

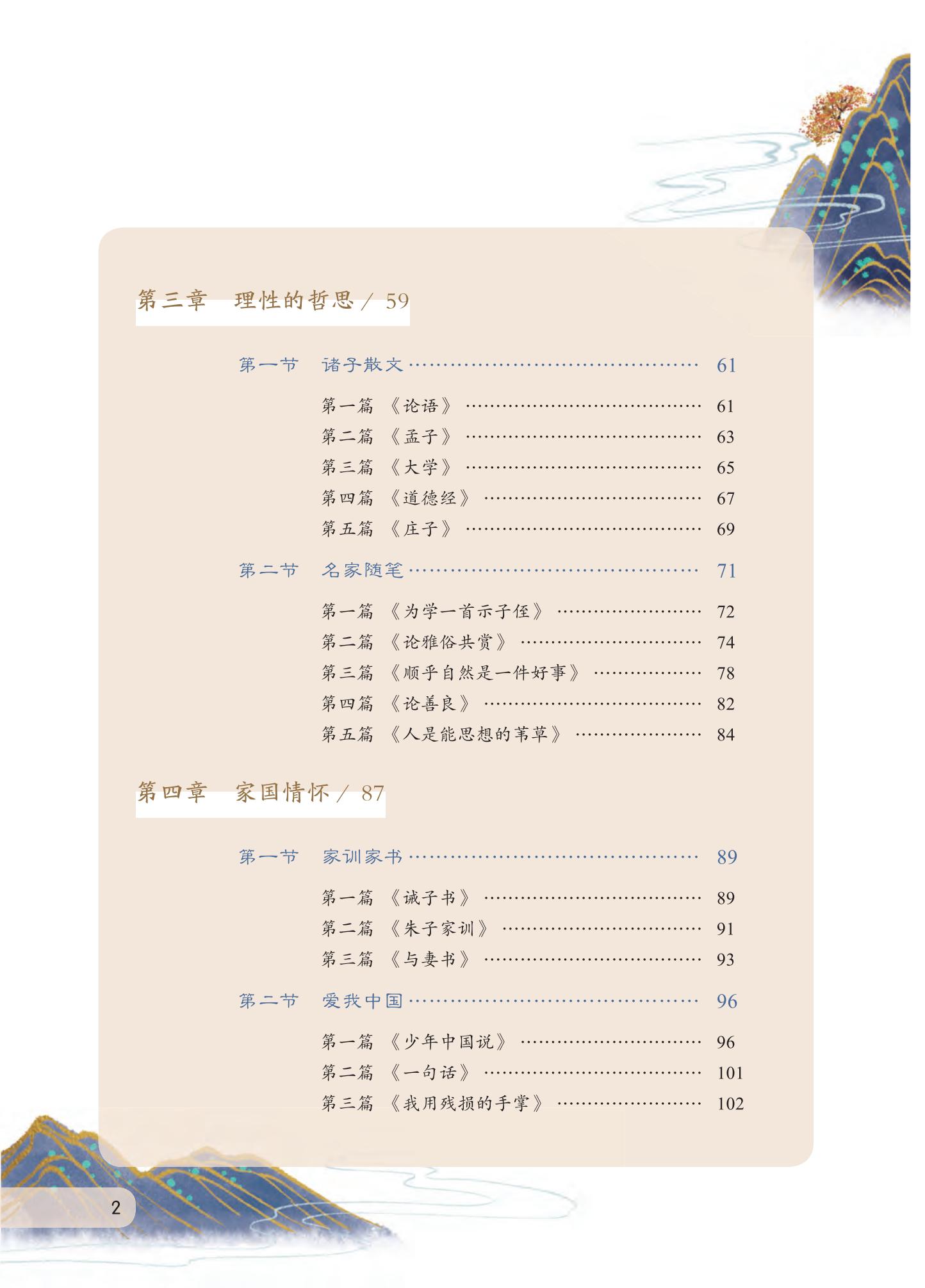
目录

第一章 文学欣赏概述 / 1

第一节 为什么要阅读文学作品	3
一、什么是文学	3
二、什么是文学欣赏	4
三、文学欣赏的意义	5
第二节 怎样欣赏文学作品	9
一、诗歌欣赏	9
二、小说欣赏	13
三、戏剧欣赏	17
四、散文欣赏	22
五、不同作家作品的比较鉴赏	27

第二章 想象的翅膀 / 31

第一节 古代神话	33
第一篇 《山海经》	33
第二篇 《希腊神话》	36
第二节 志怪小说	40
第一篇 《列异传》	41
第二篇 《搜神记》	42
第三篇 《聊斋志异》	45
第三节 科幻小说	48
第一篇 《八十天环游地球》	49
第二篇 《时间机器》	52

