

2023年7月24日
星期一
责任编辑:罗玉珍
美术编辑:左骏
校对:马晴春

诗评

赏析《长安三万里》中出现的部分唐诗 让你离大诗人更近

罗遇真

眼下,《长安三万里》正在热映,很多株洲市民已到影院看过。本片围绕李白和高适的友谊,伴随唐朝由盛而衰的历史,讲述了诗人起伏的命运。在他们的生命轨迹中,另一些诗人也带着他们的诗歌纷纷登场:杜甫、王维、崔颢、王昌龄、岑参、王之涣、贺知章……他们天赋异禀,皆为后世留下了不可磨灭的杰作。在影片中看到诗人的鲜活形象,读到他们经典的诗歌,不得不是一件亲切快慰的事情。接下来我们从影片中出现的四十几首诗中挑选部分,加以简单的赏析,让你们离伟大的诗人更近,离文化更近。

将进酒

李白

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,朝如青丝暮成雪。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。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

赏析:头两句就气势磅礴格调非凡。随后也是句句胸怀广大,风格坦荡潇洒。诗句在瑰丽的想象中排山倒海而来,行云流水一气呵成,仿佛一呼百应接通天地。同时,电影中最高光的一个片段给了这首诗。用浪漫、大胆、雄浑、瑰丽的想象展示了李白与他的诗人朋友们。他们在汪洋恣肆的诗意中飞向天空,氛围辉煌、场面盛大。这盛大景象也暗指盛唐,暗指使诗人们人生中最疯狂和热情洋溢的时刻。这是他们的巅峰,就像这首诗在唐诗中,也是一种巅峰。此诗将酒鬼诗仙李白的天赋和爱酒如命的特点表现得淋漓尽致,也让人产生一种喝酒之后的热血和陶醉感。在电影中,伴随那奇幻绚烂的色彩,以及丰富而洋溢的诗人神情,将电影的氛围推至高潮。

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

赏析:从这首诗就看出杜甫胸襟的博大和思想的深刻,诗中蕴含古老的哲理和自然变幻的规律。其次很有画面感,读来让人身临其境。尤其“造化钟神秀,阴阳割昏晓”,描述了大自然的造化和大地的物候,阴阳、晨昏、天地、昼夜、绝顶、众山……短短数字,仿佛已将宇宙的秘密揭穿。“会当凌绝顶,一览众山小。”是带着一种俯瞰万物的超脱,唯有勇登峰顶,才能看得更多看得更远。

别董大

高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

赏析:《别董大》是高适最著名的一首诗,朴实无华但情感真挚,“莫愁前路无知己,天下谁人不识君。”几乎家喻户晓,后世人们常用此勉励自己与朋友,真有一种叫人舒畅的豪迈与自信。高适另有《燕歌行》“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。”这两句也流传甚广,直白写出了战争的残酷,抨击了庸才败将的无视民生和庸碌享乐。他善用直白的语言将现实与内心想法表达出来,不仅明白明白,还越读越有内涵和深意。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

赏析:此诗可谓千古绝唱。我相信任何人读完之后都会感慨,为其博大的胸襟和感伤的力量而动容。我仍记得儿时第一次读到这首诗时竟联想到的天地宇宙人生。它有宏大的视角和浩瀚的氛围。将一座楼的历史,写出了苍苍的历史感和深沉的宿命感。在电影中,对自己天赋有极高自信的李白,第一次读到崔颢这首诗时,内心也受到了强大的暴击。他的眼神发生了微妙的变化,有惊叹、佩服、也有被别人超过的失落和不服。高适在读这首诗的时候也发出了

惊叹。此诗情景交融冠古通今,将语言的艺术和情感的浓度拉到了极致。高适读到“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”的时候,产生了强烈的共鸣,一幅日暮烟波与友人独立的画面迅速出现在脑海。

