

王维诗歌艺术论

WANGWEI SHIGE YISHULUN

师长泰 著

上海三联书店

本书得到西安文理学院中国古代文学省级重点学科经费资助

王维诗歌艺术论

WANGWEI SHIGE YISHULUN
师长泰 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

王维诗歌艺术论/师长泰著. —上海:上海三联书店, 2016. 11
ISBN 978-7-5426-5733-6

I. ①王… II. ①师… III. ①王维(699—759)—唐诗—诗歌研究 IV. ①I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 255090 号

王维诗歌艺术论

著 者 / 师长泰

责任编辑 / 殷亚平

装帧设计 / 周剑峰

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021-22895557

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2016 年 11 月第 1 版

印 次 / 2016 年 11 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 350 千字

印 张 / 13.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-5733-6/I·1174

定 价 / 48.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66019858

自序

王维是我国盛唐时期的杰出诗人，是盛唐山水田园诗派的卓越代表。他的诗歌与李白、杜甫的诗歌一起，共同显示出盛唐诗歌的恢宏气度与辉煌成就。在李白未到长安、杜甫未成名时，王维已名噪京师，长期居于诗歌创作的中心，实际上是这个时期诗坛的领袖人物，当时尝有“天下文宗”之称。王维集诗歌、绘画、音乐于一身，是盛唐文化的凝聚。王维诗歌全面地反映了盛唐文化的诸多方面，包括应制、朝会、酬酢、节序、送别、游赏活动内容，既体现了帝都的雄伟、宫廷的气派，又反映了大唐盛世雄阔、开放、包容、和谐的气度，表现了特有的盛唐气象。可以说，王维是盛唐文化的代表人物。

王维诗歌具有鲜明的艺术特征和高度的艺术成就，对后世影响深远。“维诗词秀调雅，意新理惬，在泉为珠，着壁成绘，一句一字，皆出常境。”（《河岳英灵集》）“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”（《东坡题跋·书摩诘〈蓝田烟雨图〉》）“王摩诘诗，浑厚一段，覆盖古今。”（《苕溪渔隐丛话》引《蔡百衲诗评》）“唐无李、杜，摩诘便应首推，昔人谓‘如秋水芙蓉，倚风自笑’，殊未尽厥美，庶几‘咳唾落九天，随风生珠玉’耳。”（《载酒园诗话又编》）王维的诗，诸体皆工，其五言律诗向被视为“准绳”与“正宗”，七言律诗为杜甫之前第一大家。在盛唐诗坛上，王维的五言绝句可与李白并肩，七言绝句则与王昌龄、李白鼎足而三。其六言绝句又别开生

面,代表了唐人这一诗体的最高成就。其五言与七言古诗以及排律等也具有很高的艺术造诣。王维的诗歌艺术,是中国古典诗歌艺术园地里的奇葩!

笔者对于中国古典诗歌艺术的探究,始于20世纪80年代。1986年6月,由陕西人民出版社出版的拙著《古代诗词名句艺术探胜》一书,共选析有代表性的历代诗词名句一百三十条,注重运用比较方法,纵横拓展,前后贯连,进行艺术分析,着力呈现名句的主要艺术特色。随后又于1991年11月,由陕西人民出版社出版的拙著《唐诗艺术技巧》一书,则围绕抒情方式、表现角度、描写手法、锤炼字词等诸多方面,结合古代诗话评论,通过大量作品实例,论述了唐人诗歌的艺术表现技巧,探求唐人诗歌创作的艺术法则,揭示诗歌创作的艺术规律。1991年中国王维研究会成立之后,笔者则致力于探求王维诗歌的艺术美。本书中收入的有关这方面的主要文章,曾先后发表于《文学遗产》《人文杂志》《唐代文学研究》《唐都学刊》《王维研究》等学术刊物中。这次成书,又新写了部分文章。所论涉及到了王维五律、七律、七古,以及五、六、七言绝句等诗歌体式。就具体艺术法则而言,则围绕着情与景、情与物、正与奇、动与静、简与繁、显与隐,以及虚实相映之法、含蓄蕴藉之法、渲染烘托之法、对比照应之法、篇章结构之法、修辞造句之法等,另有涉及审美移情、意象特征与意象并置等方面,从不同角度、不同侧面,去努力揭示王维诗歌的艺术特征。虽然是单独成篇,一题一议,但组合起来,还应可以获得对王维诗歌艺术较为全面的认识,具有整体上的把握。就当前王维研究现状而言,对于王维诗歌艺术的研究,相对较为薄弱,所论主要集中在“诗中有画”方面,广度与深度均显不够。本书所论,只属抛砖引玉,期望今后在这方面能有更全面、更深入的探讨。另外,本书还收入了有关王维辋川别业的几篇文章。其中《王维蓝田辋川诗地名释义考辨》一文,系笔者与高萍同志合写,发表于《求索》2014年第8期上。这篇文章结合

