

三苏文化丛书

苏东坡

艺术

人生

王影聪
著

四川文艺出版社

王影聪 著

苏东坡

艺术人生

三苏文化丛书

四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏东坡艺术人生/王影聪著. —成都: 四川文艺出版社,
2001.7

(三苏文化丛书)

ISBN 7-5411-2010-3

I. 苏... II. ①王... III. 苏轼 (1036~1101) —评
传 IV. K825.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 031989 号

[三苏文化丛书]

苏东坡艺术人生

作 者 王影聪

责任编辑: 林文询

封面设计: 任兆祥

版面设计: 邓小林

责任印制: 喻 辉

责任校对: 文 诺等

开 本: 850×1168 1/32

版 次: 2001 年 7 月第一版

印 次: 2001 年 7 月第一次印刷

印 张: 7.25

字 数: 169 千

出版发行: 四川文艺出版社 (成都盐道街 3 号)

印 刷: 都江堰九兴印刷有限公司

邮政编码: 610012

电子信箱: scwys@mail.sc.cninfo.net

照 排: 华宇电子制印公司

电 话: (028) 6666700 [发行部] (028) 6662959 [编辑部]

书 号: ISBN 7-5411-2010-3/I·1728

总 定 价: 268.00 元

版权所有, 违者必究, 举报有奖。举报电话: (028) 6636481 6241146

本书若出现印装质量问题, 请与工厂调换。电话: (028) 7202666

总 序

李吉荣

在新世纪到来的第一年，三苏父子的故里眉山即将召开纪念苏轼去世 900 周年暨全国第十三届苏轼学术研讨会。此前，眉山建区之初，我们就着手编撰的大型文化工程项目《三苏文化丛书》（一套 12 本），在编委会和各位专家学者近三年的努力下，也即将出版发行，为全国苏学研讨会这一盛大的学术活动献上了一份厚礼。我谨向专家学者们孜孜不倦地弘扬三苏文化，传颂东坡精神，表示衷心的敬佩。

苏洵、苏轼、苏辙，这是三个多么响亮的名字！唐宋八大家，父子占三席，这是中国文学史上罕见的奇迹，也是眉山人民永远的骄傲。尤其是苏轼，他的影响早已跨越时空，跨越地域，成为中国文人的杰出代表。

在中国文学史上，苏轼博学多才，雄视百代，无论是诗词文赋，还是书法绘画，都有很高的造诣。他长于散文创作，《前赤壁赋》《后赤壁赋》等名篇佳作脍炙人口，体现了中国文人的深刻的忧患意识和人文精神。他的诗作，把现实主义精神和浪漫主义风格巧妙地结合起来，“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”，多彩多姿，美轮美奂，代表了宋诗最高水平，实现了对唐诗的彻底变革。他的词作，清新豪健，题材壮阔，挥洒自如，气势磅礴，冲破了前期宋词那种专写风花雪月、男女爱情、离愁别恨的柔婉格调，开创了一代豪放词风。他的书

法“端庄杂秀丽，刚健含婀娜”，被公认为北宋书法四大家之首！他的绘画也享有盛名，深受时人宝爱，其著名的绘画理论“胸有成竹”、“贵在神似”影响了一代又一代的美术家。这一切，都是同苏轼丰富的人生阅历和严谨的治学态度密切相关的，他为我国古代文化增添了辉煌的一页。

苏轼去世已经 900 年了。900 年岁月沧桑，但苏轼就像永不陨坠的北斗星一样，在灿若繁星的古代文学家之中，一直闪烁着璀璨夺目的光华。这充分显示出文化的不可魅力。朱德元帅有诗赞道：“一家三父子，都是大文豪，诗赋传千古，峨眉共比高。”今天，我们研究苏轼，就是要继承优秀的中国传统文化，弘扬光耀千古的东坡精神：

一是弘扬东坡高尚的人品。苏轼一生坎坷，数度贬官削职，颠沛流离，险被杀头，但他虽身处逆境，依然保持坚贞的气节和独立的人格。就是在横祸加身的情况下，也决不随波逐流，表现了中国古代优秀知识分子的高尚品德。他还在逆境中多次上书要求改革政治，他向宋仁宗呈献的《进策》25 篇，提出了一整套改革方案，如“半财”、“强兵”、“择吏”、“安万民”等，集中地体现出他的忠君爱国思想。

