

修订版

● 车永强 王海铝 著

人文学院

现代语境下的 意境阐释

XIANDAI YUJINGXIA DE YIJING CHANSHI

中国文联出版社

• 车永强 王海铝 著

现代语境下的 意境阐释

XIANDAI YUJINGXIA DE YIJING CHANSHI

ISBN 7-5059-4618-8

9 787505 946187 >

ISBN 7-5059-4618-8/1 · 3601

定价: 26.80元

现代语境下的意境阐释

(修订版)

车永强 王海铝 著

中国文联出版社

2006.12

图书在版编目 (CIP) 数据

现代语境下的意境阐释/车永强 王海铝 著.北京:中国文联出版社, 2005.8 (2006.10修订)

ISBN 7-5059-4618-8

I.现… II.①车…②王… III.文学-综合作品集-中国-当代

IV.1247·8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第052640号

书 名	现代语境下的意境阐释 (修订版)
作 者	车永强 王海铝
出 版	中国文联出版社
地 址	北京农展馆南里10号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	琪芳
封面设计	高峰
印 刷	北京图文印刷厂
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	320千字
印 张	12印张
印 数	1001-2000册
版 次	2005年11月第1版 2006年12月修订版第1次印刷
书 号	ISBN 7-5059-4618-8/I · 3601
定 价	26.80元

本书如有印装质量问题, 请直接与承印厂联系

内容提要

《现代语境下的意境阐释》一书以梳理“意境”概念的发生、发展、演变的脉络为起点,通过比较、对照“意境”的各种阐释之间的联系与区别,展开论述“意境”研究的现代发展与“意境”阐释的现代深化,探索“意境”的多元内涵与多维特征。

第一章主要概述了意境概念的纷争与论述的庞杂;

第二章旨在从史学的角度梳理“意境”概念的发展史,这一章以“结胎与孕育”、“汲养与催化”、“分娩与命名”为主线,勾勒“意境”概念形成的主要脉络。“意境”的含混性与多元性给后人的阐释提供了多向度的可能;

第三章着重研究意境范畴的现代发展,主要从传播学、文艺学、心理学、符号学的维度展开具体研究。该章的第一节分析与比较了古代意境史料与近现代意境研究在传播学意义上的不同效果,论述王国维、李泽厚、宗白华等“意见领袖”在意境传播链上的重要作用,在整体结构中起到承上启下的作用;

第四章着重透视意境理论的现代阐述,主要从生命哲学、接受美学、现象学、文化学的多维角度展开论述。这一章既是对第二章的多元拓展,也是对意境研究的深入与探索,中西比较、古今对照的维度在这一章里更为明显,并一步步突破传统意境论的古典维度、艺术维度、作者维度,融入当代意境论的生命哲学维度、接受美学维度、现象

学、文化学、人类学的维度。意境存在于我们的体验中,恍惚幽冥,生生不已,我们置身于意境的生成之中;

第五章聚集于意境研究的众多争议之处,辨析意境被视为古典理想与现代追求、佛学境界与诗学概论、民族话语与世界范畴的立场争论的各自理论依据及其利弊得失。余论“说不完的‘意境’”,包含了我们这些年来对意境领域的关注、思考、研究的简要总结,也包含了我们对于意境阐释没有定论的坦诚告白:意境是难的,无法界定,不可穷尽。

目 录

前言	(1)
第一章 概说:一种发展成长中的理论	(11)
第二章 传统语境中的意境概念	(22)
第一节 意境概念的结胎与孕育	(26)
一、“言不尽意”:“言一意”关系的早期探讨	(16)
二、“立象尽意”:意象范畴的构建	(35)
三、“境生象外”:意境理论的雏形	(42)
第二节 意境概念的汲养与催化	(48)
一、“气”、“神”、“韵”:意境理论的汲养	(48)
二、“兴”、“趣”、“味”:意境理论的催化	(53)
三、“游”、“逸”、“空”:意境理论的观照	(61)
第三节 意境概念的命名与诞生	(69)
一、“诗有三境”:王昌龄对意境的命名	(70)
二、“情景交融”:王夫之对意境的初解	(75)
三、“境界为上”:王国维对意境的贡献	(79)
第三章 现代语境中的意境研究	(84)
第一节 扫描意境的传播学轨迹	(86)
一、王昌龄们曲折的传播途径	(86)
二、王国维及其境界说的传播地位	(90)

