

附中文学

主编：赵小艳 审核：代静 吕梁学院附中高一语文组

2022年9月10日

第 3 期

星期六

【热评】

《新神榜：杨戬》 | 国产动画神话宇宙的新拼图

| 中国艺术报

追光动画成立以来，一直秉承着创造具有中国文化特色和国际一流水准动画电影的理念，近十年来持续深耕精品国漫电影市场。目前，它已经推出《小门神》《白蛇：缘起》《新神榜：哪吒重生》《白蛇2：青蛇劫起》以及今年8月19日上映的《新神榜：杨戬》等优秀国产动画电影。这些电影都有一个共同的特点，即取材于中国古典神话传说和民间故事，以特定的历史时代（殷商或魏晋）为故事背景，充分融入现代艺术元素和国际视野，“重述”并“重塑”了中国传统文化，构建了一个穿越古今、联通中外的“新神话宇宙”。这些电影中无论是建筑、服装、美术，都尽可能多地从传统文化中取材，将东方式的神秘之美传递给现代观众，同时在现代电影工业美学实践中塑造了既具有民族精神传承的艺术美又体现了全球视野的现代风的中国动画电影系列品牌。

追光动画以及光线影业、彩条屋、哔哩哔哩等知名动画电影制作公司近十年所创作的《魁拔》《大鱼海棠》《西游记之大圣归来》《风语咒》《大护法》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》等优秀动画影片，为观众构建了一个个前所未有的中国神话世界，它们将各个朝代各种样式中式古建筑、服饰、器物、书法、文学、歌舞、音乐、饮食、风物、民俗等传统文化的形式元素都融入到故事情节之中，呈现出美轮美奂的美学场景与视觉画面；同时，它们的主创团队也熟练地借用了现代西方艺术中的蒸汽朋克、科学幻想与夸张怪诞的艺术表现手法重塑人物形象和故事情节，为观众呈现了一种异域风情画的观感与陌生化的新异审美体验。

《新神榜：杨戬》（下文简称《杨戬》）是追光动画“新神话宇宙”的新拼图，也是2022年暑期档国产电影大制作梯队中的佼佼者。总体上来看，它进一步扩大了国产神话电影宇宙的版图，不断充实国产动画电影“封神宇宙”的故事线，将一种关于中国远古神话和历史文化的新经验带给电影观众，也再次提升了中国电影工业美学的品牌效应与艺术价值。

首先，《杨戬》延续了追光动画的《新神榜：哪吒重生》以及《哪吒之魔童降世》《姜子牙》等作品对“封神题材”中的核心角色的“魔改”与“重塑”，构建了源自中国上古神话但又隐含着现代生活气息的“新神话人物”谱系。人物形象及其故事线的“重述”与“魔改”，连同着追光动画对白素贞、哪吒、小青（《白蛇：缘起》《新神榜：哪吒重生》《白蛇2：青蛇劫起》）以及光线电影与彩条屋的哪吒、太乙真人、申公豹和姜子牙（《哪吒之魔童降世》《姜子牙》）等形象内涵的“再生产”一起，共同塑造了国产“封神动画宇宙”人物谱系的新特征。从某种意义上讲，这也是当代动画电影工业通过新媒体技术手段有机缝合传统精神与现代生活、高雅艺术与大众文化的有益尝试。

其次是主题形式与内容创新层面，《杨戬》的多主题变奏与故事情节的反转让观众眼前一亮。一方面，《杨戬》通过现代艺术手段的嫁接，为我们呈现出一个别具一格的“新神话世界”，这个世界既有虚无缥缈的神山仙岛与变幻莫测的神仙洞府，也有柴米油盐的寻常街巷与尔虞我诈的险恶江湖，还有充满科技感的仙家法宝与神舟飞梭，古典的神秘与现代的寻常充分地融合在一起。另一方面，《杨戬》同《新神榜：哪吒重生》《白蛇2：青蛇劫起》等一样，充分地借鉴了现代

大美之歌

《诗画中国》许嵩作词

春雨定风絮

青石道旁鹿饮溪

我追寻着你的足迹

晓风善解意

拂动花枝来相迎

桃李不言下自成蹊

野鹤穿竹林

放游仙山闲云里

我流连于你的风韵

纸上万里行

落笔成诗情画意

谁伏案窗前斜照岁月剪影

你飞扬的笔墨

挥洒出一马平川的广阔

在山峦的巅峰

你展开诗卷向我轻挥手

你飞扬的笔墨

舞动出传续千年的不朽

一盏烛火长映心中

以不渝的丹青勾画了神州

【另解】

- 前半部分三句一小段，写春雨、晓风、竹林；后半部分四句一小段，写山川和历史。
- 春雨定风絮，晓风善解意。野鹤穿竹林，纸上万里行。
- 青石道旁鹿饮溪，浮动花枝来相迎。放游仙山闲云里，落笔成诗情画意。
- 追寻着你的足迹，放游仙山闲云里，谁伏案窗前，岁月照剪影。桃李不言，下自成蹊。一盏烛火，长映心中，流连于你的风韵，不渝丹青，勾画神州。

