

杜牧诗美探索

中国古代作家研究丛书

王西平
高云光 著

陕西人民出版社

杜牧詩美探索

王西平
高云光

著

杜舍人

(陕)新登字001号

中国古代作家研究丛书

杜牧诗美探索

DUMUSHIMEITANSUO

王西平 高云光

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

陕西省新华书店经销 西安昆明印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 9印张 2插页 199千字

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数: 1—2,000

ISBN 7-224-02421-X/I·596

定价: 6.30元

目 录

上编

一、盛唐气象·····	(3)
二、忧患意识·····	(13)
三、伤春伤别·····	(28)
四、美刺讽喻·····	(43)
五、悲剧性美·····	(58)
六、真情真景·····	(74)
七、诗情画意·····	(91)
八、构思新奇·····	(107)
九、传神写照·····	(117)
十、远神远韵·····	(128)
十一、理在趣中·····	(139)
十二、巧妙用典·····	(151)
十三、善用对比·····	(167)
十四、手法多样·····	(178)
十五、章法灵活·····	(187)
十六、苦心炼字·····	(200)

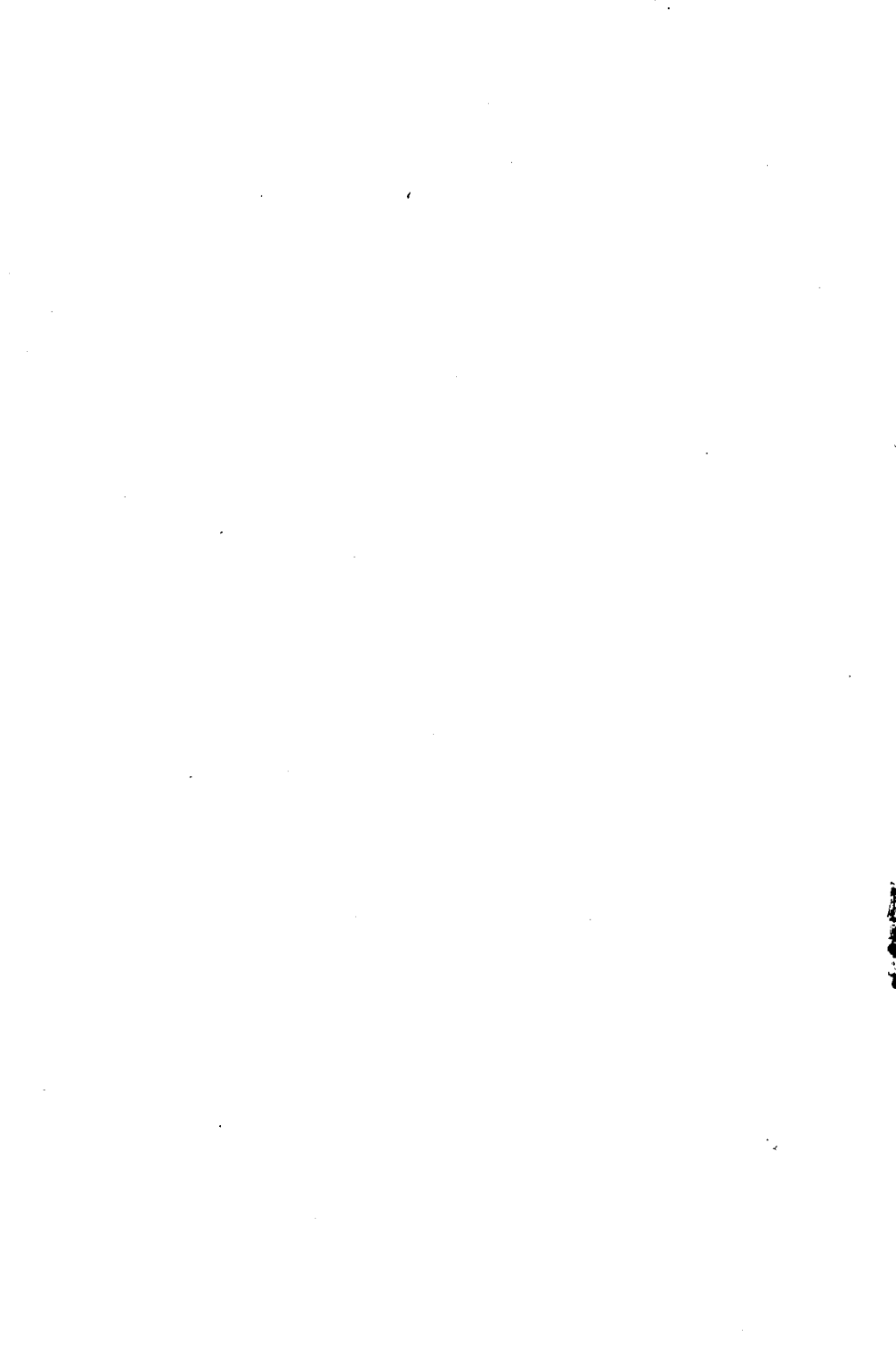
下编

杜牧美学观之我见·····	(213)
杜牧创作个性与艺术风格综论·····	(223)
解放以来杜牧研究述评·····	(247)
1985—1990杜牧研究论文索引·····	(278)

上

编

一、盛唐气象