相思

王维

红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。

赏析:王维诗画双绝,还精通音律,被后人尊称为诗佛。他面目也慈善清秀,颇有佛像,而且性格沉静智慧超凡。电影《长安三万里》中,他被塑造为一个俊美宁静内敛少言的青年,在前名声已经很大,仕途也算顺遂,身后名声更大,可谓无憾。但他求官拜相的想法并不强,也没有建功立业的雄心,他更喜欢山水田园和求佛参禅,所传杰作中,多有无穷禅意。王维曾经被贬过一次,不算严重,但之后对做官更是毫无兴趣,只想隐居山中安静度日,他的“行到水穷处,坐看云起时”就彻底表达了看穿人世沉浮而想要归隐的心,至于摆脱官场之后,则完全一心向佛了。《相思》这首看似是首情诗,其实是写给朋友李龟年的友情诗,一直被后人拿来用在爱情中。这首诗写得温柔简约赤诚纯粹,打动无数后人的心。王维一生较为顺遂,唯一不幸是妻子去世过早,而他也是个重情的人,此后三十多年都再没有娶妻,可见对妻子的感情至深,而这首诗出自他手也格外让人觉得真挚和珍贵。其实他还有更多优美隽永的诗歌,尤以山水诗最妙。“人闲桂花落,夜静春山空。”“清静中有着禅意。”“空山不见人,但闻人语响。”也写出了那种风景与声音之中的微妙意境。他很多诗超越了现实,现在的情景,拥有永恒的诗意与美,放在任何一个时代都不过时,仿佛已抵达独自忘我的境界。他是一个动中求静,静中观动的人,就像慈悲悟透的人,与世无争地看花开花落云卷云舒,深知世间名利皆是浮云。帝国衰颓人事代谢,皆能从自然的规律和风景的变化中得到对应。他早已参悟一切,了然而恬淡。

出塞

王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

赏析:王昌龄是唐朝边塞诗人的代表,人称“七绝圣手”。这一首足以证明王昌龄的才华,同时奠定了他在唐诗中的地位。此首句句为世人称道,气势高昂而苍凉,读来心痛而慷慨,是边塞诗中伟大的杰作。

春晓

孟浩然

春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。

赏析:一首家喻户晓的诗,几乎妇孺皆知,与李白的“举头望明月,低头思故乡”一样,都简朴而真切,读起来朗朗上口,短短几句中写出了季节与气候的变化。孟浩然非常擅长写五言绝句。

登鹳雀楼

王之涣

白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。

赏析:看似直白简单的几句,却写尽了一种博大之美。当你某天真正站在某个位置,看到此种盛景,才发现王之涣形容得是多么伟大而精准,而这种精准,我们平时连想象出来都难。

采莲曲

贺知章

稽山罢雾郁嵯峨,镜水无风也自波。莫言春度芳菲尽,别有中流采芡荷。

赏析:贺知章写诗打情水平也是一流,语言晓畅清新,又别有一番风味,他最著名的那首《咏柳》,几乎人人都会背诵,“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”仿佛脱口而出,真是形象生动,趣味盎然。

影评

唐朝的诗人们

罗遇真

独属于中国人的诗意与浪漫

在漫长的人类文明史上,唐诗被公认为是我国伟大的艺术瑰宝。盛唐开放包容,文化繁荣昌盛,给诗人们提供了发挥才华的巨大舞台,一众拥有天纵之才的诗人留下了许多让人惊叹的作品。几千年过去,他们仍如天上群星散发着光芒。

唐代诗人的身影常出现在影视剧中,但演绎成功的少之又少。最近上映的《长安三万里》,完全围绕诗人而展开。其呈现的唐朝画卷,瑰丽程度令人欣喜。片中最先出现的是诗人高适,他与李白是挚友,影片从高适的回忆讲述开始,围绕他们一生中重要的相聚和跌宕起伏的人生经历,结合安史之乱让盛唐急转直下的历史大事件,展现了诗人在时代中的命运。在这讲述中,一些诗人像星辰依次闪烁在时间的长河中。杜甫、王维、王昌龄、岑参、李龟年、王之涣、崔颢、贺知章……

