

蘇軾

文艺美论

王启鹏 著

中山大学出版社

苏轼文艺美论

内容简介：

本书从文艺创作学和美学这两个角度来研究苏轼文艺创作美学思想，全书分为上、中、下三篇。上篇选列苏轼文艺创作轶闻20则，目的是让读者从这些轶闻中了解苏轼的文艺美学思想。中篇的文艺创作形式部分是对苏轼诗、词、文等文体形式的具体分析。下篇的文艺美学论点部分，则是具体阐述苏轼的美学理论观点。

ISBN 978-7-306-03003-0

9 787306 030030 >

定价：36.00元

本书承惠州学院出版基金资助出版

苏轼文艺美论

王启鹏 著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

苏轼文艺美论/王启鹏著. —广州: 中山大学出版社,
2007.12

ISBN 978-7-306-03003-0

I. 苏… II. 王… III. 苏轼 (1036-1101) —文艺美学—研
究 IV. I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 178329 号

出 版 人: 叶侨健

责任编辑: 王俊辉

装帧设计: 曹巩华

责任校对: 王 辉

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020-84111996, 84113349

发行部 020-84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020-84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn>

邮 箱: E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广州市新明光印刷有限公司

规 格: 787mm×1092mm 1/16 18.625 印张 260 千字

版次印次: 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1-4000 册 定 价: 36.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

虽嬉笑怒骂之词，皆可书而诵之。其体浑涵光芒，雄视百代，有文章以来，盖亦鲜矣。

——《宋史本传》

轼乎，吾惧汝之不外饰也。

——苏洵（宋）

其于人，见善称之如恐不及，见不善斥之如恐不尽，见义勇于敢为而不顾其害。用此数困于世，然终不以为恨。

——苏辙（宋）

不以一身之祸福，易其忧国之心，千载之下，生气凛然。

——陆游（宋）

苏长公片言只字与金玉同声，虽千古未见其比，删以其胸中绝无俗气，下笔不作寻常语，不步人脚跟故耳。

——李贽（明）

苏子瞻胸有洪炉，金根铅锡，皆归熔铸。

——沈德潜（清）

苏东坡是一个不可救药的乐天派，一个伟大的人道主义者，一个百姓的朋友，一个大文豪，大书法家，创新的画家

——林语堂

序

○朱靖华

近 30 年来，有关苏轼研究的文章和著作，可谓多矣！仅是论文，每年就应以千为单位来计算；而著作，也要以 10 为单位来计算了。这些研究，涉及到苏轼的方方面面，新论叠出，可喜可贺。为什么那么多中国人喜欢研究苏轼呢？这一事实，再一次证明了林语堂先生说的：苏轼“鲜明的个性永远是一个谜”。林语堂先生还曾这样概括道：“苏东坡是一个不可救药的乐天派，一个伟大的人道主义者，一个百姓的朋友，一个大文豪，大书法家，创新的画家。……但是这不足以道出苏东坡的全部。”确乎如此，林语堂先生对苏轼的上述诸项概括和评价，无疑都是十分正确的。但是，我却认为，还需要做出重要的补充。即是：苏轼还是一个创造细胞极其丰富，审美思维极其敏锐（如他为文的行云流水）、敢于跋扈涉险（如他“以议论为诗”、“以文字为诗”、“以学问为诗”创造出了宋诗新体制），善于在诸多不平衡中寻找平衡（如他在阴柔的“婉约词”独霸词坛的情况下创造了阳刚美的豪放词）等无往不利的、无平不陂的、无往不复的创造奇迹的大创造家。我认为，由于苏轼的存在，本身就是一种特殊的文化现象，又是一个独具特色的创造之谜，故能引起后人的兴趣，试图从各个不同的角度来研究，但是结果都不能道出苏轼的全部。苏轼，的确是令后人玩味不透的千古人物。

关于对苏轼文艺创作理论的研究，前人已有不少的论述。但作为专门论著来说，还不算多。据我所知，20 世纪 80 年代，最早面世的，就是徐中玉先生的《论苏轼的创作经验》，以后陆续推出了刘国珩的《苏轼文艺理论研究》、周笑非的《苏轼的思想及创作新探》，等。这些论著从不同的角度对苏轼的文艺创作理论作了较为深刻的研究，成一家之言。而玉

