

中国是诗歌

的国度，古典诗

词是我们中华民

族引以自豪和珍

爱的宝贵遗产。

中国古典诗词为

什么具有永恒的

魅力？现代人又

怎样更深刻地感

受这种魅力？本

意与境

中国古典诗词美学三昧

书作者为您娓娓

道出了蕴涵在这

一中国古典文化

瑰宝中的美学意

境——中和之美、

民族风俗之美、

虚静实动交融之

美，以审美鉴赏

的高度，使读者

体会到中国古典

诗词的魅力。

意与境

陈
铭
著

意与境

——
中国古典诗词美学三昧

陈
铭
著

图书在版编目(CIP)数据

意与境：中国古典诗词美学三昧/陈铭著.-杭州：
浙江大学出版社，2001.12

ISBN 7-308-02489-X

I.意… II.陈… III.①古典诗歌-文艺学：美学-中国②古典文学-词(文学)-文艺学：美学-中国 IV.I207.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 058688 号

A1000385

意与境

——中国古典诗词美学三昧

陈 铭 著

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮编 310027)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

策 划 张 磊 黄宝忠

责任编辑 张 磊 黄宝忠

美术编辑 张 磊

装帧设计 张 磊

监 制 浙江大学出版社生活·艺术工作室

制 版 杭州天一图文制作有限公司

印 刷 浙江印刷集团公司

开 本 889mm×1194mm 1/32

经 销 浙江省新华书店

印 张 9

字 数 259 千

2001 年 11 月第 1 版

版 印 次 2002 年 6 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7-308-02489-X/I·108

定 价 26.00 元

I207.2
C452

序 言

古典诗词,是我们中华民族引以自豪、人民广为珍爱的宝贵遗产。但要使更多的人走近古典诗词、解读古典诗词,并不是一件很容易的事。

二十世纪六十年代前期,夏承焘先生曾在《浙江日报》、上海《文汇报》、香港《大公报》上相继发表了不少有关唐宋词的鉴赏文章,拉近了普通百姓与高雅文学之间的距离,赢得了社会的广泛关注。但也有人写信劝夏先生:大学问家不值得写这类小文章。还有人当面对夏先生说:这样的文章越写越多,名气好像越来越大,成就却越来越小。夏先生总是笑而不答。当时,陈铭兄和我都在夏先生指导下研习唐宋文学。我们多次看见夏先生为了千把字的鉴赏文字,反复推敲,数易其稿。也不止一次听夏先生说:学问做得再大,如果写的文章人家不要看,或看不懂,又有什么用!他还经常叮嘱我们要用新的观点新的方法解读唐宋诗词。

多年来,陈铭兄一直潜心于中国古典诗词的研究,笔耕不辍,业绩斐然。特别是对古典诗词美学研究,取得了一个又一个令人称羡的成果。古典诗词,是

11111111/07

一座辉煌的艺术美殿堂,它的不朽意义,首先在于美学的价值,其教育作用、认识作用都孕含于审美感受之中。而它的美学价值本身,则是世代为之瞩目的难以穷尽的研究课题。刘勰《文心雕龙·知音》曾云:“夫篇章杂沓,质文交加;知多偏好,人莫圆该。慷慨者逆声而击节,酝藉者见密而高蹈,浮慧者观绮而跃心,爱奇者闻诡而惊听。”钱钟书《谈艺录·神韵》亦说:“人之嗜好,各有所偏。好咏歌者,则论诗当如乐;好雕绘者,则论诗当如画;好理趣者,则论诗当见道;好性灵者,则论诗当言志;好于象外得悬解者,则谓诗当如羚羊挂角,香象渡河。”美学鉴赏,作为文学功能的实现环节,是我国古代文学批评的一个传统,即使在朴学盛行的清代,也有初具现代美学鉴赏文字某些优长的论著。古典诗词的美学鉴赏,古已有之,但又向来称难。因为鉴赏不是一般的阅读,而是高级的审美活动。以诗词而言,鉴赏不光是一种感情的参与,更重要的是鉴赏者的艺术再创造。一个艺术作品的美学价值,能否为鉴赏者所接受,往往取决于鉴赏者的理