三、宗白华等意见领袖的传播功效	(96)
第二节 透视意境的文艺学类别	(104)
一、文艺人与学术人的意境观	(105)
二、艺术门类里的多样意境观	(109)
三、时空交叉中的多维意境观	(124)
第三节 捕捉意境的心理学过程	(129)
一、意境生成中的直觉与体验	(131)
二、意境生成中的通感与和合	(135)
三、意境生成中的想象与超越	(140)
四、意境生成中的完形与感知	(145)
第四节 书写意境的符号学形式	(152)
一、解读意境符号的能指与所指	(154)
二、辨析语象、物象与意象关系	(160)
三、创造形式与情感的艺术形态	(165)
第四章 现代语境中的多元阐释	(172)
第一节 意境理论与生命哲学	(173)
一、意境的生命哲学背景	(176)
二、意境的生命哲学形态	(188)
三、意境的生命哲学蕴涵	(194)
第二节 意境理论与接受美学	(201)
一、召唤结构与意境感受	(203)
二、读者接受与意境生发	(208)
三、作品意境与读者意境	(214)

第三节 意境理论与现象还原	(222)
一、“还原”:以天下观天下	(224)
二、“居中”:恍兮惚兮冥兮	(232)
三、“不执”:扫除一切名相	(239)
第四节 意境理论与人类文化	(248)
一、饮食起居中的意境形态	(249)
二、修身养性中的意境转换	(255)
三、休闲游戏中的意境功效	(263)
第五章 争议辨析中的意境发展	(271)
第一节 古今之辨析	(273)
一、古典艺术的审美理想	(276)
二、现代文化的浪漫情趣	(280)
三、日常生活的浪漫体验	(289)
第二节 诗佛之争议	(298)
一、来自佛学的光晕	(298)
二、来自诗学的桂冠	(308)
三、来自美学的支持	(316)
第三节 中西之变通	(321)
一、民族独有的批评话语	(322)
二、西方相似的文论范畴	(325)
三、世界共通的神秘境域	(332)
余论	(344)
参考文献	(349)
修订版后记	(358)

前 言

正当作者紧张的撰写书稿之时，青年诗人雷平阳发表了一首题为《澜沧江在云南兰坪县境内的三十七条支流》的诗，因为其写作形式的特别，引起了众多诗评家的关注。该诗是这样的：

澜沧江由维西县向南流入兰坪县北甸乡

向南流 1 公里，东纳通甸河

又南流 6 公里，西纳德庆河

又南流 4 公里，东纳克卓河

又南流 3 公里，东纳中排河

又南流 3 公里，西纳木瓜邑河

又南流 2 公里，西纳三角河

又南流 8 公里，西纳拉竹河

又南流 4 公里，东纳大竹菁河

又南流 3 公里，西纳老王河

又南流 1 公里，西纳黄柏河

又南流 9 公里，西纳罗松场河

又南流 2 公里，西纳布维河

又南流 1 公里半，西纳弥罗岭河

又南流 5 公里半，东纳玉龙河

又南流 2 公里，西纳铺肚河

又南流 2 公里，东纳连城河

又南流 2 公里,东纳清河
又南流 1 公里,西纳宝塔河
又南流 2 公里,西纳金满河
又南流 2 公里,东纳松柏河
又南流 2 公里,西纳拉古甸河
又南流 3 公里,西纳黄龙场河
又南流半公里,东纳南香炉河,西纳花坪河
又南流 1 公里,东纳木瓜河
又南流 7 公里,西纳干别河
又南流 6 公里,东纳腊铺河,西纳丰甸河
又南流 3 公里,西纳白寨子河
又南流 1 公里,西纳兔娥河
又南流 4 公里,西纳松澄河
又南流 3 公里,西纳瓦窑河,东纳核桃坪河
又南流 48 公里,澜沧江这条
一意向南的流水,流至火烧关
完成了在兰坪县境内 130 公里的流淌
向南流入了大理州云龙县

