

复旦大学通识教育核心课程
2014-2015 学年第二学期期末考试试卷

课程名称： 古典诗词导读 课程代码： CHIN119001.01

开课院系： 中国语言文学系 考试形式： 课程论文

学生姓名： 刘羽 学号： 12307110373 专业： 生物科学

题目	1	2	3	总分
得分				

一、课程论文。下列题目任选一题，请自行变换角度或缩小范围，符合主题要求即可，字数在 3000 字左右（不少于 2000 字）。

1. 关于《诗经》中的兴与意境	2. 四言诗与五言诗的对比
3. 从特定角度分析诗人的艺术风格	4. 如何理解诗与词的分野

二、诗词写作练习

1. 尝试写一首格律诗，希望尽可能符合格律规范。
2. 根据给出句子的情况拟写对句（不可使用对句软件）：

A, 六桥杨柳晚如烟

B, 风尘远道归何日

三、请将你在本学期 elearning 上参与的网络讨论拟一份目录，附在最后（此为平时成绩依据；无实质性内容的跟帖回复请勿附在目录中）

附：论文写作要求

1. 正文字数： 3000 字左右（不少于 2000 字）
2. 论文统一按 word 格式 A4 纸（“页面设置”按 word 默认值）编排、打印。装订时，以此试卷作为论文封面。
3. 字体：宋体；字号：小四号、字符间距：标准、行距：20 磅。
4. 论文应包括论文题目、正文、参考文献等。应严格遵循论文写作规范，引文必须注明出处。可采用脚注或尾注，格式详见附件《文后参考文献著录格式》。
5. 如果所提交论文不合规范者，必须改写。如果两次改写后，仍不合规范者不予以评分。
6. 严禁抄袭，一旦发现按零分处理。
7. **6月22日**前提交。逾期按零分处理。

复旦大学通识教育核心课程
2014-2015 学年第二学期期末考试试卷

课程名称： 古典诗词导读 课程代码： CHIN119001.01

开课院系： 中国语言文学系 考试形式： 课程论文

学生姓名： 刘羽 学号： 12307110373 专业： 生物科学

题目	1	2	3	总分
得分				

一、课程论文。下列题目任选一题，请自行变换角度或缩小范围，符合主题要求即可，字数在 3000 字左右（不少于 2000 字）。

1. 关于《诗经》中的兴与意境	2. 四言诗与五言诗的对比
3. 从特定角度分析诗人的艺术风格	4. 如何理解诗与词的分野

“多情却被无情恼”

——谈李商隐诗歌的忧郁情结与悲剧色彩

前言

在中国文学史上，李商隐始终是一个特别的存在。时人评他的诗歌“旨意含蓄深沉，境象迷茫渺漠，脉络委婉曲折，语言潜隐挺秀”^[1]，元好问也曾不无遗憾地感叹道：“诗家总爱西昆好，独恨无人作郑笺。”^[2]李商隐的诗歌正是这样迷离恍惚，世人难解，却又蕴含着数不尽的深情。

刘学楷在《李商隐诗歌研究》(1998)中指出：“普遍性的时代影响与义山个人特殊的境遇、性格、气质的结合，使他成为晚唐抒情人生悲慨最具代表性的诗人。”^[3]李商隐无疑是悲情的，这颗天真又多情的七窍玲珑心贯穿在他整个诗歌篇章里，浸润于沉博绝丽的用典、含蓄隐晦的比兴、兴象玲珑的意象与哀艳孤冷的情思之中。这凄绝绮丽的意境背后，隐藏的正是一个理想主义者凌云虚负的忧郁心灵和身世飘零的人生隐喻。

景语即情语：从意象选择与组合看诗歌的忧郁情结

王国维在《人间词话》里曾说：“一切景语皆情语。”^[4]情之所至，花鸟虫鱼皆化为有情之物，成为寄托诗人情感的载体。在理解诗歌的情感之前，不妨先从诗歌的意象说起。

王蒙在《李商隐的挑战》中写道：“我总觉得李商隐的诗中有一种唯美的成份。它表达的情绪是那样悲伤，那样颓唐，可他的一些词又是那么华丽，有时直至是非常富贵。他很少用一些破罐子破摔的寒伧的破烂的词，他是不搞审丑的。”^[5]李商隐诗歌的意象都是经过精心挑选的，足以抒发他的情绪。