二是弘扬东坡心怀黎庶、关心民疾、为老百姓办实事的精神。尽管苏轼怀才不遇，一生都未能施展其政治抱负，但他在杭州等地任地方官期间，积极发动群众兴修水利，架桥凿井，赈饥施药，政绩斐然。他利用疏浚西湖烂泥筑成“苏堤”，成为一大名胜。就是被放逐到海南岛的天涯海角，他也设馆授徒，大力传播中原文化，海南人民为纪念他修建了苏公祠。他心怀民众，将一些普通劳动者的朴质形象和生动语言写入词中，为词的发展注入了新的生命力。

三是弘扬东坡乐观的人生态度。苏轼一生中遇到过许多艰难困苦，即使身陷绝境，也对人生始终保持着乐观豁达的心态

和积极向上的追求，在逆境中也努力寻找寄托自己崇高理想的精神家园。

千年以降，东坡的精神与思想已融入了中国的文化与历史。清代学者王国维认为，中国古代最伟大的四位诗人是屈原、陶渊明、杜甫、苏轼。而其中，还没有任何一个封建时代的文人的影响能超越于苏轼之上。因为最能和我们现代的文化接近的是苏轼，他那种旷达超迈的精神至今还影响着我们生生不息的文化创造和传承。

我们作为苏轼的故乡人，一直把苏轼视为眉山的一个典范、一面旗帜。二十世纪八十年代至今，我们先后四次主办了全国苏轼学术研讨会，还先后三次举办了东坡文化节，对弘扬三苏文化，提高眉山的知名度起到了重要作用。今天，我们第五次主办全国苏轼学术研讨会，并出版这套《三苏文化丛书》，就是要进一步加强对三苏父子尤其是苏轼的研究和宣传。眉山有责任和义务借助国内外专家和学者以及民间爱好者、热心人研究苏轼，与此同时要大力宣传和交流研究的成果，推动和促进全国苏轼研究的深入发展。

富饶美丽的眉州大地，曾经孕育出许多杰出人物，南宋著名诗人陆游曾这样赞誉眉山：“孕奇蓄秀当此地，郁然千载诗书城。”大文豪苏东坡是眉山人民的骄傲，也是四川人民的骄傲，中华民族的骄傲。今天，我们要继承和弘扬祖国的优秀的文化，把苏轼研究作为加强眉山精神文明建设的重要内容，积极创造研究三苏文化的良好社会文化环境，克服各种困难，把眉山建成享誉中外的文化名市，让眉山的明天更加美好。

（作者为中共眉山市委书记）

目 录

导 论	(1)
一、仕途坎坷 追求不息	(2)
二、追求艺术中的“气”	(4)
三、追求艺术中的“神”	(6)
第一章 艺术的人生	(8)
一、艺术的起点	(8)
二、艺术的第一节点	(10)
三、艺术的第二节点	(16)
四、艺术的第三节点	(21)
五、艺术的终点	(26)
第二章 艺术的根基	(35)
一、宋代的政治、经济环境	(35)
二、宋代的思想、文化氛围	(37)
三、宋代文人艺术创作的特性	(38)
四、著名文人对苏东坡艺术创作的影响	(42)
第三章 艺术的追求	(52)
一、苏东坡文章的艺术追求	(52)

二、苏东坡对诗的艺术追求·····	(62)
三、苏东坡对词的艺术追求·····	(73)
四、苏东坡对书画的艺术追求·····	(79)
 第四章 艺术的境界·····	(84)
一、苏东坡“美”的艺术境界·····	(84)
二、苏东坡“超然”的艺术境界·····	(87)
三、苏东坡“远韵”的艺术境界·····	(90)
四、苏东坡作品中的艺术境界·····	(92)
 第五章 艺术的美感·····	(101)
一、审美的品位与力量——“格”·····	(101)
二、审美的深沉与意境——“韵”·····	(103)
三、审美之美感的微妙而隽永——“味”·····	(105)
四、审美的艺术和谐——诗画一律·····	(108)
五、审美的价值取向——时代精神·····	(111)
 第六章 艺术的韵味·····	(118)
一、东坡作品中的“神”·····	(118)
二、东坡作品中的“气”·····	(123)
三、东坡作品中的“韵”·····	(128)
四、东坡作品中的“清”·····	(134)
五、东坡作品中的“趣”·····	(136)
 第七章 艺术的辉煌·····	(142)
一、东坡散文享誉古今·····	(143)
二、东坡诗歌吟颂千古·····	(146)
三、东坡词章气盖春秋·····	(149)