启鹏的《苏轼文艺美论》，亦有其特色，最为可宝贵的是，他能够从美学角度出发，将文艺创作的理论研究和创作的实践研究结合起来，从而形成了一种较为新颖的体例。

我认为，本书在苏轼的文艺理论创造方面多有阐述和研究，是可嘉可奖的。粗读书稿之后，我以为此书起码具有两个明显的特点。

一、理论分析有一定深度

王启鹏先生是长期从事中文的写作教学的，发表过好些文章，既有一定的写作实践经验，又有较为丰富的写作理论。他研究苏轼文艺创作美学思想，就充分发挥了他的专业特长。如在创作理论研究篇中，就从文艺创作的各个方面，尤其是对创作主体素质方面，对苏轼的文艺创作理论作了全面、系统而又深入的研究，真正把话说到“点子”上，且每一“论”都有其“闪光点”。如在《创作目的论：言必中当世之过》这一论中，不仅从苏轼本人的主观因素来谈，还能从当时北宋时期的政治环境来谈，指出“政治开明，鼓励言政”，“重视知识分子，采取右文抑武政策”是苏轼能够提出“言必中当世之过”的重要条件。如果没有这个客观条件，最耿直的苏轼也不敢提出来。这样的分析，是有见地，有说服力的。

我最为欣赏的是《苏轼的审美追求：味外之味》和《苏轼文艺美学的精髓：水》这两论。这两论运用现代美学的思想对苏轼的文艺创作思想作了系统而理论化的概括分析，让读者了解了我国文艺创作美学的主流思想、传统的思想和苏轼文艺创作的关系。如他对苏轼“味外之味”审美思想的分析：一是我国自古就有追求自然平淡的审美传统，苏轼受到前贤尤其是司空图的启发；二是宋代追求平淡文风的直接影响；三是屡遭贬谪的境遇促使苏轼追求“味外之味”的审美情趣。这样的分析也是符合实际的，有说服力的。而《苏轼文艺美学的精髓：水》，标题本身具有形象性和理论性。水，是大家都熟悉的普通事物。可是，它的性质和特点又非常特别，无论你从哪个角度来看它，它都有无限的优点，所以成为古代先贤歌颂的对象。而苏轼和他的父亲却从“水”的特

征中悟出了创作规律，并按这种规律写出优秀的文章来，从而使苏氏父子的文章名闻天下。你看，王启鹏概括出的苏轼的创作经验：万斛泉源，不择地而出——创作动力说；随物赋形，尽水之变——创作方法说。等。这些分析都是从“水”的特征中抽象出来的，足见本书作者的理论功底。

二、有自己的见解

俗话说，“孩子是自己的好”。同样，对于作品来说，不少人也说，文章是自己的好。为什么会这样说呢？因为这两者都是自己生产出来的，有自己的特点。所以，与苏轼同时代的黄庭坚说：“文章切忌随人后”。自古以来，人们对文章和书籍的基本要求都是要有自己的东西，不能人云亦云，拾人牙慧。从这一点来说，我以为王启鹏的这本论著是具有自身特点的。如上面所分析的理论研究，所列举的观点，都可以说是王启鹏自己的体会，是他对文艺创作的个人见解。而在对苏轼文艺创作实践的分析研究中，也有不少是他本人的独特体会。如《奇：苏轼散文特点》，光题目就很特别，很吸引人。当然，这一论点的发明权不是王启鹏。苏轼曾说过：“子瞻之文奇，吾文但稳耳。”但没有作具体的分析。而王启鹏却对它作了具体的分析，充分证明了苏轼散文构思的奇特。可见这个观点也是王启鹏的心得体会之一。至于对其他作品的分析，如《超脱的意境 无言的抗争》，《苏轼活用典故技巧》，等，都是王启鹏自己的见解，其中标题就很有诗情画意，传达出他本人的见解，而这些观点还是比较新颖的，可见他在研读苏轼作品时是下了功夫的。