对于该诗,拍案叫绝者有之,痛加鞭挞者亦甚众。除了诗歌的独特写作形式外,引起如此诸多争议的缘由,或许与那说不清、道不明的“诗意”、“境界”与“气象”有莫大的关系。作者在《创作手记:我为何写作此诗》便说:“这样的气象,我亦为之魂不守舍”^①。北京大学中文系臧棣教授在《一种不同寻常的“笨拙”》一文中也说:“对我而

^① 《羊城晚报》2005 年 8 月 6 日《花地》版。

言,我恰恰觉得这首诗对地理事实的罗列包含着一种强烈的意蕴。在它的固执的罗列里,有一种固执的不同寻常的诗意。^①

我们再看下面这首诗:

若言琴上有琴声,
放在匣中何不鸣?
若言声在指头上,
何不于君指上听?
——苏轼《琴诗》

琴声何在?既不在琴上,也不是在指上。乐曲何在?既不在乐器上,也不在演奏者身上。音乐何在?既不在声乐器具里,也不在人类耳膜里……当我们沿着苏轼的思路进行追问时,却发现看似简单的问题蕴含着复杂的道理。这位北宋才子信手拈来的两个假设两个反问,并没有被历史的风声雨声淹没,反而从大量名诗名词中浮现出来,让许多阅读此诗的人过目不忘。

有人认为,此偈诗论及音乐的哲理,表达了苏东坡的琴学观点,即琴声为心声,琴声既不在琴亦不在指,乃在心也。这种诠释,出发点是对的,最后的落脚点在“心”上,则并不能令人赞同。有人说,苏轼在诗里想说的是一个复杂的美学问题,即产生艺术美的主体与客体的关系,手指是主体,琴弦是客体,只有主体与客体密切配合才能演奏出美妙的音乐来。

有人说,诗人想揭示琴、指头和琴声三者之间的矛盾关系,如果把演奏者包括在内,演奏者的思想感情和技能与琴、指之间的关系,

^① 《羊城晚报》2005年8月6日《花地》版。

就可以看作是事物的内部矛盾(内因)和事物的外部矛盾(外因)之间的关系,内因是音乐产生的根据,外因则是音乐产生的条件,两者缺一不可。这两种说法,用马克思主义反映论、唯物辩证法中的两对关键词“主体/客体”“内因/外因”来观照古人之诗,也有其合理性,但图解意味很强,倘若苏轼泉下有知,可能会摇头否认,八百多年前的他至多有些类似的思想萌芽,但不会有这样的哲学词眼。

有人从诗句中读出不执于物、破除迷误、寻求超脱等禅宗的意味,是对《楞严经》里“譬如琴瑟、箜篌、琵琶,虽有妙音,若无妙指,终不能发”的机锋的深化。这种读解较前三种观点,更具有社会学的依据。宋朝的成玉有“攻琴如参禅”之说,明代的李贽有“声音之道可与禅通”之说,琴声之道与禅宗之妙确有相通之处。早在隋唐之前,一些佛僧就开始了参禅与抚琴“两不误”的活动,至宋代,已经有了专门的僧人琴派,其演奏活动在各种文献中多有记载,李白著名的琴诗《听蜀僧磬弹琴》即为一例证。苏轼、白居易等人的诗文中也常有涉及琴僧,苏轼曾与当时一些知名琴僧交游频繁,做诗时有意无意间受佛学禅宗的影响,于是笔起笔落间有了禅味,也是符合情理的事。但这样的解读虽不失理据,却没有涉及到此诗所独有的艺术意境之魅力。

还有人从系统论的角度出发,认为美妙的乐曲是一个有机系统、有机整体,而整体都是由若干相互影响、相互制约的部分、要素构成的,在乐曲、琴声中指头、琴、演奏者的思想感情、演奏技巧等要素是相互依存、相互影响、相互制约,缺一不可的,这种说法从理论上也可自圆其说,实质上则是把诗句当成音乐理论来看待,失误难免。

前人已逝,留下的只是片言只语,后人用当下的话语不断地进行着一轮轮的解释。每个人在理解之前,都带着海德格尔所谓的“先见”、迦达默尔所谓的“前理解”“偏见”。不同的“前理解”都只能从某