“盛唐气象”，这是宋人严羽在《沧浪诗话》、《答吴景仙书》中，对盛唐诗歌的风骨、气势和美学风貌所作的一个理论概括。这个理论概括由于抓住了盛唐诗歌创作的主流和基本风貌，因而被后人沿用不辍。关于“盛唐气象”的内容、含义，尽管有不同的看法和理解，但其基本点，却是大体一致的。所谓“盛唐气象”，其主要特征是：众多诗中洋溢着对事功的热烈追求、向往，从而表现出一种蓬勃向上、昂扬奋进的时代精神，以及壮阔的景象和博大的气势。

这种“盛唐气象”，我们在晚唐杰出诗人杜牧的许多重要诗篇中能够清晰地看到。故而《石洲诗话》曰：“少陵无人谪仙死，竟不意又见此人。”清管世铭《读雪山房唐诗序例》曰：“杜紫微天才横溢，有太白之风。”今人安旗先生在《李白纵横探》中亦认为：杜牧“在诗风上却更近李白，特别是他的许多豪爽清丽的绝句，分明是李白的绝句的嫡派子孙。”杜甫、李白是“唐盛气象的集中体现者。后世的诗评家将杜牧和李白、杜甫连在一起，说明杜牧之诗有其共同之处，也就是说在杜牧诗中有“盛唐气象”。明胡应麟说得更为直接：“杜牧之‘青山

隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫？’此等入盛唐亦难辨。”今人李泽厚在他所著《美的历程》中亦认为：《寄扬州韩绰判官》及“斯人清唱何人和？草径苔荒不可寻！一夕小敷山下梦，水如环佩月如襟。”“也极其空灵美丽，非常接近盛唐”。他们大都是从诗风说的。我认为：杜牧的许多诗，不局限于诗风，而是在思想、精神、气势上也有鲜明的“盛唐气象”。

其一，杜牧不少诗中包含着对功业的强烈追求。这在他未入仕前所写的长篇《感怀诗》中表现得极为明显、突出。诗人在回顾了有唐以来文治武功、兴衰胜败的历史变迁以后，气势豪壮地说：“荡荡乾坤大，瞳瞳日月明，叱起文武业，可以豁洪溟。”在他认为，只要文武二业治理得当，大唐衰落的局面是可以挽回的。“广德者强朝万国，用贤无敌是长城。君王若悟治安论，安史何人敢弄兵？”杜牧认为，问题的关键是君王要“广德”、“用贤”，省悟“治安论”，这样国家就会坚如长城，无敌于天下，而万国来朝，安史之辈何以敢纵兵谋反呢？