王启鹏先生是我 20 多年前在苏轼第三次学术讨论会上认识的文友。这 20 多年来，他一直在苏学研究园地中辛勤地耕耘着，成果也颇为丰富。这部书稿，是他半年前就寄给我的。由于自己年事已高，加上又要忙自己的苏学研究专著，故一直搁在案头上。现在，他的专著要正式出版了，于是我就匆匆地写上这些话，权作此书的序言。

二〇〇七年九月秋分日书于
北京中国人民大学寓所

自序

什么是美？什么是美学？尤其是古代人又是怎样看待美和美学的呢？他们又是以什么样的美学思想来从事文艺创作的呢？这些问题，的确是令人感兴趣的问题。

其实，美学是一门古老而年轻的学科。说它古老，是因为它有悠久的历史渊源，无论是在中国还是在外国，人类的祖先早就存在着审美活动，具有朴素的美学思想。在人类绵延数千年的美学思想发展史上，先人们的美学思想是不断地促使其发展为一门独立的学科的。

一

美学是什么样的学科？它的研究对象和范围包括哪些方面？这些问题从古至今都有不同的看法。不管有着怎样的分歧，世间上存在着大量美的事物，人类发现了美，认识了美，然后又按照美的特征和规律来创造了各种各样美的商品，从而满足了人类的物质生活和精神生活的需要。这些事实是谁也否定不了的。其研究对象，正如宗白华先生在《艺境》中说的：“美学的研究，虽然应当以整个的美的世界为对象，包含着宇宙美、人生美与艺术美；但向来的美学总倾向以艺术美为出发点，甚至以为是唯一研究的对象。因为艺术的创造是人类有意识地实现他的美的理想，我们也就从艺术中认识各时代、各民族心目中之所谓美。”（《介绍两本关于中国画学的书并论中国的绘画》）因此可以说，美学就是研究现实的美，人类对它的美感和艺术美的创造的有关规律的学科。

美学与许多学科，如艺术学、心理学和哲学等学科都有密切的联系，但又具有独自的特征而不能为其他学科所代替。在美学的研究范围中，其中就有艺术美，它与专门研究艺术的本质、特征及其创作的普遍规律有密切的关系。其实，在艺术学中，有好些问题，如艺术创造的现实基础、艺术典型、

艺术美与真、善的关系，等，也是现代美学研究中的问题。因此，在美学尚未成为独立的学科之前，许多主要的美学问题都是在艺术理论中得到阐释的。就是在现代美学产生之后，艺术美及其有关的问题也仍是美学研究的重点。在这种情况下，古代艺术理论和现代美学问题就有好些地方是交叉的，难以截然分开，只不过是研究的角度不同罢了。

由于人对现实的审美关系主要表现在艺术当中，所以，美学研究的主要对象是艺术。但是它并不研究艺术中的一般问题，而是研究艺术中的哲学问题。因此，有人又把美学叫做艺术哲学，属于哲学的一个分支。

二

中国古代并无美学这门学科，但美学思想却大量存在。它们或附丽于哲学著作中，或孕蓄于有关的文艺论著之中，有的则具体体现在文物和器皿之中。因此，研究起来比较复杂。

事实上，早在远古时期，我国的先民们就具有了美学思想。据考古发现，甲骨文中已发现了“美”字。这就说明了当时的先民们对“美”，或是说对美感有了初步的认识。在这之后的好些杰出的思想家，如孔子、孟子、老子和庄子等，都从各自不同的哲学观点出发，涉猎到美学思想的问题，其中《庄子》一书内含有大量的美学思想。荀子还写了关于艺术理论的专著《乐论》。到了魏晋南北朝时期，更是出现了一大批文论、乐论和画论专著，如曹丕的《典论·论文》，曹植的《与杨德祖书》，嵇康的《声无哀乐论》，《琴赋》，陆机的《文赋》，钟嵘的《诗品》，等。特别是刘勰的《文心雕龙》和谢赫的《古画品录》问世后，对后世的文艺理论和美学思想有着重大的影响。以后，随着唐、宋的文学、音乐、舞蹈、绘画等艺术的空前繁荣，各种艺术理论的研究和美学思想也空前繁荣。其中，司空图的《二十四诗品》就包含着新颖而又深刻的美学思想，它是以“平淡自然”的美学思想贯穿全书的。可见他是自觉地运用美学思想来撰写他的这部著作的。宋元以后，以描写人物和塑造艺术典型见长的小说和戏剧进

