

项目七 诗意的生活

任务一 吟诵生活

一、导入

以学生朗诵背诵耳熟能详的诗词导入授课内容。

二、项目相关知识

中国古典诗词说略

中国的诗歌产生于文字发明之前，它是人们在劳动、歌舞中渐渐形成和发展起来的。

《诗经》是公元前 11 世纪至公元前 6 世纪的诗歌总集，也是中国第一部诗歌总集，共 305 篇，按音乐的不同，分为“风”、“雅”、“颂”三类。“颂”诗是统治者祭祀的乐歌；“雅”分大雅和小雅，主要用于贵族宴会歌唱，内容是对英雄的歌颂和对时政的讽刺；“风”是《诗经》中的精华，内容包括 15 个地方的民歌。诗经形式的特点是四言句式为主，如：

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。（《周南·关雎》选段）

呦呦鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。（《小雅·鹿鸣》选段）

公元前 4 世纪，战国时期的楚国，产生了伟大的诗人屈原和杰出的诗人宋玉。屈原的《离骚》是楚辞诗体的代表作。楚辞打破了《诗经》的四言形式，从三、四言发展到五、七言。如屈原《离骚》中的诗句：

“与天地兮比寿，与日月兮齐光”

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”

“吾不能变心以从俗兮，故将愁苦而终穷”

在创作方法上，楚辞吸收了神话的浪漫主义精神，开辟了中国文学浪漫主义的创作道路。

汉代又出现了一种新的形式，即汉乐府民歌，它们大多是用五言形式写成的。汉乐府中最为著名的是长篇叙事诗《孔雀东南飞》。这首诗讲述了一个凄婉的爱情故事。焦仲卿与刘兰芝相爱至深，因为焦母与刘家的逼迫而分手，以致酿成生离死别的人间惨剧。汉乐府民歌最重要的艺术特色是它的叙事性，且多采用口语化的语言表现人物性格，故人物形象生动，感情真挚，颇具浪漫主义色彩。

汉乐府民歌经文人的有意模仿，到东汉末年，文人五言诗日趋成熟。以致到魏、晋时代成为主要的诗歌形式。五言诗达到成熟阶段的标志是《古诗十九首》的出现。《古诗十九首》不是一时一人的作品，诗的内容多叙离别、相思以及对人生短促的感触。其最大的艺术特色是长于抒情，善用比、兴。

汉末建安时期，“三曹”（曹操、曹丕、曹植）、“七子”（孔融、陈琳、王粲、徐干、阮籍、应玚、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。他们的诗作表现了时代精神，具有慷慨悲凉的阳刚气派，形成为后世称作“建安风骨”的独特风格。如：

老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已。（曹操《龟虽寿》选段）

丈夫志四海，万里犹比邻。（曹植《送白马王彪序》选段）

曹氏父子是建安文坛的风云人物，其中曹植所取得的艺术成就最高。曹植（192—232）的诗歌内容富于气势，描写细致、词藻华丽、善用比喻，因而具有“骨气奇高、词采华茂”的艺术风格，《洛神赋》是其唯美的代表作。

建安时代之后的两晋时期，诗歌创作逐渐走上形式主义道路，诗歌内容空泛。直到东晋末年的陶渊明才给诗坛带来接近现实的作品。在当时崇尚骈骊、重形式而轻内容的时代气氛中，陶渊明、谢灵运等继承乐府的现实主义传统，形成了他们单纯自然的田园山水诗，如

结庐在人境，而无车马喧。

问君何能尔，心远地自偏。

采菊东篱下，悠然见南山。

山气日夕佳，飞鸟相与还。

此中有真意，欲辨已忘言。（陶渊明《饮酒之五》）

陶渊明为古典诗歌开创了一个新的境界，五言诗在他的手中得到高度的发展。南北朝时期是中国诗歌史上的又一发展时期，如果说南朝乐府是谈情说爱的“艳曲”，那么，北朝乐府则是名符其实的“军乐”、“战歌”。在体裁上，北朝乐府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》，它与《孔雀东南飞》并称为中国诗歌史上的“双璧”。

南北朝时最杰出的诗人是鲍照（公元410左右—466）。鲍照继承和发扬了汉魏乐府的传统，创作了大量优秀的五言和七言乐府诗，《拟行路难》18首是他杰出的代表作。他成熟地运用七言句法，表现了个人的不幸和对社会不平的抗议。诗歌发展到唐代，迎来了高度成熟的黄金时代。在唐代近三百年的时间里，留下了近五万首诗，独具风格的著名诗人约五、六十个。

初唐四杰是唐诗开创时期的主要诗人。这四杰分别是王勃（649—676）、杨炯（650—693）、卢照邻（637—689）、骆宾王（646—684）。他们的诗虽然因袭了齐、梁风气，但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。杜甫对初唐四杰十分赞赏，在《戏为六绝句》中写道：

王杨卢骆当时体，轻薄为文晒未休。

尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。

“四杰”之后，陈子昂（661—702）明确提出反对齐梁诗风，力倡“汉魏风骨”。《感遇诗》38首即是他具有鲜明革新精神的代表之作。

王维、李白、杜甫是盛唐前、中、后三期的杰出代表，尤其是李白和杜甫，

分别代表了中国古代浪漫主义诗歌和现实主义诗歌的顶峰。

王维是唐代诗人中少有的诗、画、音乐都达到超一流水平的全才。他的诗歌，既有体现盛唐前期文人积极进取，希望建功立业昂扬之气的边塞诗，又有表现人们热爱山水田园生活情趣的田园诗。王维的诗歌非常美，被苏轼称为“诗中有画”，“画中有诗”。