杜牧是贞元、元和年间曾任过宰相的杜佑之孙，他从小就熟读史传、兵书，有治国安邦的雄才大略。正像《唐诗谈丛》所说：“杜牧之门弟既高，神颖复隽，感慨时事，条画率中机宜，居然具宰相作略。”杜牧青年时代就写了鸣噪一时，又传颂千古的《阿房宫赋》，借秦始皇讽喻当朝；写了《上昭义刘司徒书》，对河北叛镇将领的“恃功骄恣”直言规讽；又有《同州澄城县户工仓尉厅壁记》，指斥禁军害民而国家法令“威堕地不起”无能以治；……作为二十四五岁尚未入仕的杜牧，这种敢于品评时政、抨击时弊的英锐之气，表现在同一时期所

写长篇《感怀诗》中，他是以一个政治家、军事家的气度，站在历史的置高点上，来评论唐初到长庆年间的政治、军事得失，显示了一个有理想、有抱负、有热情的年轻诗人高瞻远瞩、气吞山河的胸怀和气概。

诗人先从唐高祖、唐太宗灭隋建立大唐王朝写起，对他们的文治武功给以高度赞扬。继而形象、概括地叙写“安史之乱”的危害以及其后藩镇长期割据的混乱局面。为什么会这样？诗人尖锐地提出了问题：

如何七十年，汗赭含羞耻？
韩彭不再生，英卫皆为鬼。
凶门爪牙辈，穰穰如儿戏。
累圣但日吁，阃外将谁寄？
屯田数十万，堤防常慑懦。
急征赴军需，厚赋资凶器，
因隳画一法，且逐随时利。
流品极蒙龙，网罗渐离弛。
夷狄日开张，黎元愈憔悴，
邈矣远太平，萧然尽烦费！……

为什么“安史之乱”后70多年间，国家含着奇耻大辱而任藩镇将领横行不法呢？杜牧认为关键问题是朝政昏庸，实质是“助纣为虐”，结果给人民群众带来了深重的灾难。这在他后来的许多诗文中都阐述了这个观点。杜牧对统治者上层的批评，对

人民的同情，表现了一个有抱负、有理想的青年仕人正义凛然的英锐之气。这和当时世风日下，大多数仕人都退缩不前、畏首畏尾的时风相比较，《一瓢诗话》“杜牧之晚唐翘楚”的评价是深中肯綮的。

杜牧对功业的追求，不仅是关心时政，评论时政，而且准备身体力行，不惜牺牲，以报效国家。

岂为妻子计，未去山林藏？
平生五色线，愿补舜衣裳。
弦歌教燕赵，兰芷浴河湟；
猩羶一扫洒，凶狠皆披攘。
生人但眠食，寿域富农桑。

——《郡斋独酌》

北虏坏亭障，闻屯千里师，
牵连久不解，他盗恐旁窥。
臣实有长策，彼可徐鞭笞。
如蒙一朝议，食肉寝其皮！

——《雪中书怀》

关西贱男子，誓肉虏杯羹！

——《感怀诗》

谁知我亦轻生者，不得君王丈二殳！

——《闻庆州赵纵使君与党

项战中箭身亡长句》

杜牧这类气势豪壮的诗句，与“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”①；“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”②等盛唐人的诗句，其风骨、气格何等相似！

“甘露之变”、“牛李党争”给杜牧政治上带来的冷遇和白眼——仕途坎坷、长时间的远守荒僻，消磨了他的锐气，使他处在上进与沉沦的矛盾漩流之中。但总观杜牧的一生，积极用世、热切追求功业始终是主导方面。我们在他的许多诗篇中，能够看到一个“力学强悠悠”，“而我何能息”的不断奋进的诗人形象，也能感受到诗中所透露的盛唐气息。