大诗人杜甫年少比李白、高适略小十来岁,电影中第一次出现时,还是个缺门牙的小男孩。他看起来那么天真可爱,还不知未来的入生颠沛流离。

《长安三万里》之所以被人们喜爱,取决于唐诗在人们心中至高无上的地位和较广的普及率,国人从幼年开始的义务教育到日常生活,唐诗的渗透影响了一代又一代人。这是独属于我们中国人的浪漫和诗意。

诗中秀美壮丽的山川、纯朴美好的田园,以及亭台楼阁雕梁画栋、长街短亭高头大马,皆是诗情画意。那时的大唐还是繁荣的,长安也属世界上最繁华的城市,诗人们风华绝代诗兴大发,在盛世中挥洒一腔热血,明亮温暖的色调、优美繁华的氛围,皆展示了大唐盛景。安史之乱后,大唐由盛入衰,风景也随之凋敝,高适入寒冷苍凉的塞北打仗,战事吃紧大敌当前,大厦倾颓命运飘摇,所见情景,皆让人如临其境。

但影片中的人物不够立体,李白的塑造不算成功,剧情也较单薄。某些人生节点的缺失,内心呈现的忽略,让观众觉得潦草。电影主要讲述高适和李白,其他诗人皆是一笔带过,与真实历史也有出入。若想了解更多,不妨从书中去寻找。毕竟大唐盛衰与众诗人生世不可能在三个小时内尽数展示。

天赋决定诗歌,性格决定命运

演绎伟大诗人是很难的,李白虽在我国家喻户晓,全面了解他却不易。越是名声大,标签越顽固,解读也就越复杂。名气意味着传播频率和被认识方式够多,导致很多人心中有一个诗仙的滤镜。

李白确实留下无数飘逸通天的神来之笔,他的诗充满音乐,皆是行云流水一气呵成。我认为他是最接近“自由”与“宇宙”的诗人,这来自于他性格格局中的“大”与精神气魄中的“灵”,这是最难得的,没有那样的天赋造化根本难以抵达。李白自己大概也无法解释一首诗如何写出来的,这便是天赋。他极度自信,天性狂放不羁喜爱游历,山灵水秀也给了他灵感,他适合做一个自由自在的诗人。

但他也是矛盾的,他既能说出“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,又走下榻之路四处结交高官攀附权贵推荐自己,为了得到皇帝赏识竭尽全力,甚至放低身段两次入赘。他既天生傲骨清逸脱俗,又渴望功名富贵流芳百世。在他的才华和努力下,终于被玉真公主推荐,得玄宗青睐做了翰林供奉。很快,他意识到自己不过是皇帝养着的侍用文人,没实际功名,还得写拍马谄媚之作。此后心寒致放,得罪了不少人,不过一两年便被赐金放还。在官场,他始终格格不入。

《长安三万里》客观呈现了李白某些缺点,让有些人难以接受。但人是复杂的,凡事忌满。读史明志,就是对镜自照,全面地看问题。不要从他人身上去找符合自己想象的完美,大诗人也有缺点,也失败潦倒无助过,我们要在他们身上看到人的命运、人的抉择,世界的变化与发展。

实话说,李杜二人,没有一个适合做官的。但在当时,要实现人生抱负唯有走仕途。杜甫数次落榜仕途不顺,李白心思外露缺乏城府,毫无政治嗅觉,也不擅揣测外界风声,入仕不适合他。他没有高适的谨慎稳

重与政治头脑,后来果然卷入安史之乱的政治漩涡而入狱。而高适平乱有功,晚年身居高位。电影中多次表现两人性格的迥异,注定了他们将有完全不同的结局。

盛唐的诗意与诗人的失意

世间事往往是变的,境随心转,情随境变,无常是常态。唐诗人大多有各自的失意,纵是天才顺遂如王维,也有人生的大遗憾。世事总在阴晴圆缺中,可谓三十年河东三十年河西。

后人认为,大概只有灿烂的盛唐能诞生那么多杰出的诗人,先李杜两大高峰的同时出现,得多大天地造化?但他们的伟大不是仅靠盛世之营养得来的,还有大悲大难大起大落。因为安史之乱来了。