第三章 理性的哲思 / 59

第一节 諸子散文 61

第一篇 《论语》	61
第二篇 《孟子》	63
第三篇 《大学》	65
第四篇 《道德经》	67
第五篇 《庄子》	69

第二节 名家隨筆 71

第一篇 《为学一首示子侄》	72
第二篇 《论雅俗共赏》	74
第三篇 《顺乎自然是一件好事》	78
第四篇 《论善良》	82
第五篇 《人是能思想的苇草》	84

第四章 家国情怀 / 87

第一节 家训家书 89

第一篇 《诫子书》	89
第二篇 《朱子家训》	91
第三篇 《与妻书》	93

第二节 爱我中国 96

第一篇 《少年中国说》	96
第二篇 《一句话》	101
第三篇 《我用残损的手掌》	102

第五章 爱情天地 / 105

第一节 古代爱情诗 107

第一篇 《诗经》	107
第二篇 《九歌》	112
第三篇 《琴歌二首》	115
第四篇 《长干行》	116
第五篇 《离思五首》	119
第六篇 《卜算子·我住长江头》	120

第二节 现代爱情诗 122

第一篇 《偶然》	122
第二篇 《你是人间的四月天——一句爱的赞颂》	124
第三篇 《我愿意是急流》	126

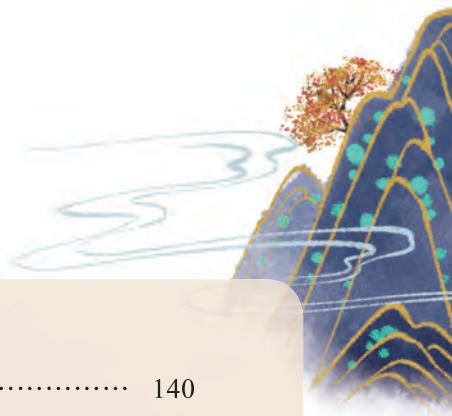
第六章 四季缤纷 / 129

第一节 自然笙箫 131

第一篇 《立春》	131
第二篇 《立夏》	132
第三篇 《立秋》	133
第四篇 《立冬》	134

第二节 题画诗五首 136

第一篇 《奉观严郑公厅事岷山沱江画图十韵》	136
第二篇 《李颀秀才善画山以两轴见寄仍有诗次韵答之》	139

第三篇	《山阴春霁图》	140
第四篇	《王晋卿万壑秋云图》	141
第五篇	《观王氏雪图》	142
第三节	咏梅诗词	144
第一篇	《君自故乡来》	144
第二篇	《雪梅》	145
第三篇	《卜算子·驿外断桥边》	147
第四篇	《梅花》	149

第七章 鸿篇品读 / 151

第一节	中国古典小说四大名著	153
第一篇	《三国演义》	153
第二篇	《水浒传》	158
第三篇	《西游记》	165
第四篇	《红楼梦》	170
第二节	西方古典文学四大名著	177
第一篇	《荷马史诗》	177
第二篇	《神曲》	185
第三篇	《哈姆莱特》	191
第四篇	《浮士德》	195

参考文献 / 206

第一章

文学欣赏概述

【知识目标】

1. 掌握文学的定义。
2. 理解阅读文学作品的意义和功用。
3. 了解诗歌、小说、戏剧和散文的文体特点和欣赏方法。

【能力目标】

1. 唤醒学生对阅读文学作品的兴趣。
2. 学会欣赏诗歌、小说、戏剧和散文。
3. 培养学生对语言的重视和欣赏能力。

【内容提要】

随着信息技术的发展和智能化浪潮的来临，传统的文学阅读方式和阅读价值观受到挑战。为什么要阅读文学作品？怎样欣赏文学作品？这些问题都是本章要论述的内容。文学作为语言的艺术，引导人们的思想，启迪人们的智慧，陶冶人们的情操，是每个时代都不可或缺的精神食粮。文学欣赏是一种审美认识活动，满足读者的心理需求和审美需要。阅读文学作品，不仅有利于丰富人们的精神生活，培养健全的人格，而且还能帮助人们熟练驾驭语言文字，准确表达思想和情感，不断提高写作能力和文学品味。

诗歌、小说、戏剧和散文是文学的四种体裁。文学欣赏的内容主要包括作品的思想内容和艺术特色两大方面，每种文学体裁的欣赏要点不尽相同，各有侧重。

【思维导图】

第一节

为什么要阅读文学作品

我们在生活中有很多接触文学作品及其衍生作品的机会，我们也会通过欣赏这些作品获得美的享受。那么，你是否想过，到底什么是文学，什么是文学欣赏？这正是本书要讨论的问题。

一、什么是文学

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。文学的定义中有三个关键词：“语言文字”“形象化”和“艺术”。作为一种艺术形式，文学明显不同于音乐、美术、舞蹈等其他艺术形式，它以语言文字为工具，而不是以声音、旋律、线条、色彩或形体为表现工具。作为社会科学的学科之一，文学与哲学、历史、法律、政治等学科并列，是社会文化的一种重要形式。那么，同样使用语言文字的其他社会科学学科与文学的区别又在哪里呢？答案是在“形象化”。形象化地反映客观现实、表现作家心灵世界的艺术才是文学，否则应该归为其他社会科学学科。

