

周建忠院长:构建传统诗词鉴赏与创作的内在桥梁

——以《唐诗三百首》为例

经典阅读分享会第二季第21期如期举行,文学与新闻传播学院院长周建忠教授为我们带来“构建传统诗词鉴赏与创作的内在桥梁——以《唐诗三百首》为例”主题分享。

周建忠:三江学院文学与新闻传播学院院长、三江学院通识教育专家委员会主任委员。国家万人计划教学名师、国家社科基金重大项目首席专家、国家教材委员会语文学科专家委员会委员、教育部大学生文化素质教育指导委员会委员、教育部基础教育课程教材专家委员会委员、教育部中小学生学习专家委员会委员、中国屈原学会副会长、范曾艺术馆终身馆长、江苏高校哲学重点研究基地楚辞研究中心主任、江苏优秀传统诗词传承基地主任。

分享会开始,周建忠院长就提出了自己的看法:“很多人认为《唐诗三百首》是儿童读本,我却认为是经典。这本书可以给你们提供很多创作灵感与写作指导。”

一、关于诗歌

墨西哥诗人、诺贝尔文学奖获得者帕斯曾说:“诗是一个国家的记忆。”周院长对此做了补充:“诗——也是一个时代的记忆,也是一个群体的记忆,也是一个人物的记忆。”

紧接着,周院长抛出问题:“高考要不要考诗呢?”2022年全国甲卷中要求以“像一道闪电”为题写一首小诗,周院长展示了自己的诗歌,将马克思主义比喻为闪电,赢得同学们的赞叹。

“其实诗歌离我们的生活还很遥远,它是一种内在的精神力量。我们生活在当下,诗词写作不应进入高考

行列。”周院长讲道。

二、《唐诗三百首》为何是经典

《唐诗三百首》这个家喻户晓的选本,出自于无锡的蕲塘退士孙洙。尽管很多人对这个选本提出质疑批评,指出其存在选诗的不合理性等,但经过漫长的时间考验,后人仿效编了近百种《唐诗三百首》,没有一种可以超过或接近蕲塘退士本的。蕲塘退士本也有了近百种注本、评本、绘本、读本等,但历史再次证明:蕲塘退士本《唐诗三百首》就是经典,经典永远是经典。

三、对《唐诗三百首》经典性的认识

周院长首先向我们推荐了喻守真的《唐诗三百首详析》,“这是所有注本里最好的”。然后指出:蕲塘退士本的《序言》,共132字,这是我们研究的重要依据。《唐诗三百首》的经典性主要是以下三点:

第一,为了儿童而编著,适合儿童阅读入门。首先,它立足盛唐、晚唐。其次,它抓住代表性诗人:王维、孟浩然、李白、杜甫、韦应物、杜牧、李商隐,选诗159首,超过全书1/2。李白、杜甫、王维三家选98首,近全书的1/3。最后,集中于诗人擅长的诗歌体裁:杜甫律诗23首,李白古体、乐府21首,李商隐律诗15首。

第二,选本性质的提升。《唐诗三百首》是一个终身读本,一个国民读本。正如孙洙所言:“俾童而习之,白首而莫能废”。

第三,它是指导诗词写作的范本。“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”,这是这个选本经久不衰的最大特点。

四、读诗的好处

故事要从这里说起。在高考填报志愿结束后的不久,我收到了来自三江学院发来的录取通知书,恍惚一瞬,当那格外显眼的红色录取通知书被我拿在手中之时,我意识到已从一个曾经的南京郊区高考考生,一个“小镇做题家”,结束了紧张的三年高中生涯,即将在三江学院开启我的大学生活。但人间有情,疫情无情,本应正常开学的时间,学校为了我们学生的健康安全考虑,10月11日这天,我才踏上前往三江学院的旅程,走进学校的校门,一个意气风发的少年,一个花样年华的我,正式开启大学的精彩生活。

时光荏苒,曾经那个刚刚入学的21级新生,一瞬间竟已成为了大二的学生,而这一年,是2022年。2022年,是特殊的一年,是见证光辉岁月、见证光荣历史的一年,这一年,是三江学院建校三十周年。从1992年到2022年,三江学院在不自觉中竟已走过三十年历程,这三十年,是学校从幼年到青年,再到而立壮年的成长发展三十年;这三十年,是学校撑起袖子加油干,历久弥新的奋斗三十年;这

周建忠教授把读诗的好处归纳为四点:

- (一)了解传统,提高思维和素养
- (二)增加素养,使人儒雅和厚重
- (三)培养能力,提高阅读和鉴赏
- (四)学习技艺,进行传承和写作

诗歌是中华优秀传统文化的瑰宝,中华民族五千年文明的结晶,中华儿女与生俱来的文化基因,中国文学艺术领域的精神高地,体现国家文化实力的重要窗口。在大多数人眼中,诗歌是有点高高在上的,而周建忠教授则以自己的语言和经历阐释了写诗对于他的好处:回到本我不忘初心,精神追求保持灵动,真挚诚实领悟人生,不懈探索不断修为。