西方艺术中的“科幻叙事”与“蒸汽朋克”创作风格，结合中国传统神话传说、民间故事和玄幻叙事的内容，打造了一种融汇中西文化的精致艺术拼盘。《杨戬》中的神话世界不仅包含着古典的唯美，也体现出现代的壮阔与未来的震撼。

第三是在工业生产流程与技术融合的标准层面，相比此前的国漫作品，《杨戬》有了质的飞跃。从某种意义上讲，动画电影是当代文化工业生产方式的一种典型体现，也是民族国家文化软实力的重要标志，其内在的艺术特质本身则包含了较高的现代科技要素。在创作环节，将现代技术理念与生活方式融入到对传统文化的再造与重塑过程，是发展转型中的国产动画电影的重要路径。

第四是《杨戬》在叙事层面对中国神话故事传统的反转与超越，影片借助于“神灵降格”的叙事突破表达了某种批判意识，并将其与现实生活相互对接，借以引发观众的深思。这一剧情设定和思想表达既印证了它“成人向”的故事设定，也延续了国产神话题材动画电影的反思意识。新世纪以来，较为出彩的国产动画电影中，远古神话世界中正邪分化与对立的固有思维常常被打破，而被融入了新的思考。

神话与传统文化的当代再创造

（选自豆瓣影评）

当元神化身大战时，更是如同绣像话本插图都活过来一样，持国天王的琵琶铮铮，弹出十面埋伏的刀光剑影。多闻天王宝伞一开，旋转起来风呼啸欲来。风火联动，具象化的音符变为了流火暗器，从未想过在大银幕上能看到熟悉的四大天王能打得那么酣畅淋漓，而且画风中还带有一种汉晋石砖造像的神韵，喜欢逛博物馆的人是有一种迷之感动的。

看守混元加气站、给各个飞空艇加气的无头巨人，如果是熟知传统神话的人一定会心一笑，这肯定就是刑天了。传说中“刑天舞干戚”，肚子长眼睛，而动画中让刑天的眼睛长到了手心里，犹如移动摄像头般无死角监视，可太适合做加气站保安的工作了。

重头戏的“劈山救母”，动画中演绎成了两个版本，杨戬劈桃山救母和沉香劈华山救母。看完电影后我特地去查了一下，二郎神话中还真有“劈山救母”的传说，只是流传不广。电影中把两人处理成了镜像对照的关系，悲剧世代轮回，曾经经历过痛苦的杨戬看到沉香重蹈自己覆辙，很难忍住不伸出手救赎。

而前期神秘的“婉罗”自报家门时也震惊到我，这位竟然是巫山神女！汉语言文学专业学生可太熟悉了，从《高唐赋》“旦为朝云，暮为行雨”，再到《神女赋》著名的楚襄王与神女同游，屈原的《山鬼》也与她有关，“神女”瑶姬形象影响了几千年来的中国文学艺术史。

而婉罗在瀛洲一舞时，歌唱的是曹植《洛神赋》，舞蹈造型来自于敦煌飞天，舞毕在后台喝的是唐宋的煎茶。金霞洞遇到的小童是经典的“道童骑青牛”意象，山顶上封印二师兄尸身的水池取材自九寨沟黄龙的地貌，也是非常有意思的中国文化经典意象混搭再创造。

悦耳悦目更要有好的故事内核

选编自《劳动报》

《新神榜：杨戬》的一大不足便在于故事主线不明，前后逻辑不通。比如电影前半段对于杨戬接赏银捕沉香，申公豹惨死等案件进行了很好的铺垫，但到了剧情中段，主角没有讲清楚案件，反而是由其他人物简单地揭示了真相，到了后期剧情里，铺设了大半场的两起命案又被抛诸脑后。情节的前后关系和部分人物的行为动机存在逻辑上的不足，缺乏足够的说服力。

其次，电影中的人物也有些空泛，虽然片名是“杨戬”，但本应是绝对主角的他在片中却更像是给沉香打辅助的角色。这些都让电影遭遇了口碑上的巨大争议。由此可见，观众的追求不仅仅是“悦耳悦目”，更要有好的故事内核。

事实上，这也是当前国产动画电影普遍存在的问题之一，即过于在乎画面精美、动作特效，

反而忽视了故事的内在呈现。精美的视觉画面固然重要，但究其根本，动画电影作品首先要遵循一个基本原则，那就是讲好故事，只有从表现形式到内在逻辑都具备合理性，才能真正使观众信服，产生观影共鸣。

