

中国古典诗歌的抒情传统

2023-11-28

目录

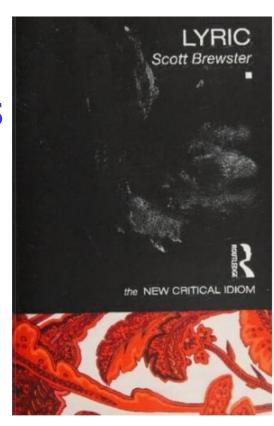
- ■一、引言
- ■二、中国文学的"抒情"传统
- ■三、中国古典诗歌的抒情特征
- ■四、结语

一、引言

- 1. 文学类型(genre)文学体裁
- M. H. Abrams, Geoffrey Galt Harpham
- A Glossary of Literary Terms, 11th 2015
- Baldick, Chris The Oxford Dictionary of Literary Terms. 4th edition. OUP 2015
- 抒情诗(Lyrics)、叙事(Narrative)、戏剧(Drama)
- 英雄史诗 (Epic)



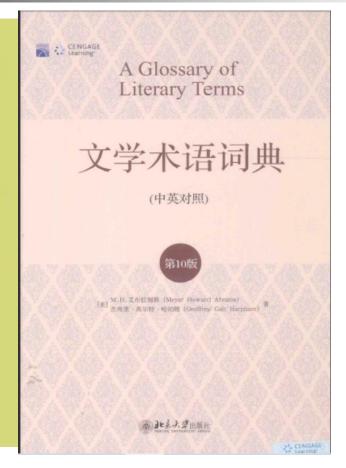
- Modern theory has tended to
- distribute genres on the basis
- of divisions between
- lyric, dramatic and narrative
- (Fowler 1982: 236)

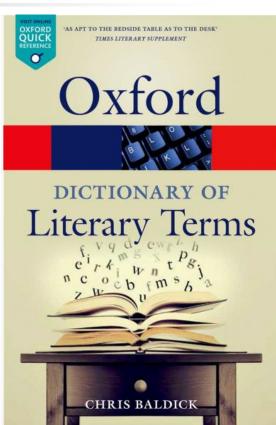


M.H. Abrams Geoffrey Galt Harpham

A Glossary of Literary Terms

ELEVENTH EDITION







lyric: In the most common use of the term, a lyric is any fairly short poem uttered by a single speaker, who expresses a state of mind or a process of perception, thought, and feeling. Many lyric speakers are represented as musing in solitude, while in dramatic lyrics, the speaker typically addresses an absent person; instances are John Donne's "Canonization" and William Wordsworth's "Tintern Abbey." (See apostrophe.) In dramatic lyrics, the speaker seeks to produce, often through hyperbole, certain effects on the person being addressed, by praising, blaming, or making assertions of value. Lyric speech is generally charged with emotion and often has the character of an epiphany.



Lyric: 抒情诗

抒情诗一词大多数时候是用来代表由单个抒情人的话语构成的任何短小的诗歌,这一单个抒情人表达了一种思想状态或领悟、思考、感知的过程。许多抒情人被表现为在隐居孤寂中独自沉思冥想。而在戏剧抒情诗里,抒情人则被描述为在特定的环境里向他人倾诉衷肠;例如约翰·多恩的《圣徒追封》和威廉·华兹华斯的《丁登寺》。

抒情诗一般采用第一人称,但诗里的"我"不一定就是诗作者。在有些抒情诗里,如约翰·弥尔顿的十四行诗《想到自己失明的时候》和塞缪尔·泰勒·柯勒律治的《霜夜》,诗中涉及的我们已知的有关诗人生活的境况使我们清楚,要把作品作为诗人的个人抒怀来欣赏。然而,即使在这样的个人抒情诗中,作者对抒情人角色和话语的安排和塑造也是为了有助于满足一定抒情艺术效果的需要。在一些抒情诗中,抒情人通常是一个时段性人物,比如彼特拉克体十四行诗中那个久受折磨的求婚者(参见: 彼特拉克式巧思妙喻),或骑士诗歌中典雅机智的情人。而在某些类型的抒情诗里,抒情人明显是一个虚构的角色,其性格和境况与诗作者相去甚远。(参见:



M. H. Abrams, Geoffrey Galt Harpham A Glossary of Literary Terms (2015: 233-234)

- Narrative and Narratology: A "narrative" is a story, whether told in prose or verse, involving events, characters, and what the characters say and do. Some literary forms such as the novel and short story in prose, and the epic and romance in verse, are explicit narratives that are told by a narrator. In drama, the narrative is not told but evolves by means of the direct presentation on stage of the actions and speeches of the characters. (Refer to genres.) It should be noted that there is an implicit narrative element even in many lyric poems.
- In William Wordsworth's "The Solitary Reaper," for example, we infer from what the lyric speaker says that, coming unexpectedly in the Scottish Highlands upon a girl reaping and singing, he stops, attends, meditates, and then resumes his climb up the hill.

