

—論「盛唐之音」的美學議題

待情與戰火

本書以創新手法研究復古題材，
讓抽象的直覺美感可以具體化分類……

-
- 什麼樣的催促力量，可以形成「盛唐之音」這種崇高、昂揚、博大的時代共相？
 - 抽象的思維模式，是否也能統整出一套具體的審美標準，進而創造出一種共同價值觀？
 - 所謂「曲高」一定「和寡」嗎？通俗和雅正之間是否永遠難以平衡，金字塔架構，真的是永遠打不破的鐵律嗎？

王美珮／著

寒雨連江夜入吳
茅明送客楚山孤
落陽流水知何處
一片冰心在玉壺

2006.1

——論「盛唐之音」的美學議題

倚情與戰火

王美玥／著

詩情與戰火：論「盛唐之音」的美學議題 /
王美玥著 -- 一版. -- 臺北市：秀威資訊科
技, 2007 [民 96]

面；公分. -- (語言文學類 ; AG0070)

參考書目：面

ISBN 978-986-6909-88-7 (平裝)

1. 中國詩 - 歷史 唐(618-907)

2. 中國詩 - 評論

820.9104

96011288

語言文學類 AG0070

詩情與戰火 ——論「盛唐之音」的美學議題

作 者 / 王美玥

發行人 / 宋政坤

執行編輯 / 黃姣潔

圖文排版 / 黃莉珊

封面設計 / 李孟瑾

數位轉譯 / 徐真玉 沈裕閔

圖書銷售 / 林怡君

法律顧問 / 毛國樑 律師

出版印製 / 秀威資訊科技股份有限公司

台北市內湖區瑞光路 583 巷 25 號 1 樓

電話：02-2657-9211 傳真：02-2657-9106

E-mail：service@showwe.com.tw

經銷商 / 紅螞蟻圖書有限公司

台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話：02-2795-3656 傳真：02-2795-4100

<http://www.e-redant.com>

2007 年 7 月 BOD 一版

定價：320 元

• 請尊重著作權 •

Copyright©2007 by Showwe Information Co.,Ltd.

自序

能順利出版此書，該感謝的人太多，除了生我、育我的父母以外，舉凡所有幫助過我的人，都是我要感恩的對象。

當然最感謝的，還是我的指導教授李建崑老師，以及口試委員之一的林淑貞教授，一開始李老師不僅鼓勵我做美學方面的研究，論文完成後，還推薦我出版，林老師亦然。由於兩位老師精闢而專業的評析，以及對我臨門一腳的拉拔，不但使我碩士順利畢業，並使拙作更臻完善，且得以問世。

此一研究主題，不僅是我的理想，更是畢生職志——文學與美術同時為我的兩項最愛，個人創作水墨畫多年，有感於海峽兩岸，有關藝術創作的美學研究者，寥可指數；果能自成一家之言，且影響深遠者，更如鳳毛麟角般，難可稽尋。然而美學的重要，在於心靈境界乃一切藝術表現之靈魂，靈魂不具而徒有型式，則無異於商品，既難感動人心，更遑論流傳千古。

余不敏，拙作費時兩年半才完成，套用李白「蜀道難，難於上青天」的詩句來形容寫作歷程，誠不為過。回首每一個挑燈夜戰的日子，正是寒天飲冰水，點滴在心頭。它將永遠存檔在我的記憶晶片中，永難磨滅！

目次

自序	i
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究方法	4
一、搜尋之難	4
二、研究進程	6
第三節 研究目的	7
第二章 「盛唐之音」歷史探源	9
第一節 詩情與戰火——「盛唐之音」歷史探源	9
一、南北朝詩歌衍化對盛唐詩風的影響	12
二、初唐「宮廷詩風」	27
第二節 唐詩變革	37
一、四傑體與初唐詩風變革	38
二、「盛唐之音」的醞釀與成熟	44
第三章 論「盛唐之音」的「壯美」與「秀美」	51
第一節 盛唐審美意識	51
一、「羊大為美」的審美共相	54
二、大漠雄風的邊塞詩情	58
三、崇尚自然的山水清音	64
四、悲憫情懷與回歸意識	78
五、飄逸不群的浪漫情懷	89