【漫谈】

中国动漫未来的发展

文化孕育不是孤立存在的，是与时代的变迁、民族的发展息息相关的。中国动画同样也是在五千年积累的文化环境中不断成长、成熟的。在今天全球化的背景下，电影动画承载着文化传播功能，成为一种传播媒介和文化符号。“动画艺术的根本精髓，是将某种精神文化附着在动画形象上进行传播。观众接受和喜爱一个动画形象，同时便接受了这个动画形象作为视觉符号所传播的精神文化内容。”动画产业发达的国家，如日本、美国都将文化资源运用到动画作品的制作中，通过动画形象的传播，将传统文化渗透到受众的心灵深处。中国本土艺术形式，如水墨画、书法、剪纸、泥塑、年画、壁画、雕刻等民间艺术形式，有着浑厚的受众群体，为中国动画提供了创作的源泉。

民族文化是一个国家的精神支柱，关系到民族的生存与发展乃至国家的前途和命运。在科技经济全球一体化的巨大冲击下，西方社会更是以强势经济为后盾，对东方展开“文化殖民主义”，试图把东方文化纳入自己的文化体系中来。好莱坞制作的动画片《花木兰》对中国文化的曲解随处可见。未来动画创作对于本土文化进行发掘，塑造真正意义上具有中国特色的民族形象才是我们的创作方向。这不仅涉及动画产业问题，更为重要的是中国动漫已经承载了发扬我国文化的责任，已经具备了文化上的战略意义。

在漫长的现代艺术历程之后，现代主义对于“新”的追求逐渐消失，“新”已不再是衡量艺术的标准，而衡量的标准更倾向于在艺术中有没有“根”的体现。后现代艺术是我们这个时代生产的新产物，它的真正所指被忽视，后现代艺术追求的是“回归文化”。它是一种寻根的艺术：寻找和重新发现民族文化。对于民族文化的回归正是我们在推动动画产业时应该思考的问题，在动画艺术中呈现的主题应该回归到民族文化中去探索。

从古至今，东西方的文化累积，使得我们拥有各式各样的文化资源。在这样庞大的艺术宝库中，我们需要一种归属感，这种归属感正是民族文化带给我们的。鲁迅曾经说过：“只有民族的，才是世界的。”“历史中传统的积累是一种内动力，还原是相对的，裂变中的传承、转化中的创造却是绝对的。”“对他国动画亦步亦趋的模仿是不利中国动画电影发展的，只能导致中国动画衰亡，只有民族化，才是中国动画电影的出路。”古往今来，中国的民族文化是各种艺术创作的源泉。

（作者周建国；文章摘自《电影文学》）

随着中国国力的日渐强盛，青年一代对传统文化的热情与日俱增。与国画、书法、古建筑、服饰器物相关的各类古代知识，都在年轻群体中不乏拥趸。故宫成为网红，即是这一文化现象的浓缩体现。人们既在古物中获得审美享受，也由此建构与中国文化有关的身份认同。在这场方兴未艾的复古热潮里有一种近乎严苛的科学态度，即力求严谨，锱铢必较，以图接近古代的原意原貌。大凡带有中国元素的动画片，上映后都会遭遇“考据派”“科普党”影迷的严格审校。几年前的《大鱼海棠》，片尾字幕工整列出“参考古籍文献资料”，具体包括：《诗经》《庄子·逍遥游》《搜神记》《太平广记》《列仙传》《通鉴外纪》《山海经》《中国土楼》《中国传统纹样摹绘精粹》《海棠蛱蝶图》《鱼乐图》。有细心的观众盛赞导演把清华大学严谨的治学态度引入艺术创作，也有挑剔者逐条陈列嫫祖、祝融、赤松子等上古神仙被架空了人物性格和人际关系，沦为传统文化的单薄符号。更有影迷整理出 30 多页的《大鱼海棠》神兽考，通过比对图版《山海经》，确认片中六足四翅的小兽是帝江，蹲踞水畔的巨兽最接近獬而非貔貅，摆渡者萝卜仙并

文笔挑战

我来人间一趟……

- 我来人间一趟，不惧豺狼虎豹。毅然穿上军装，镇守祖国一方。纵使血染边疆，清风伴我回乡。
- 我来人间一趟，不为碎银几两。守望一方月光，不忘来时模样。
- 我来人间一趟，无惧雪雨风霜。却为碎银几两，自此漂泊异乡。奈何岁月见长，父母两鬓沧桑。年少囊中羞涩，如今难说无妨。
- 我来人间一趟，纵横六合八荒。登尽三山五岳，遍游万泽千江。一曲阳关回荡，孤影相偎斜阳。
- 袁隆平
我来人间一趟，志满天下粮仓，世人无惧饥荒，万家炊烟米香，来世再活一趟，看尽禾下乘凉。
- 苏轼
我来人间一趟，大宋光华万丈。沙洲寂寞荒凉，策论难挡锋芒。乌台豪尖作浪，奈何虎落平阳。天上宫阙，阴晴圆缺。仙心欲归琼楼，落笔却是人间烟火。
- 贾宝玉
我来人间一趟，看场百花盛放。当年胭脂浓妆，如今两鬓成霜。昨日歌舞登场，当下衰草枯杨。千红一哭，万艳同悲。绛珠草也泪尽归乡。独坐陋室空堂，恍如大梦一场。

