

审美诗论

● 蒋均涛 著

巴蜀书社

审美诗论

蒋均涛 著

巴蜀书社

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

审美诗论/蒋均涛著. - 成都:巴蜀书社,2003.6
ISBN 7-80659-489-2

I. 审... II. 蒋... III. 古典诗歌-文艺美学-研究-中国 IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 043854 号

封面设计 李文金

责任编辑 周田青

审美诗论

蒋均涛 著

巴蜀书社出版发行

(成都盐道街三号 邮编 610012)

总编室电话(028)86656816

发行科电话(028)86662019

新华书店经销

西南冶金地质印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 13

字数 250 千

2003 年 6 月第一版

2003 年 6 月第一次印刷

印数:1-2000 册

ISBN 7-80659-489-2/I·175

定价:22.00 元

本书如有印装质量问题请与工厂调换

电话:85651045 85651203

序

在祖国诗歌园地里，百花齐放，多姿多彩。中国诗歌，以其高雅的美，独特的美，感染人，启迪人，举世青眼。可以说没有这种美，就不是我们民族的诗歌，而只有使这种美不断发扬光大，才能使诗歌赶上时代对先进文化的要求，真正达到思想性艺术性高度，群众喜闻乐见，推动社会进化。蒋均涛先生是从事大学中文教学的著名教授，对中国诗歌的审美问题进行了长期的系统的研究，提出了真知灼见，著成《审美诗论》，难能可贵。

蒋教授在吸收借鉴中国古代诗歌理论一些基本观点的基础上，用当代文艺学理论加以深化，系统化，形成自己较完整的独具特色的理论体系。书中除对一般既定理论与知识的介绍叙述外，着重阐述了对一些理论问题的带创造性的见解。这些从每一个专题中都体现出来。突出的如情感逻辑与审美想象，情感的动态流程，意境的审美特征，虚实的审美效应等等，对格律诗的拗救问题经过论证，提

出了新的看法。

本书论述的虽是诗歌理论中一些极为重要的问题，但对当代理论家们已作了多而详尽论述的从略，如意境一章。对当代理论家们讲得较少的问题就着重论述或列专题阐述，如诗歌的虚实论。著者注意了突出本书的特点。

书中对某些带争论性的问题，据理阐述，论证充分，有说服力，如诗歌的审美意象一章中关于意象与事象、物象的区别。即使就运用与理论家们相同的观点进行论述，也多自出机杼，另辟蹊径，体现出从不同的角度与不同的侧面所达到的认识程度，如诗的含蓄与朦胧。

意象一章是全书论述较详的部分，对意象审美特征的阐述颇为精当，分析论证深刻严明，有例证，使人信服。其中关于诗的意象结构形态分类看似较琐细，较难把握，但著者重在讲明原则和方法，强调灵活运用，并且这也是理论分析的细微之处。

为了使抽象的理论具体化，每一个基本论点后都列举了实例作了详细的分析。举例突出了古代诗人思想中的爱国主义精神，注意了准确性与趣味性的结合，这样使本书既有理论深度，又具有通俗性，明白易懂。

特别感人的是蒋教授近年不幸身患重病，以超人的毅力战胜病痛的折磨，出于对数千年来滋养我们民族精神的传统文化美好境界的倾心沉醉，对严谨崇高学术的不懈追求，呕心沥血，在病榻上完成了本书全稿。

清云流水，高山景行。我们敬贺他成功！

丁超群

二〇〇二年十一月二十八日

目 录

序·····	(1)
第一章 诗歌的情感与形象·····	(1)
第一节 诗歌中的审美情感·····	(2)
第二节 “情”“形”相依的审美特性 ·····	(19)
第三节 审美情感的动态流程·····	(32)
第二章 审美想象与情感逻辑·····	(52)
第一节 艺术想象的构形作用·····	(53)
第二节 情感逻辑的制约作用·····	(64)
第三节 创作方法上的再现与表现·····	(75)
第三章 审美诗学的虚实论·····	(86)
第一节 虚实的审美特性·····	(87)
第二节 “虚”与“实”的结构组合形态·····	(99)
第四章 诗歌的审美趣味·····	(145)
第一节 审美趣味的特性·····	(146)
第二节 审美趣味的类型·····	(159)