历史文献典籍，今编地方志和实地考察，从辋水与辋川、辋口与辋川别业、蓝田山与辋川，以及石门精舍与石门汤泉等四个方面，斟酌考稽，检验勘证，对长期以来形成“定论”而实为错误的注释，进行梳理辨析，以求做出正确的判断与说明。最后，书中还收入了笔者任职中国王维研究会会长期间，所写关于学术研讨会的综述、总结，以及主编《王维研究》所写的《前言》，以期展示中国王维研究会的成立、成长与发展的历史进程。

本书所论王维诗歌，以赵殿成《王右丞集笺注》（上海古籍出版社 1984 年版）、陈铁民《王维集校注》（中华书局 1997 年版）为底本，个别文字参考清编《全唐诗》（中华书局 1960 年版）酌定。所引用评论资料除注明者外，主要依据陈伯海主编的《唐诗汇评》（浙江教育出版社 1995 年版）。特此说明，并致谢忱。

本书的出版，得到了西安文理学院中国古代文学省级重点学科的鼎力资助，并得到了西安文理学院校领导、校科技处领导，以及文学院梁瑜霞院长、唐健君副院长、何月琴副院长、高萍副院长和省级重点学科建设负责人李小成先生的积极支持与热情帮助。李小成先生更为本书的出版，不辞劳苦，做了许多具体工作。在此，对资助、支持、关心、帮助本书出版的领导、专家致以最诚挚的感谢！

王维诗歌蕴含着极为丰厚的艺术美和文化内涵。由于自己的知识水平和分析能力所限，书中肯定会有错误、不当之处，恳望专家和读者不吝赐教。

师长泰

2015 年 10 月 2 日于古城西安

目 录

自序	1
王维诗歌意象的审美特征	1
诗美,呈现在流动中	
——论王维诗歌的动态美	20
王维七言古诗的章法结构艺术	29
王维五言律诗的艺术特色	43
王维七律与盛唐气象	58
虚实变换 情味俱深	
——论王维送别诗的艺术特色	70
化景物为情思	
——王维诗歌创作中的移情作用	80
王维诗歌“意象并置”艺术探胜	91
比照见意,卒章显志	
——王维诗歌的对比艺术	99
质朴自然 凝练简洁	
——试论王维诗歌的语言特色	106
哲理机趣与自然景象的契合	

——论王维山水田园诗中的禅意	124
神完气足 五律准绳	
——王维《观猎》诗艺术兼与张祜“观猎”诗比照	141
曲尽别思 异曲同工	
——王维《淇上送赵仙舟》《观别者》比较	148
咏史诗中的“变体”	
——以《西施咏》为中心	154
古刹风姿见于“象”外	
——王维佛寺诗的艺术构思	159
“千宫之宫”的艺术写照	
——王维诗中的大明宫	164
神貌各异 姿态横生	
——王维诗中的女性形象与描写艺术	180
实做有尽,虚做无穷	
——《辋川集》王、裴五绝诗比较	190
艺术理想化了的辋川闲居图	
——谈王维六言绝句《田园乐七首》	208
系马高楼垂柳边	
——说王维《少年行四首》其一	216
王维五、七言绝句谈艺录	221
对面落笔	221
借物见意	224
化美为媚	228
以动衬静	231
以简驭繁	235
叠字传情	239
以景结情	243