我打碎了夕阳

- 我打碎了夕阳，他让我赔偿，我赔他山川湖海，万丈荣光，他还我山河壮丽，锦绣川乡。
- 我打碎了夕阳，也揉碎了月光，拉着李白大醉一场，撒下九州的霜。
- 我打碎了夕阳，洒在你身上，你有了圣光，我黯然退场。
- 我打碎了夕阳，要忘掉一个姑娘，奈何想念碎在海上，荡漾，摇晃。
- 我打碎了夕阳，放出一个月亮，清风吹落我一身伪装，城市灯火，不及这一晚星光。

无原型，只能根据其独眼三手的特征，勉强对应于烛龙或鲮鲤鱼。无独有偶，2018 年中传动画毕设短片《春困》片尾，也列出参考资料：《关雎》《洛神赋图》《戴敦邦新绘全本红楼梦·第二十三回》《鸟语花香四条屏》《梅兰竹菊四条屏》《千里江山图》《芥子园画谱》，同样获得一片赞叹。

有趣的是，这种对待艺术的方式，似乎既有中国文章的用典传统和西方图像志、图像学的现代理路，却又有悖于中国但求意会、不求甚解的文艺美学传统。这正提示我们，当下的文化复古不是单一的文化保守主义，而是中国深入全球化进程的产物，融合了古今中外多重文化元素。这种强大的融合性，或许正是中国文化最突出的特征。

从《千里江山图》到《只此青绿》：古典资源如何创造性转化

来源：中国青年报（2022 年 09 月 07 日 07 版）

怎样以古代文物“讲好中国故事”，绝不仅是传播技术层面的探索，更对深入研究文物的艺术价值、文化内涵、历史背景，以及发掘其精神资源并作抽象继承和现代转化，提出了更多、更切实的要求。

2017 年 9 月，《千里江山图》作为故宫博物院年度大展“历代青绿山水画特展”核心展品再度亮相，一时成为热点。四年之后，取材和表现《千里江山图》的舞剧《只此青绿》在国家大剧院首演，正式和观众见面。该剧全国首轮巡演甫一开启，便收获了如潮好评，更在登上 2022 年春晚舞台之际惊艳世界。《只此青绿》以新创“舞蹈诗剧”的概念和形式，讲述了一幅古代绘画杰作的“身世”及其背后的中国故事，既展示了古典资源创造性转化的无限可能，也体现了研究提炼物质文化遗产精神价值的正确导向。

“青绿”和“山水”是《千里江山图》的两个关键词。山水是这幅作品所属的画类和题材，但“山水”在中国传统文化的语境中，从来不是单一的、没有内涵的物质实体和对象，它与“人”息息相关，是古人理解自然、理解人与自然关系的重要媒介；青绿固然指画的设色及颜料，作为色彩的“青绿”也有特殊的文化意涵，寓示着春天万物生长、欣欣向荣的状态，代表了充满勃勃生机的东方世界。《只此青绿》将“青绿”这一极富内涵的概念提取和诠释出来，不仅通过展现属于东方审美的“健”的精神来表达对生命的尊重和敬仰，同时以借助人来表现自然的方式，透露和传递出天人互益、物我同春的东方智慧。

古人心中美好的政治愿景，时常通过描绘安宁、静谧、祥和、悠闲的自然世界和人间生活来表达，《千里江山图》中不光有延绵无尽、秀美壮丽的河山，更可见行旅、赶集、驾舟、捕鱼这类平凡而世俗的“烟火”与“人情”，整幅画卷充满和平安定、富饶美好，画出了人人期待和享受的太平景象。可以说，《千里江山图》实现了风、雅、颂的完美融合，它采撷民风和风物之美以利君王“观风”，它的艺术手法和风格极为典雅，更以颂的形式作无声礼赞，是“国家意识形态”的集中呈示。

《千里江山图》既是美学价值卓越的艺术珍宝，也是历史讯息丰富的文化遗产，要将它搬上舞台，必须在深度研究和理解的基础上，选择与提炼最核心的要素，同时做好创造性转化，以适应时代价值观念和观众的需求与接受心理。《只此青绿》真正让《千里江山图》“活起来”，运用了不少新思路和新方法。