一步繁荣，艺术理论和文艺美学思想也发展得更为完备。直到近代的主国维，他学贯中西，接受了西方美学思想，并在西方美学的影响下，公开提出了要将美学作为一门独立的学科，进行研究和普及。尔后，蔡元培、鲁迅、朱光潜等著名的思想家，为我国现代美学的发展都作出了相当的贡献。

因此，我们研究古代文艺美学创作思想，其重点也是放在研究我国古代文学艺术家的文艺创作思想上，其研究方法就是以文本为主，着重研究他们的文艺创作理论和文艺创作实践。可以说，联系文艺论著来探讨美学思想，是中国古代美学思想研究工作的一个重要特点。

三

苏东坡一生虽然没有像刘勰那样，写出专门的文艺创作论著。但是他一生为文甚多，有着独特的审美情趣。在地方为官，往往又是以诗人的特有风格和审美情趣来办公办案，故在文坛上留下了不少趣事。这些趣事轶闻，都是他文艺美学思想的反映。况且，在他的书信、诗文和序跋中还大量地表述了他的文艺创作美学思想，甚至有不少诗文还是专门谈文艺创作的。因此，需要通过认真研读苏轼的作品，运用现代文艺美学思想去分析，去综合，方能理出他的文艺创作思想体系，才能找出其理论精髓，使之更好地为现实服务。

经过整理挖掘，苏东坡的文艺创作美学思想是十分全面而又具有鲜明的个性的。粗略归纳起来，其文艺创作理论有十论之多：目的论、源泉论、灵感论、构思论、风格论、标准论、创新论、修养论、技巧论和批评论。这本身就是一个完整的体系，涉及到文艺创作的方方面面。我以为最有苏轼个性特色的，还是这三点：强调创作要有明确的目的性——有为而作；强调创作要有独自の创造性——自是一家；强调文艺表述要自然流畅——平淡自然的艺术风格。苏轼不仅是一个伟大的文艺理论家，也是一个伟大的文艺家。他在诗、词、文、书、画等艺术上都有很高的造诣，至今仍能自成一派。像他这样的艺术全才，像他这样既有艺术理论又有艺术实践经验的艺术家，古今中外都是不可多见的。所以，好些名人词典都把他列入世界十大名人之列。故研究他的文艺创