四、东坡书画世人称道·····	(152)
五、东坡美食技艺流芳·····	(153)
第八章 艺术的承传·····	(158)
一、苏门弟子艺才佳备·····	(158)
二、苏轼影响遍及华夏·····	(168)
三、历代名流颂扬东坡·····	(170)
结束语·····	(182)
附录：论文四篇·····	(184)
论苏东坡对庄子哲学的感悟与美学思索·····	(184)
论苏东坡的禅趣与作品哲理·····	(191)
论苏东坡的哲学基础与审美特色·····	(198)
苏轼作品中的“韵”和“情”·····	(204)
主要参考书目·····	(210)
跋·····	(213)
编后记·····	(216)

导 论

苏轼，即苏东坡，乃文坛巨匠，眉山之骄傲。在中华大地，在炎黄子孙，几乎无人不知晓苏东坡先生。他的一生乃伟大的一生，艺术的一生，为千秋万代留下了珍贵的艺术之宝。

在中国北宋景祐三年十二月十九日（公元 1037 年 1 月 8 日），四川省的眉州（今眉山）纱縠行的苏家宅院里，出生了一个不同寻常的男婴。这就是日后名扬四海的文学艺术大师苏轼。

在中国文学艺术史的长河中，苏轼的名字似乎就是一座丰碑！在诗史中，他是把唐诗承传下来又演变为宋诗的开拓人、奠基者；在词史中，他又是把歌舞妓的俗词变为雅词，变婉约（而且又发扬婉约）为豪放的先驱与泰斗；在散文史中，他又艺高八斗，列唐宋八大家之前列；在书法史上，他又是名扬九州的苏、黄、米、蔡四大家魁首；在绘画史上，也有他独到之处，占据了中国画大师一席之地。甚至在烹饪美食艺术、风景园林艺术中，也有他的耕耘成就和遗风流传。可以这么讲，苏轼乃中华民族艺术史上的一个空前的伟人，一个光耀世界，后及千秋的艺术大师，一个世界级的文学艺术巨匠！他的一生是光辉的一生，艺术的一生！

一、仕途坎坷追求不息

东坡，本名苏轼，与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”，列于“唐宋八大家”。几千年来，一家三父子均为文坛泰斗，仅此一家。在我国古代文人巨星中，像苏东坡这样屡遭磨难的不算太多，而又像东坡先生这样虽遭磨难却达观开朗，不断追求，终生卓有成就的就更为罕见。他一生经历了北宋仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗五朝。曾经少年得志，与兄弟苏辙同中进士，获得主考官、文豪欧阳修的极口称赞，也得到天子的赏识。但是，进入官场后，不断卷入新旧党纷争的政治漩涡，仕途上大起大落。有时在不足一个月内连升三级，官至一品，差点拜相；有时又一夜之间成为阶下囚，险些掉了脑袋。晚年被贬到岭南，在广东的惠州立足未稳，又再贬到天涯海角的海南岛儋州。此时的东坡已六十多岁，风烛残年，过着“食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉”的贫穷生活。所以，观东坡一生，历尽艰辛，大起大落。而再看他的成就，著述宏富，名扬千古。从他的诗文中，可以领悟到东坡先生气质豪放，又注重修养，一生崎岖，而追求不息，始终乐观，积极进取。可以这么讲，苏东坡先生的千古流芳、世人敬仰的真谛，就在于他具有身处逆境不颓废，仕途不畅亦达观，始终不放弃对人生的热爱，对美好事物的追求，对人民群众对社会有所奉献的品格和精神。

首先，东坡先生看重人生的意义与活着的价值与质量，也就是看重人生的精神境界。他以为，人生之意义不在乎对物质、对身外事物的有限满足，而在乎对于物质、对身外事物“超然”的态度，有了这种态度，人生苦其短，但短中可以获得“乐”，这就是他追求的境界所在。东坡先生在《超然台记》

中说道：“凡物皆有可观。苟有可观，皆有可乐，非必怪奇玮丽者也。糟啜皆可以醉，果蔬草木皆可以饱。推此类也，吾安往而不乐。”（《苏东坡全集》中卷第33页）他认为，照常理，凡外物皆有可观可乐之处，关键在于自我的正确面对。如果“游于物之内，而不游于物之外”（同上）就会造成人对物的欲求无穷，而物给予人的满足又有限，于是产生矛盾和痛苦，造成常人的苦闷之悲剧。东坡以为，人生要以乐为本，对未来充满希望，充满激情，进而生活充满乐趣。他本人之所以“无往而不乐”，就是因为能够“游于物之外”。由于苏东坡有这样的精神境界，所以虽然屡遭打击，仍然充满自信，豁达乐观，能够在世界上找到自己的位置，发挥自己的作用，不致于虚度人生。