沈德潜《唐诗别裁集》对王维诗歌的历史定位与艺术评论	247
以史带论 史论结合	
——评《王维诗歌接受史研究》	281
王维辋川别业的园林特征	288
论《辋川集》及蓝田辋川风景区的特色	314
王维蓝田辋川诗地名释义考辨	325
是感配寺,不是感化寺	
——王维《山中与裴秀才迪书》别解	335
也说“化感寺”	343
唐“细柳营”考释	
——兼及王维《观猎》诗地名辨误	348
全国首届王维诗歌学术讨论会在西安召开	362
《王维研究》第二辑前言	367
《王维研究》第三辑前言	371
第三届中国王维学术研讨会综述	375
中国王维学术研讨会代表祭黄帝陵文	381
中国·鞍山王维国际学术研讨会暨	
中国王维研究会第四届年会闭幕词	382
王维·辋川国际学术研讨会暨中国王维	
研究会第五届年会总结	385
中国王维研究会二十年工作汇报	389
中国王维研究会第七届年会暨国际学术研讨会	
闭幕式致辞	397
《王维研究》感言	402

辋川流波寄深情

——缅怀陈贻焮先生 405

后记 412

王维诗歌意象的审美特征

诗歌中的意象是意与象融汇的复合体,是诗人的主观情意与外在物象的结合,是主观精神现象呈现的具体感性形态,是融入了诗人的主观情意的审美形象。意象的营建,反映了诗人的审美意识,融合着诗人的审美体验,因而具有独特性、趋向性、象征性。

作为盛唐诗坛的杰出代表,王维在诗歌创作中精心营建意象,具有其个性特点。这首先表现在诗人对某些意象的喜好和选择上。他喜用一些富于情韵义的意象符号,诸如空山、空林、白云、落日、荆扉、穷巷以及渡头、孤烟等。这些诗歌意象反映了诗人的审美情趣,体现了诗人独特的艺术风格。意象是诗人感知的物象,物象则是构建意象的基础。从对诗歌中出现的物象的统计中,可以帮助我们找到诗人情感的主要归宿。据《全唐诗索引·王维卷》^①统计,《全唐诗》及《全唐诗外编》中存留的王维的420余首诗歌中,使用次数最多的前五个字依次为:人(288次)、山(259次)、不(258次)、上(171次)、日(171次)。可以看出,就客观自然物象而言,“山”在王维诗中的复现率高居第一。与“山”相关联的物象诸如“水”出现95次,“林”出现64次,“松”出现55次,“石”出现46次,“泉”出现40次,“谷”出现32次,“竹”出现31次等,也皆位于

^① 陈抗、林沧、任红、王红编著:《全唐诗索引·王维卷》,中华书局1992年版。

前列。“山”的复现率如此之高，自然与诗人的生活道路、生活情趣密切相关。王维作为一个隐士兼佛教信徒，乐住山林，喜好大自然。他曾隐居嵩山、终南山，“晚家南山陲”，长期生活在周围环山的蓝田辋川山庄中。在“山居”，观“山色”，赏“山月”，看“山鸟”，听“山泉”。其身之所历，目之所见，心之所感，则无处没有山，可说是对“山”情有独钟了。“山”这一物象经过诗人感情的化合与点染，构成情趣各不相同的诸多意象，诸如“春山”、“青山”、“秋山”、“寒山”、“空山”等。“青山”较之“春山”，春意更浓；“寒山”为深秋之山，较之“秋山”，意带寒凄，皆可从所表现的景物的季节特征中反映出诗人内心世界的丰富性。“空山”这一意象则带有禅意：

