

彩图全解

人间词话

（清）王国维◎著 吴顺鸣◎主编

前言

思静则心安

王国维（1877~1927），字静安，浙江海宁人，清华国学研究院“四大导师”之一。近代中国最早试图以西方哲学、美学、文学理论评鉴中国古典文学的杰出学者，中国人心中最耀眼的国学巨匠之一。其笔下文字如莲花般纯净，恰似思想若嫩荷之抽枝。

对王国维的感觉，在我眼中所见，他更像一个纯粹的艺术家的感觉，他对文学的感情更像是对待毕生的爱物，对于文字的精细，恰似他与生俱来的秉性。他的身上无一不散发出一种干净、高贵的气息，他是应该为了这些而存在的，他并不存在于人间，人间烟火之熏染，会教他的容颜黯淡，人间生活之俗世，会折损他的灵性自然。

他是静的，他敏锐的思想恰似一条阔大却默默流动的河流，具备了狂风暴雨的能力，但更多时候，是温柔以对。

温柔以对的是他的生。他的生平是极其简单的，除却正常的娶妻生子，我没有读到过关于他的任何绯闻。狂风暴雨的是他的死。他平心静气地生活了许久，在五十岁时，采取大风呼啸、大海奔腾般的超乎平常的死法——自沉。他的死虽是悄无声息地沉于塘底，对于世人却犹如一石激起千层浪。

异乎寻常的事情，总是被人以口舌纷之。于是很多人对他的死津津乐道、说三道四。由于他与清室的关系，以及辫子的原因，很多人说他的死是殉清。与他相关的政治是清室，但是对于清室，他在少年之时参加科举就显得很不乐意，却还是在科场坚持参加了考试。虽说为清朝之民，却不赞成清朝之政，辛亥革命之后，王国维便随罗振玉去了日本。

罗振玉和王国维的私交甚好，可惜王国维交友不慎。罗振玉精于政治、腐朽虚荣，但是在学术上却是非常支持王国维的，也可见王国维给人深刻印象的也正是他在学术上的天赋。这也是王国维和罗振玉交往的唯一吸引力。王国维的儿子曾经娶罗振玉的

女儿为妻，但是王国维后期家里极其贫困，罗振玉的女儿居然回家居住，再不回王家，由此也能看出罗振玉的为人之庸俗势利。

回国之后再和清室有关系已经是四十七岁之时了。他奉溥仪之诏入值南书房，做了溥仪的师傅。本就看不惯清室之政，心里更不愿意从政，也不具备从政能力与野心的王国维为何会入值南书房，成为溥仪的师傅呢？

除了罗振玉的关系之外，王国维是十分同情清室后来的遭遇的。更何况那时候的溥仪仅仅是一个十七八岁的少年，对王国维颇为尊重，这也是王国维安心于此的原因。

不少人立足于此，便认为王国维是清室的遗老。若是遗老便应时刻追随溥仪，但是王国维后来并没有随溥仪去天津，而是接受了清华的聘书，专心于自己的学问。

他反对科举，一生治学可以用“弃中亲西——中西合璧——皈依中学——中西合璧”的四段式简单说明。有此见识，又怎会迂腐地殉清？

1927年6月的那天，已经成为一个永不可改变的、悲伤的日子，王国维先生投颐和园昆明湖自尽。那个时候颐和园的门票已经很贵，要一块大洋，正是因为门票贵，所以在此地的人少，等到先生被人救起，早已断气。昆明湖的水其实是很浅的，薄薄的水铺在上面，下面更多的是污泥和烂草，他竟是被烂草和污泥堵住了呼吸而亡。一个在自己的学术生涯中沉浸了漫长岁月的人，何以要用这种窝囊悲凉的方式结束自己的生命？

殉清、怕死、怕穷，还有很多很多各种各样的说法，那些口水犹如漫天黄沙，阵势虽空洞却慑人。一个学贯中西、精心于学问之人，怎会为了这些凡尘俗事想不开，又怎会为这些世俗之事而自杀？

此正所谓以小人之心度君子之腹。压制他人之后，才能凸显出自己的存在；或者压制他人之后，才能安慰自己的无能；抑或污蔑他人之后，才能满足自己的卑下。

王国维在其遗书中说：

五十之年，只欠一死，经此世变，义无再辱。我死后，当草草棺敛，即行槁葬于清华莹地，汝等不能南归，亦可暂于城内居住。汝兄亦不必奔丧，因道路不通，渠又不曾出门故也。书籍可托陈、吴二先生处理。家人自有人料理，必不至不能南归。我虽无财产分文遗汝等，然苟谨慎勤俭，亦必不至饿死也。