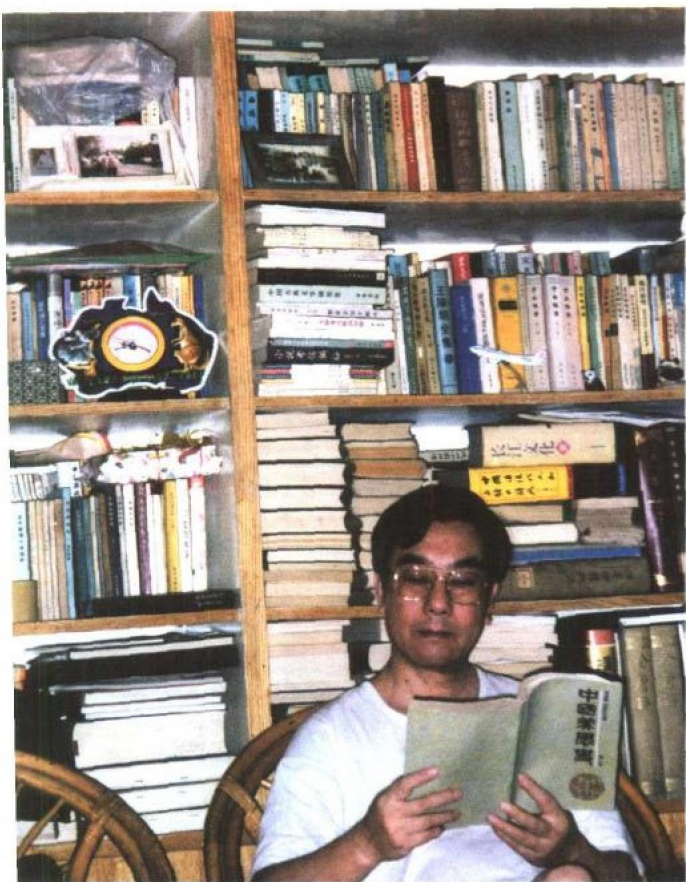
本书作者与导师夏承焘先生(摄于1964年)

解程度和审美水平。见仁见智,各有会心。十多年前,陈铭兄独辟蹊径,自出机杼,撰成《唐诗美学论稿》,此大著出版后,即给人耳目一新之感。至今我还常在校园内遇见年轻人饶有兴味地看着《唐诗美学论稿》。

美学的研究与论述,似有多种不同的形式:柏拉图以对话的形式谈美与艺术;康德以严肃的哲学分析的形式探寻美的判断力;中国魏晋六朝时期的文人则注重以人物的风度、言语的隽妙、行动的别致来欣赏美,评论美。但美学的研究,又不能脱离艺术,不能脱离艺术的创造和欣赏。陈铭兄的新著《意与境——中国古典诗词美学三昧》,是一部形式新颖可喜的文艺美学佳作,其中凝聚着他近年来许多有关的新鲜见地。它虽不是全面系统的文艺美学的理论专著,也不直接解决文艺美学的某个具体理论问题,但从它对所选古典诗词的美学鉴赏中,人们仿佛不难意会到去思考和研究文艺美学中的一些理论问题。它比纯粹的理性论述更多情趣,比单一的赏析文章更启人心智。它既适应了学术发展的新的内在要求,也对群众性的美学鉴赏活动起到了提高、深化和理论总结的作用。全书熔学术性、鉴赏性、趣味性于一炉,集诗美、文美、画美于一体,自有风貌,自成特色。科学家说,比传授知识更重要的是唤起或激发人们对科学的兴趣和热情。可以预料,陈铭兄这又一部新著的面世,必将会唤起更多的人走近古典诗词,激发更多的人在诗词艺术世界寻幽探胜的兴趣和热情。我想,夏承焘先生泉下有知,也将欣然而笑吧。

陆 坚

二〇〇一年九月于浙江大学边外坊

作者简介

陈铭,1939年5月生,广东省广州市人。1961年毕业于广州中山大学中文系。1964年9月,赴杭州大学(今浙江大学)攻读研究生,师从夏承焘先生。“文革”期间,在浙东山区中学任教。1979年,调入浙江省社会科学院,历任浙江省社会科学院文学研究所所长、研究员、院学术委员会委员、浙江省文学学会副会长。著作有《唐诗美学论稿》、《宋词百讲》、《龚自珍综论》、《欧阳修传》、《龚自珍评传》等,参加主编《中国近代文学研究丛书》、《晚清民国文学研究集刊》等多种丛书,发表论文50余篇。