先秦时期，文史哲不分家，散文作品往往集实用性、哲理性和文学性于一炉，哲学家用散文说理，产生了诸子散文。下面我们以老子和庄子的文字为例：

名与身孰亲？身与货孰多？得与亡孰病？是故甚爱必大费；多藏必厚亡。知足不辱，知止不殆，可以长久。

——《道德经·第四十四章》

庄子钓于濮水，楚王使大夫二人往先焉，曰：“愿以境内累矣！”

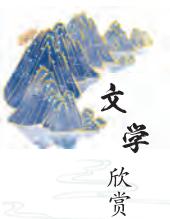
庄子持竿不顾，曰：“吾闻楚有神龟，死已三千岁矣，王以巾笥而藏之庙堂之上。此龟者，宁其死为留骨而贵乎？宁其生而曳尾于涂中乎？”

二大夫曰：“宁生而曳尾涂中。”

庄子曰：“往矣！吾将曳尾于涂中。”

——《庄子·秋水》

老子和庄子都是先秦时期道家学派的代表人物，上面两段文字都表达了“贵身”和“无为”的思想，但不同的是老子直接说理，言简意赅。“声名和生命相比哪一样更为亲切？生命和货利比起来哪一样更为贵重？获取和丢失相比，哪一个更有害？过分的爱名利就必定要付出更多的代价；过于积敛财富，必定会招致更为惨重的损失。所以说，懂得满足，就不会受到屈辱；懂得适可而止，就不会遇见危险；这样才可以保持长久的平安。”老子的表达是理性的，直截了当，没有一点多余的修饰。

而庄子没有直接讲道理，他用一则寓言故事形象地表达“宁做自由之龟、无意仕途功名”的思想。在他的文字中，思想融于故事中，好比盐溶解在水里。因此，我们说老子是哲学家，而庄子除了哲学家之外还是文学家。在先秦诸子的散文中，庄子的文学成就最高，就是因为他喜欢运用寓言故事讲道理。《庄子》想象丰富，形象生动，具有浓厚的浪漫主义色彩。

文学属于社会意识形态中艺术的范畴，文学是语言文字的艺术，是社会文化的一种重要表现形式，文学与政治、宗教、哲学、科学以及其他艺术形式（绘画、音乐、影视、雕塑、建筑等）既有明显的区别，又存在不同程度的联系。

二、什么是文学欣赏

文学欣赏是读者阅读文学作品时特有的一种审美认识活动。读者通过阅读文学作品，获得其所营造的艺术境界上的具体感受和体验，引起思想感情上的共鸣，获得审美享受的同时领会到文学作品所包含的丰富的思想内容。文学欣赏具有以下性质：

（一）文学欣赏是一种认识活动

每个读者的知识、经验都是有限的，而文学作品包含的内容是无限的，读者通过阅读文学作品开阔眼界、增长见识、认识客观世界、领悟人生真谛。文学欣赏中的认识活动是感受、体验和理解、鉴别的有机统一，既有形象思维，也有抽象思维。

（二）文学欣赏是一种审美活动

文学作品以情动人，情感在创作和欣赏中都起着重要作用。作者创作时是有感而发，读者欣赏作品时是“披文以入情”。当读者阅读一部作品时，会沉浸在艺术世界中，被作品中生动的艺术形象所吸引、所感染，引起情感上的共鸣。从情感上打动读者，给读者带来欢乐、悲哀、激昂、低沉、愤怒、平静等情绪的波动，这就是文学的审美属性。文学欣赏使读者暂时忘却了现实生活，获得精神上的解放和愉悦。

（三）文学欣赏是一种再创造活动

作家塑造文学形象是一度创造。在文学欣赏过程中，读者阅读时生成新的文学形象是二度创造或叫再创作。读者对作品的欣赏不是一味的接受，而是根据自己的思想情感和生活经验来理解作品中的形象，对作品的形象进行再加工和补充，使之成为自己头脑中生动丰满的艺术形象。这种再创作是通过想象和联想来完成的。正因为文学欣赏中包含了读者的某些艺术再创造活动，所以文学欣赏会因人而异，所谓“一千个人眼中有一千个哈姆莱特”。

就一部作品而言，文学赏析的内容十分广泛，读者会根据自身的阅读需要从不同的角度来欣赏一部作品。一般来说，欣赏文学作品不外乎作品的思想内容和艺术特色两大方面，主要包括七点：①对文学作品产生背景的了解；②对文学作品意境的领