五月初二日父字

“五十之年，只欠一死。”何为五十之年，只欠一死？难不成所有的彻悟要以死明生？还是太钟情于一件事情，执著一种情感，偏执一片纯净，死对于这样的纯粹恰恰是殊荣与归宿？

在众说纷纭的死因中，王国维先生的朋友陈寅恪的说法似乎更合情理，于众多功利世俗的猜测之中，我更愿意赞成陈寅恪的。

陈寅恪先生是王国维先生的同事及朋友，他认为王国维是死于自己的学术信仰。人生之苦聚，“无欲”以求“解脱”，如此死法，似乎更合乎他在《人间词话》中的“壮美”一说。王国维先生“死于文化”的提法更叫我心安些，以至于在想到先生死的惨景时不会太过悲哀。

遗书之中的“经此世变，义无再辱”又是什么意思呢？静安先生所害怕的应该是时局的变化，这些变化对自己的精神会有所侮辱，这样的感觉是世人不曾有的。

生存中，活着的状态，更多是大众本能的反应。

而王国维之精神世界，是唯美的，倾近于完美主义。他的情感总是因为温情而细腻，他在清华任教的时候，还时常担心着溥仪的生死，也仅仅就是老师对自己学生的关心，再无其他。

静安先生之情真，情真乃出，情真乃为。

王国维深受叔本华哲学的影响，加上骨子里的悲观主义，似乎他更懂得人性中的原罪，这些懂得，叫他在精神中步步退让。

叔本华就曾说过：“人是自食的狼。”恰似中国有句老话：“自作孽，不可活。”

王国维的步步退让，是让自己完全地站在利益纷争之外，他的学术研究便是他精神的栖息地。

他曾说过：“我们自己消失在空无之中，如同水珠消失在大海里。”

人生繁杂，应以静观之。

人是无法脱离人自身这个特殊的身份的。

不管你再超脱，再大彻大悟，人的欲望总是叫你逃不出这样的桎梏。

不管如何，最终都是空无——黑暗。

静安先生醉心于自身纯洁、内心的干净，所以受不了世道变迁的侮辱。

清室被推翻，新政府一样教王国维失望，“义无再辱”就是不愿意再改变自己的原则，不愿意再受到精神上的羞辱。

他的坚持，正是他脱离苦海的方式，而殊不知，他的方式也恰是他的苦海。

他的纯粹正是促成他自沉的主观原因。

这个世界上有纯粹的人，但很少。何为纯粹的人？总是坚持自己，在很多事情上脱离于世人之人，脱离于禁锢所有人的传统道德的人，也就是总是按照自己的方式生活，完全活在自己世界中的人，它和自私毫无关系，它完全是凭着自己感情来的。

他生活在我们的周围，却又似乎和很多人撇清了关系，但是他这撇清的关系也是存在于这众人的基础之上的，周围明明是成就了他，可是却硬生生地成为了他特殊的背景。纯粹的人其实并非是不敏感无欲望，生于浊世，却有着一颗七窍玲珑心，这样的心怎么又会是不敏感的呢？多少本是纯粹的人过于注重他人的看法，害怕标新立异，害怕成为滔滔口水污蔑的对象，唯恐成为大众暴力的戕杀对象。

纯粹的人在这世间往往会在世俗的沼泽里，渐渐被黑色的污泥淹没，活着最终变成了在臭泥巴里缓慢腐烂。

而真正拥有了纯粹人生的人，对俗世从不低头，成就了自身作为的人，有了不凡的人生，才能在存活的岁月中有不凡的人生经验。用高贵去生活一生与用不断妥协去生活一生的人，我想这样的人生总是有区别的：一个人内心肮脏，双眼总是怀着不可告人的欲望；一个人心净而貌安，眼睛清亮，恰若一片莲花之盛开。

再读先生之遗书：五十之年，只欠一死，经此世变，义无再辱。我死后，当草草棺敛，即行槁葬于清华茔地，汝等不能南归，亦可暂于城内居住。汝兄亦不必奔丧，因道路不通，渠又不曾出门故也。书籍可托陈、吴二先生处理。家人自有人料理，必不至不能南归。我虽无财产分文遗汝等，然苟谨慎勤俭，亦必不至饿死也。