一是将画卷的叙事之抒情转化为舞剧的抒情之叙事，二是将表现的主题和对象从景观转化为人，千里江山被希孟画“活”，化为青衣绿裳、高髻蛮腰的女子，作为“人”的“青绿”最能打动观众，“青绿腰”由此成为爆款舞姿，而舞剧的七个情境其实也是七个具体的行为和动作，行为和动作的主体是人，完成这些行为和动作的过程，正是舞蹈的表演过程。三是画卷所承载的帝王趣味转化为舞剧所传递的民众审美，《只此青绿》的多个单元，记录和诉说的都是普通民众的生产生活，无名匠人们的种种工作既是传承也是创造，他们既存在于过往也活在当下，劳动的过程被加工和抽绎，终于成为超越于现实的艺术。

今日的传统文​​化热，是新时代文化自信不断深入人心的直接体现，人们对于传统文化所持有

的热情也不再仅是基于一种虚浮的意气和态度，而是植根于深刻的理解和共情。人们早已不满足于对古代艺术和文化的浅泛了解，更多时候是在用一种研究的方式去欣赏、评判和分享。《只此青绿》之所以备受青睐，就在于它不但找到恰当的路径对古典资源作出创造性转化，同时站在观众的角度设计了进入历史空间、观察审视细节的步骤和方案，以今人的匠心体会古人的匠心，以当代的集体创作致敬古代的集体创作，为我们树立了一个属于新时代的艺术典范。

【话中秋】

月亮是诗人最钟情的题材

在诗人的眼里，月亮总是最为钟情的题材，古代描写月亮的诗词多到不可胜数。在中国最早的诗歌总集《诗经》之中，就有一首《陈风·月出》。

月出皎兮，佼人僚兮。舒窈纠兮，劳心悄兮。

月出皓兮，佼人憺兮。舒懞受兮，劳心慄兮。

月出照兮，佼人燎兮。舒夭绍兮，劳心惨兮。

这首诗以月起兴，描绘了心爱女人的姣好容貌，也写了内心在追求爱情中的焦躁心情。诗中的僚、憺、燎是形容人的容貌美好，而悄、慄、惨则是指诗人的内心不安。

月亮之所以会被诗人所钟情，是因为在天体中，月亮最为变化多端，它有盈亏圆缺，它有新残朔望，有上弦下弦，它满月如盘弯月如弓，它还有红月如血……在我们这个农业国，月亮还与历法、节令、劳作、经济、社会交往以及阴阳学说等各个方面都有密切关系。有过农村生活经历的人都知道，生活中的很多事，譬如庙会、集市都是按“月”举行的。在月光如洒的夜晚，有很多农活也都可以进行。

人们喜爱月亮，把很多美好的传说都寄托在它身上。关于月亮的传说起源很早，在屈原的楚辞《天问》中就有月兔之说。除了月兔，还有嫦娥、吴刚、月桂、金蟾、广寒宫……其实不单是诗人，整个民族的想象力都交集于此了。

由于对月亮的喜爱，人们给与月亮好多名字，比如玉兔、玉盘、素娥、冰轮、玉轮、玉蟾、桂华、桂魄、蟾蜍、顾菟、婵娟、玉弓、玉桂、玉钩、玉镜、冰镜等等。李白有一首《古朗月行》就是将月亮称作白玉盘的。用字不直说而用代字，这种情形在古诗词中是大为流行的。南宋沈义父在《乐府指迷》中说：说桃不可直说破“桃”，须用“红雨”、“刘郎”等字；咏柳不可直说破“柳”，须用“章台”、“灞岸”等字。对此，王国维颇不以为然，他以周邦彦词《解语花》中“桂华流瓦”为例，说境界虽妙，“惜以‘桂华’二字代‘月’耳。”

中秋节的起源和月亮密不可分。中秋节源自天象崇拜，由上古时代秋夕祭月演变而来。祭月是古代我国一些地方对“月神”的一种崇拜活动，二十四节气的“秋分”，是古老的“祭月节”，后演变成了以“家庭团圆”为主题的祭祀仪式。现存文献中，“中秋”一词最早见于汉代，成书于两汉之间的《周礼》中说，先秦时期已有“中秋夜迎寒”、“中秋献良裘”、“秋分夕月(拜月)”的活动。

唐诗咏月贵在意境

汉代已有过中秋节的习俗，但中秋节作为一个节日得到官方的认可，大约是在唐代，《唐书·太宗记》记载有“八月十五中秋节”。唐代帝皇中，唐玄宗游月宫的浪漫传说就和中秋节有关。相传某年八月十五之夜，唐玄宗在宫中祭月时随侍道人作法，将手中拐杖化作空中银桥后，步入月宫。但见门楼匾额上书“广寒清虚之府”，门口的高大桂树下白兔正在捣药，宫内嫦娥诸仙女在悠扬的乐曲伴奏下，翩翩起舞。玄宗从月宫归来后，命人整理出暗自记下的舞曲，命名为《霓裳羽衣曲》。