一个“窗口”看到文本的某种“风景”，而不同“前理解”视觉的交叉，则使我们能够借助别人的眼睛看到更多的“风景”。以迦达默尔的本体论解释学来看，每一阅读主体的“前解释”都既有“偏见”，又是“合理的”，人处在“效果史”中，当前的认识受制于过去的传统因素，理解就是使个人置于传统之内，在此传统中过去与现在不断地交融，形成所谓的“视界交融”，真正的理解乃是各种不同的阅读主体的“视界”相互“溶合”的结果。我们对于苏轼这一首小诗作真正的理解，也就是各种不同的阐释者、读者观点相互溶合的结果。对于意境的认识与知解，同此一理。

在展开意境的研究之前，首先会面临这样的问题：意境是什么？什么是意境？

坦率地说，这些年来我们虽然阅读过大量关于意境的著作论文，但这些知识并不足以使我们有勇气回答这样的问题。毋须讳言，所谓的超常天赋并无降临于我们中间。正如我们也无法回答“什么是爱情”、“爱情是什么”诸如此类的问题。其实大部分人在面对这样的问题时，都会一下子如坠云里雾里，一时无从说起，不知所措。大多数时候，我们并不知爱情是什么，但这并不影响我们用一颗虔诚的心，想象并且向往，渴望并且等待爱情的发生。

古往今来的文艺作品，用许许多多的方式展现着这种神奇的感情，《梁祝》、《红楼梦》、《罗蜜欧与朱丽叶》、《茶花女》、《魂断蓝桥》、《美人鱼》……关于爱情的故事比比皆是，关于爱情的表达从未因为爱情是那么抽象、无法界定而中止过。具体的东西，不须言语，便可让人一目了然，就像水果店铺前只须摆上一些水果，便不会使人误解为这是跑马场、溜冰场。

抽象的东西，才更需要借助于语言得以澄清。“道可道，非常道；名可名，非常名”……抽象的东西，不是用通常的方式可以说清，然

而,越是不可说,才越需要不断地说。正是在“说”的过程中,那种“不可说”的东西被一层层剥去了伪装。于是,后人继续着“说不可说之意境”的努力。

我们想做的工作是,用一种尽量平和、宽容的态度观照世人如何在“说”这个不可说的意境。众所周知,现代小说叙事领域有一大变化,即从“说故事”转向“讲故事”,小说的重点从传统叙事关心故事、情节、人物转向现代叙事关心叙事策略、叙事视角、叙事人称等方面。在我们看来,意境的研究领域也有一种变化趋势,即从“说意境”转向“说意境”,“说什么意境”变得不再十分重要,关键的问题成了“怎么说意境”。从某一个角度来看,随心所欲说意境的现象变得普遍,这种类似于“泛化”的现象,决非好坏两字所能分清,正如世界并非黑白两色。大自然之色彩何其丰富,人间的鲜花品种繁多,学术又岂能独尊一家之说?

徐岱指出,在旧模式的废墟上重建起一种新的理论构架和思辨范式,需要“宽容意识”与“互补意识”,“正如生活中不存在可以独挽狂澜、拯救世界于危急之中的超级英雄,文艺学领域同样也不可能创造出一种可以包打天下、涵盖一切的理论体系。因此,新文艺构架的重建工作不仅需要有关传统历时态文艺学遗产的宽容意识,而且还需要一种对当代共时态财富的互补意识。”^①这两种意识,在古典文艺学向现代的转换与拓建中,尤为重要。也许,我们尚不具备搭建新的理论构架的能力,但我们尝试以宽容意识与互补意识为原则,在展开研究的过程中,尽量以不亢不卑的心态面对前人今人、名人凡人的资料和学院内外、艺术内外的意境创作、研究、使用等现象,也就是说,我们既不打算以臣服于一些人的观点为乐事,也不准备以践踏另

^① 徐岱,《艺术文化论》,北京:人民文学出版社,1990.20.

