

王維詩
意
象

吳啓禎◎著

王維詩的意象

吳啓禎自署

儒林選萃 38
吳啓禎 著

文津出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

王維詩的意象 / 吳啓禎著. -- 初版. -- 臺北市：文津，2008.05

面；公分. -- (儒林選萃；38)

參考書目：面

ISBN 978-957-668-862-1(平裝)

1. (唐)王維 2. 唐詩 3. 詩評

851.4415

97007394

博士文庫·儒林選萃

王維詩的意象

著作者：吳 啓 禎
發行人：邱 家 敬
出版者：文津出版社有限公司
地 址：台北市106建國南路二段294巷1號
E-mail：twenchin@ms16.hinet.net
<http://www.wenchin.com.tw>
電 話：(02)23636464 傳 真：(02)23635439
郵政劃撥：00160840 (文津出版社帳戶)
登 記 證：行政院新聞局局版台業字第5820號

初版：2008年5月一刷 新台幣420元

ISBN 978-957-668-862-1

邱 序

一、前言

唐代（618～906）是個盛世，無論是唐詩、古文、傳奇小說、敦煌文學，均能冠冕百代，流傳後世。其中尤以詩歌，最能代表中國詩歌的黃金時代。

唐詩之所以博大，它融匯了儒道佛三教合一的思想，開展了詩歌意涵和詩境的擴大。在盛唐詩歌中，便匯集唐詩的精華，有以道家思想為主的詩仙李白（701～761），有以佛家思想為主的詩佛王維（701～770），有以儒家思想為主的詩聖杜甫（712～770），這三家詩，各自展現生命的意涵，詩歌美感的特質。

二、王維詩中的生命意涵和美感特質

王維向有「三好」或「三絕」的美稱。即詩、音樂、繪畫三者均集於一身，表現三者都達到登峰造極的藝術成就。自古以來，文人學者對王維的詩、畫，推崇備至，由於音樂是時間藝術，無法登錄下來，因此世人對王維的音樂成就，就無法聆聽，其實從他的詩中，可以感受到他對於自然界聲音的敏銳感受。就以〈鳥鳴磎〉為例，便可知他對竹篁裡的風聲、磎谷中的鳥聲、

水聲，加上琴聲、長嘯聲都已入詩，而且營造寧靜的玄思，幽靜深遠的禪境。同時詩人對線條、色彩的捕捉，構成詩中的畫面，深愛青、白的色調，以及落日、輕煙的線條均能入詩。例如：

「返景入深林、復照青苔上。」（〈鹿柴〉）

「日落江湖白，潮來天地青。」（〈送邢桂州〉）

「大漠孤煙直，長河落日圓。」（〈使至塞上〉）

這些佳篇佳句，千古傳誦，已有「落日詩人」的美稱，難怪蘇東坡稱王維的詩和畫有「詩中有畫，畫中有詩」的名言，其實王維詩的節奏感極為強烈，旋律至為優美，我們不妨細吟輕讀王維十九歲寫的〈桃源行〉：「漁舟逐水愛山青，兩岸桃花夾古津；坐看紅樹不知遠，行盡深溪勿值人。……春來遍是桃花水，不辨仙源何處尋？」輕快流暢，情韻生動。他的詩處處流露出生命的意涵和美感的特質。

三、近人研究王維詩的方向與成就

王維詩在《全唐詩》中錄有三百八十六首，在清人趙殿成的《王右丞集箋注本》，便錄王維詩共四百三十二首。近人研究王維詩，或從山水詩、邊塞詩、禪跡或禪境等加以分析探索，以了解王維詩的成就。如莊申的《王維研究》，皮述民的《王維探論》，陳鐵民的《王維新論》。今人研究王維詩，則從統計、歸納的研究法，在二十年前，本人曾指導韓國留臺博士生柳晟俊，他的《王維研究》便是用數據統計、歸納王維詩中，最常用的詞

彙是「明月」、「白雲」，最喜愛的顏色是「青」、「白」，這些與王維用靛青、白土作為敦煌壁畫吻合，也與自然詩派多用自然景物入篇切合。

今吳啟禎的《王維詩的意象》，是從意象學的途徑，進入王維詩學的世界，窺見王維詩中的心靈宇宙，從詩歌意象的暗示和象徵，體會詩歌的多義性，以及意在言外的真諦。探討王維詩中所寫的真情、實景、禪思、純美，開創智慧靜慮「落日詩人」的禪趣和禪境，合乎真、實、純、美詩歌的要件。如同德人哲學家海德格的美學著作《思想·語言·詩》，說明真實的存在便是詩。