叙事 Narrative

Narrative and Narratology: 叙事和叙事学

叙事就是指散文体或诗体的故事,其内容包括事件、人物及人物的言行。一些文学形式,比如散文体小说和短篇故事,诗体的史诗和传奇,都是由叙述者讲述的明显的叙事故事。在戏剧中,故事并不是由叙述者讲述的,而是通过在舞台上直接表现人物的言语和行为的方式来展开。(参见:文学类型。)应该注意的是,即使在许多抒情诗中,也存在隐含的叙事成分。例如,在威廉·华兹华

M. H. Abrams, Geoffrey Galt Harpham A Glossary of Literary Terms (2015: 109-112)

epic: In its strict sense, the term epic or heroic poem is applied to a work that meets at least the following criteria: it is a long verse narrative on a serious subject, told in a formal and elevated style, and centered on a heroic or quasi-divine figure on whose actions depends the fate of a tribe, a nation, or (in the instance of John Milton's Paradise Lost) the human race.

- There is a standard distinction between traditional and literary epics.
- "Traditional epics" (also called "folk epics" or "primary epics") were written versions of what had originally been oral poems about a tribal or national hero during a warlike age. (See oral poetry.) Among these are the Iliad and Odyssey that the Greeks ascribed to Homer; the Anglo-Saxon Beowulf; the French Chanson de Roland and the Spanish Poema del Cid in the twelfth century; and the thirteenthcentury
- German epic Nibelungenlied. "Literary epics" were composed by individual poetic craftsmen in deliberate imitation of the traditional form. Of this kind

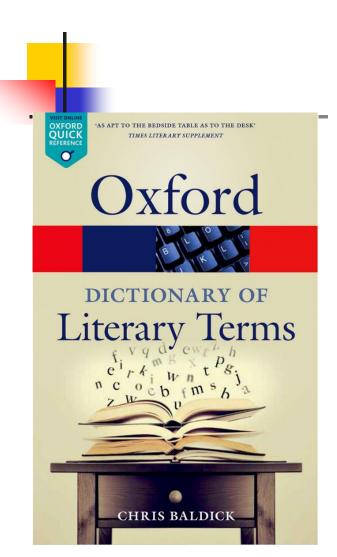


英雄史诗 (epic)

Epic: 史诗

在严格意义上,**史诗或英雄诗**指的是至少符合下列标准的作品:长篇叙事体诗歌,主题庄重,风格典雅,集中描写以自身行动决定整个部落、民族或(如约翰·弥尔顿《失乐园》中的例子)人类命运的英雄或近似神明的人物。

传统史诗与文学史诗之间有着标准的区分。传统史诗(又称"民间史诗"或"原始史诗")往往是由作者根据民间口头流传的关于战争时期部落或民族英雄的故事整理而成的书面形式的史诗。(参见: 口头诗歌。)此类诗作包括:希腊人认为是荷马所著的《伊利亚特》和《奥德赛》,盎格鲁—撒克逊时期的《贝奥武甫》,法国的《罗兰之歌》,12世纪西班牙的《熙德之歌》,13世纪德国的《尼贝龙根之歌》。"文学史诗"是由擅长诗歌创作的诗人刻意以传统史诗为蓝本创作而成。这类诗作有:维吉尔的拉丁史诗《埃涅阿斯纪》,这首诗后来成为弥尔顿创作文学史诗《失乐园》(1667)的主要蓝本,而《失乐园》又成为浪漫时期约翰·济慈的未完成史诗《海披里昂》和威廉·布莱克的几首史诗或"预言书"(《四天神》《弥尔顿》《耶路撒冷》)的创作蓝本。布莱克的这些作品旨在把作为弥尔顿创作素材的圣经故事转化为自己的神话形式。



