容大致有三种：反映汉末动乱的现实，统一天下的理想和顽强的进取精神，以及抒发忧思难忘的消极情绪。

作品赏析

这是一首富于哲理的诗，阐发了诗人的人生态度。诗中的哲理来自诗人对生活的真切体验，因而写得兴致淋漓，有一种真挚而浓烈的感情力量。哲理与诗情又是通过形象化的手法表现出来的，因而述理、明志、抒情在具体的艺术形象中实现了完美的结合。诗中“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已”四句是千古传诵的名句，笔力遒劲，韵律沉雄，内蕴着一股自强不息的豪迈气概，深刻地表达了曹操老当益壮、锐意进取的精神面貌。全诗的韵调跌宕起伏，开头四句娓娓说理，“犹有”“终为”两个词组沉着冷静，而“老骥”四句，语气转为激昂，笔挟风雷，使这位“时露霸气”的盖世英豪的形象跃然纸上。而最后数句则表现出一种深沉委婉的风情，给人一种亲切温馨之感。全诗跌宕起伏，机理缜密，闪耀出哲理的智慧之光，迸发出奋进之情，振响着乐观声调。本诗的艺术风格朴实无华，格调高远，慷慨激昂，显示出诗人自强不息的进取精神和热爱生活的乐观精神。

名作

山居秋暝^①

王维

空山新雨后，天气晚来秋^②。

明月松间照，清泉石上流。

竹喧归浣女^③，莲动下渔舟^④。

随意春芳歇，王孙自可留^⑤。

注释

① 山居，山中居所。暝（míng），夜，这里指傍晚。

② 空山，幽静的山。新，刚刚。晚来秋，指雨后山中晚风吹拂，秋意更凉。

③ 此句指浣纱女子结伴归来，竹林中一阵喧笑。喧，喧哗。

④ 此句指水中莲花动荡，方知是渔舟沿水而下。

⑤ 随意，任凭。王孙，本指贵族子弟，也指游子，此处特指作者自己。歇，尽，消失，消散。此句指春天芳华虽消歇，秋景亦佳，王孙自可留于山中。淮南小山《招隐士》有“王孙兮归来，山中兮不可以久留”，此句反用其意。

作者简介

王维（701—761），字摩诘，唐代诗人、画家。二十一岁中进士，可是仕途多舛，中年遭遇挫折，逐渐走上了明哲保身、远祸自全的道路，思想日趋消极。从开元二十八年（740）到天宝三载（744），王维先隐居终南山，晚年又在陕西蓝田过着半官半隐的生活。《山居秋暝》就是这一时期的代表作品。

作品赏析

《山居秋暝》是一首五言律诗。从整体上看，此诗深得《东坡志林》中所讲的“味摩诘之诗，诗中有画”之趣旨。本诗从构图上看，远景是空山新雨、晚秋山风，近景高处是明月照松、清泉流石，低处是浣女与渔人，末句是虚写，其意已于前三句之远、近景中暗示出来。因为“远山无色、远水无波”，故首尾两联实是背景与画外音，而中间两联才是浓墨重彩之处，因而我们只要紧紧抓住“松、竹、莲”这三个典型的表示诗人刚直不阿、超凡脱俗、典雅俊洁的意象，并仔细体验作为诗人山居理想之化身的浣女与渔人的质朴自由，本诗的意境——一幅别开生面的秋韵图就宛在眼前了。

首联“空山新雨后，天气晚来秋”，点题中“山、秋、暝（晚）”。“空”字极为跳眼，此字在王维的诗中运用频率甚高，如《鹿柴》“空山不见人，但闻人语响”，《鸟鸣涧》“人闲桂花落，夜静春山空”。由下文可知，此空非虚也，实乃清、静。“晚”字亦很传神，曲折地道出了诗人盼秋之心、慕秋之情。

颔联“明月松间照，清泉石上流”以其对仗工整、景物明丽、章节谐和、风格灵动而卓绝千古，此句内在的审美机制在于诗人将无生命的“月、松、泉、石”写“活”，把自然中的秋之韵味、秋之魅力观察得细致入微，表达得淋漓尽致，体悟得天人合一。

颈联“竹喧归浣女，莲动下渔舟”与上联合璧，动静相协、视听互动、情景交融，浣纱之女穿梭于茂林修竹之间，渔樵之男荡舟于“荷塘月色”之中，充满了拙美和野趣，洋溢着“人在画中游”的艺术人生之感。

由尾联“随意春芳歇，王孙自可留”可知，上述之“画”还承载着诗人的社会信息。诗人曾属“王孙”，来自官场，而今别居辋川。从“误入尘网中”到“复得返自然”，一个“自”字表达出诗人独特的“山居”领悟，更显秋韵之图乃是对羁绊人性的官场社会的强烈反驳。“留”者“居”也，而“山居秋暝”之“居”不仅有自然的深情召唤，更是诗人心灵的驻足。正是在这种精神背景下，为世人所景慕的“春芳”在诗人眼中就显得不足为怪了。