第二節 雄健高偉——論壯美	92
一、壯美的定義	92
二、「盛唐之音」的壯美典型	94
第三節 清柔雅逸——論秀美	122
一、秀美的定義	122
二、盛唐之音的「秀美」類別	123
第四章 「盛唐之音」的形式美	157
第一節 落筆驚風——唐詩的語彙密度	157
一、鍛字煉句之美	157
二、賦、比、興技巧運用	162
三、修辭設計的多元與創新	165
第二節 比韻鏗鏘——「盛唐之音」的格律美	185
第五章 「盛唐之音」的境界美	201
第一節 唐詩的時空力度	207
一、速度的張力美	209
二、空間的拉距美	218
三、意象擬造之美	227
第二節 唐詩的心理美學	237
一、主客對應與情景交融	239
二、言外之意與象外之境	245
第六章 「盛唐之音」的影響與評價	251
第一節 「盛唐之音」對時代風氣及後世文學發展的影響	251
一、確立詩歌創作形式與詩學評論的成熟模式，足供後人學習	253

二、取得雅正與通俗之間的平衡點	254
三、提出系統化、科學化的詩歌創作理論	255
第二節 「文必秦漢、詩必盛唐」的審美價值觀探討	255
第三節 結論	257
一、崇高、博大、昂揚的審美基調，影響當代，並足供後 人憑式	257
二、精緻、雅正的文化風尚領航時代精神	258
三、確立詩歌創作形式與美學評論標準，提供後人具體且 系統化的學習準則	259
四、承先啟後，鑑往知來	259
參考書目	261
一、詩話、詩評、工具書	261
二、詩選集、文學或美學史	262
三、學術論著	264
四、期刊論文	266

第一章 緒論

第一節 研究動機

「美」是一種直覺，一種感動、一種境界。它是生命情境的體現，也是各類文學與藝術創作的重要指標。而研究審美意識、美的表現型態，與美的範疇之理論學科就叫「美學」。

盛唐是中國古典文學發展中，量多而質精的一個時代（據《全唐詩》所載，盛唐時期八〇年間作品約 12000 首），尤其是盛唐，諸多美麗的詩篇，在其表現形式與境界內涵上，都達到十分圓融純熟的地步，只是歷來的美學研究中，學者比較著重的皆是審美意識（審美理想與審美趣味等）的探討，對於美學的範疇與命題，比較缺乏具體而有系統的研究資料。而這也是筆著想探討的問題之一。誠然「美感經驗」的表達，具有很大的主觀意識存在，而且它是抽象化、概念化的，再者個人的審美藝術也會和時代意識相互轉化融合，而形成一種思潮，造成一種風氣，正所謂「時勢造英雄，英雄造時勢」，「江山代有人才出，各領風騷一百年」，之謂也。

基於上述理由，本文寫作的動機可統整如下：

- 一、所謂「盛唐之音」是指一種崇高、昂揚、博大的審美意識，它具有向上提振的文化張力，然而形成這種文化意識的催促力量到底在哪裡？
- 二、盛唐詩作如果從形式與境界上剖析其美感趣味，則抽象的思維模式，是否也能統整出一套具體的審美標準，進而創造出

一種共同價值觀，而這種共同價值觀是否也能造成一種共相，普及於世，假如答案是肯定的，那麼它的動力機制何在？

三、所謂「曲高」一定「和寡」嗎？通俗和雅正之間是否永遠難以平衡，金字塔架構，真的是永遠打不破的鐵律嗎，或者這當中可以找到一個平衡點？

四、殷鑑歷史，省思現在，前瞻未來，做為一個現代台灣文人，眼見時代風氣」的沉淪，與文化版塊的萎縮，我們將如何自處？

當前我們所處的年代，一如狄更斯《雙城記》書中所言：「這是一個最壞的時代，也是一個最好的時代」。壞的是，混淆的文化認同與複雜的政治危機，讓我們感到不安與惶惑，做為一個現代台灣文人，不像盛唐詩人一般，可以在政治領袖與文化策略的庇蔭、支持下爭取版圖；更可以從太平盛世的優勢中開創格局。我們僅能從複雜、善變與模糊的界域裡，盡力去守護自己的文化莊園。

這是現代文人的無奈，也是我們必須挑戰的課題。只是這種劣勢卻也是一種優勢，它是危機同時也是轉機，因為歷史印證了「盛唐之音」優雅的詩情，正是建構在魏晉以來無情的戰火之中；「盛唐之音」的昂揚壯大，就是為了反制齊、梁以來頹頹的「靡靡之音」，而吟唱出來的雄渾凱歌。所謂「一亂必有一治」，「物極必反」，「否極泰來」，它是自然律則，也是歷史帶給我們的借鏡與信心。