- 我打碎了夕阳，为了碎银几两，放走了诗和远方，后来万事逢迎一路通畅，生活无恙也算理想，除了——常梦见自己看日落的模样。

- 我打碎了夕阳，铺在卧榻旁，好扯一缕如梦，消磨长夜微凉。

- 我打碎了夕阳，也种下了希望，若此世只有疾苦，谁还来这人间彷徨。

- 我打碎了夕阳，为千里晚霞梳妆，宛如那年脸颊通红的姑娘，装饰了我的梦和窗。

风是抓不住的……

- 风是抓不住的，沙握紧了便散，日升月落自然，潮来潮去随意。人来人往的渡口，路遥马急的人间，佛岿然不动千年，魔画地为牢几世，时间这条河啊永不停歇，生命这首诗啊生机勃勃。

- 风是抓不住的，它啊，得意了马蹄，却也让人间有了离别。

你要写……，就不能只写……

- 你要写月，就不能只写月。要写晴夜，写皎洁，写李白举杯邀约，床前霜雪；写阴晴，写圆缺，写苏轼把酒问青天；写天上宫阙，写疏影横斜，写南唐后主春花秋月，写李清照云中锦书叠。写一轮弯月，让陶渊明采菊晚别；写一轮半月，让辛弃疾别枝惊鹊；写一轮满月，让张九龄海上明月。千古称绝，写尽人间的风花雪月。中秋夜，无离别。

- 你要写月，就不能只写月。要写晦暗明灭、写阴晴圆缺，写世人看不出的沧桑与诡谲。要写雨夜梨花打湿阶，孤影独孑。写别枝惊鹊，写关山难越，写一盏酒的仄调与凄切。写昨日西楼锦书叠，佳人惊鸿一瞥；写白发青丝犹带血，西北风烈烈。直到最后陡然折笔，把你写进词的下半阙，独独不道离别。

- 你要写风，就不能只写风。要写云动，写雨声。写生生不息、摇曳人间的景与情。要写月下树影摇摇，远处雨雾腾腾。写玉门关难入，写野渡舟自横。写吹皱的一池春水，任思念嘲弄，写春潮带雨急匆匆，佳人在西我在东，写烟尘四起晚霞笼，谁人与共。可以只字不提风起云涌，但要悄悄溜进此风中，翩翩一梦。

在我们熟悉的唐代诗文中，有很多中秋赏月、饮酒、赋诗的习俗。中秋赏月风俗在唐代的长安一带极盛，许多诗人的名篇中都有咏月的诗句，并将中秋与嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药、杨贵妃变月神、唐明皇游月宫等故事结合起来，使之充满浪漫色彩，赏月吟诗之风大兴。

在著名的古诗十九首中，至少有四首都写到月亮，比如《明月皎月光》《青青河畔草》《孟冬寒气至》《明月何皎皎》等。在以月亮为题材的古诗中，李白的一首《月下独酌》是非常有名的：“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人……”在这首诗中，李白再次给我们展示了他恣意的潇洒和漫无边际的想象。文字间表达出诗人内心的孤独与失意，让读到这首诗的人都有所动。

当然，与月亮相关联的诗中，李白的《静夜思》更为出名，达到人尽皆知的地步。这首诗把思乡情与月联系在一起，成了每个远离家乡之人的共同情感。

从咏月的意境来说，张九龄的“海上生明月，天涯共此时”由景入情，给人雄浑阔大之感。与“海上生明月”一样，张九龄的“孤鸿海上来”在意境上有异曲同工之妙。

唐代文学家刘禹锡一首《八月十五夜玩月》是具体写中秋之月的：

天将今夜月，一遍洗寰瀛。

暑退九霄净，秋澄万景清。

星辰让光彩，风露发晶英。

能变人间世，翛然是玉京。

这首诗不单把中秋月夜的情景写得十分真切，还在最后发出了天道恒常、世道沧桑的感慨。刘禹锡一生坎坷，他的很多诗里都会有类似的感慨，比如《前度刘郎》，比如《西塞山怀古》，比如《酬乐天扬州初逢席上见赠》。

苏轼兄弟词说中秋

苏轼是北宋中期文坛领袖，在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆；词题材广阔，清新豪健，善用夸张比喻，独具风格。苏轼有一首词《阳关曲·中秋月》：暮云收尽溢清寒，银汉无声转玉盘。此生此夜不长好，明月明年何处看。

据说这首词是苏轼为与弟弟苏辙重逢所作。团圆固然美好，但终须离别又引起无尽伤感。苏轼与苏辙感情至深，他的另一首词还是写中秋月，也是写给苏辙，这就是千古绝唱《水调歌头·明月几时有》。