王国维曾说“一切景语皆情语”，也有人说“一片自然景色，便是一个心灵的世界。”诗人笔下的景色如此清幽、明净、静寂，正是诗人内心世界的外化。由于母亲的影响和经历的挫折屈辱，王维常将自己的身心沉浸在佛教的精神王国中，以求得超脱。他的心境极为淡泊、宁静，不含任何杂念，所以一草一木，一泉一石，皆能打动他的心，所见所闻皆是美之所在，形诸于诗则是空灵清静、平淡之境。

经过分析、品读，我们发现“登山则情满于山，观海则意溢于海”，王维笔下的景其实就是诗人心灵的物化，只有借助外物来表现自己内心的情感，读来才会觉得韵味悠长，含蓄隽永，打动人心。

名作

春江花月夜

张若虚

春江潮水连海平，海上明月共潮生。
滟滟^①随波千万里，何处春江无月明。
江流宛转绕芳甸^②，月照花林皆似霰^③。
空里流霜^④不觉飞，汀^⑤上白沙看不见。
江天一色无纤尘^⑥，皎皎空中孤月轮^⑦。
江畔何人初见月？江月何年初照人？
人生代代无穷已^⑧，江月年年望相似。
不知江月待何人，但见^⑨长江送流水。
白云一片去悠悠^⑩，青枫浦^⑪上不胜愁。
谁家今夜扁舟子^⑫？何处相思明月楼？
可怜楼上月裴回^⑬，应照离人妆镜台^⑭。
玉户^⑮帘中卷不去，捣衣砧^⑯上拂还来。
此时相望不相闻^⑰，愿逐月华^⑱流照君。
鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文^⑲。
昨夜闲潭^⑳梦落花，可怜春半不还家。
江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。
斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路^㉑。
不知乘月^㉒几人归，落月摇情^㉓满江树。

注释

- ① 滟滟（yàn）：波光荡漾的样子。
- ② 芳甸（diàn）：遍生花草的原野。
- ③ 霰（xiàn）：雪珠，小冰粒。
- ④ 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。这里比喻月光皎洁，月色朦胧、流荡，所以不觉得有霜霰飞扬。
- ⑤ 汀（tīng）：水中的空地。
- ⑥ 纤尘：微细的灰尘。
- ⑦ 月轮：指月亮，因月圆时像车轮，故称月轮。
- ⑧ 穷已：穷尽。
- ⑨ 但见：只见，仅见。
- ⑩ 悠悠：渺茫，深远。

- ⑪ 青枫浦：地名，在今湖南浏阳南。这里泛指游子所在的地方。
- ⑫ 扁舟：孤舟，小船。
- ⑬ 月裴回：指月光移动。裴回，同“徘徊”。
- ⑭ 妆镜台：梳妆台。
- ⑮ 玉户：形容楼阁华丽，以玉石镶嵌。
- ⑯ 捣衣砧（zhēn）：捣衣石、捶布石。
- ⑰ 相闻：互通音信。
- ⑱ 逐：跟从，跟随。月华：月光。
- ⑲ 文：同“纹”。纹理。
- ⑳ 闲潭：安静的水潭。
- ㉑ 无限路：言离人相去很远。
- ㉒ 乘月：趁着月光。
- ㉓ 摇情：激荡情思，犹言牵情。

作者简介

张若虚（约 660—约 720），唐代著名诗人。曾任兖州兵曹，与贺知章、贺朝、万齐融、邢巨、包融等俱以文辞俊秀驰名于京都，其与贺知章、张旭、包融并称为“吴中四士”。其诗描写细腻，音节和谐，清丽开宕，富有情韵，在初唐诗风的转变中有重要地位。但受六朝柔靡诗风影响，常露人生无常之感。其诗作大部散佚，《全唐诗》仅存 2 首，其一为《春江花月夜》，乃千古绝唱，是一篇脍炙人口的名作，有“以孤篇压倒全唐”之誉；另一首诗是《代答闺梦还》。

作品赏析

诗人入手擒题，一开篇便就题生发，勾勒出一幅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，就赋予了明月与潮水以活泼的生命力。月光闪耀千万里之遥，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，像撒上了一层洁白的雪。诗人真可谓是丹青妙手，轻轻挥洒一笔，便点染出春江月夜中的奇异之“花”。同时，又巧妙地缴足了“春江花月夜”的题面。诗人对月光的观察极其精微：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灰色。因而“流霜不觉飞”“白沙看不见”，浑然只有皎洁明亮的月光存在。诗人以细腻的笔触，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，笔墨逐渐凝聚在一轮孤月上。

清明澄澈的天地宇宙，使人仿佛进入了一个纯净世界，这就自然地引起了诗人的遐思：“江畔何人初见月？江月何年初照人？”诗人神思飞跃，但又紧紧联系着人生，探索着人生的哲理与宇宙的奥秘。这种探索，古人也已有之，如曹植《送应氏》：“天地无终极，人命若朝霜”，阮籍《咏怀》：“人生若尘露，天道邈悠悠”等，但诗的主题多半是感慨宇宙永恒，人生短暂。张若虚在此处却别开生面，他的思想没有落入前人窠臼，而是翻出了新意：“人生代代无穷已，江月年年望相似。”个人的生命是短暂即逝的，而人类的存在则是绵延久长的，因而“代代无穷已”的