一些人的看法为能事。

解释学认为,面对同一文本,人人都是理解的主体,主体之间的关系是平等的,主体之间相互理解、探讨、批评,是推进正确理解的重要途径。迦达默尔认为“偏见”是“合理的”,这种观点其实就是一种“宽容意识”与“互补意识”的体现。可惜,面对“意境”,理解主体之间的关系却往往并不平等,“俯视”与“仰视”倒很常见。对于前人名人如王国维、王士禛、宗白华等人的学术成就,今人往往“仰视”多于“平视”,夸大其成就地位,对于无名小卒或者同时代人的观点,却随心所欲地贬抑抨击。“王国维提出境界论,不但是意境论的新的阶段,而且兆示着西方哲学、文学观点与中国古典诗学的交融,推拓了中国现代诗学的发展。”^①陈铭的看法还算公允。然而,有人却认为王国维“全面系统地总结了艺术意境”^②,也有人认为王国维的境界说“乃是中国古代诗学中意境理论的集大成”^③,有人则说成是对中国古诗词艺术本质的各家之说的一次总结,“具有集大成的意义”^④。更有甚者,把王国维说成是“意境这一古典艺术审美理想范畴的最后总结者”、“意境的终结者”^⑤。如果仅仅只是一家之言,或者关起门来的自说自话,倒也无可厚非,问题是竟然有这么多的人发表论文或者出版著作,白纸黑字,信誓旦旦地作着此类论断,不由得让人反思:王国维的境界说难道真的给意境打上了句号?

叶嘉莹的批评可谓切中王国维的要害:“《人间词话》毕竟受了旧传统诗话、词话体式的限制,只做到了重点的提示,而未能从事于精

① 陈铭.意与境:中国古典诗词美学三昧.杭州:浙江大学出版社,2001.93.

② 刘九洲.艺术意境概论.武汉:华中师范大学出版社,1987.3.

③ 张晶.禅与唐宋诗学.北京:人民文学出版社,2003.178.

④ 刘畅.探索意境的历程.意境纵横探.南开大学出版社,1987.

⑤ 薛富兴.东方神韵.北京:人民文学出版社,2000.59.

密的理论发挥。因此,其所蕴具的理论雏形与其所提出的某些评诗、评词之精义,都不免旧日诗话、词话之模糊影响之通病,在立论和说明方面常有不尽明白周至之处。”^①。尽管王国维欲为中国文学建立批评体系和开拓新径的用心,乃是明显可见的。叶嘉莹认为王国维在文学批评方面真正值得重视的成就,实在并不仅在于其任何一篇作品的个别价值而已,而更重要的乃是在于他能够把西方新观念融入中国旧传统,为中国旧文学开拓了一条前无古人的新的批评途径。她指出这种开拓,在许多现代青年学者都竟以西方理论来为中国古典文学做诠释的今日,当然就更加有其值得反省和注意之处。至于具体到《人间词话》来说,不难发现,王国维的理论内容被其词话之形式所拘限,“因而对其中一些重要的批评概念和批评术语的义界,以及其理论与实践相结合的关系,都未能做周密的系统化的说明,这当然是一种极大的缺憾。”^②

台湾的姚一苇指出王国维的《人间词话》仍采取传统的札记体、语录体的方式,虽属吉光片羽,但缺少精密的一贯性,“究竟不是完整的珍宝”。徐复观也指出王国维的《人间词话》“受到今人过分地重视”乃是因为王国维在学术上多方面的成就及所作旧诗词的优美所致,“这在推进中国文艺批评的进程中,反而成为一种绊脚石,恐非王氏始料所及。”^③

也有人把王士禛推为“我国千百年来对于诗的意境美的追求作了一个最丰富、最周全、最丰富的理论总结”。^④夏昭炎反对把王国维说成是意境说的集大成者,认为王国维对“意境”不可能系统地、有层

① 叶嘉莹.王国维及其文学批评.石家庄:河北教育出版社,2000.156.

② 叶嘉莹.王国维及其文学批评.石家庄:河北教育出版社,2000.233.

③ 徐复观.王国维《人间词话》境界说试评,中国文学精神,上海书店出版社,2005.52

④ 黄保真、蔡促翔、成复旺.中国文学理论史(第四册),北京:北京出版社,1987.441.