悟；③对文学作品形象的把握；④对文学作品主题的挖掘；⑤对文学作品情节结构的认识；⑥对文学作品表现手法的鉴赏；⑦对文学作品风格和流派的辨识。

三、文学欣赏的意义

书籍是人类进步的阶梯，阅读是精神生活的入口。阅读对人的成长影响是巨大的，一本好书往往能改变一个人的一生。从某种意义上说，人的精神发育史，应该是他本人的阅读史。

然而，当今世界已进入信息化社会，互联网技术和人工智能技术日新月异，智能手机已成为我们获取信息的重要平台，人们获取信息的速度大大提升。与此同时，以智能手机为代表的信息终端提供了更多阅读以外的功能，并越来越多地占用人们的时间。

在这样的时代环境下，人们更喜欢用手机进行碎片化阅读，踏踏实实沉下心来去读一本好书变得更加困难。即便是为了考试升学和提升专业能力，人们读的也是应试的教材和技术性的书籍。我们还有时间阅读文学作品吗？我们还需要读书吗？这是不能回避的问题。

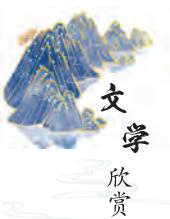
显然，碎片化阅读代替不了系统的阅读，碎片化阅读对于系统提升思维能力几乎无益。实用性的阅读也代替不了非功利性的阅读。科技越发展，生活节奏越快，人就越需要以阅读来建立自己的精神家园。真正有所建树的人一定会通过系统阅读来逐渐建立起自己的知识大厦，培养自己的品性，提高自己的思维能力。

有个年轻人崇拜作家杨绛，高中毕业的时候给杨绛写了一封长信，表达自己的仰慕之情，同时倾诉人生困惑，杨绛在给他的回信中诚恳而不客气地说：“你的问题主要在于读书不多而想得太多。”想得多而不读书当然疑惑，两千多年前的孔子就有名言：“学而不思则罔，思而不学则殆。”年轻人会对人生产生困惑，是囿于有限的人生阅历和不够成熟或者理性的思维方式，这些很大程度上是可以通过读书来解决的。读书，特别是读好书，绝对可以开拓一个人有限的视野，吸收别人的经验，改变思维方式，提升思维能力。思维能力提升了，自然就比以前更懂得该如何解决问题，也就不容易产生困惑了。

读书的影响是潜在的，它会在不知不觉中影响人的思考、逻辑、谈吐、处事等各个方面。现代散文作家梁实秋生活雅致，乐观积极，多苦的生活，都能活出快乐，多颠沛的境地，都能活出安稳，即便所住为破屋陋室也能以“雅舍”名之。他对人生的从容淡定来自万卷书的孕育，正所谓“腹有诗书气自华”。可见，读书是让人沉静下来自我教育的最好方式。

那么阅读文学书籍具体有什么功用呢？中外名人论读书的文字多得不可胜数，这里仅摘录两位作者的文字。作家杨绛在《读书苦乐》中说：

每一本书——不论小说、戏剧、传记、游记、日记，以至散文诗词，都别有天

地，别有日月星辰，而且还有生存其间的人物。我们很不必巴巴地赶赴某地，花钱买门票去看些仿造的赝品或“栩栩如生”的替身，只要翻开一页书，走入真境，遇见真人，就可以亲亲切切地观赏一番。

说什么“欲穷千里目，更上一层楼”！我们连脚底下地球的那一面都看得见，而且顷刻可到。尽管古人把书说成“浩如烟海”，书的世界却真正的“天涯若比邻”，这话绝不是唯心的比拟。世界再大也没有阻隔。佛说“三千大千世界”，可算大极了。书的境地呢，“现在界”还加上“过去界”，也带上“未来界”，实在是包罗万象，贯通三界。而我们却可以足不出户，在这里随意阅历，随时拜师求教。

我觉得读书好比串门儿——“隐身”的串门儿。要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者，不必事前打招呼求见，也不怕搅扰主人。翻开书面就闯进大门，翻过几页就升堂入室；而且可以经常去，时刻去，如果不得要领，还可以不辞而别，或者另找高明，和他对质。不问我们要拜见的主人住在国内国外，不问他属于现代古代，不问他什么专业，不问他讲正经大道理或聊天说笑，都可以挨近前去听个够。反正话不投机或言不由衷，不妨抽身退场，甚至砰一下推上大门——就是说，拍地合书面——谁也不会嗔怪。这是书以外的世界里难得的自由！

——《杨绛散文》

6

以读书来知人阅世，是否本末倒置？鲜活的人生不去参与，却沉浸在“书本人生”之中。这话有道理，但不全对。现实人生和书本人生各有所长，互为补充。现实世界是有限的，精神世界是无穷的，而且人生的孤独和隔膜常使两个生命的交流成为困难，竟不如两个相距万里、相隔几代的人的神交。古人将自己的精神存留在作品中，后人通过解读作品便可以破译古人的生命密码，所以古今相通并不比现实世界的沟通更难。