空山新雨后，天气晚来秋。（《山居秋暝》）

空山不见人，但闻人语响。（《鹿柴》）

曙月孤莺啭，空山五柳春。（《过沈居士山居哭之》）

人闲桂花落，夜静春山空。（《鸟鸣涧》）

端居不出户，满目空云山。（《登裴迪秀才小台作》）

在诗人看来，秋山“空”，春山亦“空”。“空山”这一意象并不是抒发一种空虚落寞的情怀，而重在表现一种空寂幽静的意趣。这种意趣，正是王维山水田园诗中的禅意所在。“一切诸法皆是寂静门”（《宝篋经》）。空寂幽静的境界是禅宗追求的“乐境”，而山林则是“第一空寂去处”。以“居士”身份奉佛的禅宗信徒王维，自称“吾生好清静”（《戏赠张五弟諲三首》其三），“素怀在青山”（《瓜园诗》），“一悟寂为乐”（《饭覆釜山僧》），“玩奇不觉远”（《蓝田山石门精舍》）。他以“澄静”的心情观照山林，进入除尘静虑的“寂静界”，直觉体验山林之乐。

“空林”亦如“空山”：

清川兴悠悠，空林对偃蹇。（《戏赠张五弟諲三首》其一）

夜坐空林寂，松风直似秋。（《过感化寺昙兴上人山院》）

法向空林说，心随宝地平。（《与苏卢二员外期游方丈寺而苏不至因是有作》）

食随鸣磬巢鸟下，行踏空林落叶声。（《过乘如禅师萧居士嵩丘兰若》）

积雨空林烟火迟，蒸藜炊黍饷东菑。（《积雨辋川庄作》）

“空”是大乘佛教的基本教义。王维以“空”为美，以“寂”为乐。写诗也爱用“空”字，据统计，“空”字这个富于禅意的字眼，在他诗中出现有 98 次之多。所谓“空山”、“空林”，并非指空无一物，而是诗人以虚静的心境观照山林时所获得的那种空明洁净的总印象，是“心静如空”时一种空灵虚静的审美体验。

“白云”也是王维诗中多次出现的富于禅意的意象。在中国古典诗歌中，许多意象具有深厚的文化积淀和丰富的内涵。“白云”即是如此。南朝齐陶弘景《诏问山中何所有，赋诗以答》：“山中何所有？岭上多白云。只可自怡悦，不堪持送君。”以纯洁无瑕的白云自况，表现自己弃绝尘俗、超然物外的情操。后世写高人隐士者，亦多借“白云”以明志。在僧人所写的诗中，“白云”和“明月”是出现频率最高的意象。“云”和“白云”，以其流动飘逸、纯洁无瑕，成为禅家闲适自在和清净淡泊生活与心境的象征，因而常被用来说法，融入了玄机禅意。如《祖堂集》卷三载慧忠禅师与唐肃宗的一段对话：“师定坐次，肃宗问：‘师得何法？’师曰：‘陛下见空中一片云不？’皇帝曰：‘见。’师曰：‘（云）钉钉着，悬挂着？’”是借流动不定的云彩表达佛禅随顺自然的洒脱自在的生活。《五灯会元》卷五记载唐代居士、刺史李翱与禅僧药山（惟俨）的对话云：问曰：“‘如何是道？’”山（药山）以手指上下，曰：‘会么？’守（指刺史李翱）曰：‘不会。’山曰：‘云在青天水在瓶。’守忻悞作礼，而述偈曰：