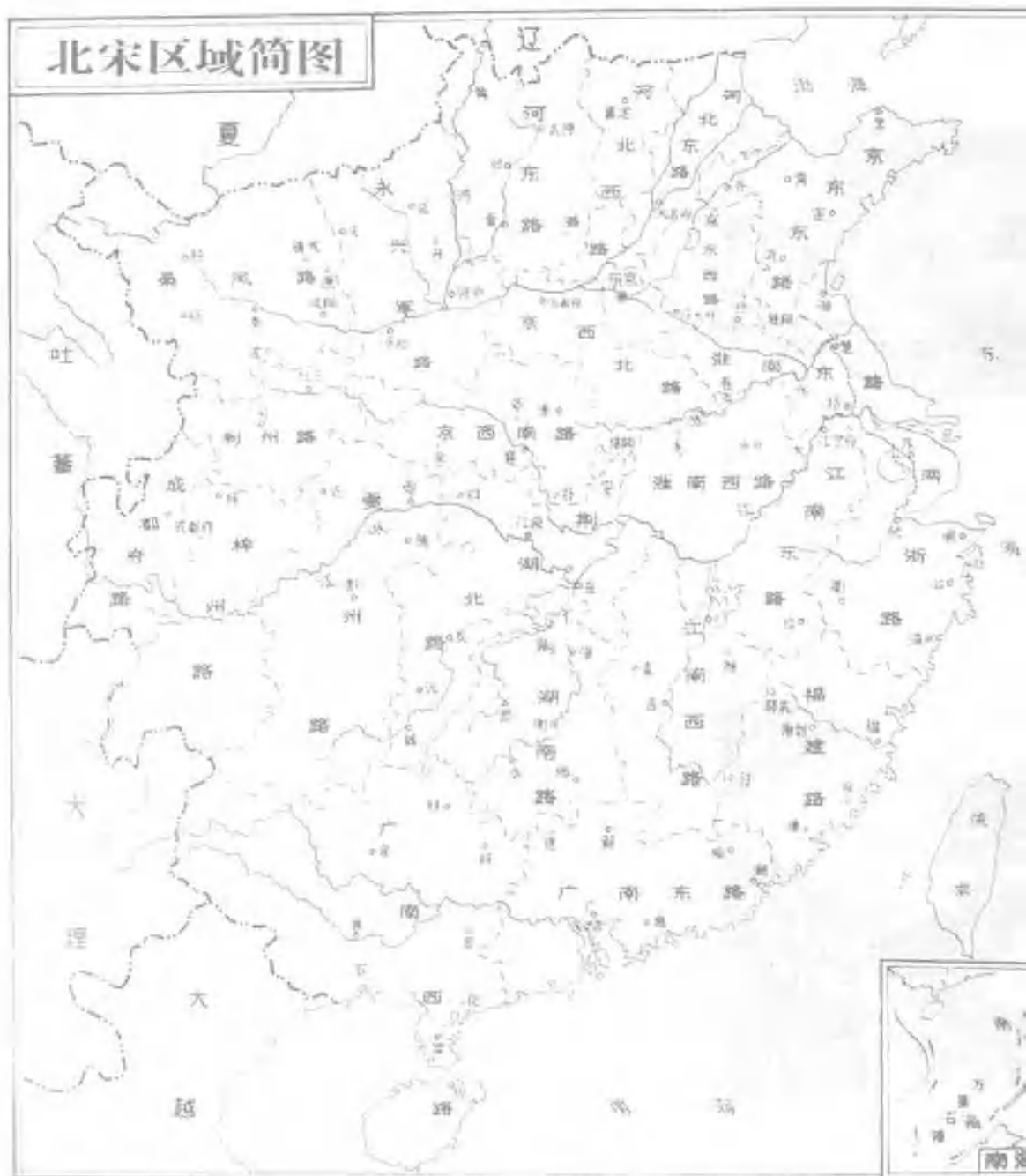
作美学思想有很大的现实意义。

这本书从三个方面对苏东坡文艺创作美学思想进行研究：苏轼文艺创作轶闻有 20 则，目的是让读者从这些轶闻中了解苏轼的文艺美学思想。文艺创作形式是对苏轼诗词文的具体分析，让读者从苏轼的创作实践中来了解他的文艺美学思想。文艺美学论点，则是具体研究他的美学理论了。本书侧重于研究其文学创作思想为主，以艺术为辅。着重研究苏东坡对文学创作的理论认识，尤其是研究怎样才能创作出美的作品的理论，然后才研究其艺术鉴赏理论。本书将苏轼的文艺创作理论与创作实践分开来研究，其目的就是使书的纲目更为清晰，便于查找和阅读。当然，这两者是不能绝缘分开的，在理论研究中有创作实践，在创作实践中亦有创作理论做指导。总之，力图使理论与实践紧密地结合起来，使之既有一定的理论深度，又有典型的事例以证明之，让读者更为信服，这就是目的。

本书取名为《苏轼文艺美学论》，实际上就是《苏轼文艺创作美学研究》的压缩，意思就是运用美学思想来研究苏轼的文艺创作理论，也可以理解为研究苏轼的文艺美。这样表述，既可以把它看作是一部学术专著，也可以看作是一部指导阅读欣赏性的书，使之读者面更为广泛，从而把严肃的学术问题化为读者大众能够理解接受的文艺知识普及问题，这是我和责任编辑王俊辉先生的初衷和尝试。至于能否达到这一预期的效果，那只能让书籍出版后，由事实来检验了。但愿我们的想法是对的。