台灣這塊土地，經歷過無數歷史的悲情與第二次世界大戰無情的烽火，一如盛唐文化形成之初，大時代的衝擊，卻常是詩人心靈向上提昇的動力與思潮培育的沃土。

唯有站在歷史的高點，才有可能和時代對話。盛唐美學思潮的壯碩，來自於收攝多元文化元素，復建構堅穩的時代意識；相對的，現

代美學思潮的萌發，也應根植於古典壟畝，復澆灌現代養份，一旦有適度的陽光和雨露滋潤，自然能開出奇葩。

此誠如大陸學者葉朗先生所言：

在一些人的心目中，現代美學就等同於現代西方美學。其實這是不對的。「現代」是一個全球概念。現代美學應當是站在二十世紀九十年代的高度，吞吐東西方文化的全部精華建設起來的、具有多種文化視野的真正國際性的學科。如果輕視、忽略、拋棄中國美學（以及整個東方美學），就不能實現東西方美學的融合，從而也就不能真正建設現代美學。¹

本文所研究的雖是復古題材，切入手法卻是現代的，這種感覺就像翻修百年老屋，以現代化的鋼骨結構，搭配古典的建材與裝潢，新舊鎔裁間，只要繫聯得當依然能創造另一種品味，展現另一番面相，提出另一種見解。

由於本文的處理方法，必須顧及時代思潮的成因，以及美學範疇的分類，所以採取縱、橫兩個剖面的比較與分析，縱剖面具有時間意義，橫剖面則審思類比與互比之間的關聯。

至於美學範疇的分類，「壯美」分八種，「秀美」分十種，是以《文心雕龍》、《二十四詩品》中的分類原則為依據，復參考歷代詩話、詩評及美學辭典之論據為理論基礎，並按照作品性質為分類原則，因此打破作者或體派之單一研究藩籬，直接剖析作品的美學情境，旁論及同質性或異質性的差異比較，及其美學聯繫或轉化之議題。

¹ 葉朗《中國美學史》，（台北：文津出版社，1996年1月1刷，1999年7月2刷），頁1。

在申論層次上，由歷史探源至唐詩變革，推衍至範疇分析，復至形式探討，乃至境界評述，及其影響與評價，除了縱橫兩個剖面以外，也有層遞相因的關係在。

第二節 研究方法

決定研究方向以後，即開始蒐尋材料，結果筆者發現，當年連橫寫《台灣通史》時遇到「三難」，同樣的，這篇論文在寫作過程中也遇到「三難」（當然筆者不敢將拙作比擬《台灣通史》，唯寫作心境卻有互通處，以此為喻而已）

一、搜尋之難

（一）資料整合難

資料不是缺乏，而是繁多而散雜，整理起來，要花較多的時間與心力，偏偏在職進修生，常是一根蠟燭多頭燒，時間被零散切割，心力被四分五裂，這是一大難處。再者歷代詩選或詩話，大多著重詩人生平的撰述，作品雖有選錄，但評論常流於空泛，和自己想探尋的方向大有出入，這也是資料蒐整時的難度之一。

（二）肇始創發難

歷代詩論或美學評論的專書為數不少，但可以歸納出幾項通病：

- 1、批評理論天馬行空，甚至人品與作品混為一談。
- 2、批評術語缺乏統整性，抽象化、概念化語詞太多。
- 3、只有觀念提出，實例舉證不足，致缺乏說服力。

- 4、一詞多義，概念模糊。即使是同一作者，在同一作品中，運用同一語詞，結果在同一地方，卻具有不同含義，致使後世研究者難以捉摸。
- 5、批評用語多依據常用術語，但意義卻未加闡釋，有時運用者再增己意，致使意義混淆，界域不清。
- 6、批評用語的使用，有時運用者為求文學形式的優美，反致衍生他義，而曲解原意。

基於上述理由，本文在寫作的過程中，有關「壯美」與「秀美」的分類，在例證上，常是筆者根據歷朝美學評論中所提的理論，再加上自己的心得驗證出來的，研究過程較長，難度也較高，但有些部份卻是前人所未發。