无论怎么读遗书中之内容，都看不出这是一位将死之人要留下来的话。语气沉着冷静，并无悲戚之意。

似乎这死对他来说是顺其自然、心安理得之事情。

思自静之，生又何惧，死又何憾？

是由：王国维先生，思静而心安。

王国维先生的《人间词话》是中国古典文艺美学史上的扛鼎之作，具有里程碑的重要意义，自1908年在《国粹学报》上公开发表以来，颇受众人的青睐与关注。为此，我们重新编辑了这部书，希望从中可以让更多的人欣赏到先生的经典词学理论。在编辑此书过程中，我们选用了最完备的手稿本内容，以重现其真容。此外，我们还精选了数百幅精美插图，以图释文，用最直观、最形象的方式，最大限度地帮助读者理解词章意境。与经典同行，与大师对话，怡情养性、开发性灵、提升品位。

目 录

上篇

有境格自高 / 002
真假无须辨 / 004
物我需两忘 / 005
贵在静中得 / 008
道法缘自然 / 010
实情虚景乃境 / 013
境于一字中 / 015
大小非优劣 / 019
境界为本也 / 024
气象乃诗品 / 025
一池春水皱 / 029
深致乃优美 / 032
人正不易得 / 039
神秀出国色 / 043
后主之情调 / 049
难为赤子心 / 054
后主性情真 / 059
爱以血书者 / 065
开北宋风气 / 070
池边梅自早 / 074
“出”字何人道 / 077
情多无处足 / 081
细雨湿流光 / 086

望尽天涯路 / 090
忧生亦忧世 / 097
灯火阑珊处 / 104
看尽洛阳花 / 111
古之伤心人 / 115
少游境凄婉 / 119
秦词存《诗经》 / 123
词中诗气象 / 126
在神不在貌 / 131
唯言情体物 / 134
语妙不必代 / 139

不可滥用代字 / 143
 美成词得荷之神理 / 145
 和韵似原唱 / 150
 无一语道著 / 154
 如雾里看花 / 160
 “隔”与“不隔” / 165
 年命如朝露 / 171
 虽高意境弱 / 174
 有性情境界 / 179
 豪词之胸襟 / 183
 观雅量高致 / 186
 同归于乡愿 / 189
 是别有人间 / 192
 周旨荡史意贪 / 195
 水光云影远 / 196

心事已迟暮 / 199
 夜深千帐灯 / 202
 尽在自然中 / 206
 词不易于诗 / 209
 难以出新意 / 211
 如观佳山水 / 213
 见真知者深 / 217
 诗词贵自然 / 218
 小玉报双成 / 221
 文体尊卑论 / 224
 能入亦能出 / 226
 花鸟共忧乐 / 230
 空床难独守 / 233
 寥寥数语绝 / 237
 各有能不能 / 239

下篇

白石之慈悲 / 242
 张狂之微笑 / 246
 叠韵不平仄 / 249
 诗词之盛衰 / 250
 天乐殊笑人 / 251
 方回少真味 / 255
 创作之难易 / 258
 诗词鸣不平 / 259
 难觅之真我 / 262
 景语皆情语 / 265
 尽君今日欢 / 266
 境阔与言长 / 270
 不如言境界 / 271

借古人之境 / 273
 谁最工长调 / 276
 后人不能学 / 280
 开通押之祖 / 283
 不足比容若 / 285
 清尊北宋词 / 287
 子龙彩花耳 / 288
 浅论《衍波词》 / 289
 论近人之词 / 292
 两首《蝶恋花》 / 296
 令人不能怀 / 298
 陷深文罗织 / 304
 画工化工殊 / 308

不乐闻此语 / 311

有词却无句 / 315

草窗玉田词 / 316

不值许费力 / 317

文山之风骨 / 320

和凝《长命女》 / 323

若梅溪以降 / 325

后人群附和 / 327

词失之肤浅 / 329

友人沈昕伯 / 330

用诗人之眼 / 331

小说不足信 / 333

诗词之工拙 / 337

词家有篇句 / 338

南宋俗子词 / 339

六一《蝶恋花》 / 342

不可儗薄语 / 346

词人须忠实 / 350

词集之格调 / 352

明清人论词之失 / 354

白石旷在貌 / 356

词尤重内美 / 358

诙谐与严重 / 360

附 录 / 363

上篇

经过王国维亲手删改的 64 则《人间词话》内容精神明辨、细致具体，在他的文字中，你会看见一个纯净并且可以谓之为人生寄托与信仰的文学世界，这个世界正为你缓缓地打开了一扇精致的大门。