‘炼得身形似鹤形，千株松下两函经。我来问道无余说，云在青天水在瓶。’”旨在说明通过观照自然达到随顺自然、复归自然的禅悦境界。“云”在王维诗中的复现率为140次，高居第九位。他写云生、云起、云动、云移、云卷、云收、云归。云的种种姿态，在他笔下尽现无遗。“行到水穷处，坐看云起时”（《终南别业》）更是融入禅机理趣的著名一联。刘辰翁称其为“无言之境，不可说之味”（《唐诗品汇》引）。这境界与禅家所称颂的“夜听水流庵后竹，昼看云起面前山”（《景德传灯录》卷二十二）、“孤岩倚石坐，不下白云心”（《五灯会元》卷六）的闲适自在的境界相一致。而“白云”意象在王维诗中则有二十八例，诸如：

湖上一回首，青山卷白云。（《欽湖》）

悠然远山暮，独向白云归。（《归辋川作》）

但去莫复问，白云无尽时。（《送别》）

君问终南山，心知白云外。（《答裴迪》）

惟有白云外，疏钟闻夜猿。（《酬虞部苏员外过蓝田别业
不见留之作》）

城郭遥相望，惟应见白云。（《山中寄诸弟妹》）

新买双溪定何似，余生欲寄白云中。（《问寇校书双溪》）

寂寞柴门人不到，空林独与白云期。（《早秋山中作》）

从上可以看出，王维所取的“白云”之象，大多用来表示心境的清静和闲适，表示对超然尘外的隐逸境界的向往，但也取其超逸飘渺而无定质，因而其自然特征契合佛禅的“空”义。把客观虚幻的物象与自身虚幻的心性相融合，诗情画意禅理，浑成一片化机。

从对意象的统计中，可以看出诗人的感情趋向。试看下表中对王维诗中时间意象的统计：

名称	早	晓	朝	曙	旦	昼	暮	晚	夕	标示日暮的落日 (夕阳、斜阳)
出现次数	7	10	13	14	1	12	36	13	14	33

以上标示早晨、白昼的时间意象共出现 57 次,标示傍晚的时间意象共出现 96 次。这说明诗人的感情喜好集注于落日黄昏这一典型的时间范畴。

艺术即情感的形式。以夕阳暮霭所构成的黄昏意象,作为一种富于情韵的形式,积淀、内蕴了千古文人丰富的审美情感,从而形成了中国古典诗词中的黄昏情结。对这一情结的最早表述,可以追溯到《诗经·王风·君子于役》:“鸡栖于埭,日之夕矣,牛羊下来。君子于役,如之何勿思!”牛羊家禽归返和落日残照之景,交织、融合为一幅黄昏怀人图。姚际恒《诗经通论》评曰:“日落怀人,真情实境。”许瑶光《再读诗经》诗云:“鸡栖于桀下牛羊,饥渴萦怀对夕阳。已启唐人闺怨句,最难消遣是黄昏。”此后,黄昏意象在古典诗词中层见叠出。文人审美观照中的黄昏,不仅具有空间上的视觉审美效应,同时具有时间上的审美意义。从空间角度看,黄昏时的景物多呈冷色低调,缺少动态和生机。从时间流程上看,黄昏包括从夕阳西下到暮色苍茫这样一个特定的时间段,即一天中的傍晚。“愁因薄暮起”(孟浩然《秋登万山寄张五》),“向晚多愁思”(王维《晚春闺思》)。夕阳、暮霭是诗人悲绪伤情的极好感发物。冷色低调的黄昏之象与悲凄伤感的落寞之情,情象同构,形成了黄昏意象的基调:孤寂、感伤、悲愁。但王维眼中的黄昏景象,却体现出了丰富的感情层面。这主要表现在诗人笔下的“落日”意象中。

这里,有必要做些词义辨析。“黄昏”一词为唐人诗中所多见(如与王维有交往的王昌龄即有“黄昏独坐海风秋”之句),而为王维诗中之所无。这足以引人深思。王维对“黄昏”的表述,有“落