（三）中西合璧難

一開始筆者曾試圖採用西方美學評論方法的優點，來彌補中國傳統文學評論之缺漏，最後發現中國古典詩歌之美，非西方理論所能評析，因為那是中國文化獨到的特色，也只有用中國古典美學評論方法，才能論入神髓，而真正適用於古典詩歌。探究其因，是西方美學家常由哲學或心理學分枝而來，他們的評論法最大的優點是有系統、邏輯整合的概念強，但是他們研究的範疇一直停留在人類行為模式的意識表相層面，有關中國美學境界中的「神韻」說或「有我之境」、「無我之境」的探討，西方人其實無法深入了解，故無可評述，即使想中學西用，東西合璧，在某些層面上，也只是理想，實際上有困難。

由於上述難處，筆者遂在資料整理的過程中，重新切入原點，從材料所顯示的訊息中，比較異同，分類整合，這當中便運用了綜合分

析法與歸納法，而且同質性與異質性的材料分類之後，又用類比與對比方式，採取縱、橫座標研究法，來研究本文議題。

材料選取的原則，不以體派或作者為評選標準，純就作品本身所表現出來的美學境界做評析。少數作品同時兼其多樣優點與特質時，也可能重覆出現在不同章節，全文在敘寫時，也因評論角度不同，所選範例皆儘量避免重覆出現的情形。

二、研究進程

（一）縱深式探討（歷時性）

凡縱向延展，必有其時間因素存在，而小我個體在大我群體中所發生的事件就叫「歷史」，既然美學思潮的形成，不是一朝一夕所致，那麼「歷史」在縱向承軸中所扮演的角色就相當重要。因此，本文一開始即探討形成「盛唐之音」的歷史文化背景，由此推演，拓衍其義，逐層深入，增強論點。

這當中又關係到盛唐的社會現象與文化條件，因此在歷時性的探討中，又分為幾個角度切入：

- 1、從文學史和美學史的記載中，探尋盛唐氣象的成因及其社會背景與文化條件。
- 2、以盛唐詩人作品風格，探尋其演繹過程（如盛唐邊塞詩中，諸多以「行」為詩題者，多半承襲自樂府詩），並比較其間異同。
- 3、盛唐之音的詩歌表現範式稱之為「盛唐體」，針對此一體式，探討其獨特風格及審美範式。

（二）橫剖式研究（共時性）

縱的延伸有時間性，橫的擴展則有空間性，空間研究的意義在於：

- 1、同一時期中，到底有多少作家寫出類似或互異的作品，以此互相參證比較，將可歸納此一時期屬於「壯美」與「秀美」類別的作品，並研究評析之，此其一也。
- 2、同一題材，由不同作者詮釋，必然產生不同效果，將此類作品互相比較，也可作為橫向研究的另一種思維角度，此其二也。
- 3、同一作品，在不同時空下，評論方法必有所更迭，本文以傳統美學評論法為主，西洋美學評論法為輔，希望從復古的路線中，走出現代美感。此其三也。

第三節 研究目的

本文選定「盛唐」為研究標的，原因是唐詩的格律發展，是中國古典詩歌類型中，最為嚴謹，並且最具有邏輯系統的創作典型，在這種嚴謹的條件中，盛唐詩人竟然能夠提供驚人的作品量，並且體派繁多，風格明顯，這便有助於後世研究者的分析與探討。

再者，筆者發現，歷來學者對盛唐詩風的探討，比較著重於體派或作家研究，對於美學的研究，則審美意識的探討多於範疇分析。至於個人與時代的連結，或是同一時期作家中，彼此間思維意識的感染與模仿；或是性質相同的作品，卻因不同表現手法，所產生的差異性比較，及其境界高低，卻是學者們疏於研究的議題。

有鑑於此，筆者選定本書探討的目的如下：

- 一、「美的追求」與「自我實現」，為人生五大需求中，不可或缺的兩大要素。但是該如何鑑賞優劣？又要如何實踐理想；同時還得平衡現實？並且在主觀的思維中，又要統整出一套客觀的評析標準才行，正是本書研究目的之一。
- 二、「美學範疇」之探討是本書主要議題，如此將抽象思維做具體化與系統化的分類整理，以便後人在鑑賞或創作時的參考佐證，乃研究目的之二。
- 三、選定盛唐，是因為唐朝詩人已經用作品證明了：「雅正文化」其實是可以引領時代風潮，並影響後世的。雖然它是本文的研究副題，卻也是重要的引申意義，因為觀古知今，殷鑑歷史，才能指引未來。長久以來，台灣的文化版塊一直被政治因素不當切割，這種「反文化」的滲透危機，應該被文人重視，被適當導正，而不是被附和。