有境格自高

词以境界为最上。有境界则自成高格，自有名句。五代北宋之词所以独绝者在此。

王国维用“境界”评词本是来源于唐朝王昌龄论词“物境”、“情境”、“意境”之说。他将其“意境”理解为“境界”。按我的理解，这“境界”一说所谈的应该是一个人在其词作中所表现出来的人生境界，它不仅仅是艺术，还是哲学。

正如一个人要是心术不正，那写出来的必定成不了大气候，因为文字总是不觉地透露一个人的内心世界，不管你所写的是坦荡之词，还是要用文字来遮掩你的内心。你写的是坦荡之词，显露的就是你坦荡的心；你要靠文字来粉饰自己或者遮掩内心，那文字最终显露的就是你的虚荣之心或遮掩的自卑。不仅仅在词中如此，在任何人的文字中都是这样。

“意境”，仅是一种外露的氛围，“境界”则是无处不在，且深藏、潜行于作品之中的个人精神境界与纯粹，袒露作者的性情世界与内心独白。

真正有人生境界的人才能写出震撼人心的作品。这样的作品，并不是要世人抬头仰视，心里默念着：这是多么高尚，我是多么卑贱。

和一个人接触久了，你会渐渐摸清他的性格，而一个人的文字也恰似他性格的流露，不管你是否改变，文字却如影随形，如同一面时时反照你的镜子。

王国维先生是早就明白了文字与人的关系的。所谓文学即人学。他所提出的“境界”之说比“意境”更开阔更准确，“意境”仅仅是词所营造的氛围，所表达的情感，而“境界”则是从词里铺展开来的个人活在人生中的大智慧！

有境界是人生中的一种纯粹。纯粹不是如平常人所说的单一，或者用简单就可以概括的去伪存真，纯粹指的是精神世界里的干净，这样的干净才能够散发出真正的智慧，博大之境界。

真正好的作品是可以跟人的心灵对话的，是能够提升人心境界的。这种作品必定是在生活中获得了大智慧，自我获得了救赎，才能够影响他人，先自救才能够救人。

有境格自高，有境乃是文字中真正的高贵之气。

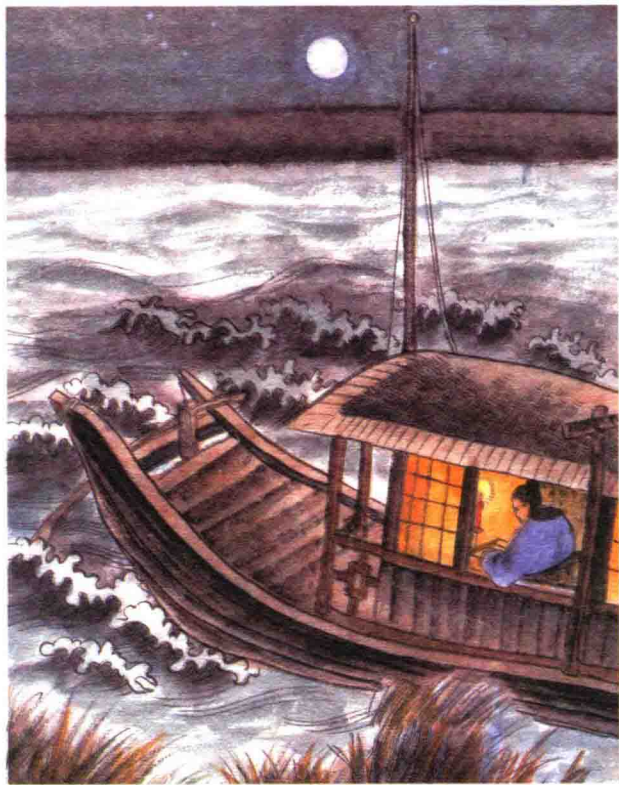

真假无须辨

有造境，有写境，此理想与写实二派之所由分。

然二者颇难分别。因大诗人所造之境，必合乎自然，所写之境，亦必邻于理想故也。

“有造境，有写境，此理想与写实二派之所由分。”