日”(日落)、“斜日”、“斜晖”(斜光)、“夕阳”及“薄暮”等。相较而言,“黄昏”使人感到色调灰暗,情调低沉,气氛冷凄;“落日”则色调较为明朗,且有流动之感;“斜晖”(斜光)又使人感到光线的柔和。诗人说“落日”,又不用他人常说的“残阳”。在王维笔下,春可曰“残”(如说“丽日照残春”),雨可曰“残”(如说“残雨斜阳照”),雪可曰“残”(如说“残雪带春风”),而惟独不说“残阳”。“残阳”有残缺感,“落日”则相对浑圆。又用“薄暮”(如说“薄暮鱼樵乘水入”)而不用“暮霭”。“薄暮”只是标示时间,“暮蔼”则有沉压感。从遣词用语的细微处,可看出诗人感情的趋向。的确,“落日”这一意象,在王维诗中有着丰富的情感蕴含。

有的在苍茫之象中浸染着离情别绪:

苍茫秦川尽,日落桃林塞。(《送魏郡李太守赴任》)

天寒蒹葭渚,日落云梦林。(《送从弟蕃游淮南》)

远树带行客,孤城当落晖。(《送綦毋潜落第还乡》)

选择落日作为离情的引发物和寓情的对象,使落日之景与对友人的惜别、关切之情相互交融。

有的在壮美之象中融入了乐观的情愫:

高城眺落日,极浦映苍山。(《登河北城楼作》)

驿路飞泉洒,关门落照深。(《送李太守赴上洛》)

日落江湖白,潮来天地青。(《送邢桂州》)

大漠孤烟直,长河落日圆。(《使至塞上》)

汉主离宫接露台,秦川一半夕阳开。(《和太常韦主簿五郎温汤寓目》)

落日辉映着苍山、关隘、江湖、长河和广袤的秦川大地,展现出

了雄浑壮丽的境界。“日落”句写夕阳的余辉反射在水面上，江湖闪烁着炫目的白光，景象浩茫壮阔。“长河”句写塞外落日的壮美景象，被王国维赞为“千古壮观”（《人间词话》）。

更多的则在清淡之象中寄托着淡泊闲适的情致：

闲门寂已闭，落日照秋草。（《赠祖三咏》）

落日鸟边下，秋原人外闲。（《登裴迪秀才小台作》）

残雨斜日照，夕岚飞鸟还。（《崔濮阳兄季重前山兴》）

落日山水好，漾舟信归风。（《蓝田山石门精舍》）

斜光照墟落，穷巷牛羊归。（《渭川田家》）

渡头余落日，墟里上孤烟。（《辋川闲居赠裴秀才迪》）

寂寞掩柴扉，苍茫对落晖。（《山居即事》）

就“日”而言，有“朝日”、“白日”与“落日”之分。王维写“朝日”仅有2例：“朝日照绮窗”（《扶南曲歌辞五首》其五），“朝日众鸡鸣”（《晓行巴峡》），这只是客观叙写。其写“白日”云：“白日为之寒”（《华岳》），“白日自凄清”（《哭殷遥》），“画戟雕戈白日寒”（《燕支行》），皆重在写“白日”的凄寒。而对“落日”则充满了喜爱之情。“落日山水好”，这是王维对“落日”的热情赞颂。山水因“落日”而好，显示了“落日”的自然功能，也反映了诗人的审美情趣。王维乐居山林，尤其喜爱清幽的山水。夕阳西下，随着晚霞的消散，生命活动逐渐由活跃走向憩息、静止，景物肃清，环境静寂。这种景象与诗人恬然淡泊的隐士情怀相契合。感物兴怀，心物交感，所以他特别钟情于夕阳落照。“落日鸟边下”一联写夕阳在天边鸟没的地方徐徐降落，傍晚人归之后，秋原显得分外空闲。诗人把落日写得那么悠闲自在，富于情韵。“落日”宏阔飘逸之象与诗人闲适淡泊之趣交相融会，高步瀛因而赞誉其“妙绝言诠”（《唐宋诗举要》）。“渡头余落日”写落日的余光在渡口飘荡，和村落中上升的炊烟相