◆序 言/陆 坚

◆第一章 禀情感物吟志

摇荡性情/ 1
言志亦抒情/ 8
抒情的叙事/ 11
诗情贵真/ 16

◆第二章 意象:诗歌构成的符号

言不尽意/ 24
立象尽意/ 28
意象独照/ 33
意象组合/ 48
象外之意与意外之象/ 62
意象灵动/ 67

◆第三章 意境的形成

意境的确立/ 75
意境的历史/ 78
甲 奠基期/ 79
乙 衍化期/ 82
丙 成熟期/ 86
丁 深化期/ 90

◆第四章 意境的内涵:丰富而复杂的情景关系

触景生情/ 94
移情入景/ 99
情景相生/ 106
显景隐情/ 111
显情隐景/ 117

◆第五章 意境的语言艺术

炼 字 / 127

炼 句 / 136

自由定位 / 147

◆第六章 中和之美：

中国古典诗词意境审美特色之一

中和的追求 / 167

人与自然的和谐 / 172

人与社会的缓和 / 190

人与人的协调 / 199

◆第七章 民族风格美：

中国古典诗词意境审美特色之二

历史感与民族性 / 213

秀美的悲剧与永恒的意旨 / 223

融合姐妹艺术 / 230

◆第八章 虚静与实动：

中国古典诗词意境审美特色之三

虚静与实动的统一 / 249

形象与哲理的结合 / 266

◆后 记 / 276

第一章 禀情感物吟志

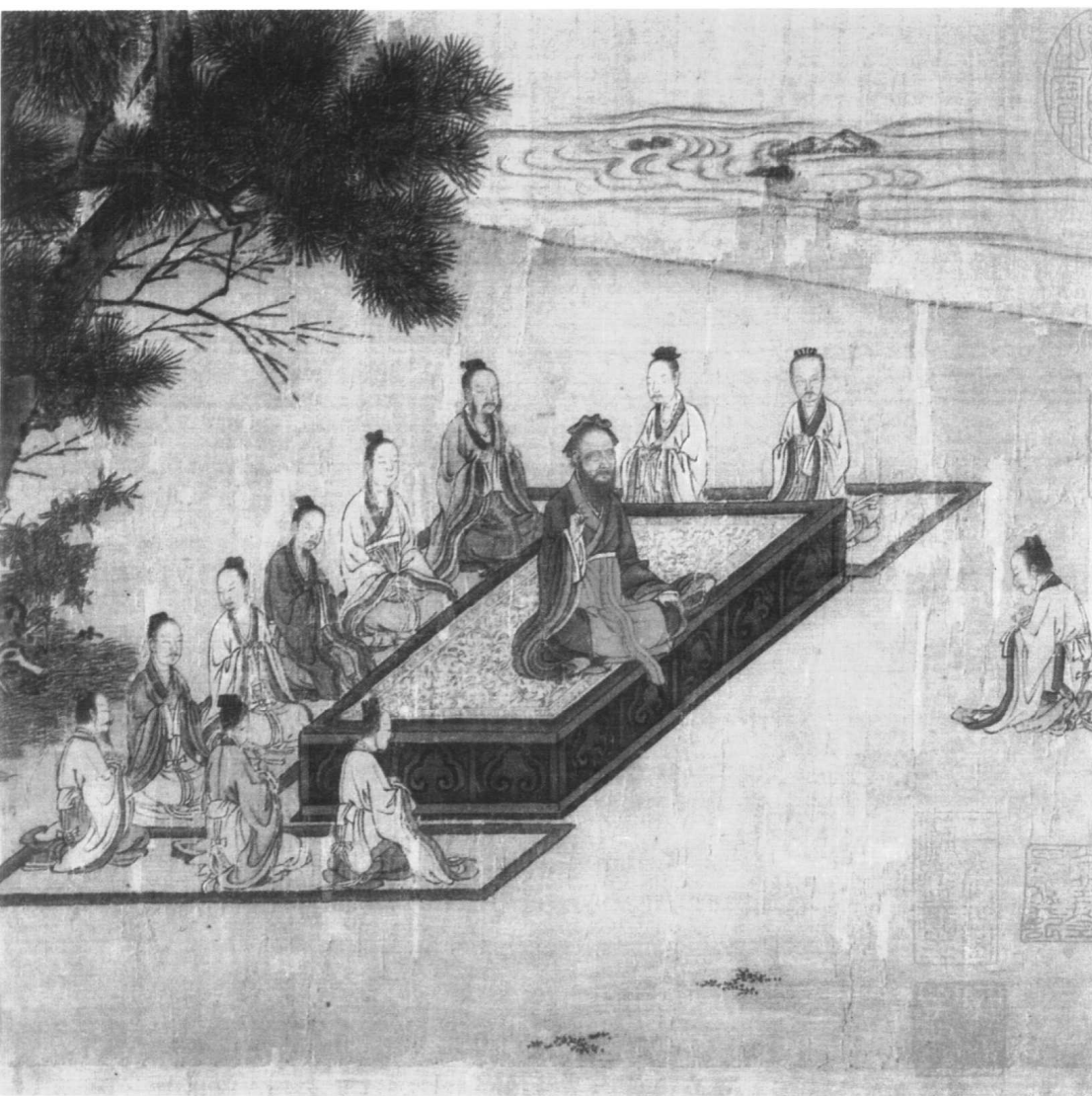
摇荡性情

中国是诗歌的国度。自先秦时代第一部诗歌总集《诗经》开始,人们读诗、吟诗、作诗、用诗,达到了“不学诗,无以言”的程度。即便是目不识丁的田夫野老、引车卖浆者流,兴奋之时,也会吟出几句,这就是被人们称为民歌、山歌之类的民间歌谣,也就是最接近口语的诗歌。