四、結語

詩歌本是音樂文學，王維詩更結合了構思和線條之美入詩，因此將文字詩、音樂律動、線條建構，融和在詩歌之中。從王維的所思、所見、所聞、所欲、所為，借平面的一度空間，進入立體的三度空間，更從思維的構思，進入第四度心靈幻思的空間，開創詩境的新境界，以達人類思維與大自然的融和，使王維的詩，歷久彌新，而吳啟禎的王維詩的意象，便是借詩中的意象，掀開王維詩中的奧秘。

自序

文學是一輩子的夢想，也是一生努力的目標。讀師專時即修讀了語文組，畢業後，利用上班之餘，插班讀了夜間部中文系，雖然當中也曾修讀了初等教育系與初等教育研究所，但是仍然回歸到最初的選擇，讀了中文博士班，也完成了中國文學的學業之旅。

王維詩令人著迷之處是那簡單的用詞卻有無窮的意境涵括其中，每讀其詩，看似平凡的用語，其意味卻有深長的省悟。其中自有其天縱英才的稟賦，塑造其炫爛風光的少年，然而其問學、修持的自勵及人生的閱歷卻提供了成就的滋養，讓他在盛唐詩歌文學能佔有舉足輕重的地位。六年多的修業與寫作，常沐浴在其詩意的氛圍中，有孤詣苦行，有雲淡風輕，也有若有似無的「禪悟」，這些都是令人值得回味的深刻記憶。

因為路途遙遠，所以在山上當校長一個星期大概有二到三天是住在學校宿舍的，常利用公務完了後的住校這些夜晚時間來從事論文寫作，雖然晚上一片漆黑，孤身在外，倍感淒然，然而唧唧蟲鳴與陣陣風切聲卻常相陪伴，倒也帶來不少詩意的慰藉，有時卻還將自我幻化為詩人角色，亦同生喜樂或悲苦呢！事實上，山上學校有極優美的景象，青翠的山峰，時而雲霧繚繞，似遠忽近，仿若人間仙境，而山腳下小溪潺潺，時見魚兒優遊，何等悠

閒！因此，偶爾友朋造訪，讚賞有加，皆戲稱我為淵明，輒流連忘返不忍離去。而我在此六年，經營學校作育英才，加上讀書寫作，兼又翰墨揮毫，如此佳境，豈非人間至樂？再有惱人之事，概皆不值一提了。

論文的完成要感謝指導教授邱燮友老師的指導，他除了指導我的論文寫作之外，也時時給予我許多人生事理的啟發，可以說既是經師亦為人師；而羅敬之老師是引我進博士班大門的長者，張仁青老師在寫作論文時指導詳盡，二位哲人雖已遠，仍然讓我懷念與感恩；而我也修習皮述民老師的紅樓夢專題研究，他也對我的論文指導很多，其他在課程上與論文上對我有指導之恩的老師，在此一併致謝。另外，內人於操持家務之餘給予我論文許多的協助，讓我能順利完成本書，而我曾於大學時修過邱鎮京老師的課，他又協助本書之印行出版，真有無盡感激。

吳啟禎 97年4月清明謹識於臺北

目 錄

邱序	01
自序	04
第一章 緒論	1
第一節 意象概論	1
一、意象的淵源	1
二、意象的涵義	7
第二節 研究動機與目的	14
一、研究動機	14
二、研究目的	21
第三節 研究資料與方法	24
一、研究資料	24
二、研究方法	25
第二章 王維生平及其詩	29
第一節 王維生平與成長背景	30
一、王維成長的時代背景	30
二、王維生平	34
第二節 王維詩歌的分期	39
一、青年時期	40
二、壯年時期	41
三、輞谷時期	41