学者止庵原毕业于北京医学院，40岁以后开始做一个读书人和写书人。谈到读书，他说：

我觉得读书其实是使我们活得最多的一种最好的方式。比方我们读一本小说，小说里有个人物，他活了一辈子。我自己本来活了一辈子，我读完它，又多活了一辈子，再读完那本，又多活了一辈子。这样一个人就可以活得很多。但是如果我什么都不懂，我就只活了自己一辈子，区别就在这里。所以这标志着两条路，愿不愿意活得更多，才能谈到能有什么作用。

我们读书时也常常会叹为观止，确实觉得有些人在某些地方写得非常好，有的是你能想到的，有的是你想不到的。其实我们读书还是想在世界上见一点高人，我们还是嫌周围的人不够高。也许我们成天见的人都面目可憎，但只要读书，一会儿孔子来了，一会儿庄子来了，一会儿卡夫卡来了，你的生活就会很丰富。其实我们读书不就是为了这个？

——《读书是为了遇见高人》

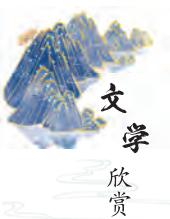
英国随笔作家培根在《论读书》中说：“读书可以作为消遣，可以作为装饰，也可以增长才干。”显然，不同的读者有着各自的欣赏动机和目的，因此，文学欣赏的意义也是多方面的，下面就基本的功能归纳为三个方面。

（一）增加见闻见识

人总是喜欢了解自己生活以外的世界和生活。人的一生要解决的有三种关系，即人与物的关系、人与人的关系、人与自己内心的关系。阅读文学作品可以帮助我们认识宇宙万物、认识社会、认识自我。文学作品满足读者的心理需求，扩展其人生经验，使他获得在现实生活中无法获得的情感、思想和经验等。巴尔扎克是19世纪法国伟大的批判现实主义作家，他创作的《人间喜剧》包括91部小说，2400多个人物，展示了19世纪前半叶整个法国社会的生活画卷，是法国文学史上规模空前宏伟、内容空前丰富的现实主义作品，被称为“资本主义社会的百科全书”。巴尔扎克在《人间喜剧·导言》中写道：“法国社会将成为历史家，我不过是这位历史家的书记而已。开列恶癖与德行的清单，搜集激情的主要事实，描绘各种性格，选择社会上主要的事件，结合若干相同性格上的特点而组成典型，在这样做的时候，我也许能够写出一部史学家们忘记写的历史，即风俗史。”这段话阐述了他立志写出一部艺术的历史作品的创作意图，即“用小说研究社会”。恩格斯说他从《人间喜剧》中获得许多有用的资料，“甚至在经济细节方面（如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多”。由此可见，文学作品具有其他学科不可替代的认知价值。

（二）获得审美感受

审美感受是指由审美对象所引起的复杂心理活动和心理过程，是审美意识活动最基本、最主要的形式。审美感受的基本心理因素有感觉、知觉、想象、情感和思维。文学也是人学，人的七情（喜、怒、忧、思、悲、恐、惊）和六欲（生、死、耳、目、口、鼻），在文学作品中都有丰富全面的展示。文学诉诸情感，文学作品令读者体会种种情境：拍案惊奇，怒发冲冠，西北望、射天狼，漫卷书喜欲狂；红杏枝头春意闹，丁香空结雨中愁，千树万树梨花开，笑语盈盈暗香去；春江潮水连海平，秋风萧瑟天气凉，平沙莽莽黄入天，羌管悠悠霜满地；将军白发征夫泪，少年心事当拿云，庄周晓梦迷蝴蝶，雄鸡一唱天下白……阅读文学作品，读者的情感随着作品的意境而起伏变化，与之共鸣，得到抒发排遣。文学的审美感受实际上就是由文学作品的刺激所引发的心理感奋状态，使读者在精神上获得极大的满足感、愉快感。经典的文学作品在精神指向 上，常常具有振奋人心、抚慰心灵、滋养生命的价值效应。作家在揭示自我与他人精神困境的同时，从不放弃对信念与真理的追求。读者从作品中获得强大的精神力量，可以从容面对人生旅途上的种种困厄与险境。如鲁滨孙的开拓精神、浮士德的探索精神和海明威的硬汉精神，激励鼓舞了一代又一代读者。

(三) 提高写作能力

写作能力不是仅靠阅读就可以获得的，非下苦功夫练习不可，它和画画、弹琴一样，都需要长时间的训练。写作的基本功包括用词、造句、片段练习。片段练习大致可分叙事、写景、状物、写人、说明、抒情、议论等。