epic A long *narrative poem celebrating the great deeds of one or more legendary heroes, in a grand ceremonious style. The hero, usually protected by or even descended from gods, performs superhuman exploits in battle or in marvellous voyages, often saving or founding a nation—as in Virgil's Aeneid (30–20 BCE)—or the human race itself, in Milton's Paradise Lost (1667). Virgil and Milton wrote what are called 'secondary' or literary epics in imitation of the earlier 'primary' or traditional epics of Homer, whose Iliad and Odyssey (c.8th century BCE) are derived from an oral tradition of recitation. They adopted many of the *conventions of Homer's work, including the *invocation of a muse, the use of *epithets, the listing of heroes and combatants, and the beginning *in medias res (for other epic conventions, see EPIC SIMILE, FORMULAIC, MACHINERY). The Anglo-Saxon poem Beowulf (8th century CE) is a primary epic, as is the oldest surviving epic poem, the Babylonian Gilgamesh (c.3000 BCE). In the *Renaissance, epic poetry (also known as 'heroic poetry') was regarded as the highest form of literature, and was attempted in Italian by Tasso in Gerusalemme Liberata (1575), and in Portuguese by Camoëns in Os Lusiadas (1572). Other important national epics are the Indian Mahābhārata (3rd or 4th century CE) and the

German *Nibelungenlied* (c.1200). The action of epics takes place on a grand scale, and in this sense the term has sometimes been extended to long *romances, to ambitious *historical novels like Tolstoy's *War and Peace* (1863–9), and to some large-scale film productions on heroic or historical subjects.

Further reading: Paul Innes, Epic (2013).

 $http://www.auburn.edu/{\sim}downejm/hyperepos.html\\$

• Hyperepos: a resource for the study of epic.

抒情诗

lyric [li-rik] In the modern sense, any fairly short poem expressing the personal mood, feeling, or meditation of a single speaker (who may sometimes be an invented character, not the poet). In ancient Greece, a lyric was a song for accompaniment on the lyre, and could be a choral lyric sung by a group (see CHORUS), such as a *dirge or *hymn; the modern sense, current since the *Renaissance, often suggests a song-like quality in the poems to which it refers. Lyric poetry is the most extensive category of verse, especially after the decline—since the 19th century in the West—of the other principal kinds: *narrative and dramatic verse. Lyrics may be composed in almost any *metre and on almost every subject, although the most usual emotions presented are those of love and grief. Among the common lyric forms are the *sonnet, *ode, *elegy, *haiku, and the more personal kinds of hymn. Lyricism is the emotional or song-like quality, the lyrical property, of lyric poetry. A writer of lyric poems may be called a lyric poet, a lyricist, or a lyrist. In another sense, the lyrics of a popular song or other musical composition are the words as opposed to the music; these may not always be lyrical in the poetic sense (e.g. in a narrative song like a *ballad).

Further reading: Scott Brewster, Lyric (2007).

■ 抒情诗 在现代意义上,任何相当短的诗,表达单个说话者的个人情绪、感觉或冥想(有时可能是虚构的人物,而不是诗人)。 在古希腊,抒情诗是一首用七弦琴伴奏的歌曲,也可以是由一群人演唱的合唱抒情诗,例如 挽歌或赞美诗; 自文艺复兴以来流行的现代意义上,常常暗示它所指的诗歌具有歌曲般的品质。 抒情诗是最广泛的诗歌类别,尤其是在西方自 19 世纪以来其他主要诗歌类型衰落之后: 叙事诗和戏剧诗。 歌词几乎可以用任何韵律和几乎所有主题来创作,尽管最常见的情感是爱

和悲伤。

抒情的特征

- 陈世骧(1971)
- 以字的音乐做组织和内心自白做意旨是抒情诗的两大要素。



- ■从文学发生学角度看
- 诗歌都是最早发生的。具有音乐性(适 合歌唱)

- 叙事 (narrative) 和抒情 (lyric) 作为最基本的文学表现方式, 在文学发展的长河中发挥着重要的作用。
- "抒情" (lyrics) 作为一种文学类型 (genre), 在世界文学中都有不同的表现。
- 从比较的视野角度看,西方文学在叙事诗(又称英雄史诗)(epic)、戏剧(drama)方面的创作成就突出。

- 4
- 台湾学者吕正惠《抒情传统与中国现代文学》《现代中文学刊》2011年第5期 第79-85页
- 普实克关于中国现代文学的论文集,英译名为"The Lyrical and the Epic",讨论中国现代文学如何从传统的抒情转向西方的叙述①,但却又保留了中国抒情传统的某些特质。普实克的论著早已有了中译本②,但很遗憾,似乎并没有引起大陆学者的广泛注意。①(吕正惠)认为,如果把epic改换成narrative,也许中国读者更容易理解。



