

残荷听雨丛书

人间词话

—— 品赏千古词章

彩图本

● 王国维 著 乐云 注释

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
万卷出版公司 WUJUAN PUBLISHING

『秋阴不散霜飞晚，

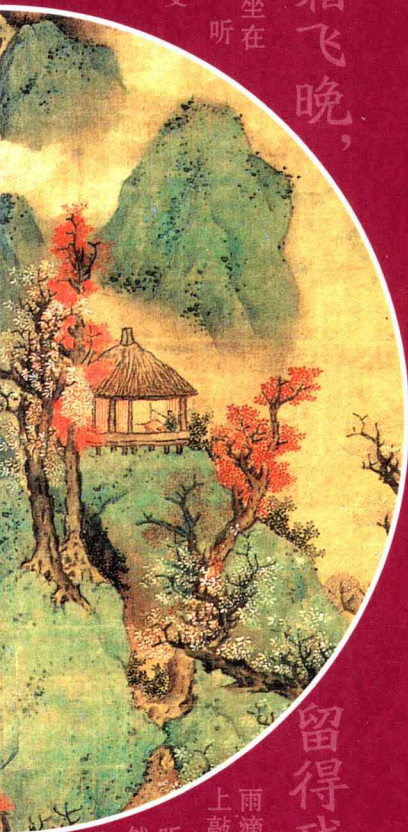
站在雨中

或是坐在窗前，听

奢华，

何等的享受
其实，

在倾听我们

留得残荷听雨声。』

雨滴在残荷
上敲击出的

乐音，

这是何等

听自
然的

天籁，就是

自己心底
的声音

古今之成大事业、大学问者，
必经过三种之境界：『昨夜西风凋
碧树。独上高楼，望尽天涯路。』
此第一境也。『衣带渐宽终不悔，
为伊消得人憔悴。』此第二境也。『众
里寻他千百度，回头蓦见，那人正
在灯火阑珊处。』此第三境也。

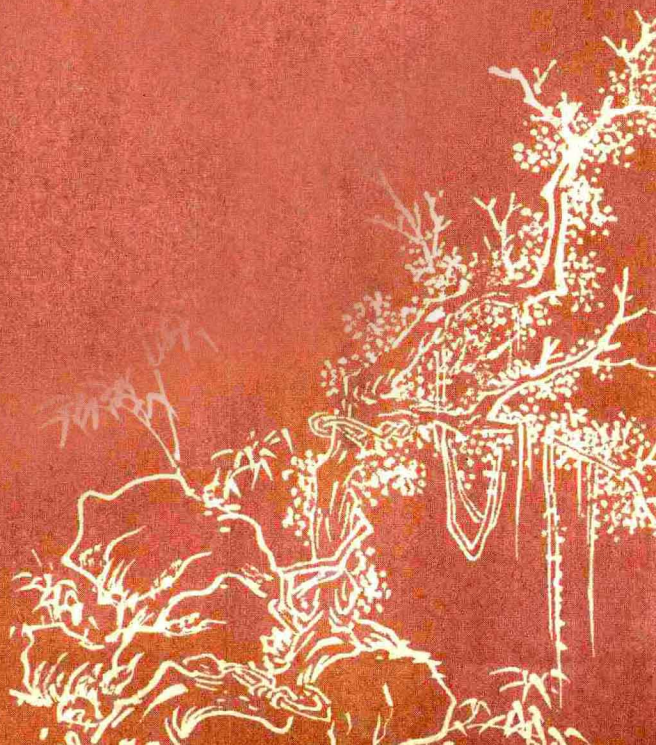
● 王国维 著 乐云 注释

人间词话——品赏千古词章

彩图本

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
万卷出版公司 VOLANS PUBLISHING COMPANY

前言

『菡萏香销翠叶残，西风愁起绿波间』，『可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮』，『红楼别夜堪惆怅，香灯半卷流苏帐』……一场场的风花雪月，一幕幕的菡萏斜阳，美的像画一般的词句，随着时光的流逝，仿佛停滞了百年，依然存留着最初的那抹惊艳。这便是宋词的魅力。

人生路途上几乎所有的心志和情感，都被宋词细腻真切地表述出来了。我们沉浸在宋词的天地里，细听风声雨声，静看花开花落，品味爱断情伤，尽历狼烟沙场。我们在宋词里品味着人生百味。宋词里囊括了世间种种的情绪：『流水落花春去也，天上人间』，倒出了昔日君主的万般惆怅；『物是人非事事休，欲语泪先流』，难以言表的无尽悲愁跃然纸上；『高树鹊衔巢，斜月明寒草』，看似写景的白描，却蕴藏着深深的忧思。诗词是美的，也是非常奇妙的。不同的人在同一首词里收获了不一样的心情，你读到的是舒畅，他读到的或许就是忧伤。