由这句话观之，“造境”与“写境”分别对应的是西方的“理想派”和“写实派”，我更乐意将其称为浪漫和现实。

不明文学之人，当他不能明了之时，总是喜欢将文学称为是“假的”，殊不知只是他的生活经验或者修养水平尚未达到这样的一个高度。如果仅仅以“真假”评定文学，那是对我们所听到的“谣言”的评定。

其实，文学都是假的，但文学又都是真的。

我们看文学作品，它仅仅是一个人的表达，即使是个真实的事件在被转述之后，也会蒙上转述人的个人色彩在里面，哪怕是微弱的。所以，在我上第一堂新闻课的时候，我的老师就告诉我这个世界不存在真相。真相和绝对的真理一样，注定是悖论。

不管是现实的“写境”还是浪漫的“造境”，它都是虚构和幻想的。不过它的本质是我们现实人生的表达和述说。这样的表达和述说都是真诚的，我们觉得它其实是我们心灵的再现。

物我需两忘

有有我之境，有无我之境。“泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去”、“可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮”，有我之境也。“采菊东篱下，悠然见南山”、“寒波澹澹起，白鸟悠悠下”，无我之境也。有我之境，以我观物，故物皆著我之色彩。无我之境，以物观物，故不知何者为我，何者为物。古人为词，写有我之境者为多，然未始不能写无我之境，此在豪杰之士能自树立耳。

“古人为词，写有我之境者为多，然未始不能写无我之境，此在豪杰之士能自树立耳。”从此则评论当中，可以看出王国维先生最崇尚的乃是自然、朴素之美，莫与之争。“自然”和我当初最欣赏王国维的纯粹是如出一辙的，人性之美，也是莫如自然。人的心总是被各种欲望争夺着，当它不健康、不平衡的时候，它就会亢奋、狂躁、峻急……甚至走进黑暗。可是它也能够犹如一条潺潺流出的溪流，发出悦耳自然的声响。

王国维在这一则评论中最欣赏陶渊明的：

“采菊东篱下，悠然见南山。”心远地自偏，心融于南山，眼见菊花，鼻嗅花香，不骄不躁，不慌不忙，此是人生自在悠闲的大境界。似乎人就是这自然景物散发出来的气质，不需要浓墨重彩，好似一个人高兴便要狂叫，一个人悲

伤便要号啕，一个人在心智成熟后绝不会如此简单地表达情感。“无我之境，以物观物，故不知何者为我，何者为物。”因为早已物我两忘。

“有我之境，以我观物，故物皆著我之色彩。无我之境，以物观物，故不知何者为我，何者为物。古人为词，写有我之境者为多，然未始不能写无我之境，此在豪杰之士能自树立耳。”

其中最后一句就很明显地点出了他的喜好，古人的词，有我之境的写法是很多的，那么写无我之境的就显得稀少了，而正是写这些无我之境的才是写词中的真豪杰。

“有我之境，以我观物，故物皆著我之色彩。”在我看来，不仅仅是对词的理解如此，在任何文章中都是这样的。哪怕一个人在说话，讲故事，甚至写日记的时候，都可以从他的话语和文字中感受到他的个人气息。更何况，文字和语言在人们的运用中，除却交流，更多的还是表现自己的方式。既然是表现自己，又怎么不着上自己的色彩呢。“泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去。”此句正是作者强烈感情的流露，并且对于自己的感受附着在他物上非常明显，眼睛是泪眼，可见其伤心，伤心极了去问花，花本就是不说话的，这个时候却因为自己的伤心而去怪罪于植物的本性。“可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮。”此句也是作者的心情不佳，所见皆是阴冷萧条之境。这些文字所传递的都是些大悲大喜之情，是我们平常生活之中的喜怒哀乐最简单自然的流露，而词人却用他漂亮的表达方式将我们的这些情感传递得更准确，更容易引起我们的共鸣，这些共鸣往往是对作者当时遭遇的同情，或是对作者心情的理解，读后便会觉得原来这样的心情，我们都是如此真切地体验过，而词人将这样的感情最准确