在练习过程中，阅读模仿典范作品能有效提升读者的写作能力。阅读有两种方法，一种是按体裁读，一种是按作家读，前者的好处是立竿见影，后者是细水长流，根基扎实。许多作家谈到阅读小说对自己写作的积极影响。周作人在《我学国文的经验》中说：“我的国文都是从看小说来的。”他回忆了自己当时读《儒林外史》《西游记》《三国演义》《聊斋志异》《茶花女》等小说的情景及感受，从字里行间不难感受到他对小说的喜爱之情。张爱玲在《论写作》中也谈到她读《红楼梦》的体会：“就我自己说，八岁的时候第一次读到，只看见一点热闹，以后每隔三四年读一次，逐渐得到人物故事的轮廓、风格、笔触，每次的印象不同。现在再看，只看见人与人之间感应的烦恼。个人的欣赏能力有限，而《红楼梦》永远是‘要一奉十’的。”

读者经由文学作品的熏陶所获得的语言能力和对世界的认知能力，可以用来更准确、更生动地表达自己的思想观点。总之，阅读文学作品，能丰富人生阅历，培养有思想、懂审美、会写作的人。

打开一本书，我们就可以出入名人书房、学者讲堂，可以放眼全国、神游世界，还可以回到有史以来任何一个朝代，甚至可以跳到未来世界。文学作品给我们一双洞察世事的慧眼，一对灵活有力的翅膀，给我们丰盈的心灵、浩然正气和脉脉柔情，让我们含英咀华，静静地享受大自然和人生的美好。小说家威尔斯写有一部科幻小说《时间机器》，一部文学作品，就宛若一架时间机器，带领我们在精神的时空中穿梭，渴望通过读书遇见更好的自己的读者，让我们登上“时间机器”，开启文学欣赏之旅。

【学练合一】

1. 读书对于人生究竟有什么意义与价值？
2. 请选一本对你影响很大的书，谈谈这本书对你的意义。
3. 阅读林语堂的《论读书》，归纳他对读书的观点和看法。

第二节

怎样欣赏文学作品

读者要想能够很好地欣赏文学作品，首先，要具备一定的文化素养，包括古代汉语的阅读能力，不仅要识文断字，还要能读懂文字的正确含义。同时读者要对作品中涉及的历史、哲学、政治、经济、艺术乃至科学知识都具备一定素养，才能更好地理解接受作品。其次，要反复诵读，仔细品味。“书读百遍，其义自见”，朗读是文学欣赏尤其是诗歌欣赏的重要方法，一首诗歌的韵味在反复吟咏中会变得更加浓烈和丰富。最后，还要了解常见的写作技法，把握各种文体的欣赏要点。下面分别介绍诗歌、小说、戏剧和散文的欣赏方法。

一、诗歌欣赏

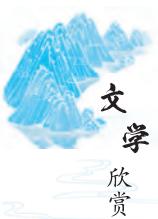
在文学的殿堂里，诗歌是最凝练的语言，但凝练不一定是简短，比如白居易的《长恨歌》《琵琶行》，当然还有更长的，也就是我们说的史诗，如印度的《摩诃婆罗多》《罗摩衍那》，还有我们熟知的古希腊史诗《荷马史诗》。

说到诗歌鉴赏，首先要了解一下什么叫诗歌。每个人都有自己的答案，这些答案可能还都不一样。究其原因，就是古今中外诗歌作品太多了，每个人接触的诗歌和喜欢的诗歌类型不一样。

《辞海》里诗歌的定义是：“文学的一大样式。运用有一定节奏韵律的语言，反映生活、抒发作者思想感情的文学体裁。感情充沛，想象丰富，语言凝练而富形象性。一般分行排列。按内容性质，可分为叙事诗和抒情诗；按语言组合有无格律，可分为格律诗和自由诗；按押韵与否，又可分为有韵诗和无韵诗。”

怎么样进行诗歌鉴赏，这是一个很大的题目。这里有一个问题必须要说明白——诗歌鉴赏有统一的标准吗？俗话说，“文无第一，武无第二”。说的就是文学作品的鉴赏因人、因时、因地不同，鉴赏的结果会有很多不同。以陶渊明为例，他在当时人的眼里，只是一个隐居的高人，时人推崇的是他的气节，至于他的诗歌，在唐以前基本不受重视。如沈约的《宋书·谢灵运传论》说到诗歌时，根本就没有提到陶渊明。钟嵘《诗品》评价陶渊明：“文体省净，殆无长语。笃意真古，辞兴婉惬。每观其文，想其人德。世叹其质直。至如欢言酌春酒，日暮天无云，风华清靡，岂直为田家语耶！古今隐逸诗人之宗也。”这也是强调陶渊明的人格。对于陶诗，钟嵘将其列于中品。到了唐宋时，孟浩然、李白、欧阳修、苏轼这些文坛的大人物才开始关注陶诗，并且标榜陶诗，陶诗的地位直上云霄。这种影响一直到了今天。

今天的人读陶诗又是什么感受呢？当然，一定有喜欢的，也一定有不喜欢的。这

不是专业不专业的问题，而是审美感受不同的问题。就是俗话说的，“萝卜白菜各有所爱”或者“仁者见仁智者见智”。其实，20世纪60年代的“接受理论”或者叫“接受美学”已经很好地回应了这个问题，有代表性的著作是姚斯的《提出挑战的文学史》(1969年)和伊泽尔的《本文的号召结构》(1970年)。