第五章 诗歌的含蓄与朦胧 ·····	(179)
第一节 诗贵含蓄·····	(180)
第二节 诗歌的朦胧美·····	(208)
第三节 含蓄、朦胧与晦涩·····	(221)
第六章 诗歌的审美意象 ·····	(231)
第一节 意象的含义及其审美特性·····	(232)
第二节 审美意象的结构组合·····	(271)
第三节 审美意象的功能类型·····	(291)
第七章 诗歌的审美意境 ·····	(320)
第一节 意境理论概说·····	(321)
第二节 意境的审美特性·····	(329)
第八章 诗词曲格律概论 ·····	(339)
第一节 诗歌韵律概说·····	(340)
第二节 格律诗的基本规则·····	(355)
第三节 词的格律略说·····	(384)
第四节 曲的格律略说·····	(396)
跋 ·····	(406)

第一章

诗歌的情感与形象

抒发饱满浓郁的情感与使用具有节奏韵律的语言形式是诗歌区别于其他文学样式的主要特征。对此，古今中外的诗论家们多有论述。因此我们把诗歌的审美情感放在卷首先行阐述。与此相关的问题是诗歌的审美情感怎样表现？这就必然涉及诗歌的艺术形象问题。离开特有的艺术形象就没有诗歌。诗歌寓情于形，情形相依。其理为二，我们可以各自从一个侧面进行分析，认识它们的性质、特征，但其形为一，从一个统一的审美结构整体来看，它们紧密结合，不可分离。艺术辩证法揭示任何文学艺术现象都不是孤立的存在，如果我们只强调情感，忽略形象，或只强调形象，忽略情感，那么，对诗歌的本质就不能有深刻的认识。

第一节 诗歌中的审美情感

诗歌是一种以抒情为主的文学样式，即使是叙事诗，又特别是我国传统的叙事诗，也总是把抒发饱满浓烈的情感放在一个极为重要的位置。如著名的汉乐府民歌《孔雀东南飞》与白居易的《长恨歌》既叙事也抒情。前者用难以遏止的激情深深叩动读者的心扉，后者用变幻奔涌的情感波涛去印证个人情感与历史时代的矛盾冲突。《毛诗序》强调诗歌是情感的产物：“情动于中而形于言。”钟嵘《诗品·总论》开宗明义就指出：“气之动物，物之感人，故摇荡性情，形诸舞咏。照烛三才，辉丽万有；灵祇待之以致飨，幽微藉之以昭告；动天地，感鬼神，莫近于诗。”别林斯基评述普希金的作品时指出：“每篇诗的作品都应该是热情的果实，都应该贯穿着热情。”他认为：“情感是诗的天性中一个主要的活动因素；没有情感就没有诗人，也没有诗。”^①对此古今中外的诗论家、文论家论述极多，他们都把真挚的情感抒发视为诗歌的重要美学特征。据此，我们首先必须把作为抒情文学作品的诗歌与仅只具有诗的形式实质上并非抒情文学作品的诗体区分开来。我国传统的中医学理论著述中为了方便记忆常常用诗歌形式对理论

^① 《别林斯基论文学》，第55页、第14页，新文艺出版社1958年版。

问题加以总括概述。如李时珍《濒湖脉学》中的脉象《体状诗》：

浮脉惟从肉上行，
如循榆荚似毛轻。
三秋得令知无恙，
久病逢之却可惊。

水行润下脉来沉，
筋骨之间软滑匀。
女子寸兮男子尺，
四时如此号为平。

以上两首“诗”，讲“浮”、“沉”两种脉象的体状：它的搏动状态、在肌肤间的深浅部位和关涉的各种病症及预后好坏。尽管具有七言绝句的形式，包括平仄韵律都合要求，但我们仍不能把它视为文学作品中的诗歌，就是因为其中并不表现人的任何思想感情。有的谜语用诗体形式，除隐射某事物外不表现任何思想感情，也不能算诗。如“蚕茧”谜：“一个姑娘，实在荒唐，修间房子，不留门窗。”又如一首藏头谜，用十六个成语的首一字组成，每一成语的首一字被隐去，用这十六个被隐去的字作谜面，猜一文化用品。

□□□□□□□□□□□□□□□□

往换知珍罗衣胎开口理富南神体齿里

无星灼异地无换肉而名力捷贯力不春

前移见宝网缝骨绽出言强径注行忘秋^①

这十六个成语构成的藏头诗为：“一物真奇，天天脱皮。脱至年终，全身没皮。”隐射的文化用品是台历。这更是纯粹的文字游戏，不是诗。但有的谜语诗既有具体的隐射对象，同时又含有强烈的思想感情，这是谜兼诗。如《红楼梦》中的“更香”（一种用以计时的香）谜：