	四、安史之亂時期·····	42
第三節	王維詩歌的特色·····	44
	一、詩中有畫·····	45
	二、詩中有禪意·····	58
第三章	王維詩的色彩意象·····	68
第一節	詩與色彩及相關研究·····	74
	一、色彩的意涵·····	74
	二、詩與色彩·····	80
	三、王維詩色彩的相關研究·····	82
第二節	王維詩色彩意象的意涵·····	85
	一、色彩是詩人性格的反映·····	86
	二、色彩是詩人心境的反映·····	89
	三、色彩是詩人信仰理念的傳達·····	94
	四、色彩是詩人年齡的反映·····	97
第三節	王維詩色彩意象的主題·····	99
	一、白色系意象的主題·····	101
	二、藍色系意象的主題·····	108
	三、紅色系意象的主題·····	115
	四、黃色系意象的主題·····	121
	五、綠色系意象的主題·····	127
第四節	王維詩色彩意象的運用·····	131
	一、以色代色——有色字之色·····	131
	二、以物代色——無色字之色·····	132
	三、以明暗取色·····	133
	四、顏色間的對比·····	134
	五、聲音與顏色的對比·····	136

第四章 王維詩的聲音意象	139
第一節 王維與音樂	143
一、王維知音樂	143
二、王維詩歌與音樂的結合	146
第二節 王維詩的人聲意象	149
一、歌聲	149
二、笑聲	153
三、哭聲	155
四、談話聲	156
五、其他	159
第三節 王維詩的器物聲意象	161
一、吹奏樂器聲	162
二、打擊樂器聲	167
三、彈撥樂器聲	172
四、其他器物聲	175
第四節 王維詩的動物聲意象	177
一、獸類聲	177
二、禽類聲	180
三、其他聲	185
第五節 王維詩的植物及自然聲意象	186
一、植物聲	186
二、自然聲	187
三、其他——無聲之聲	189
第六節 王維詩聲音意象的主題	189
一、田園之樂	190
二、客愁、送別之情	191

三、苦難、征戰之音·····	192
四、空寂、幽靜之思·····	193
五、述志、歸隱之意·····	194
第七節 王維詩聲音意象的運用·····	195
一、多種聲音的混合·····	196
二、多種樂器的共鳴·····	198
三、有聲與無聲的交錯·····	200
四、多重媒介，聲情交融·····	201
五、聲、畫、色的交錯·····	203
六、無聲之聲·····	203
第五章 王維詩的季節意象·····	205
第一節 王維詠春詩的意象·····	208
一、春天意象概說·····	208
二、詠春詩的動物意象·····	212
三、詠春詩的植物意象·····	217
四、詠春詩意象的主題·····	229
第二節 王維詠秋詩的意象·····	239
一、秋天意象概說·····	240
二、詠秋詩的動物意象·····	245
三、詠秋詩的植物意象·····	251
四、詠秋詩的其他意象·····	259
五、詠秋詩意象的主題·····	263
第三節 王維詠夏、冬詩的意象·····	270
一、詠夏、冬詩意象概說·····	271
二、詠夏詩的意象·····	275
三、詠冬詩的意象·····	279

四、詠夏、冬詩意象的主題·····	283
-------------------	-----

第六章 王維詩的動物意象·····289

第一節 王維詩的昆蟲意象·····	289
一、昆蟲意象的統計·····	290
二、昆蟲意象的主題·····	292
第二節 王維詩的龍鳳意象·····	298
一、詩與龍、鳳意象·····	299
二、龍、鳳詩意象的統計·····	304
三、龍、鳳詩意象的主題·····	305
第三節 王維詩的鳥禽意象·····	309
一、鳥禽意象的統計·····	309
二、「鳥」意象的主題·····	311
三、鳥禽意象的個別表現·····	317
第四節 王維詩的獸類意象·····	329
一、獸類意象的統計·····	329
二、獸類意象的主題·····	330
三、獸類意象的個別表現·····	336

第七章 王維詩的植物意象·····344

第一節 王維詩「樹」的意象·····	347
一、「樹」意象的統計·····	347
二、「樹」意象的主題·····	348
第二節 王維詩樹類的意象·····	356
一、樹類意象的統計·····	356
二、松意象的主題·····	358
三、柳意象的主題·····	366

四、桃意象的主題·····	372
五、其他意象的主題·····	376
第三節 王維詩花的意象·····	383
一、花意象的統計·····	383
二、花意象的主題·····	385
第四節 王維詩草的意象·····	392
一、草意象的統計·····	392
二、草意象的主題·····	394
 第八章 結論·····	 400
參考書目·····	407