二〇〇七年十月三日

北宋区域简图

上篇 苏轼文艺创作轶闻

一、杜撰典故当论据:《刑赏忠厚之至论》	4
二、有感而发的《南行前集》	5
三、深刻的人生哲理:“飞鸿雪泥”	6
四、诗中有画,画中有诗	8
五、戏说王安石的《字说》	9
六、悲歌为黎元	10
七、“成竹在胸”画传神	12
八、倾城随太守,围猎创新词	13
九、“十年生死两茫茫”:首创用词来悼亡	15
十、“东坡”居士有深意	16
十一,“蛇黄”“牛黄”与“人黄”	18
十二、父子夜探石钟山	19
十三、苏学士巧对辽使	21
十四、巧用诗词二例	22
十五,“海棠虽好不留诗”	25
十六、诗词点化歌女琴操	27
十七,“溪女方偷眼,山僧莫皱眉”	29
十八、东坡巧用诗词判案	30
十九、法官以文助“犯人”	32
二十、全才东坡善对对	34

中篇 文艺创作形式

一、散文创作	39
(一) 奇: 苏轼的散文特点	39
(二) 亭台阁记的艺术技巧	48
(三) 历史人物论的艺术技巧	55
二、诗歌创作	61
(一) 苏轼的“以议论为诗”	61
(二) 关心民瘼的诗	68
(三) 思考人生的诗	78
(四) 苏东坡的岭南诗学	88
(五) 苏轼的和陶诗	94
(六) 苏轼《纵笔》诗赏析	109
三、词的创作	113
(一) 苏轼的“以诗为词”	113
(二) 苏轼词活用典故技巧	124
(三) 密州三曲的艺术技巧	129
(四) 《念奴娇·赤壁怀古》的诗画美	133
四、苏轼的书画创作美学思想	137
(一) 画论	138
(二) 书论	142
(三) 苏轼书画创作的美学思想	146

下篇 文艺美学论点

一、苏轼文艺美学的精髓：水	155
(一) 水：苏轼宇宙观形成的基础	155
(二) 风水相遭：苏氏文学家学渊源及时代意识	158
(三) 水的特征：苏轼的文艺美学思想的具体体现	161
二、创作目的论：言必中当世之过	165
(一) “言必中当世之过”提出的客观环境	166
(二) 苏轼“言必中当世之过”的内容	168
(三) 怎样才能写出“言必中当世之过”的文章	171
三、创作源泉论：留意于物，往往成趣	174
(一) 精彩的文艺作品往往从客观事物中悟出	175
(二) 观察要抓住事物本质的东西，尤其是细节， 一定要抓住，不能想当然	177
(三) 观察的方法	179
四、创作灵感论：清景一失后难摹	181
(一) 苏轼对灵感的描述	182
(二) 对东坡灵感论的分析	182
(三) 获取灵感的主要方式	184
(四) 东坡灵感论的理论贡献	187
五、创作构思论：胸有成竹	189
(一) 创作必须先构思好，方能下笔	190
(二) 构思的重点是艺术形象，且这个形象 一定要“合于天造，厌于人意”	191

(三) 构思的方法	192
(四) “胸有成竹”与“胸无成竹”	194
六、创作风格论：平淡自然	197
(一) 苏轼关于平淡自然风格的论述	199
(二) 苏东坡对平淡自然风格本质的揭示	200
(三) 立意奇特与语言平淡的关系	200
(四) 怎样才能创作出具有平淡自然风格 的文艺作品	201
(五) 苏轼平淡自然文风对后世的影响	204
七、创作标准论：辞达	205
(一) 苏轼之前对辞达的有关论述	205
(二) 苏轼发表辞达说的历史背景	206
(三) 苏轼有关辞达的论述	208
(四) 苏轼辞达说的内涵	208
(五) 怎样才能做到“辞达”	209
(六) 苏轼辞达说对写作学的贡献	211
八、创作创新论：自是一家	212
(一) “自是一家”创作理论的提出	212
(二) “自是一家”的内涵	215
(三) 怎样才能做到“自是一家”	219
九、创作修养论：道技两进	223
(一) 苏轼关于“道”的含义	224
(二) 苏轼关于“技”的含义	227