以读者皆熟悉的七言绝句《夜雨寄北》为例：

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。

全诗的意象有：夜雨、秋池、西窗烛。池水是秋天的池水，雨是秋夜的雨，一片萧瑟凄清。淅淅沥沥的巴山夜雨是眼前的实景，正如缠绵不绝的思绪，独自漂泊已久，这份羁旅之愁加剧了对往昔温馨回忆的神往。“共剪西窗烛”是想象的虚景，昔日的实景。灯影幢幢，诗情在虚实之间摇晃交替。大中五年，李商隐人生中最后一位贵人卢弘止辞世，在他颠沛辗转、满怀憧憬之时，谁又能想到等待着诗人的并不是他日重逢的快乐，而是爱妻病逝的伤心欲绝呢？回过头来读这首《夜雨寄北》，连绵不尽的又何止是夜雨，那西窗剪烛的温煦恐是再也没有机会重温了吧！

李商隐就是有这样的魅力：只用区区数笔，就能令人愁肠百转、思绪万千，其情思绵邈，尤其体现在意象的使用上。纵观他的诗歌史，其意象主要有如下特点——

（一）意象精致绮丽，情感大多指向孤冷

时人认为：“李商隐的学养、经历和审美情趣所形成的他深层的思维习惯，造成了他会有意无意地以一种悲观的视角去感知外在的东西，情思特别低回，就自然倾向于关注那些衰颓、暗淡、清冷的景物。即使是面对寻常景物，他也会用自己灰色的思绪加以涂抹、笼罩。”^[6]

李诗中的意象诸如灰、蝶、月、泪、柳、霜、愁、蝉、夕阳、黄昏、枯荷、孤鸿、风雨、烟波、夜露、荒原等，在情感上都指向孤冷，为读者传递了哀婉忧愁、凄清惘然的忧郁境界。纵使时有熏香、紫兰、鸾凤、瑶池、屏风、阆苑、女

床等带有神话般绮丽色彩的意象和襄王、云母、嫦娥、鄂君、楚佩、湘弦等这样幽深隐晦的典故交织组成了迷离的意境，在这些诚挚哀怨的爱情诗、凄艳欲绝的抒情诗里，诗人想要抒发的仍是忧郁怅惘的哀情。

精致化的审美意趣，细腻哀婉的情绪，使得诗人尤其擅长以乐景写哀情。

陶文鹏认为，“浓色写哀情”^[7]是李贺最独特的设色习惯，意为热烈的颜色和清冷悲情的统一。“外表浓艳的色彩不仅没有背离抒情的方向，削弱诗歌的内涵，反而在反面更衬托出悲情之悲凉暗淡，呈现出一种更加深沉的情感。”^[6]李商隐毫无疑问继承了这一特点，在摒弃李贺诗怪诞诡谲的成分后，李商隐结合了自己的审美情趣，抒写自己的小我之悲。

他的颜色词的使用尤其绮丽，“黄叶仍风雨，青楼自管弦”（《风雨》）的黄和青，“守到清秋还寂寞，叶丹苔碧闭门时”（《到秋》）的丹与碧，“红露花房白蜜脾，黄蜂紫蝶两参差”（《闺情》）的红、白、黄、紫，他对色彩的感受是这样的敏感，信手拈来，仿佛自然的色彩全为他所画、为他所用。然而绮丽的色彩总是伴随着“雨”、“雾”、“烟”、“霜”的朦胧与哀婉：即便是“阶下青苔与红树”，也是“雨中寥落月中愁”；即便是“花明柳暗”，也总是“身世悠悠绕天愁”。这种真真幻幻、虚虚实实的意象，带来了又寂寞又美好的视觉享受。精致秾丽的景语背后，正凸显着孤冷凄艳的哀情。