人生就和“年年望相似”的明月得以共存。这是诗人从大自然的美景中感受到的一种欣慰。诗人虽有对人生短暂的感伤，但并不是颓废与绝望，而是缘于对人生的追求与热爱。全诗的基调是“哀而不伤”，使我们得以聆听到初盛唐时代之音的回响。

“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，只有大江急流，奔腾远去。随着江水的流动，诗篇遂生波澜，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生图景，引出下半篇男女相思的离愁别恨。

“白云”四句总写在春江花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，正因不止一家、一处有离愁别恨，诗人才提出这样的设问。一种相思，牵出两地离愁，一往一复，诗情荡漾，曲折有致。

“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，“裴回”二字极其传神：一是浮云游动，故光影明灭不定；二是月光怀着对思妇的怜悯之情，在楼上徘徊不忍去。它要和思妇做伴，为她解愁，因而把柔和的清辉洒在妆镜台上、玉户帘上、捣衣砧上。岂料思妇触景生情，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。这里“卷”和“拂”两个痴情的动作，生动地表现出思妇内心的惆怅和迷惘。月光引起的情思在深深地搅扰着她，此时此刻，月色不也照着远方的爱人吗？共望月光而无法相知，只好依托明月遥寄相思之情。

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”连做梦也念念归家——花落幽潭，春光将老，人还远隔天涯，情何以堪！江水流春，流逝的不仅是自然的春天，也是游子的青春、幸福和憧憬。江潭落月，更衬托出他凄苦的寂寞之情。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”二字渲染了诗人的孤寂，“无限路”加深了诗人的乡思。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。

“落月摇情满江树”的“摇情”，将不绝如缕的思念之情，将月光之情、游子之情、诗人之情交织成一片，洒落在江树上，也洒落在读者心上，情韵袅袅，摇曳生姿，令人心醉神迷。

《春江花月夜》在思想与艺术上都超越了以前单纯模山范水的景物诗，“羡宇宙之无穷，哀吾生之须臾”的哲理诗，抒儿女离情别绪的爱情诗。诗人将这些屡见不鲜的传统题材，注入了新的含义，融诗情、画意、哲理为一体，凭借对春江花月夜的描绘，尽情赞叹大自然的奇丽景色，讴歌人间纯洁的爱情，把对游子思妇的同情心扩大开来，与对人生哲理的追求、对宇宙奥秘的探索结合起来，从而汇成一种情、景、理水乳交融的幽美而邈远的意境。诗人将深邃美丽的艺术世界特意隐藏在惝恍迷离的艺术氛围之中，整首诗篇仿佛笼罩在一片空灵而迷茫的月色里，吸引着读者去探寻其中美的真谛。

全诗紧扣春、江、花、月、夜的背景来写，而又以月为主体。“月”是诗中情景兼容之物，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，触处生神，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、不眠的思妇以及漂泊的游子，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。

诗的韵律节奏也饶有特色。诗人灌注在诗中的感情旋律极其悲慨激荡，热烈深沉，诗的韵律也相应地扬抑回旋。全诗共三十六句，四句一换韵，共换九韵。随着韵脚的转换变化，平仄的交错运用，一唱三叹，前呼后应，既回环反复，又层出不穷，音乐节奏感强烈而优美。这种语音与韵味的变化，切合着诗情的起伏，可谓声情与文情丝丝入扣，宛转谐美。

名作

宣州谢朓楼饯别校书叔云

李白

弃我去者，昨日之日不可留；
乱我心者，今日之日多烦忧。
长风万里送秋雁，对此可以酣^①高楼。
蓬莱文章建安骨^②，中间小谢又清发^③。
俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。
抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。
人生在世不称意，明朝散发弄扁舟^④。

注释

① 酣：尽情畅饮。

② 这一句诗赞美了李云文章刚健遒劲，有建安风骨。蓬莱：传说中的海中神山，多藏幽经密录，东汉人常把东观（政府藏书机构）比为蓬莱山，唐人多以蓬莱、蓬阁指秘书省。李云是秘书省校书郎，故称他的诗文为“蓬莱文章”。建安骨：“建安风骨”的简称。参见刘勰《文心雕龙·时序》论建安诗人语。

③ 小谢：指谢朓，区别于谢灵运（大谢），故称小谢。李白自比小谢。清发：清新秀发，指谢朓的诗风。

④ 散发弄扁舟：意指避世隐居。暗用范蠡“乘扁舟浮于江湖”的典故。散发：脱去簪缨，不受拘束的意思。

作者简介

李白（701—762），字太白，号青莲居士，又号“谪仙人”，唐代伟大的浪漫主义诗人，被后人尊称为“诗仙”，与杜甫并称为“李杜”，祖籍陇西成纪（现甘肃省秦安县）。李白的诗以抒情为主，风格豪放飘逸洒脱，想象丰富，语言流转自然，音律和谐多变。他善于从民歌、神话中汲取营养、选择素材，描绘其特有的瑰丽绚烂的色彩。李白是我国最为杰出的浪漫主义诗人，其作品代表我国古典积极浪漫主义诗歌的高峰。