李白是无人能及的天才，他有积极昂扬的浪漫精神，即使在人生失意的时候，也体现的是一种健康的情调。他的《将进酒》成为千古传唱的名作：

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，朝如青丝暮如雪。

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。

（李白《将进酒》选段）

杜甫希望走儒家所推崇的“达者兼济天下”的仕途，一生忧国忧民。如：

安得广厦千万间，

大庇天下寒士俱欢颜，

风雨不动安如山。

呜呼，何时眼前突兀见此屋，

吾庐独破受冻死亦足。（杜甫《茅屋为秋风所破歌》选段）

这个时期除了李白、杜甫两个伟大诗人外，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，他们中的高适和岑参取得成就最高，王昌龄、李颀、王之涣也是边塞诗人中的佼佼者。王昌龄的边塞诗大部分用乐府旧题抒写战士思念家乡、立功求胜的心情，他的《从军行》、《出塞》历来被推为边塞诗的名作。李颀的边塞诗数量不多，成就却很突出。王之涣是年辈较老的边塞诗人，诗意高远，富于启示性。如广为传唱的《登鹳雀楼》等。

中唐诗歌是盛唐诗歌的延续。这时期的作品以表现社会动荡、人民痛苦为主流。白居易、元稹是中唐时期最杰出的现实主义诗人。他们继承并发展了《诗经》和汉乐府的现实主义传统，从文学理论上和创作实践上掀起了一个现实主义诗歌的高潮，即新乐府运动。新乐府语言通俗易懂，以同情农民的疾苦为主题，如：复有贫妇人，抱子在其旁。

左手秉遗穗，右手携蔽筐。

听其相顾言，闻者为悲伤。

（白居易《观刈麦》选段）

风格与上，除新乐府运动之外，这一时期还另有一派诗人，这就是韩愈、孟郊、李贺等人。他们的诗歌艺术比之白居易另有创造，自成一家。韩愈（768—824）

是著名的散文家，他善以文入诗，把新的语言风格、章法技巧带入了诗坛，扩大了诗的表现领域，但同时也带来以文为诗，讲才学，追求险怪的风气。如追求奇险、苦思锤炼的孟郊（751—814），畅达清新、真实感人的刘禹锡（772—842），清峻高洁、情致婉转的柳宗元（773—819），奇崛幽峭、浓丽凄清的李贺（790—816）等。

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（803—852）的诗以七言绝句见长，辞采清丽、才思俊朗，如：

远上寒山石径斜，白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。（杜牧《山行》）

李商隐（813—858）用典精巧，诗律讲究，内容以爱情诗见长，如：

君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。《李商隐《夜雨寄北》。

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。

诗发展到宋代已不似唐代那般辉煌灿烂，但却自有它独特的风格，抒情成份减少，叙述、议论的成份增多，即后人常说的“唐诗重情，宋诗重理”。

唐末的温庭筠（812—870）就是一个杰出的词人。他的词词藻华丽，多写妇女的离别相思之情，被后人称为“花间派”。之后的南唐后主李煜（937—978），虽政治失意却在词坛称雄，是把文学的关注点引导到词上的领袖。他词作艺术成就很高，如：

春花秋月何时了？往事知多少，小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。

（李煜《虞美人》）

李煜善用贴切的比喻将感情形象化，将口语在词中运用得珠圆玉润。

宋初的词人象晏殊（991—1055）、欧阳修都有出色的作品，但仍未脱离花间派的影响。

柳永（约 984—约 1053）是宋代进一步发展词体的重要作者。他长期落魄江湖，因而词中更能体现市民阶层的生活和思想感情。他创作的大量长调的慢词，采用民间俗曲和俗语入词，善用铺叙手法，使词的规模发生了显著变化。如《雨霖铃》等。

苏轼是北宋文坛领袖，其词怀古伤今，豪迈大气，如《念奴娇·赤壁怀古》被称为千古绝唱。

南宋的词首推爱国词人辛弃疾。面临国破家亡的危局，其作品多表现强烈的爱国之情，风格以沉雄雅健、激昂慷慨为主，也有潇洒超逸、清丽妩媚的，如《永遇乐·京口北固亭怀古》等。辛弃疾在宋代词人中创作最为丰富。

在两宋词坛上，女词人李清照以其独树一帜的婉约风格，占有相当重要的地位。其词工丽，缠绵悱恻。如《声声慢·寻寻觅觅》大胆使用七对叠词，十分称奇。

北宋的秦观善作小令，通过抒情写景传达伤感情绪的《浣溪沙》、《踏莎行》、《鹊桥仙》等是他的代表作。周邦彦不仅写词且善作曲，他创造了不少新调，对词的发展贡献很大。他的词深受柳永影响，声律严整、适于歌唱、字句精巧、刻画细致。

南宋后期的词人姜夔(约 1155--1235)最为著名。姜词绝大多数是纪游咏物之作。在他的词作中，更多的是慨叹身世的漂零和情场的失意，词在南宋已达高峰，元代散曲流行，诗词乃退居其后。

明代诗歌是在拟古与反拟古的反反复复中前行的，没有杰出的作品和诗人出现。

清代诗词流派众多，但大多数作家均未摆脱拟古主义和形式主义的套子，难有超出前人的佳作。

“五四”文学革命中，中国的现代文学诞生了。1917年胡适(1879--1942)首先在《新青年》上发表了白话诗，并提出“诗体大解放”的主张。在新诗诞生过程中，刘半农、刘大白、俞平伯是创作主力。经过他们的努力，新诗形成了没有一定格律，不拘泥于音韵，不讲雕琢，不尚典雅，只求质朴，以白话入诗的基本共性。

郭沫若的《女神》带着狂飙突进的“五四”时代精神，为新诗奠定了浪漫主义基础。

三、作业

为班级诗词朗诵会准备一首诗或词。