第一章 緒論

第一節 意象概論

一、意象的淵源

詩歌是一種語言藝術，中國詩歌在精鍊的文字運用中，多透過「意象」的營造來豐富詩作的內涵，同時也引起情感的聯想。因此，「意象」可說是詩歌的生命來源，為中國詩學重要的審美範疇，在整個中國詩學中占有極重要的地位。

「意」、「象」這個概念，早就出現在中國的典籍中，如《周易·繫辭傳》云：

子曰：「書不盡言，言不盡意。」然則，聖人之意，其不可見乎？子曰：「聖人象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。」¹

語言在表達思想情感的時候，會有某些侷限性，此即「言不盡意」的意思，然《繫辭傳》特別提出透過「象」可以盡「意」的論點，認為人可以創造載意之象，以避免表達「語言」的侷限性。而此處的「象」為「卦象」，乃古人對自然社會、萬事萬物長時期觀察所

¹ 《周易·繫辭上》，《十三經注疏本》，卷七頁三十、三一，總頁157～158。

形成的符號，本不同於詩歌的「物象」，然則八卦的畫成，「仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物」²即作者以其主觀的「意」與客觀「諸物」結合方能產生「卦象」，是以「卦象」與「物象」有著密切的相關，與詩歌「意象」創作不離「物象」的精神是相通的。是以，此說對後世文學意象論的興起，具有啓迪與催生的作用。

而首將意象連用者，爲東漢王充的《論衡·亂龍篇》，其云：

天子射熊，諸侯射麋，卿大夫射虎豹，士射鹿豸，示服猛也。名布為侯，示射無道諸也。夫畫布為熊麋之象，名布為侯，禮貴意象，示義取名也。³

然此處的「意象」，爲禮儀的物質象徵，不同獸象，即顯示君臣、尊卑、貴賤等地位的不同。其中「取意於象」的精神，正是〈繫辭傳〉所謂「聖人立象以盡意」的擴展。其雖非文藝美學的範疇，然其精神的運用、名稱的確立，對「意象」學的發展均有所助益。

至曹魏時期王弼《周易略例·明象》，則對於〈繫辭傳〉有進一步地闡釋：

夫象者，出意者也；言者，明象者也。盡意莫若象，盡象莫若言。言生於象，故可尋言以觀象；象生於意，故可尋象以觀意。意以象盡，象以言著。故言者所以明象，得象忘言，象者所以存意，得意忘象。⁴

² 《周易·繫辭下》，《十三經注疏本》，卷八頁四，總頁166。

³ 黃暉《論衡校釋下》，臺北：臺灣商務印書館，1983年，卷十六，頁702。

⁴ 《周易略例·明象》，收於《易經集成》149，臺北：成文出版社，1976年，頁21～22。

在此，王弼以《易傳》闡釋了「象」、「意」、「言」的義涵，並巧妙地建構三者之間的關係。「象」為外在物體的客觀形象，「意」為作者思想的主觀受感，而「言」即為人類應用的語言文字。其中的「象」、「意」、「言」乃相生相發，既互相依賴，亦相互引發。至此，「意」與「象」二者並未連用，但已有主觀情感要以外在客觀形象為媒介，再運用「語言」技巧來傳達的概念，即三者互相存在、互相運用的理念。這對於詩歌意象論的形成具有重大的意義，啟發了後世詩歌意象論由哲學理論，進而提升至文藝美學的範疇。

「意象」作為合成詞，雖然最早出現在東漢王充的《論衡》，但非正式作為文論用語，而直接施於詩歌形象的表述，則是始於南朝梁劉勰《文心雕龍·神思篇》，其標舉出「意象」此一美學概念為：

是以陶均文思貴在虛靜，疏淪五藏，澡雪精神，積學以儲寶，酌理以富才，研閱以窮照，馴致以繹辭，然後使玄解之宰，尋聲律而定墨；燭照之匠，窺意象而運斤；此蓋馭文之首術，謀篇之大端。⁵

他認為培養文思要從「臨文」與「平時」兩個方向立說，臨文要內心虛靜，不存雜念；平常則要從積學、酌理、研閱、馴致等方面下切實工夫。他強調神與物遊的精神，然後得以窺得「意象」。他的「意象」，所指的並非是眼前的實景真物，而是加上內心意想的形景象貌。他更進一步提出：

是以詩人感物，聯類不窮，流連萬象之際，沉吟視聽之

⁵ 梁、劉勰著，清·范文瀾注《文心雕龍注》，臺北：學海出版社，1991年，卷六，頁493。