作家作品的地位随着时间的不同而有不同的甚至截然相反的评价。这样的现象经常出现在文学或文艺作品当中。可以说，鉴赏诗歌没有统一标准，但每个人欣赏诗歌又都有自己的方法。但无论怎么样，最终都归结为一点，那就是，鉴赏诗歌是一种情感活动，一种审美活动。

现在我们回到题目上去——怎么鉴赏诗歌，下面从两个角度来谈这个问题：

(一) 知人论世

《孟子·万章下》有一段话：“孟子谓万章曰：‘一乡之善士，斯友一乡之善士；一国之善士，斯友一国之善士；天下之善士，斯友天下之善士。以友天下之善士为未足，又尚论古之人。颂其诗，读其书，不知其人，可乎？是以论其世也。是尚友也。’”

这段话就是“知人论世”的出处。孟子的意思是真正了解一个人，要了解他所处的时代，把他放到时代大背景下考查。鉴赏诗歌的首要原则是“知人论世”，即了解作家作品所处的时代背景，特别是作品写就的时代背景。举个例子，看下面两首诗：

闺意

洞房昨夜停红烛，待晓堂前拜舅姑。
妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。

赠朱庆馀

越女新妆出镜心，自知明艳更沉吟。
齐纨未足时人贵，一曲菱歌敌万金。

第一首诗的作者是朱庆馀，题目又作《近试上张水部》《闺意献张水部》，第二首诗的作者是张籍。从两首诗的题目来看，这是一赠一答的两首诗。但如果单纯从字面意思去分别理解这两首诗，我们能够得出的结论就是，《闺意》是关于“新媳妇怕见公婆”的，《赠朱庆馀》写的是“唱菱歌的越女终是为人赏识”。果真如此吗？显然不是。

《闺意》为宝历（唐敬宗年号，825—827年）年间朱庆馀参加进士考试前夕所作。唐代士子在参加进士考试前，时兴“行卷”，即把自己的诗篇呈给名人，以希求其称扬并介绍给主持考试的礼部侍郎。朱庆馀此诗投赠的对象，是时任水部郎中的张籍。张籍当时因擅长文学而又乐于提拔后进与韩愈齐名。朱庆馀平日向他行卷，已经得到他的赏识，临到要考试了，还怕自己的作品不一定符合主考的要求，因此写下此诗，看看是否投合主考官的心意。此诗便是行卷之作。以夫妻或男女爱情关系比拟君臣以及朋友、师生等其他社会关系，是中国古典诗歌中从《楚辞》就开始出现并在其后得

到发展的一种传统表现手法。此诗也是用这种手法写的。

古代风俗，头一天晚上结婚，第二天清早新娘才拜见公婆。此诗描写重点，乃是她去拜见公婆之前的心理状态。首句写成婚。“洞房”，这里指新房。“停”，安置。“停红烛”，即让红烛点着，通夜不灭。次句写拜见公婆。由于拜见公婆是一件大事，所以新娘一早就起了床，在红烛光照中装扮，等待天亮，好去堂前行礼。这时，新娘心里不免有点嘀咕，自己的打扮是不是很时髦呢，能不能讨公婆的喜欢呢？因此，后半便接写新娘基于这种心情而产生的言行。在用心梳妆、画眉之后，新娘还是觉得没有把握，只好问一问身边丈夫的意见了。由于是新娘，当然带点羞涩，而且，这种想法也不好大声说出口让旁人听到，于是这低声一问便极其合情合理了。这种写法真是精雕细琢，刻画入微。

仅仅作为“闺意”，这首诗已经是非常完整、优美动人的了。然而作者的本意，在于表达自己作为一名应试举子，在面临关系到自己前途的一场考试时所特有的不安和期待。参加进士考试，对于当时的知识分子来说，是和女子出嫁一样的终身大事。如果考中了，就有非常广阔的前途，反之，就可能蹭蹬一辈子。诗人的比拟来源于现实社会生活，在当时的历史条件下很有典型性。

由于朱庆馀的赠诗用比体写成，所以张籍的答诗也是如此。在这首诗中，他将朱庆馀比作一位采菱姑娘，相貌既美，歌喉又好，因此，必然受到人们的赞赏，暗示他不必为这次考试担心。朱庆馀是越州（今浙江省绍兴市）人，越州多出美女，镜湖则是当地的名胜。所以张籍将他比为越女，而且出现于“镜心”。这两句是回答朱诗中的后两句，“新妆”与“画眉”相对，“更沉吟”与“入时无”相对。后两句进一步肯定新娘的才艺出众：虽然有许多其他姑娘，身上穿的是齐地（今山东省）出产的贵重丝绸制成的衣服，可是那并不值得人们的看重，这位采菱姑娘的歌喉，才真抵得上一万金。这是进一步打消朱庆馀“入时无”的顾虑，所以特别以“时人”与之相对。朱的赠诗写得好，张也答得妙，文人相重，酬答俱妙，可谓珠联璧合，千年来传为诗坛佳话。由此可见，鉴赏诗歌作品，“知人论世”是十分必要或者说是必须的。因此，“知人论世”是鉴赏诗歌的第一要义。