至於研究此一議題的另一項企圖心，則是希望藉此對抗「靡靡之音」，當然，單靠少數文人的力量就想改變時代潮流，這是螳臂擋車的想法，筆者絕對不敢奢望，但是如果多數人都有類似想法，人心思變時，就會造「共相」，這時，情況又要改觀。

台灣社會功利主義盛行已久，速食文化披靡甚廣，相信許多有理想、有抱負的文化份子，早已不能再坐視苟合，若拙作也能引起些許迴響與共鳴，將是本文研究的最大潛在意義。

第二章 「盛唐之音」歷史探源

第一節 詩情與戰火——「盛唐之音」歷史探源

任何一個時代的文化發展，皆有其多元繁複的社會、歷史、人文等背景，與主、客觀因素，這些因素交織互映，遂形成當代獨特的文化風格。

五胡亂華以後，中原一帶胡漢雜處的情況就十分普遍，而唐代立國之初，為了拓展疆土，征戰頻仍，和邊疆少數民族的互動，除了和親與貿易之外，也常靠戰爭來解決問題或展現國威，伴隨戰爭所帶來的影響，除了國家政策變革以外，文化發展自然受薰習。

盛唐是一個精彩的年代，若從歷史的角度論，大致從玄宗開元初年，至代宗永太元年，約半個多世紀（西元 710～780 年）¹。這段期間政治上由於戰爭結束，盛世宏開，太宗立位時，八方諸小國皆歸順於「天可汗」聖威，唐朝之國家聲望日隆，直至玄宗，大唐雄風乃披靡四海。此尤以開元、天寶年間為最，此期不論文治武功皆臻至鼎盛。文化方面一則因太宗以來，雅正文學被提倡，二則科舉制度的影響，詩歌創作成為廣泛流傳且被普遍重視的文學特色，積極進取的文化導向配合著強盛國勢，整個社會乃形成一股盛壯、昂揚、崇高、博大的泱泱大國氛圍。

¹ 葉慶炳《中國文學史》（臺北：學生書局，1965 年 11 月初版），頁 263。
柳存仁、陳中凡等著《中國大文學史》（上海書店出版社，2001 年 4 月 1 版 1 刷），上冊，頁 229。

此期的文化風格，在審美意識上，崇尚豐腴富貴，磅礴激昂的壯美風格，審美主流價值為陽剛之美，這一點可以從許多盛唐出土的文物上得到印證，這種觀點表現在詩歌創作上，自然展現「盛唐之音」的風華。

當然，形成這樣的文化特質，絕非一朝一夕之故，時代風尚的流行披靡，皆是循序漸進，自然衍化而來。盛唐詩風的定型，可以從縱、橫兩方面來思考，縱向因素為歷史的展衍，唐初承襲南朝華麗綺風，以及陳、隋以來宮體餘緒，故表現精雕巧飾的創作形式，這一點可以從唐詩體派演化和近體詩的格律發展得到驗證；再者唐代詩歌受南北朝民歌發展影響，兼具雄偉勁健與優雅柔媚的氣韻，甚且太宗以降，不斷提倡雅正文風，高宗、代宗、武后、玄宗賡續遺風，上行下效的結果，社會上形成一股普遍風氣，而這股精神猶如長江黃河般，波瀾相助，滔滔不絕，發展到開元，遂吟唱出渾博雅健的「盛唐之音」。

至若橫向因素則須考量到時代風氣與社會環境，唐初立國，政治清明，國家承平富裕，加上科舉取代了九品中正制，庶人得以藉此建功立業，許多出身貧寒的才子文士，因科舉得仕，遂改變其社會階層與地位，於是勃發政治熱情與人生意氣。再者國家為了拓展領域，邊塞烽火連天，士子若肯投筆從戎，為國立功，更網開科舉窄門之隙，許多自認科考無望，或名落孫山的文人，轉而投身邊陲，他們目睹戰爭的慘烈與塞外風光的壯偉，竟而產生雄渾凜然之詩作，「盛唐之音」便是在這種多元而複雜的因素下，被融合得完美無瑕，而傳誦千古的美麗詩篇，於焉被吟哦頌讚²。

² 許總《唐詩體派論》（台北：文津出版社，1994年10月初版），頁208-210。