朝罢谁携两袖烟？

琴边衾里总无缘。

晓筹不用鸡人报，

五夜无烦侍女添。

焦首朝朝还暮暮，

煎心日日复年年。

光阴荏苒须当惜，

风雨阴晴任变迁。

诗表面隐射的是更香这一计时生活用品，句句都在描写更香，但潜含着非常浓郁强烈的思想感情，是谜语作者林黛玉的生活经历和思想感情的写照。林黛玉和贾宝玉的爱情就像更香烟雾一样飘飘缈缈，他们终究没有“衾里”

^① 见四川老龄委《晚霞报》2000年11月25日第四版。为避重复，末一成语为笔者所改。

缘份。“晓筹”一联暗喻人因愁绪常常通宵失眠。林黛玉父母早亡，寄人篱下，虽有外祖母疼爱，但由于多愁善感的性格以及对封建礼教的矛盾心态，使她感到“一年三百六十日，风刀霜剑严相逼”，过着“以泪洗面”的日子。这就是诗谜颈联“焦首”、“煎心”二句表达的真实感情。青春易逝，红颜易老，她虽然憧憬向往着美好未来，但世事变幻莫测，像自己这样一个弱女子，更是回天无力，只能听之任之罢了。诗尾联的收结更含如此深意深情。由此我们论定这诗既是谜，又是饱含强烈感情的抒情诗。

有类咏物诗，咏的是物，抒发的则是人的感情，算是典型的抒情诗。《红楼梦》第三十八回“薛蘅芜讽和《螃蟹咏》”，贾宝玉、林黛玉、薛宝钗各写了一首咏螃蟹的诗，其中薛宝钗的一首最有代表性。贾宝玉先写出一首咏螃蟹的七言律诗，林黛玉看了笑道：“这样的诗，一时要一百首也有。”于是提起笔来一挥，已有了一首。宝玉看了，正喝彩时，黛玉便一把撕了。宝钗笑道：“我也勉强了一首，未必好。”这首律诗前两联是：

桂窟桐阴坐举觞，
长安涎口盼重阳。
眼前道路无经纬，
皮里春秋空黑黄！

“看到这里，众人不禁叫绝。”在丹桂飘香的重阳佳节，豪门贵族喜好食蟹赏桂，住在京都长安的多是馋嘴。诗句自然不无嘲讽之意。螃蟹行走不是朝前行进，而是斜走横

行，当然不能辨识道路的经与纬。“皮里”即腹中，活蟹的膏有黄黑不同颜色。“皮里春秋”这一成语出自《晋书·褚裒传》。他对人不轻易表露自己的爱憎观点，却心存褒贬。诗句尖刻地嘲讽了像小说中贾雨村之流政治掮客及一切惯于搞阴谋诡计的两面派人物，他们奸猾狡诈，满肚皮的坏主意，背离正道，横行一时。其结果是机关算尽，却逃脱不了覆灭的下场！所以宝玉说：“骂得痛快，我的诗也该烧了。”曹雪芹借“众人”之口发表议论，阐述了他的文艺美学思想：“这些小题目，原要寓大意思，才算是大才。”

情感是人所具有的一种复杂心理特性，是人对客观事物是否符合自身需要产生的态度体验。客观事物有不同特性，它与人之间存在各种功利关系，人就对这些事物持不同态度，有不同体验，所以情感是对现实世界的一种特殊反映形式。情绪是较弱的情感，不同于情感的相对稳定持久，它显得短暂易变。情感、情绪是由于客观环境的刺激物对人发生信号作用而产生，和人的感觉、知觉等心理过程密切联系。如人对颜色、声音、气味的态度有满意不满意的区别。人的记忆、思维及全部认识过程都和情感密切关联。作为对客观事物态度体验的情感，与人的需要有着最直接的关系。美国心理学家马斯洛把人的需要分为两个等级，共七个层次。属于低级需要的有生理（饮食等）和安全两个层次；属于高级需要的有归属和爱（与他人接近，受到接纳）、尊重、认知（求知、理解和探索）、审