最能代表中国诗歌,主要是古典格律诗的,莫过于诗和词了。诗有古体、近体、乐府、歌行等名目,词有长调、中调、小令等各种词牌,万流归一,仍是古典格律诗,是从可以合乐演唱到只能形诸文字的古典格律诗。

为什么中华民族特别钟情于诗歌?我们从记载的第一首诗和第一首词说起。所谓第一首诗,应是中国最早诗歌总集《诗经》中的第一篇《关雎》:

关关雎鸠,在河之洲。

宋·马和之 【宋高宗书孝经图册】(局部)

孔子曾对儿子孔鲤说：“不学诗无以言，不学礼无以立。”后来孔氏子孙便以“诗礼传家”作为自己的家学风范。

窈窕淑女，君子好逑。

参差荇菜，左右流之。

窈窕淑女，寤寐求之。

求之不得，寤寐思服。

悠哉悠哉，辗转反侧。

参差荇菜，左右采之。

窈窕淑女，琴瑟友之。

参差荇菜，左右芼之。

窈窕淑女，钟鼓乐之。

《诗经》分为风、雅、颂三大类。风是各诸侯国的民歌，这首《关雎》便是风诗的第一首。《诗大序》说：“风之始也，所以风天下而正夫妇也。故用之乡人焉，用之邦国焉。”汉代儒生所写的《诗大序》，接触到一个重要命题，即感动乡人，以至治理邦国，都可以从《关雎》出发。

《关雎》究竟讲些什么？其实很单纯，无非是男青年对姑娘的深深恋情。这位“君子”爱恋“淑女”，得不到时思念不已，辗转反侧；终于得到“淑女”答应婚事，就高高兴兴地敲锣打鼓去迎娶。爱情是《关雎》的主题，《关雎》是爱情的赞歌。这样一首爱情赞歌，居然可以“风天下而正夫妇”，评价是否过分呢？尽管汉代儒生没有详尽解析，我们还是可以体会的：在家庭作为社会基本细胞的古代，两情相悦而结合的家庭，是最稳定的社会基本单位，在血缘宗法制度中，稳定和谐的家庭数量占社会总量越大，社会秩序就越安定，国家也越能长治久安。爱情、婚姻、家庭和整个社会安定有如此密切的关系，难怪孔子在删定《诗经》的时候，仍然坚定地把爱情赞歌《关雎》放在中国最早诗歌总集的第一篇了。