其次，东坡先生追求美好的事物，以此作为一种生活的乐趣。他吟诗、赋词、题字、绘画，尽可能以这些方式抒发对美好山河、美好未来的情感。即使晚年凄凉之时，也效仿陶渊明，写出了百余首（篇）诗文，追求“世外桃源”的意境。到了海南岛，生活贫困，亲友担心，他却唱出：“枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草”的绝句。在遭贬惠州时，也自乐：“日啖荔枝三百颗，不妨长作岭南人。”正是这种追求美好的明天，热爱美好的事物，无怨无悔的乐观精神，使他度过了一个又一个难关。

其三，东坡先生追求的人生价值，还在于对人民群众有所奉献，而不在于自己的得失。他出任过诸多州府官职，也任过朝廷重臣要职，不论是干什么或是得势失势，均不看重。看重的是百姓的喜怒哀乐，追求的是为官者为民办实事、求安居。在《宋史》中记载东坡先生不少这类事。其中以他知徐州时的治水抗洪最为详尽：“徙知徐州。河决曹村，泛于梁山泊，溢于南清河，汇于城下，涨不时泄，城将败，富民争出避水。轼

曰：富民出，民皆动摇，吾谁与守？吾在是，水决不能败城。驱使复入。轼诣武卫营，呼卒长曰：河将害城，事急矣，虽禁军且为我尽力。卒长曰：太守犹不避涂潦，吾侪小人，当效命。率其徒持畚钎锤以出，筑东南长堤，首起戏马台，尾属于城。雨日夜不止，城不沈者三潮。轼庐于其上，过家不入，使官吏分堵以守，卒全其城。”（《苏东坡全集》上卷第6页）上述内容足以见东坡先生身先士卒，率徐州全城军民防洪抗洪，过家门而不入，使得军心稳，全效命，百姓安，城池保。此外，他还在徐州为百姓找到了“石炭”（即煤），解决了徐州城居民严重缺少烧柴的问题。据史载，他离任之时，徐州百姓倾城相送，感人至深。东坡先生所到之处，均有百姓传颂的事迹，如在杭州，他兴水利，建苏堤；办教育，济灾民。即使贬到海南岛，也未放弃教育当地黎民，兴办学堂，培养人才。由此可见，他的追求与人生同在，达到了非常高迈的精神境界。

二、追求艺术中的“气”

东坡的一生追求，历尽艰辛，而成就巨大。从现存的二千多首诗，三百多首词与卷帙浩繁的散文作品中可以领略到，他一生都在追求真善美，这是一种哲学的思辨，哲学的成就。当然，人们看重的更是对艺术的追求与成就。他的艺术人生境界之高，后人难有与之匹敌的。而我们如果细细品味，东坡的艺术追求中，有一点与众不同，那就是有一种“气”，容天地古今的气！

在东坡先生的论文和散文中，吸收骈语，在赋体中注入散行的气势。他的议论文具有一种雄浑的气势，往往是立意新警，善于翻空出奇；或是雄辩滔滔，一往无前。在东坡先生的诗词中更是具有一种豪放的“气”派。正如东坡先生自己所

言：“大凡为文当使气象峥嵘，五色绚烂，渐老渐熟，乃造平淡。”（《中国思想宝库》第1074页）在他看来，诗文书画，均应“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”（《苏东坡集》前集卷二三），所以他本人的文章“如万斛泉源，不择地而出，在平地滔滔汨汨，虽一日千里无难”（《文说》）。可见其十分注重其“气”！

在东坡先生的诗词中，尤其在词中，更是表现出一种超乎凡人的大气，一种磅礴的气势。如《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头》（明月几时有）等，那种“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”、“江山如画，一时多少豪杰”，给人一种英伟非凡，高唱入云的雄壮气势。而“明月几时有，把酒问青天”、“但愿人长久，千里共婵娟”又给人一种超凡脱俗之气概，给人以无限的遐想思索，真是千古佳句，回味悠长，气概不俗，大度宽广。再有《江城子·密州出猎》中的佳句：“老夫聊发少年狂。左牵黄，右擎苍。锦帽貂裘，千骑卷平岗。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张。鬓微霜，又何妨！持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。”首先表现出作者的豪气，“老夫聊发少年狂”的豪气。同时，又表现出一种“千骑卷平岗”的威武士气。还表现出一种胆气，自比少年孙郎，或是汉时冯唐，报效国家，他将挽弓如满月，狼射天狼。从中可以领悟到东坡先生作这首词时的英风、豪情与胆气！

由此可见，东坡先生所追求的这种气，即是气壮山河，气贯古今，以景以史以情为之充分抒发自己豪放胸襟的一股气势与气派，这种追求在中国文坛上是独树一帜的。

三、追求艺术中的“神”