美、自我实现五个层次。低级需要是最迫切的需要，是高级需要萌发的前提。人的需要因满足或不满足而产生形形色色的情感体验。一般地说满足了会产生肯定性的体验，不满足会产生否定性的体验，这是人情感的生理属性。但人的观点、信念、理想等个人主观因素对情感的性质产生巨大影响。在一般情况下人在饥饿时食欲得到满足会产生愉快感，但在特定条件下在个人理想、信念的支配下并不以食欲得到满足为快。如伯夷、叔齐“不食周粟”，饿死于首阳山，《礼记·檀弓下》中的齐国饿者不食“嗟来之食”。受意志、理想和道德观念的制约是情感的社会属性。《礼记·礼运》：“何谓人情？喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲，七者弗学而能。”这是从生理属性看。人们对作用于他们的事物的判断与评价才是情感、情绪产生的直接原因。因之对人的情感、情绪状态的认识绝对不能仅从某种需要出发作简单的定向分析与逻辑推理，必须切实把握个体状态与主客体结合关系，认识到它的复杂性、多变性、特异性。《庄子·齐物论》中用“狙公赋芋”（养猕猴的老翁分发橡子，“芋”：橡子）说明事物的相对同一性，阐述关于道的观点。故事说：狙公给猴子分发橡子作食物，早上给它们各发三个，晚上发四个，这些猴子都发怒；早上各发四个，晚上发三个，猴子都欢喜。其哲理意义姑置不论。猴子属于灵长类动物，也有情感因素，看来与人的生理情感颇有相似处。想要早上多吃点有现实需要：早上吃饱了便于白天精力充沛地进行活动。毕竟猴子和人不同，

它的情感成分中没有社会性因素，所以不能理解“朝三暮四”和“朝四暮三”之间“名实未亏”的道理。人的情感就不同了，既和对象的物质功利关系相联系，又具有超越物质功利的社会关系性质，并以带明显社会性的功利关系为情感产生的主要条件。冯梦龙《古今笑史》记载：“宋世祖（南朝宋孝武帝刘骏）至殷贵妃墓，谓刘德源曰：‘卿等哭妃若悲，当加厚赏。’刘应声号恸，涕泗交横；即拜豫州刺史。帝又令羊志哭，羊亦呜咽甚哀。他日有问羊者：‘卿哪得此副急泪？’羊曰：‘我尔日自哭亡妾耳。’”这则笑话很能说明心理学上的情感发生问题。为女人而哭，已超越了物质功利关系，属于社会关系范畴。又因为殷贵妃和羊志没有什么社会功利关系，她的死不能引起悲伤感情，当时羊志是为自己死去的小老婆而哭的。

丰富多变的生活情感使人们的内心世界充盈着蓬勃生机，流光溢彩。但生活情感并不等于诗歌及其他文学作品中所表现的情感，文学作品中表现的是艺术情感，又叫审美情感。艺术情感来源于生活情感又高于生活情感，和人的审美感觉、审美趣味、审美理想等共同构成审美意识，因之给它冠以“美”的称号。由生活情感到审美情感，使情感的性质又发生了质的变化。从生物学角度看，由动物情感到人的情感是情感现象第一次质变的飞跃；从艺术学角度看，由生活情感到审美情感是情感现象第二次质变的飞跃。

审美情感源于现实生活，以生活情感为基础，又体现

作家艺术家对生活的理解、认识和评价，经历了感物生情与评价升华的结合交融过程，并经由感知、想象、理解的恰当的形式处理与剪裁然后形成，是生活情感的艺术化。它不仅具有合情性，合乎生活情感的常规常态，而且还具有合理性，合乎客观事理，合乎人生情理，受理性支配制约，理性既包含客观事理中的“真”，又包含人际关系中的“善”，这样审美情感才成为一种高级情感，体现出精神美的无限丰富与绚丽多姿。马克思主义的实践观点证明“美”在本质上与“真”、“善”相统一。一般地说“真”虽然不等于“美”，但“美”必须以“真”为前提，任何虚情假意，装腔作势，无病呻吟都不属于审美情感。在人和人结成的社会关系中必然有需要大家共同遵守的基本准则，以维系人与人之间的正常关系，使之处于和谐状态，违反了这些准则就会激发矛盾冲突，导致关系的倾斜变化。从道德范畴看“善良”、“正直”、“忠诚”等等正向品格构成维系人际关系的最基本的准则，这些体现为真善美中的“善”。审美情感中的理性也是在这种基本准则的规范下形成的，理性是“真”与“善”在人的意识活动中的体现。审美情感既包含“情”的成分，也包含“理”的因素，它是“情”和“理”的统一体。在现实生活中有恶人告状、泼妇骂街，都可能声泪俱下，情感算是强烈的了，但这并非审美情感，因为它缺乏理性。《红楼梦》中写贾瑞因想念王熙凤而害单相思，这“恋情”似乎已专一强烈到无以复加的程度，但贾瑞只能作为嘲讽对象，不能博得