安史之乱的出现是偶然也是必然,凡事盛极必衰。盛唐虽繁荣,大树之下未必没有烂根。

好在某些果实被保留下来,它恰是时代中最难触摸到的艺术财富。穿过战火与死亡、大城和宝藏、穿越苦难与记忆,唐诗留下来了。这便不得不提到杜甫,杜甫一生数次落榜,家道中落后几经起伏、最惨时穷得揭不开锅,乱世中儿子活活饿死、茅屋为秋风所破……在这样的绝境中仍慈悲地渴望“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。”杜甫忧国忧民坚韧不拔,绝境中以诗自疗。“烽火连三月,家书抵万金”“朱门酒肉臭,路有冻死骨”……他很多作品中苦大仇深悲天悯人的底色,由水深火热民不聊生的动乱中来。

颠沛流离的杜甫仿佛是上天注定要留下“诗史”的人。这件事李白做不来,因为他那时求仕之心仍重,又因政治站队身陷囹圄。王维也不行,他仍被迫处于权力的中心,没法针砭时弊写就悲惨民生,他也没有经历生不如死的底层生活……这时唯有杜甫,既有惊世之才,又遭受时代之痛个人之苦,将目光放在艰难百姓身上,也兼具悲悯大爱。

至于其他的诗人,有些虽博得一点官名,却也常因言获罪动辄被贬,仿佛天地间被呼来喝去的工具。电影最令人难忘的部分,就是那些充满宿命感的场景,正因为诗人对世情人生的感悟良多,才在失意彷徨后留下极具穿透力的杰作。

人类的失意大抵是相似的,仅维度格局不同。老百姓常有吃饭穿衣之愁,大人物常怀家国天下之忧。李杜高适的失意,也在巨变面前经历了严峻的考验,任何选择都可能决定生死,而李白显然就做过一个差点掉脑袋的选择,从此一代名动天下的大诗人成为阶下囚。昔日的追捧奉承拍马逢迎,大多变得冷眼旁观。因而名利都是浮云,切勿将风光时的夸耀当一回事,看淡那浮云苍狗,也许能于乱世中求得清静善终。李白得大赦之后不到两年,仍是报国入世之心不死,渴望建功立业,于是老年从军,不久逝于他乡。一代诗仙,终究壮志未酬。

安史之乱后,泱泱大唐也伤筋动骨气数飘摇,病根入骨千疮百孔,再难复当年。

诗在,长安就在

看一众拥有天纵之才的诗人在盛世与乱世的遭际,真感到“人生天地间,忽如远行客”。群星闪耀后,是寂寂至暗时刻。新的历史又将慢慢登场……

电影末尾借高适之口说到诗人们的结局,各有各之艰难。经历了战争颠沛与生离死别,李白写道:“生者为过客,死者为归人。天地一逆旅,同悲万古尘。”人生之得意得势最后皆是云烟,几经沉浮,他终知一切都是梦。在时代的大背景之下,人奋力生活。当他流放途中遇大赦吟出“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,人生又惊险翻过一页。

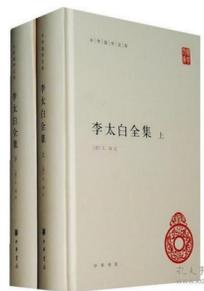
任何人的一生拉长来看,都五味杂陈;再拉长看,便是历史长河中的一粒沙。时间之轮总在转动,碾碎易朽的,留下不朽的。如今,诗人们早已远去千年,其作品仍闪烁永恒光辉。

无论李杜还是高适、王维、王昌龄……他们的灵魂、作品、经历,皆伴随随大唐帝国的心跳,伴随时代的复杂情感。他们用才华与宿命将唐的气数、格局、世情、面目一展现出来……走出影院,就仿佛走出大唐。但只要诗在,长安就在,诗人在。