（苏东坡先生的作品能千古传颂，世人敬仰，重要的原因之一，就是作品中的艺术感染力特强，而这种感染力来自生活，来自对生活与自然的观察，来自他对艺术中“神”的追求。）

这里说的“神”的追求，我以为有多种含义，绝非单一的造作。

首先，是倡导或主张艺术家要“神思妙想”。在其观察和创作的时候，要突破时空观念，大跨度，大飞跃，谈古论今，纵横交错，给人以无限广阔的跨度与范围。当你读过他的《江城子》（老夫聊发少年狂）《水调歌头》（明月几时有）《念奴娇》（大江东去）《饮湖上，初晴夜雨》以及《日喻》《前赤壁赋》等作品后，体会更深。

其二，是作品中的“传神达意”，寄托作者的神情韵意，以此求得作品的感染力。他的许多作品都体现了这一追求，表现了这一特色。如《归朝欢》：“我梦扁舟浮震泽，雪浪摇空千顷白，觉来满眼是庐山，倚天无数开青壁。”真给人一觉醒来，神情飞扬，意象奇伟，腾跃而出，说不清道不明的青春冲动和人间激情。而“十年生死两茫茫”、“相顾无言，惟有泪千行”又给人一种情思萦绕，失神落魄，怅惘空虚，苦不堪言的滋味。而他的“长风万里”、“银潢尽处，天女停梭”又使人飘然升空，同乐天庭，以极大的神思空间，仿佛忘却人间痛苦凄凉，向往美好的明天。

其三，是作品（不论是诗词文，还是书画乐）的“神形兼备”，既非矫揉造作，又非故弄玄虚。正如他所言：“诗画本一律，天工与清新；边鸾雀写生，赵昌花伟神。”（《苏东坡集·前集》卷十六）“书必有神、气、骨、肉、血，五者阙一，不为

成书也。”（《论书》）出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外。正如他评价王维作品时所指出的：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”（《东坡题跋》下卷）而他的作品正是按照这条路子走下去的，故使后人赞叹效仿，其作品也千古传唱。

其四，还包括作品中的“画龙点睛”之“神笔”。纵观不少文豪，作品之妙，在于“神”笔一点睛，便使作品光彩四溢，绚丽耀眼，苏东坡尤为出众。如《蝶恋花·京口得乡书》，写的是家书收到之心情，前朝早有“烽火连三月，家书抵万金”的名作，而东坡这里传神一笔，点出有别前人的独到的绝唱：“回首送春拼一醉，东风吹破千行泪。”再有《惠崇春江晚景》这首诗中的“春江水暖鸭先知”，其画龙点睛之“神”笔就在于“鸭先知”，诗中写春意，没有写鱼儿，也没有写人们对春光的感受，而是对水中嬉戏的鸭子作三字描述，从而使画面变活，画中景象生机勃勃，情趣盎然，给人一种见诗如见画，诗中有画的意境。这样的妙笔神韵，只有东坡先生的笔下才能这样栩栩如生，只有执著的追求与体验才能点上“神”笔！

总而言之，苏东坡为后人留下了宝贵的艺术财富，融诗、词、文、书、画为一体的艺术遗产，留下了供后人崇仰、研究的艺术人生！

第一章 艺术的人生

苏轼的一生，艰难曲折，官场几度失意，几度流放。家中几丧妻妾，真是痛心疾首。然而，他没有颓废，以超然的人生哲学支撑着顽强地同命运抗争，以出众的文笔留下千古诗文，为艺术献身。苏东坡先生的一生，乃艺术的人生。

一、艺术的起点

苏轼的艺术成就，固然得益于其自身的天赋，正如其弟苏辙在《亡兄子瞻端明墓志铭》中所言：“公之于文，得之于天。”不过，从东坡先生的自小好学的过程中，也可看出其后天勤奋努力的一面。从苏辙的记述中，可以看出，东坡年少时就是善学善思，勤读苦耕的有志少年。苏辙回忆道：“少与辙皆师先君，初好贾值、陆贽书，论古今治乱，不为空言。”（《亡兄子瞻端明墓志铭》）这也说明，苏轼艺术人生的起点，不是人们曾议论过的是在出川的路途上，而应当是在他少小学习、生活的家乡——四川眉山！

根据苏轼自己的述说：“轼七八岁时，始知读书。闻今天下有欧阳公者，其为人如古孟轲、韩愈之徒；而又有梅公者，从之游而与上下其议论。其后益壮，始能读其文词，想见其为人，意其飘然脱去世俗之乐而自乐其乐也。方学为对偶声律之