（二）有感而发

我们说的有感而发，也可以简言之为“感发”。叶嘉莹先生的《迦陵论诗》中出现最多的一个词就是“感发”。所谓“感发”，就是诗人用一颗敏感的诗心把自己的感动传达出来，别人在读过他的诗句后也能产生同样的感动，甚至还可以从这种感动中生发出新的感动，感动发生，谓之“感发”。叶嘉莹先生说，这种感动永远是生生不已的，可以把它叫作“感发的生命”。我们在鉴赏诗歌的时候，一定要设身处地，与作者共鸣、与作品共鸣，那样才能获得真正的审美感受，真正感受到作品之美、情感之美。下面是叶嘉莹先生在《唐宋词十七讲》里对南唐中主李璟《浣溪沙》词的赏析：

菡萏香销翠叶残。西风愁起绿波间。还与容光共憔悴，不堪看。

细雨梦回鸡塞远。小楼吹彻玉笙寒。簌簌泪珠多少恨，倚栏杆。

王国维《人间词话》有评语说：南唐中主词“菡萏香销翠叶残。西风愁起绿波间”，大有众芳芜秽，美人迟暮之感。乃古今独赏其“细雨梦回鸡塞远。小楼吹彻玉笙寒”。故知解人正不易得。

南唐中主李璟传下来的词很少，现在一般认为值得相信的不过四首而已。我曾写过一首论李璟的绝句说：“凋残翠叶意如何，愁见西风起绿波。便有美人迟暮感，胜人少许不须多。”不须要多，有这么一首词就对得起我们了。“菡萏香销翠叶残”，就是说荷花的香气消减了，它已经开了很久，将要残败了。宇宙之间植物的凋零，不同的花种有不同的凋落方式，引起看的人有不同的感动。荷花是怎么凋零的？它本来是圆满的花瓣，它的凋落是残缺，是残破，一片片陆续凋落的。荷叶呢？本来那么大，那么碧绿，那么莹洁的，它也是慢慢干枯，残破了。

这个景物我们知道了。可是，他是怎样写的呢？假如同样看见荷花的凋落，我说：“荷瓣凋零荷叶残”，意思一点都不改，平仄也完全合乎规律。这句话就不高明。为什么“菡萏香销翠叶残”就好呢？词人的好坏，成功与否，就在他创作时那一点点微妙的感觉。真正的一个伟大的词人，不只是有博大深厚的胸襟，感情，怀抱，而且他有敏锐感受的能力。那菡萏与荷瓣有何不同？荷瓣荷叶说得比较平庸。菡萏出于《尔雅释草》：“荷，其花菡萏。”给人以珍贵的感觉。“香销”，香是多么美好芬芳。“翠叶残”，翠是翡翠的碧绿的颜色，也给人珍贵美好的感受。所有的草木都会凋零，但越是珍贵越是美好的生命的凋零，就引起我们更深更大的悲哀。

碧绿的水波是菡萏托身所在，是菡萏生长的整个大环境。他说“菡萏香销翠叶残”还不算，而且更是“西风愁起绿波间”，强有力地表现了一种生命摇落凋伤的悲哀，正是这种感发的力量引起王国维联想到“众芳芜秽”。屈原说：“虽萎绝其亦何伤兮，哀众芳之芜秽。”如果我种的花死去了，你们大家种的花却活着，那我一个人种的花都死掉有什么关系！他说我所悲哀的是“众芳”，是大家的花都死去了，这才是可悲的事情。

这首词写的是一个闺中思妇在期待着征夫，所以，她看到荷花的凋零憔悴，说：“还与容光共憔悴。”我如花的容光，也跟荷花一样逐渐凋零憔悴了。有的版本是“容光”，有的版本是“韶光”，也未始不可以，但是韶光不必拘束来指春光。韶光就是指美好的年华。她说菡萏的香销跟美好的年华一同消逝了。所以“不堪看”。这是白天的景色。

夜晚的时候，她说：“细雨梦回鸡塞远。小楼吹彻玉笙寒。”小楼是指思妇所住的楼，当夜晚细雨之中，她跟她所怀念的丈夫——征夫在梦中相见了。醒了，细雨梦回，才发现她所怀念的征夫，远在鸡塞之外。鸡塞者，是鸡鹿塞，乃中国西北边疆的一个关塞。而她梦醒后不能再一次的成眠，心中有这么多哀伤缭乱的感情，所以“小楼吹彻玉笙寒”。就在她孤独寂寞的小楼上，吹奏玉笙。以后“簌簌泪珠多少恨，倚