在某种意义上讲，任何文学艺术作品都是由创作者与读者、观赏者共同完成的。特别是诗词这种高度概括的作品，观赏者都会有各自不同的理解，也就都会有不同的“作品”被共同创作出来。而这就是“诗无达诂”的奥义所在。比如这首词中的“但愿人长久，千里共婵娟”，虽然篇首已说明是写给苏辙的，是写兄弟之情，但更多人愿意用在男女思念之情上，却又何妨？当然，需要说明的是，苏轼词中的“婵娟”指“明月”。“婵娟”是美好的样子，这里代指明月。“共婵娟”就是共明月的意思，典故出自南朝谢庄的《月赋》：“隔千里兮共明月。”后人把古人诗词内容作另外解读的为数不少。比如《诗经》中的“执子之手，与子偕老。”原本是写战士间盟誓的袍泽之情，后人则用来形容男女之爱情，却也更为贴切。

苏轼写出《水调歌头·明月几时有》的第二年，也就是公元1077年，他离京赴徐州任知州，苏辙与之偕行。到达后，苏辙在徐州停留了百余日，中秋节时，二人一起泛舟赏月，终于得过一个团圆的佳节。然中秋过后，苏辙又要转道赴南都(今河南淮阳)任职，于是苏辙在临别前写下《水调歌头·徐州中秋》。

宋词是中国古代文学皇冠上光辉夺目的明珠，在古代中国文学的阆苑里，它是一座芬芳绚丽的园圃。作为宋词代表人物之一，苏轼的词追求壮美的风格和阔大的意境，他与兄弟苏辙词说中秋的佳作，永世流传。

【中国人的浪漫】

25 个句子告诉你，张岱有多会写

● 万象

冬日在他笔下，是：万山载雪，明月薄之。

雨后在他笔下，是：新雨过，收叶上荷珠煮酒，香扑烈。

午夜在他笔下，是：曲倦灯残，星星自散。

江月在他笔下，是：月光倒囊入水，江涛吞吐，露气吸之，噀天为白。（噀：xùn，喷水。）

居所在他笔下，是：门外苍松傲睨，翳以杂木，冷绿万顷，人面俱失。

音乐在他笔下，是：杂丝和竹，用以鼓吹清音；动操鸣弦，自令众山皆响。

美食在他笔下，是：玉液珠胶，雪腴霜膩，吹气胜兰，沁入肺腑，自是天供。六月歊暑，柿大如瓜，生脆如咀冰嚼雪，目为之明。（歊：xiāo，炎热。）

● 四季

他写春游之况：桃柳烂漫，游人席地坐，亦饮亦歌。

他写夏日消暑：吾辈纵舟，酣睡于十里荷花之中，香气拍人，清梦甚愜。余设凉簟，卧舟中看月，小僮船头唱曲，醉梦相杂，声声渐远，月亦渐淡，嗒然睡去。（簟：diàn，竹席。嗒然：dā rán，形容身心俱遣、物我两忘的神态。）

他写秋夜赏月：皆铺毡席地坐，登高望之，如雁落平沙，霞铺江上。

他写冬日闲趣：梧叶落，蜡梅开，暖日晒窗，红炉氤氲（tā dēng，带花纹的细毛毯）。以昆山石种水仙，列阶趾。天与云、与山、与水，上下一白。湖上影子，惟长堤一痕，湖心亭一点，与余舟一芥，舟中人两三粒而已。

● 闲情

他游西湖：小船轻幌，净几暖炉，茶铛旋煮，素瓷静递，好友佳人，邀月同坐，或匿影树下，或逃嚣里湖。

他观潮水：隐隐露白，如驱千百群小鹅，擘翼惊飞。渐近喷沫，冰花蹴起，如百万雪狮蔽江而下。（擘：bò，张开、分开。）

他看龙舟金山上人团簇，隔江望之，蚁附蜂屯，蠢蠢欲动。晚则万艘（dié，小船）齐开，两岸沓沓然而沸。

他听说书：款款言之，疾徐轻重，吞吐抑扬，入情入理，入筋入骨。

他园中读书：天镜园浴凫堂，高槐深竹，樾暗千层，坐对兰荡，一泓漾之，水木明瑟，鱼鸟藻苴，类若乘空。余读书其中，扑面临头，受用一绿，幽窗开卷，字俱碧鲜。

他一枕酣睡：胸中浩浩落落，并无芥蒂，一枕黑甜（酣睡），高春（日影西斜近黄昏时）始起，不晓世间何物谓之忧愁。

● 碎语

他笔下的“旅游旺季”是这样的：此时春暖，桃柳明媚，鼓吹清和，岸无留船，寓无留客，肆无留酿。

他看了一出好戏，激动地发出“好评”：比之天上一夜好月，与得火候一杯好茶，只供一刻受用，其实珍惜之不尽也。

他自嘲自己是个地地道道的“吃货”：耽耽逐逐（瞪着眼睛，望眼欲穿的样子），日为口腹谋，罪孽固重。

他有自己独到的“装修理念”：桃则溪之，梅则屿之，竹则林之，尽可自名其家，不必寄人篱下也。

他认为行行出状元，职业无贵贱：天下何物不足以贵人，特人自贱之耳。

● 你要写妈妈，就不能只写妈妈。写嗷嗷待哺的娃，写临别不舍的话，写童年温情的守候，写长大还惦念的温柔。写求学的路，写锅里的粥，写身影渐消瘦，写青丝变白发，写你一生的守候。