二、中国文学的"抒情"传统

- 1. 陈世骧
- 值得注意的是,最早提出中国文学"抒情"传统的是陈世骧教授《中国的抒情传统》《中国 诗字之原始观念试论》《原兴:兼论中国文学 特质》
- 中国的文学传统从整体而言是一个抒情传统, 有别于西方的史诗和戏剧传统。陈世骧率先提 出的"抒情传统"论,成为中国文学最重要的 研究范式之一。

4

■ "中国抒情传统"自20世纪50、60年代美国华人学者陈世骧首倡以来,经过高友工的发展宣扬,迅速波及台湾、香港和新加坡等地区和国家,逐渐形成了一个研究范式,产生了深远的影响。美国哈佛大学王德威教授接续"抒情传统"论述,探察抒情与中国现代文学的现代性等问题。

- 4
 - 2. 高友工
 - 《唐诗的魅力》,与梅祖麟合著,李世耀译,1989年,上海古籍出版社,
 - 《中国美典与文学研究论集》,2004年,台大出版中心
 - 《美典-中国文学研究论集》,2008年5月,生活。读书 新知三联书店。
 - 《唐诗三论》,与梅祖麟合著,2013年,商务印书馆
 - 浦安迪 (Andrew H. Plaks)
 - 孙康宜
 - 林顺夫

王德威

- 王德威(2010)抒情传统与中国现代性:在北大的八堂课,北京:生活•读书•新知三联书店。
- 陈国球、王德威(2014) 抒情之现代性: "抒情传统"论述与中国文学研究

萧驰

- 我在〈中國抒情傅統〉一書的序言中曾說:中國抒情傅統不僅是中國文學的道統,而且是一種超越抒情詩文類的、持續而廣泛的文化現象。我這一觀點受到前輩學者高友工教授的啓發,他在以下一段文字中對此有所概括:
- 道個觀念(抒情傅统)不衹是專指某一诗體、文體,也不限於某一種主题、题素。廣義的定義涵蓋了整個文化史中某一些人(可能同属一背景、階層、社會、時代)的"意識形態",包括他們的"價值"、"理想",以及他們具體表現這種"意識"的方式。

- 4
- 林顺夫关于宋词的抒情传统《中国抒情传统的转变-姜夔和南宋词》
- 浦安迪(Andrew H. Plaks)论述中国小说 中的抒情传统
- 吕正惠《第二个经典时代: 重估唐宋文 学》

三、中国古典诗歌的抒情传统

- 《诗经》
- 楚辞
- 汉魏诗歌 孙康宜《抒情与描写: 六朝诗歌概论》
- 唐诗-高友工《唐诗的魅力》《唐诗三论》
- 宋词-林顺夫关于宋词的抒情传统《中国抒情传统的转变-姜夔和南宋词》
- 明清诗歌-萧驰《抒情传统与中国思想——王 夫之诗学发微》

(一)《诗经》的抒情特征

- 《诗经》是中国文学辉煌的开端,其蕴含了对社会现实生活的热情关注和直面苦乐人生的伟大现实主义精神。它涉及的生活面广阔,内容丰富,题材多样。
- ■《诗经》中大量的爱情作品,多方面地反映了男女恋爱生活中的各种情景及心理。正在恋爱的青年,听到河边水鸟成双捉对的鸣叫,于是满怀幽情地想念起所爱的人《周南·关雎》);一对情人相约在角楼相会,赠物传情,并相互逗趣(《邶风·静女》);情人相会在一起,是欢乐的,幸福的,但分别不得相见是惆怅的、难挨的,于是唱出"一日不见,如三秋兮"的度日如年的痛苦(《王风·采葛》)

■《诗经》中爱情诗歌的一个重要特征,是它既表现出两性间的吸引和大胆追求,又表现出爱情是两性间心灵的沟通。如《秦风•蒹葭》写痴情人所求不得而严生的凄迷心境和孤独忧伤;《周南•汉广》写水畔思人,一往情深,渴望之切与失望之极的苦恋心情;《陈风•月出》写月夜幽独,意中人的倩影挥之不去美的浪漫情致。这些都表现出"抒情"的特征。



(二)《楚辞》的抒情传统

- 陈世骧:
- ■《诗经》之后,在中国文学上是动人心魄的《楚辞》,或称楚的悼亡诗。这种悼亡诗呈现给我们很多抒情诗的不同的种类。虽类型繁富《楚辞》代表作《离骚》一不论它宏伟的范畴,堂皇富丽的神话和华美的意象幻影,在内容上或形式上都不能算是史诗或戏剧。它通篇近四百行,借用一句品评抒情诗的现代话来说,是"文学家切身地反映的白我影像"。