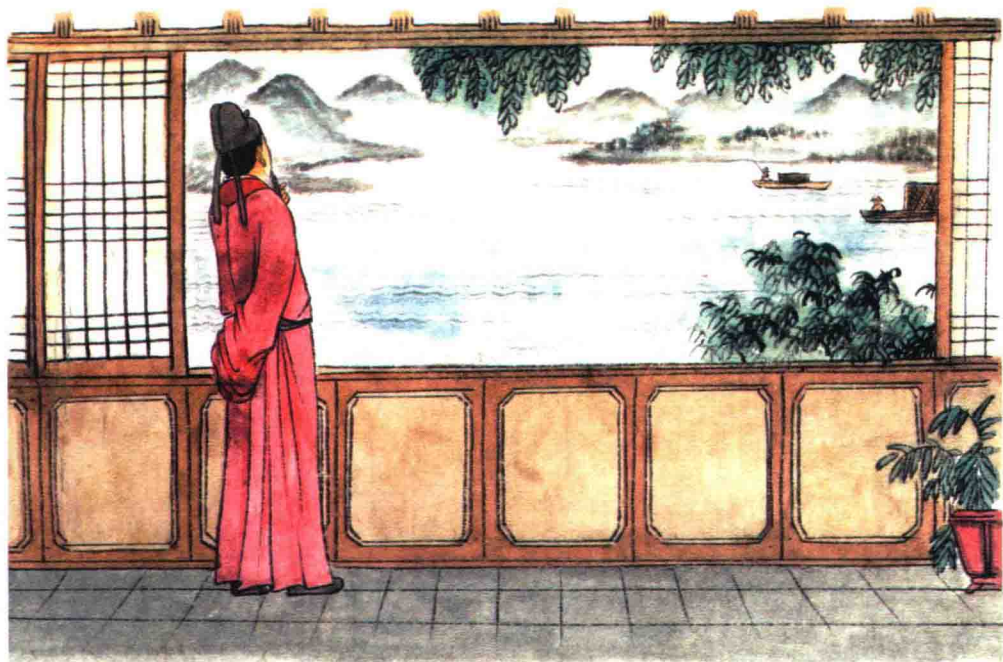
地倾吐出来，好的文字起到一种帮助我们表达的作用。

像这样的文字只要多加演练，那么只要具备一定文字功底的人是很容易达到这个水平的。很明显的例子就是《红楼梦》中的一个情节——香菱学诗，一个没有上过几天学的香菱，在熟读了一些诗歌，在林黛玉的指点下，从不会作诗的她也能像模像样地开始写诗了，而且还不乏精彩得令林黛玉欣赏的诗句。

但我认为这些都是匠心，正是王国维先生所说的：“有我之境，以我观物，故物皆著我之色彩。”你读它，你会跟着它悲伤甚至自怨自艾以至消沉，你会跟它欢喜甚至心跳激动以至亢奋。这样的文字，太多的个人情感在里面，也就是相当于太多的人间烟火在里面，它再生动，再能点触到你的情感，可是它是躁动的、变化的，不能给你安静，不能给你人生的祥和与心灵的平静。

物我两忘的境界是暗含哲理的人生大智慧，一个悟透生活的人才能够真正融入生活，才能够真实地享受、把握生活。我所说的悟透并非就是那种所谓的有些人把“看淡了”、“看透了”天天挂在嘴边，可是稍稍一遇到点事情便觉得自己的人生堕入万劫不复深渊之人。这样的人是假天真、伪智慧。

真正懂得生活的人，是珍惜自己、珍惜他人、珍惜时光的人，他的活，少了功名利禄的计较，多的是清心寡欲的悠闲。

贵在静中得

无我之境，人惟于静中得之。有我之境，于由动之静时得之。故一优美，一宏壮也。

此则评论看似没有王国维先生的喜好在里面，其实在上一则里已经有所暗示，正如王国维先生所提：“无我之境，人惟于静中得之。有我之境，于由动之静时得之。故一优美，一宏壮也。”

这一则，粗看起来，好似王国维先生对于自己先前提到的有我之境和无我之境的喜好又将其态度模糊化。实质上是说，此则后两句：“有我之境，于由动之静时得之。故一优美，一宏壮也。”所说的有我之境也是在由动到静的时候才能够得到的。人被欲望逼到一定的极限，那么这时的情感表达必定是对之前激动的状态以静的方式使其得到，于是我们才能得到这样一种用静的方式来表达人生悲喜的动。

写字本身就是思。

人生若是挣扎于欲望，必定是动的，虽说宏壮，却也揪心折磨，有着人生悲欢离合的复杂；而静就是一种优美了，超越了欲望折磨之后的平静，这样的静不是麻木，而是成熟与超脱，自由静穆的面容，不管那容颜有多苍老，他都充满着典雅和高贵。