五、如何写诗

“诗人和非诗人的区别只产生在创作的一刹那。”正是基于这种想法,周建忠教授对于写诗则保持支持态度,并利用“我对面坐了一位熟悉的学生”这一事件,用小说、戏剧和散文的不同写作方式进行了不同的示范。

很多同学在传统诗词传承中存在以下困惑:

在基础课程上感到理论脱离实际;听专业讲座时,讲座者有意遮蔽过程;而在具体创作中,难于用韵平仄;此外在表述习惯上多用散文笔法。

周建忠教授则一一为我们解惑。他提出,写诗要有诗意诗情诗心。

(一)写诗忌讳技术。

很多人学会格律但写不出诗,而有些人没学格律写的诗却有诗意。这种问题就在于,诗歌是私人性的,是无法教授的。周建忠教授也提到在他的学生时代里,学习格律,学习写诗,但他真正的创作则是后来自己摸索出来,且很多都是从《唐诗三百首》中得到的灵感。

这也是他反对在高考命题中增加写作旧体诗词的主要原因。

过度注重技术,则会脱离音乐的特征,以往音乐、舞蹈和诗歌是三位一体,特别是《诗经》,可以唱,可以舞。

过度注重技术也会脱离创作主体。诗歌的创作者是为了什么而作,是抒发什么情感等等,其实没有答案。周建忠教授写诗从不告诉别人自己是为何事而作,为何情而抒。但坚持不感动绝不动笔。诗朗诵的分段也是自己写作过程凭感觉而定。从理性出发去看诗歌是一大错误。

(二)写诗注重灵感

金刚经云:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电”,灵感乍现难以捕捉,就如苏轼所云,如兔起鹘落,天外行云,感得抓不得,抓得道不得。

而当周建忠教授找不到灵感时,就会潜入《唐诗三百首》反复揣摩,他把这个独门秘诀也教给了我们。

他提出,在《唐诗三百首》中,编者采用分体方式选编,可以让我们快速找到想要的典范。如,想写七律就去七律典范中学习,同理,五绝也是如此。

其二,在按语中提示。

其三,选入多样性作品,供读者选择学习斟酌。

写诗不能奢求一写就是一整首好诗,在反复研读的时候,更多的是灵光一现一个好句子。这时,就需要把它写下来。

六、诗歌节奏和平仄方式

在讲述完自己找寻灵感方法后,周教授提到他对韵律节奏的选择,也是用心良苦。“我对入选的七律进行统计分析,颌联、颈联用的最多的是2212/2221两种。节奏起初叫音步,我们口头可以叫停顿。每个人的教给学生写诗的方式是不一样的,我教人写是从七律写起,会写七律就能写五律,会写七律就能写七绝。”周教授特别提到七律中最难写的就是颌联和颈联,我们现在所写的对联,也就是中间两联得来。借此,周教授拿出自己的诗进行说明:

“琴水/悠悠/知/冷暖
诗山/巍巍/渡/春秋
夜雨/飘零/妆/画外
春风/婉转/在/琴中”

其中上下两联相互对应,名词对名词,动词对动词,节奏对节奏。以自己写词的心路历程指出诗歌的主语并不是确定的,所省略的主语往往在一定程度上提升了诗歌的表达空间。这样的诗句有很多,例如王夫之的“六经责我开生面,七尺从天乞活埋”,郭沫若的“一池浓墨盛砚底,万木长豪挺笔端”。

由此,周教授引出想要告诉大家诗歌格律的五个要点:

- 1.作为七律中间两联(颌联、颈联)的句式,必须严格对偶,也是对、联语的基本句型。
- 2.上联最后一个字,仄声;下联最

后一个字,平声。

3.七言的音步(人教版语文教材:节奏)有:223/2221/2212,最常见的是2212:琴水/悠悠/知/冷暖。

4.上下句的第五字,动词/形容词、名词的动词用法;上句为平声,下句仄声。

5.每句七言,技术含量、写作难度在后三字:内容拓展、意境营造、时空转换、意在言外。前四句,甚至可以使用现成的成语。

说起对联,周教授又找了生活中的例子,如2022年北京春晚中出现的一些对联:上联为:“家家红,事事红,姹紫嫣红,健康码别红”下联对的是:“山山绿,水水绿,导航都绿,股市不能绿”周教授亲切地指出:“平仄没有大毛病,意思通顺略有韵味,问题在于字数没有严格对仗;上下联挂反且句末平仄有误。”

接下来,周院长为我们带来了写诗词必备的平仄结构记忆方法,并总结了自己的方法:基本句式、著名诗句、数学序号,三位一体,融为一体。

又通过诗句引出了七言律诗的四种平仄方式:

- 第一式:平起仄收①②③④/①②③④
- 第二式:仄起平收②④①②/③④①②
- 第三式:仄起仄收③④①②/③④①②
- 第四式:平起平收④②③④/①②③④

最后,周院长带着我们赏析了他来到三江后写的《多情只有秦淮月》中校园行的部分诗,以及《己亥春日教材感慨》《春江唱晚》《辛丑雨水》《割稻》等。

七、感悟

这次分享会让我们不仅明白了作诗的基本格律,而且体会到一种诗的美感、意境和独特的浪漫。

人的感受是相通的,看到花红柳绿,阳光明媚,古人心情愉悦,今人也会笑逐颜开;看到残荷落红,潇潇秋雨,李清照愁绪满怀,我们也是倍感凄凉。俗话说“情由境生”感受古诗词的文化魅力,感受古诗词中蕴含的智慧,发现它的美、欣赏它的美、享受美感的体验,以此来丰厚我们的素养点缀我们的生活。

(文/孙培华 卜佳瑶 许媛媛 房琼 图/三江图书馆小微)

我的三江故事

■袁梦成

三十年,是学校披荆斩棘,破釜沉舟,直挂云帆济沧海的扶摇直上三十年;这三十年,更是学校把岁月当歌,书写三十周年华章的辉煌三十年。校如此,人亦然,我的精彩人生故事也在学校继续挥墨绘写。

蓦然回首,灯火阑珊。我作为三江学子的这一年,思绪颇多,收获也颇多。我切身感受到了学校举办社团活动、校运动会等带来的多姿多彩的大学生活;我亲自品尝到了学校食堂让我眼花缭乱的美食与可口饭菜;我也亲自接触到了学校各式各样、有特色、有个性的学生。但不可否认,作为一个学校,她给我带来最多的依旧还是学习与知识,我一年下来,待的时间最长的地方不是热闹的宿舍,而是安静的图书馆,我依旧谨记高中的一句学习心得:学习要耐得住寂寞。在图书馆的这些日子,早出晚

归,我并没有觉得乏味无聊与辛苦,相反,我学习了很多,也思考了很多,我想这对于我未来的发展规划是至关重要的。曾经有同学问我,你为什么不学学校里大多数学生那般逍遥潇洒、自在躺平呢?其实我听到这种话内心是忧伤悲哀的,这里面有高中的那般不甘,有作为七尺男儿想要证明自己,不愿郁郁久居人下的志向,更不想去做随波逐流的大多数,而去去做那不被定义的少数人的追求目标。

这一年,我根据自身特色,结合未来发展道路,深思熟虑之后我选择了转专业,来到我觉得更合适自身发展的汉语言文学专业继续学习。这个专业开设的课程,最需要我去做的就是阅读与积累,大学四年,有着充裕的空闲时间,在学校最应做的事情就是阅读,去阅读,去阅读古今中外经典的书籍,去与世界伟大灵魂进行

一场深入对话。大二开学已有一月之久,读书计划也随之而行,专业中有中国古代文学与古代汉语,我去阅读了中国古代礼俗的相关书籍,了解更多的古代文学常识;专业中有现代文学,我去阅读了《活着》、《围城》这类经典书籍;专业中有西方文化,我也去阅读了《忏悔录》、《理想国》、《希腊的神话与传说》这类西方名著,了解西方历史的演变,开拓自己的视野。

其实这一年最值得我拿出来说的还是我通过一年的认真学习,拿到了学校的二等奖学金,爱比克泰德曾经说过:“我们登上并非我们所选择的舞台,演出并非我们所选择的剧本。”即使在这样的舞台之上,我也要尽我之所能演出最好的剧本,同时也让我认识到学校里人外有人,依旧有比我更加认真,更加优秀,值得我

去学习的学生。当我拿到奖学金证书之时,它会很沉重,或许我两只手也未能把它托起,草船借箭,所得皆非所配。这个世界并不美好,所以美好是值得我们去追求的;人生有很多哭泣,所以笑着人生才值得我们去努力。其实,这个证书很轻,我一只手就可以将它轻松举起,这也告诉我,所有的奖项都和花一样,都和草一样,花容容貌终将是会枯萎的。所以最重要的还是每天活在从容笃定与期望之中。我有时会去思考,去问自己,我说的这些感动自我与他人的言语,是不是只是一场表演?是不是只是巧于辞令与自我欺骗呢?我能否有相应的行为将其彰显出来呢?我想,这些比我优秀的学生,通过他们的力量帮助了我诚实的面对自己,让我认识到了自己的有限,自己的愚蠢,自己的幽暗,我也能够靠着这种力量,每天活在一种坦然与不羞愧当中,在自己的使命中能够超越这种虚荣与虚无,勇往直前,一无所惧,正如泰戈尔所说的那样:“尽管走下去,不必逗留着,去采鲜花来保存,因为这一路上,花自然会继续开放。”