● 你要写思念，就不能只写思念。要写无眠，写归雁。写偶然翻出的信笺与物件。写雨打窗前，写顾影自怜。写江上船如飞箭，雪落满天。写执手相看泪眼，故人梦中现。再写良辰美景不得见，此恨长绵绵。书至此处，胸臆方得见。

我偷了黄昏的酒

● 我偷了黄昏的酒，借了夜色下口，做它一刻神仙，不贪天长地久。

● 我偷了黄昏的酒，还想拉晚霞的手，活得蝇营狗苟，却心念海棠花瘦。

● 我偷了黄昏的酒，只敢浅唱一口，怕海风吹湿眼眸，也怕月亮洒下的愁。

● 我偷了黄昏的酒，浇在月下柳梢头，唤来佳人微醺入梦，放任思念予取予求。

● 我偷了黄昏的酒，也生了双望月的眸，既有阴晴圆缺，何来暮雪白头。

◇ 古人对月亮的雅称：望舒、婵娟、冰轮、玉蟾、月桂、园景、玉轮、顾兔、白玉盘、瑶台镜

◇ 中秋节的十大雅事：焚香、沐月、品茗、赏味、猜谜、燃灯、酌酒、闻桂、念友、设宴

◇ 中国人的十大雅事：焚香、听雨、拾花、赏画、品茗、探幽、观云、候月、酌酒、抚琴

◇ 山不叫山，叫翠微；海不叫海，叫沧渊；云是纤凝，风是扶摇；太阳叫做扶光，月亮叫做望舒。狂风吹起来的沙砾又叫惊沙。纤凝翠微颠，扶光入沧渊。扶摇惊沙起，山弄望舒远。

他认为人际交往有两条重要的原则：人无癖不可与交，以其无深情也；人无疵不可与交，以其无真气也。

一句话评点自己的生平，他说：鸡鸣枕上，夜气方回，因想余生平，繁华靡丽，过眼皆空，五十年来，总成一梦。

当一首英文诗传到了中国：

● 原诗《I am afraid》

You say that you love rain.

But you open your umbrella when it rains.

You say that you love the sun.

But you find a shadow spot when the sun shines.

You say that you love the wind.

But you close your windows when wind bloes.

This is why i am afraid.You say that you love me too.

● 普通版

你说你喜欢雨，但是在下雨的时候你却撑开了伞。

你说你喜欢阳光，但阳光播撒的时候，你却躲在了阴凉之处。

你说你喜欢风，但清风扑面的时候，你却关上了窗户。

我害怕你对我也是如此之爱。

● 文艺版

你说烟雨微茫，兰亭远望；后来轻揽婆娑，深遮霓裳。

你说春光烂漫，绿袖红香；后来内掩西楼，静立卿旁。

你说清风轻抚，醉卧思量；后来紧掩门窗，幔帐成殇。

你说情丝柔肠，如何相望；我却眼波微转，兀自成霜。

● 诗经版

子言慕雨，启伞避之。子言好阳，寻荫拒之。子言恋风，阖户离之。子言偕老，吾所畏之。

● 离骚版

君乐雨兮启伞枝，君乐昼兮林蔽日。君乐风兮栏帐起，君乐我兮吾心噬。

● 五言律诗版

恋雨偏打伞，爱阳却遮凉。风来掩窗扉，叶公惊龙王。

片语知语短，相思缱绻长。郎君说慕我，不敢细思量。

● 七言绝句版

恋雨却怕湿秀衣，喜日偏向树下倚。欲风总关绮窗景，妾身岂敢心付伊。

● 七律版

江南三月雨微茫，罗伞叠烟湿幽香。夏日微醺正可人，却傍佳木趁阴凉。

霜风清和更初霁，轻蹙蛾眉锁朱窗。怜卿一片相思意，犹恐流年拆鸳鸯。

● 律诗版

清月缠绵雨微扬，轻提罗裙撑伞巷。泼墨山水绘艳阳，却藏花亭品幽香。

霓裳轻舞惹风起，但遮幔帐引寒霜。佳人启唇心悦我，颌首起身惮思量。

● 词曲版

点点春雨润青山，艳鲤浅，纸扇漫叠小舢板。

雨后艳阳拨云岚，抚人暖，傍木品茗窃清闲。

月影作伴漫散天，听风赞，却怕风凉躲帐间。

卿说恋我明眸间，心惘然，停杯轻笑叹岂敢。