（二）别出心裁的意象组合渲染出忧郁凄绝的情怀

王长俊在《诗歌意象学》中把诗歌意象组合模式分为并列型、叠加型、递进型、交错型。^[8]李商隐的诗歌意象精致绮丽，其组合更是独出心裁。

李商隐的诗歌继承了传统的意象组合方式。并列式如“阆苑有书多附鹤，女床无树不栖鸾”（《碧城三首》其一），两组意象逆接形成对比；叠加式如“重衾幽梦他年断，别树羁雌昨夜惊。月榭故香因雨发，风帘残烛隔霜清”（《银河吹笙》），利用幽梦、别树、夜、月、雨、残烛等意象的叠加突显了凄清与忧愁的情绪；跳跃式如“此时六军同驻马，当时七夕笑牵牛”（《马嵬》），用时空的跳跃组成对比鲜明、虚实相生的意象群，从而加深了对历史的感慨；递进式如《促漏》，由“促漏遥钟”写鰥居失眠，由“报章难分”写心绪烦乱，由“残黛夕熏”写睹物思人，由“梦中相会”写人已不在，由“鸳鸯戏水”写人不如物的凄婉哀愁，环环相扣、层层深入，将悼亡怀人之情渲染到无以复加的境地。^[9]

除此之外，李商隐还匠心独运，创造了一系列新的意象组合。如《无题二首》其一：

昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。

隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。嗟余听鼓应官去，走马兰台类转蓬。

星辰、风、画楼、桂堂、彩凤、春酒、蜡灯、鼓、蓬……这些意象各自表征了时间、天文、气象、建筑、器物、植物等等，异类纷呈，如同蒙太奇一般在诗人笔下流淌闪现。这种无序割裂的片段组合将诗的意境阐述得朦胧恍惚，仿佛触不可及，若非心思细腻之人，很难发现诗句透露出的转蓬之感，只怕定将错过隐匿在这虚实相生中回环往复着的苦闷中欣喜、寂寞中慰藉、昨夜之追忆与今夕之怅惘。而一旦咀嚼出这番复杂含蓄的情绪，同是一颗玲珑剔透心，又不免更为诗人的忧郁情怀所打动。这也是为何数百年来，读者感叹《无题》幽微，《锦瑟》难解，却又深深折服于诗歌的凄艳绝丽，忍不住落下动情的泪水，为李商隐的哀婉与痴情发出温柔的叹息。

理想与现实的矛盾：李商隐诗歌里的悲剧人生

同样写秋，王维笔下是“空山新雨后，天气晚来秋”（《山居秋暝》），一片堪破佛法、拈花微笑的静寂怡然，李商隐笔下则是“黄叶仍风雨，青楼自管弦”（《风雨》），是数不尽的凄凉伤感。

知人论世，诗歌的艺术审美和艺术追求反映着诗人的个性，而诗人的个性正是由所处的时代和人生际遇所造就。^[10]再以《无题四首》其二为例：

飒飒东风细雨来，芙蓉塘外有轻雷。金蟾啮锁烧香入，玉虎牵丝汲井回。

贾氏窥帘韩掾少，宓妃留枕魏王才。春心莫共花争发，一寸相思一寸灰！

袁行霈认为：“此诗具备了阮籍诗的‘略形取神’，李贺诗的‘幽奥隐微’，杜甫的‘浑成境界’。”^[11]阮、李、杜三人与李商隐在人生际遇上皆有相似之处，在这些字句背后，理想被现实挤压时的挣扎痛苦的灵魂令他们诗心相通。然而，较这三人而言，李商隐比阮籍多了一份含蓄克制，比李贺少了一份荒诞冷艳，比杜甫则多了一份天真与痴情。是的，李商隐的诗歌尤其体现了他的深情，纵使见证了诸多善变的嘴脸、虚伪的交际，纵使遭遇了种种不公与欺骗，他对世界始终是多情的，不吝用至美的语言来描绘情人的眼泪、缱绻的相思，甚至是名利场的诡谲、末世的悲哀。他总是用自己最真的情意，渴望着情人的温暖，渴着仕途的平坦，渴望着理想的实现，渴望世间回报他以爱。他的情感之充沛，随着际遇的更迭总是处于悲欢、爱恨、苦乐、缓急、明灭等对立矛盾情绪的交替变化之中。^[6]然而无情的乱世是不能容许他的多情的，更何况他对仕途与爱情的追求还那样的天真。