千百年之后，人们阅读《关雎》，可以不理睬那背后的社会内涵，却仍然为诗中的恋情所感动。实在说，千百年来，《关雎》感动人们

南宋·【玉楼春思图】

的，主要是情——人性的感情。

第一首词是哪一首？颇有争论。主要是敦煌出土的一批曲子词，粗糙而具原始形态。但是，在十九世纪以前的文字记载中，被称为“百代词曲之祖”的词作，却是唐代大诗人李白所作的《菩萨蛮》和《忆秦娥》。因为排名不分先后，我们且一读：

菩萨蛮

平林漠漠烟如织，寒山一带伤心碧。暝色入高楼，有人楼上愁。
玉阶空伫立，宿鸟归飞急。何处是归程，长亭更短亭。

忆秦娥

箫声咽，秦娥梦断秦楼月。秦楼月，年年柳色，霸陵伤别。
乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。音尘绝，西风残照，汉家陵阙。

崇樓映雪圖

清·映雪堂

清·【崇樓映雪圖】

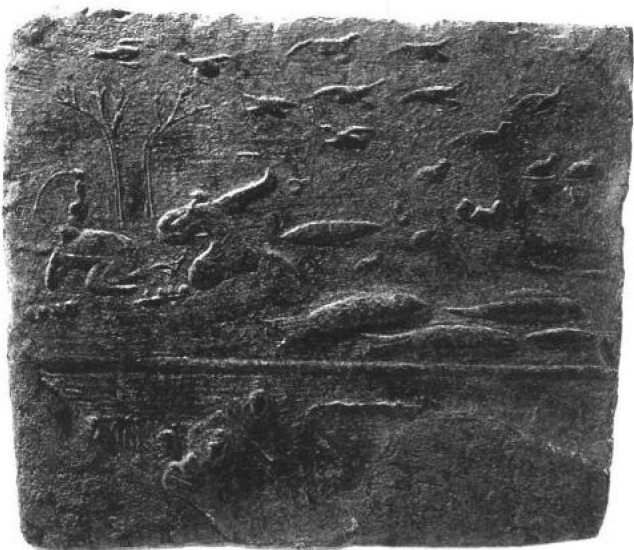

春秋·倣乐铜房

清人刘熙载在《艺概》中说《菩萨蛮》“繁情促节”，《忆秦娥》“长吟慕远”，评价很高。其实，《菩萨蛮》倾诉离愁，把去国怀乡的情绪，融化在平林寒山、宿鸟长亭之间；《忆秦娥》感兴怀古，将朝代更迭的感慨，沉降于楼月柳色、残照陵阙之内。两首词并不重在叙事记人，而在于把一腔子感情浓浓地呈现在读者面前。感动百代读者的，仍然是词中的情，人性的感情。

中国古典诗词的第一首，就突出了中国古典诗歌，甚至可以说所有诗歌的一个基本点：从人性出发，从人的感情出发。古代的学者，已经观察到这个基本点了。《礼记·乐记》中说：“凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声，声成文，谓之音。”司马迁《史记·乐书》说：“乐者，音之所由生也，其本在人心感于物也。”所谓“音”、“乐”，并非后世的无标题或有标题的乐曲，而是指可以吟唱的诗歌，因为先秦两汉时代，诗歌主要是唱出来的，在音乐伴奏下演唱。到了唐宋以后，诗歌的演唱逐步让位于吟咏、阅读，所以唐代大诗人白居易就有了新的提法：“大凡人之感于事，则必动于情；然后兴于嗟叹，发于

汉·戈射收获画像砖

吟咏，而形于歌诗矣。”（《策林》六十九，《白居易集》卷六十六）

显然，从创作实践到创作理论，中国人眼中的古典诗词，其出发点都是人的感情，“发乎情”。

言志亦抒情

自古以来，中国诗论也很强调言志，以至有人把一类诗作称之为言志诗或言志词。《尚书·尧典》首先提出这个命题：“诗言志，歌永（咏）言，声依永，律和声。”这个句子并不是分述式，而是并举式，实际上是说，诗歌创作的主体是以语言来表述心怀中的情绪、志向、回顾与希望，而声韵音律则赋予诗歌以动听形象的表述形式。言志与抒情，都是作者心灵的律动，二者是不可分的。

汉代儒生所作的《毛诗序》中，更清晰地表明了言志与抒情的关系：

诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之、足之蹈之也。