载笔念无能，捧筹惭作画。
任轡偶追闲，逢幽果遭适。
僧语淡如云，尘事繁堪织。
今古几辈人？而我何能息！

——《偶游石盎僧舍》

学他趋世少深机，紫阁青霄半掩扉。
山路远怀王子晋，诗家常忆谢元晖。
百年不肯疏荣辱，双鬓终应老是非。
人道青山归去好，青山能有几人归？

——《怀紫阁山》

前一首，遇僧访僧，而不愿为僧；后一首，思念隐遁，而不甘隐遁。“尘世繁堪织”，“而我何能息”，“人道青山归去好，

①王翰：《凉州词》。

②王昌龄：《从军行》。

青山曾有几入归？”这是他功业心经久不能磨灭的执著表现。

“百年不肯疏荣辱，双鬓终应老是非”，他下决心，即使到双鬓飘白的晚年，也要有明确的荣辱、是非观念。这种思想，在杜牧诗中总是不时地闪耀着光辉。

其二，杜牧诗中显露出一种不拘绳检、豪壮奔逸的浪漫主义情调。例如《大雨行》虽有感叹仕途不达而“老之将至”的哀伤之尾巴，但整个诗写得激情洋溢，气势澎湃。“东垠黑风驾海水，海底卷上天中央。三吴六月忽惨凄，晚后点滴来苍茫。铮铮雷车轴轳壮，矫躩蛟龙爪尾长。神鞭鬼驭载阴帝，来往喷洒何颠狂！四面崩腾玉京仗，万里横牙羽林枪；云缠风束乱敲磕，黄帝未胜蚩尤强。百川气势苦豪俊，坤关密锁愁开张。大和六年亦如此，我时壮气神洋洋，东楼耸首看不足，恨无羽翼高飞翔；尽召邑中豪健者，阔展朱盘开酒场。……”像这样场景壮阔，气势雄伟，给人以激荡魂魄的艺术感染力的作品，在晚唐诗坛是不多有的。再如长篇五古《池州送孟迟先辈》的结尾部分，其浪漫主义的奇想、气格，使人不能不与“盛唐气象”连在一起。

人生直作百岁翁，亦是万古一瞬中。

我欲东召龙伯翁，上天揭取北斗柄。

蓬莱顶上斡海水，水尽到底看海空。

月于何处去？日于何处来？

跳丸相趁走不住，尧、舜、禹、汤、

文、武、周、孔皆为灰。

你看，他要“东召龙伯翁，上天揭取北斗柄”，站在蓬莱山顶，
斡尽海水，搞清“月于何处去？日于何处来？”这思绪、这气
派，不拘绳检，傲视鬼神，放荡不羁，非“盛唐气象”者何？
诗人对时间的流逝，人之生死，持一种客观、唯物的态度。昔
日之“尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔皆为灰”，何况凡俗
之人呢？日移月换，“衰老相随”，无可奈何！他不是悲叹人
生之易老，哀伤红颜之易衰，而是“酌此一杯酒，与君狂且歌”。
这情调、这境界与李白之“赤壁争雄如梦里，且须歌舞
宽离忧”，何等相似？

其三，杜牧对景抒情之诗，多有壮阔的景象、博大的气
势。

楼依霜树外，镜天无一毫。

南山与秋色，气势两相高。

——《长安秋望》

首句一个“霜”字，现出丛林一片白；而天空又是万里无
云，透澈如镜。这等秋色的空阔壮美气象与横亘关中、蜿蜒千
里的南山（秦岭山脉）之势，相辉相映，两两竞高。这视野可
谓之宽阔，这境界可谓之博大！我们不由得想到杜甫《望岳》
中之名句“会当凌绝顶，一览众山小”，确有异曲同工之
妙！