李商隐始终是矛盾的。理想与现实世界之间的矛盾贯穿了他悲剧性的人生体验：十岁丧父，早年佣书贩舂和寄人篱下的经历使他养成了细腻敏感的性格，但为了对幸福的期待，他又必须怀揣着谨小慎微在底层世界里饱尝人情冷暖；他也曾学仙玉阳，然而修真世界只让他汲取了道教浪漫奇幻的文艺风骨，却并未磨灭他的深情，竟公然发出“不须浪作缑山意，湘瑟秦箫自有情”（《银河吹笙》）的呐喊；他“明知过礼之文，何忍深情所属”（《祭小侄女寄寄文》），尊礼克制的儒家不会容他逾礼，清心寡欲的道家也不愿允他纵情；启蒙导师李处士的言传身教在他身上复刻出耿介清高的性情，然而这样一份“不忤不求，道诚有在；自媒自炫，病或未能”（《重祭外舅司徒公文》）的坚守，却不得不在后来为官场市侩所折腰，在焦灼中等待着他人的汲引；他素无党派之见和站队意识，无论是投奔令狐楚、萧澹，还是效力于王茂元、郑亚，皆是为报知遇之恩或是出自爱情抉择，却屡屡因此卷入牛李之争的政治漩涡，为李党所鄙薄，为牛党所忌恨，一生无法施展襟抱；他沉醉于与妻子耳鬓厮磨的甜蜜，却不得不为了获得长相厮守的资格而四处奔走，在漫漫长夜中辗转相思，在妻子亡故后的余生里写下“争将世上无期别，换得年年一度来”（《七夕》）的刻骨怀恋。

这样的矛盾注定了他的命途多舛。简媜在《四月裂帛》里曾写道：“深情即是一桩悲剧，必得以死来句读。”^[12]纵观李商隐的一生，虽偶有“我是梦中传彩笔，欲书花叶寄朝云”（《牡丹》）的明丽和“人间重晚晴”（《晚晴》）的清欢，更多时候却仍是“留得枯荷听雨声”（《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》）的失意与“夕阳无限好，只是近黄昏”（《乐游原》）的惘然。任他怀有多少壮志，只能眼睁睁被残酷的现实所折翼，发出“皇都陆海应无数，忍剪凌云一寸心”（《初食笋呈座中》）的谏言。这种挥之不去的忧郁色彩在他的诗歌中萦回往复，伴随了他短暂而又悲情的一生。

结语

当代作家苏缨、毛晓雯曾这样评价李商隐：“多情者本已易于自伤，况欲于无情的世界里寻觅情的归所，而终于无处堪用其情，便只觉得世界辜负了自己。这话对李商隐而言，没有半分矫情，毕竟他所有的委屈都是应该的，因为这世界当真辜负了他。”在她们看来，若要为李商隐的命运册在太虚幻境里寻个位置，必是痴情司无疑。^[13]

的确，李商隐是多情的，可“多情却被无情恼”，苏东坡的这句词恰恰可作

为李商隐悲剧人生的注脚，难怪崔珣要哭他“虚付凌云万丈才，一生襟抱未曾开”（《哭李商隐》），难怪他怀揣着诚挚与天真，却忧郁悲情了整个一生。拨开诗人刻意营造的迷离之境来看，无论是咏史诗、政治诗，还是无题诗、爱情诗，李商隐总是为这个世界投入了无限的遥深之情，用华美之笔描绘绮丽的意象、书写动人的情思，却最终忠诚见疑、痴心夭折，屡屡被现实的冷酷所辜负。今天我们还能在这里谈论“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”（《锦瑟》）的绮美，揣测“常娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”（《常娥》）里彷徨动摇的到底是嫦娥还是诗人李义山，试图替无情的人间赎罪，为这个忧郁的理想主义者写下一首首挽歌。然而那又如何呢，“此情可待成追忆？只是当时已惘然。”