荐书

想更多地了解唐代和唐诗吗? 可以读读这些书

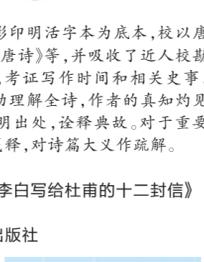
书名:《李太白全集》(中华国学文库)(全两册)
作者:〔清〕王琦
出版社:中华书局
出版时间:2014-12
内容简介:
李杜齐名,杜诗注本苦多,而李诗注本寥寥。清代著名学者王琦,在南宋杨齐贤、元代萧士贇、明代胡震亨三家注本的基础上,花了半生精力,为李白诗作了详尽的注解。王注至今仍为钻研李白诗歌的必备参考。

书名:《高适诗集编年笺注》(中华国学文库)
作者:〔唐〕高适
刘开扬 笺注
出版社:中华书局
出版时间:2018-09
内容简介:
《高适诗集编年笺注》是较早对高适诗文集做了全面系统且高质量笺注的整理本,本书以《四部丛刊》影印明活字本为底本,校以唐钞本和《文苑英华》、《全唐诗》等,并吸收了近人校勘成果。每首诗下有题解,考证写作时间和相关史事,间录前人评论解说,以助理解全诗,作者的真知灼见往往而有。注文旨在究明出处,诠释典故。对于重要的篇章,注文又附有笺释,对诗篇大义作疏解。

书名:《君不见——李白写给杜甫的十二封信》
作者:吴昕甫
出版社:湖南文艺出版社
出版时间:2023-7
内容简介:
本书是关于李白的虚构小说,讲述了诗仙豪放不羁的一生。从少年时的成长轨迹,到同时代帝王将相、文人雅士们的交游过往,再到诗歌创作的心路历程,作者以细腻的内触刻画了李白的内心世界,展现了诗人跌宕起伏的人生旅程、诗魂奔放的情感经历。书中巧妙地借用书信这一载体,带领读者跟随李白的脚步,走进浩大宏阔的诗歌王国,感受蕴藏在诗人生命中的浪漫与潇洒,以及唐朝在鼎盛时的繁华与斑斓世相。

书名:《踏歌行:唐朝诗人的追梦人生》
作者:关鹏飞
出版社:万卷
出版时间:2021-9
内容简介:
本书回望千年前的大唐盛世,从诗文中感受唐朝历史的兴衰交替,也从字里行间剖析25位大唐诗人的多彩人生,他们或是顺风顺水功名成就,或是被生活反复打磨,千锤百炼。本书从原生家庭、爱恨情仇、兴趣爱好、人生追求等多个维度解读大唐诗人,还原他们鲜活真实的传奇人生。

书名:《踏歌行:唐朝诗人的追梦人生》
作者:关鹏飞
出版社:万卷
出版时间:2021-9
内容简介:
本书回望千年前的大唐盛世,从诗文中感受唐朝历史的兴衰交替,也从字里行间剖析25位大唐诗人的多彩人生,他们或是顺风顺水功名成就,或是被生活反复打磨,千锤百炼。本书从原生家庭、爱恨情仇、兴趣爱好、人生追求等多个维度解读大唐诗人,还原他们鲜活真实的传奇人生。

书名:《踏歌行:唐朝诗人的追梦人生》
作者:关鹏飞
出版社:万卷
出版时间:2021-9
内容简介:
本书回望千年前的大唐盛世,从诗文中感受唐朝历史的兴衰交替,也从字里行间剖析25位大唐诗人的多彩人生,他们或是顺风顺水功名成就,或是被生活反复打磨,千锤百炼。本书从原生家庭、爱恨情仇、兴趣爱好、人生追求等多个维度解读大唐诗人,还原他们鲜活真实的传奇人生。

书名:《踏歌行:唐朝诗人的追梦人生》
作者:关鹏飞
出版社:万卷
出版时间:2021-9
内容简介:
本书回望千年前的大唐盛世,从诗文中感受唐朝历史的兴衰交替,也从字里行间剖析25位大唐诗人的多彩人生,他们或是顺风顺水功名成就,或是被生活反复打磨,千锤百炼。本书从原生家庭、爱恨情仇、兴趣爱好、人生追求等多个维度解读大唐诗人,还原他们鲜活真实的传奇人生。