杜牧之诗，善用“千”、“万”一类词语，往往创造一种
壮阔深远的意境，给人以开拓视野、震荡心胸的艺术感染。如
《西江怀古》：

上吞巴汉控潇湘，怒似连山净镜光。
魏帝缝囊真戏剧，苻坚投棹更荒唐。
千秋酌舸歌明月，万里沙鸥弄夕阳。
范蠡清尘何寂寞！好风唯属往来商。

首联写西江险峻而重要的地势。三、四、七句用“真戏剧”、“更荒唐”、“何寂寞”这类否定性的词语对“魏帝缝囊”堵江，“苻坚投棹”断流，范蠡遁世隐居，给以卓有见识的品评和富于感情色彩的嘲弄，引出“好风唯属往来商”的结论。为了突现这一主题，颈联两句之“千秋”、“万里”将人引入非常久远的历史云烟和极为广阔的自然景观中，其诗歌思想境界之博大和艺术韵味之深长，撞击人的心魂。

其他诸如“千里莺啼绿映红”、“万里分飞两行泪”、“千里暮山重叠翠”、“万山深处一孤舟”……不是离开诗的整体构思，为博大、为壮阔故用伟词；而是根据诗意、诗境之需要，妙合成章，恰到好处。像《汴河阻冻》：“千里长河初冻时，玉珂瑶珮响参差。浮生恰似冰底水，日夜东流人不知。”后面两句中之“浮生”、“东流”，如果没有“千里长河”之描状，那将会趣味索然。试想以“十里”、“百里”来取代“千里”，那样将会怎样呢？但也不能数量越大越好。试将“千里”改为“万里”，又将会怎样呢？杜牧不是随意运用，而是妙合诗意，巧用“千”、“万”，以增强和拓广某些诗歌的意境和景境。

其四，杜牧诗歌豪爽健朗的风格，极似盛唐，尤近李白。

江涵秋影雁初飞，与客携壶上翠微。
尘世难逢开口笑，菊花须插满头归。
但将酩酊酬佳节，不用登临恨落晖。
古往今来只如此，牛山何必独霑衣。

——《九日齐山登高》

芳草复芳草，断肠复断肠。
自然堪下泪，何必更残阳！
楚岸千万里，燕鸿三两行。
有家归不得，况举别君觞！

——《池州春送前进士蒯希逸》

这与李白的《将进酒》、《金陵酒肆留别》，其爽朗、旷达、豪放的格调，绝似孪生兄弟。《将进酒》曰：“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！人生在世须尽欢，莫使金樽空对月。……”《金陵酒肆留别》曰：“风吹酒花满店香，吴客压酒唤客尝。金陵子弟来相送，欲行不行各尽觞。请君似问东流水，别意与之谁短长？”李白是面对功名富贵之不称心意以酒浇愁，面对离忧别恨以酒开脱，奇想联翩，气势豪荡，似行云流水，一泻千里！杜牧是对秋不悲秋，送别不伤别，用一种自宽自慰的情调、气格来抒写心怀，坦荡明洁，飘逸流畅。其气势虽逊于李白，其风貌、韵味却无二致。

“盛唐气象”，这是盛唐诗的时代特征、时代精神。杜牧处在政治、经济、社会风气都濒临崩溃的晚唐，他虽然幻想着

唐王朝的复兴，自己也多次跃跃欲试，企图施展自己的雄才大略，但社会演进、变迁的巨轮却是不以他的意志为转移的。马克思说过：“不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^①因此，杜牧的思想、情感、性格也不能不涂染上晚唐社会的时风、时气。表现在诗中，尽管有鲜明的“盛唐气象”，这是他有别其他晚唐诗人的一个重要特征。然而，杜牧又有另一面，软弱、退缩、低沉、忧伤、放纵，与积极、进取、豪迈、开朗、旷达并存，互相矛盾，交织、斗争，此消彼长，一直到老死。要全面探索杜牧之诗的美学特征和风貌，我们必须论及另一面，这就有了下面几个选题。

^①马克思：《政治经济学批判——序言》。