参考文献

- [1] 黄世中.《论李商隐诗的艺术特色——兼评旧笺对李诗的某些曲解》[J].《中国韵文学刊》，1997，(2): 72-81.
- [2] 刘学锴.《汇评本李商隐诗》. 上海：上海社会科学院出版社，2002：4.
- [3] 王明居.《唐代美学》. 合肥：安徽大学出版社，2005：444.
- [4] 王国维.《蕙风词话·人间词话》. 北京：人民文学出版社，1960：191-260.
- [5] 王蒙.《李商隐的挑战》[J].《文学遗产》，1997，(2): 8-12.
- [6] 秦桂芝.《从现代修辞学的角度解读李商隐诗歌的美学风貌》. 青岛：山东大学，2007.
- [7] 陶文鹏.《唐宋诗美学与艺术论》. 天津：南开大学出版社，2003：138.
- [8] 王长俊.《诗歌意象学》. 合肥：安徽文艺出版社，2000：226-233.
- [9] 葛稳罡.《李商隐诗歌意象研究》. 南京：南京师范大学，2007.
- [10] 李娟.《试析李商隐诗歌意境的主要特征及成因》[J].《华南理工大学学报：社会科学版》，2004，6(4): 50-53.
- [11] 袁行霈.《中国文学史·第二卷》. 北京：高等教育出版社，1999：438-439.
- [12] 简媜.《女儿红》. 北京：文化艺术出版社，2009：3-23.
- [13] 苏缨、毛晓雯.《多情却被无情恼：李商隐诗传》. 长沙：湖南文艺出版社，2013：3.

二、诗词写作练习

1. 尝试写一首格律诗，希望尽可能符合格律规范。

秋思

今宵酒染霜林冷，昨日香残玉露浓。

孤雁无端悲越女，枯桐何事扰秋风。

（注：这首七绝平起押的是中华新韵）

2. 根据给出句子的情况拟写对句（不可使用对句软件）：

A， 六桥杨柳晚如烟

对：三塔水光寒似月

（注：三塔指三潭映月）

B， 风尘远道归何日

对：黍麦新熟聚几时

（注：丰收的季节也是团聚的季节）

三、请将你在本学期 elearning 上参与的网络讨论拟一份目录，附在最后（此为平时成绩依据；无实质性内容的跟帖回复请勿附在目录中）

1. 【五角场都护府】版块

- 1) 参与讨论《试析<诗经>爱情诗中的女性形象美》
- 2) 参与讨论《<诗经>中的比兴》，虽然主题是《诗经》，忍不住引申出去用曹植的例子解释比兴营造虚实结合的意境。
- 3) 发帖：《【4.26 世纪公园】春游·赏花·记事》
- 4) 参与讨论《诗词写作之春游系列》
- 5) 参与讨论《改写四五言诗实验室》
- 6) 发帖：《【英译中】翻译一首小诗~》
- 7) 参与讨论《【诗词互评】春游诗词之诗词互评》，探讨平仄的同时也点评诗句
- 8) 发帖：《【诗词·日常】此帖用于日常诗词创作》
- 9) 发帖：《<诗经>中提到的植物（二）》
- 10) 发帖：《多情却被无情恼——李商隐的悲情人生》

2. 【诗词写作】版块

- 1) 发帖：《【英翻中...】译诗一首》
- 2) 发帖：《【五言诗】怀古》
- 3) 发帖：《【五言改四言】迢迢牵牛星》
- 4) 发帖：《【词】甘草子》
- 5) 发帖：《【四言改五言】国风·邶风·击鼓》
- 6) 发帖：《秋思》（本文所写七绝的前身）

3. 【佳作评选】版块

参与投票评选，为《谒金门》、《巴山木竹》、《风入松·清和问道》、《聊聊第一位诗人的艺术风格》各投上一票。