《楚辞》其它各篇,都是各式各样的抒情诗歌:祭歌、颂词、悲诗、悼亡诗,以及发泄焦虑、惨戚、哀求,或愤懑等用韵文写成的激昂慷慨的自我倾诉。



(三) 汉魏诗歌(包括乐府民歌)

- ■陶渊明诗歌
- 乐府诗歌
- 孙康宜《抒情与描写: 六朝诗歌概论》

(四) 唐诗宋词中的抒情特征

- ●李白诗歌
- 杜甫诗歌《闻官兵收河南河北》
- 白居易诗歌《琵琶行》《长恨歌》
- ■李商隐诗歌
- ■宋词
- ■苏轼词、辛弃疾词



(五) 明清诗歌

■明清诗歌-萧驰《抒情传统与中国思想——王夫之诗学发微》

四、结语

- 1. 中国抒情传统也受到中国儒家文化的深刻影响
- 《毛诗传》"发乎情,止乎礼"
- 中国抒情传统更多的是间接抒情,通过对景物,自然 环境(山水)的描写表达诗人的感情,体现了中国人 内敛含蓄的特点。
- 2. 不注重描写事件过程,更多地是抒发作家或个人的情感。
- 更多的是间接抒情(借助于自然物, 咏物诗)

- 3. 中国古典诗歌中的事件发展过程常从标题或诗词前的小引中来揭示。
- 杜甫《闻官军收河南河北》在诗歌中并没有对安史之乱晚期唐朝官军收复安史叛军根据地(唐代幽州、蓟州一带)过程进行描写,只是用标题来点出"闻官军收河南河北",整首诗描写的是诗人听到官军收复失地的消息后,心情喜悦,收拾行装立即还乡之事。抒发诗人无法抑制的胜利喜悦与还乡快意之情。

- 白居易《琵琶行》诗前的小引叙述该诗的背景,全诗以"琵琶女"为线索,既写琵琶女的身世,又写诗人的感受,抒发了琵琶女和作者的共同感受"同是天涯沦落人"。
- 苏轼《水调歌头•明月几时有》词前的小引
- 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。
- 该小引寥寥数语,介绍该词创作背景(时间、状态) ,对跟哪些人欢饮达旦醉酒过程无描述。该词描写 中秋望月怀人,表达了对胞弟苏辙(子由)的无限 思念,抒发了个人人生感慨。

- 因此中国诗歌不像西方的英雄史诗(epic)注 重描写过程,从而发展出戏剧。
- 4. 中国古典诗歌研究传统关注《诗话》《词话》,揭示出诗歌抒发的情感需要"知人论世"。
- 5. 中国诗歌的抒情传统受到中国语言文字影响。因为短小,需要讲究格律(meter)。

参考文献

- [捷克]雅罗斯拉夫·普实克(1987)《中国现代文学论文集》,长沙,湖南文艺出版社。
- [美]陈世骧(1998)《陈世骧文存》,沈阳,辽宁教育出版社。
- [美]陈世骧(2015)《中国文学的抒情传统 陈世骧古典文学论集》 北京:生活•读书•新知三联书店,
- [美]高友工(1989)《唐诗的魅力》,与梅祖麟合著,李世耀译,上海 :上海古籍出版社。
- [美]高友工(2008)《美典——中国文学研究论集》,北京:生活·读书·新知三联书店。
- [美]高友工(2013)《唐诗三论》,与梅祖麟合著,北京:商务印书馆
- [美]林顺夫(2005)《中国抒情传统的转变-姜夔和南宋词》,张宏生译 ,上海:上海古籍出版社。(1978)

- [美]孙康宜(2004)《抒情与描写: 六朝诗歌概论》, 钟振振译, 上海: 上海三联书店, 2004
- [美]王德威(2010)《抒情传统与中国现代性:在北大的八堂课》,北京:生活•读书•新知三联书店,2008。
- [美国]陈国球,王德威(2014)抒情之现代性—— "抒情传统"论述与中国文学研究,北京:生活读书新知三联书店。
- [新加坡] 萧驰(2003) 抒情传统与中国思想——王夫之诗学发微,上海:上海古籍出版社
- 吕正惠(2011) 抒情传统与中国现代文学《现代中文学刊》 2011年第5期第79-85页。



- Abrams, M. H. Geoffrey Galt Harpham. 2015.
 A Glossary of Literary Terms, 11th edition.
 USA. Cengage Learning.
- Baldick, Chris.2015. The Oxford Dictionary of Literary Terms.4th edition. Oxford: OUP.
- Brewster, Scott.2009. Lyric. Landon & New York: Routledge.



Thank you