王国维先生一部《人间词话》，便把宋词吟咏的种种情致均囊括其中。早年屡应乡试不中，遂于戊戌风气变化之际弃绝科举的王国维先生，在接受了西洋美学思想

的洗礼之后，撰写了《人间词话》——一部晚清以来最有影响的诗词论著。在词论界里，许多人把《人间词话》奉为圭臬，把它的论点作为词学和美学的根据，影响很是深远。

王国维是中国近代最后一位重要的美学和文学思想家。他集中国古典美学和文学理论之大成，开中国现代美学和文学理论之先河，在中国美学和文学思想史上有着重要的地位。但在革命军北伐之际，先生留下一纸遗书，自沉于颐和园昆明湖。生活五十载，先生就这样离我们而去，为国学史留下了最具悲剧色彩的「谜案」，却为我们留下了《人间词话》这样一部经典。郭沫若先生则评价他「留给我们的的是他知识的产物，那好像一座崔嵬的楼阁，在几千年的旧学城垒上，灿然放出了一段异样的光辉」。

境界说是《人间词话》里的核心。王国维先生不仅把它视为创作原则，也把它当作批评标准。论断诗词的演变，评价词人的得失，作品的优劣，词品的高低，均从「境界」出发。境界是一种微妙的东西，王国维说：古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界：「昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。」此第一境也。「衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。」此第二境也。「众里寻他千百度，回头蓦见，那

人正在，灯火阑珊处。」此第三境也。此等语皆非大词人不能道。

境界之说如此，词人亦是如此。

李煜、姜夔、李清照、晏殊、晏几道……一个个耳熟能详的词人，在王国维先生的笔下，在《人间词话》里演绎着不同的才情。他们的词亦或洒脱，亦或悲壮。晏几道矜持华贵有余，秦观的词境最为凄婉悲凉，周邦彦极为工致精巧。词人笔下的「烟雨」、「斜阳」、「梅蕊」在《人间词话》里有了别样的延伸。

岁月的流河中，我们都会慢慢老去。唯有经典，会与世常留。阳光满满的午后，身边泡一壶香茗，打开《人间词话》，在这个喧嚣的世界中细细品读流传百年的芳香，品味那绝妙的意境，重拾一份百年的感动。

〇〇九	一	(词以境界为最上)
〇一	二	(有造境)
〇四	三	(有有我之境)
〇一九	四	(无我之境)
〇二	五	(自然中之物)
〇二五	六	(境非独谓景物也)
〇二八	七	(「红杏枝头春意闹」)
〇三〇	八	(境界有大小)
〇三一	九	(严沧浪《诗话》谓)
〇三五	十	(太白纯以气象胜)
〇三八	十一	(张皋文谓)
〇四一	十二	(「画屏金鹧鸪」)
〇四四	十三	(南唐中主词)
〇四八	十四	(温飞卿之词)
〇五〇	十五	(词至李后主而眼界始大)
〇五四	十六	(词人者)
-
〇五六	十七	(客观之诗人)
〇五九	十八	(尼采谓)
〇六三	十九	(冯正中词虽不失五代风格)
〇六五	二十	(正中词除《鹊踏枝》)
〇六八	二十一	(欧九《浣溪沙》词)
〇七一	二十二	(梅圣俞《苏幕遮》词)
〇七四	二十三	(人知和靖《点绛唇》)
〇七七	二十四	(《诗·蒹葭》一篇)
〇八〇	二十五	(我瞻四方)
〇八三	二十六	(古今之成大事业、大学问者)
〇八七	二十七	(永叔)
〇八九	二十八	(冯梦华《宋六十一家词选·序例》谓)
〇九二	二十九	(少游词境最为凄婉)
〇九五	三十	(「风雨如晦，鸡鸣不已」)
〇九八	三十一	(昭明太子)
一〇二	三十二	(词之雅郑)

一〇五	三十三	(美成深远之致不及欧、秦)	一五九	四十九	(周介存谓)
一〇七	三十四	(词忌用替代字)	一六一	五十	(梦窗之词)
一一一	三十五	(沈伯时《乐府指迷》云)	一六五	五十一	(『明月照积雪』)
一一四	三十六	(美成《青玉案》词)	一六九	五十二	(纳兰容若以自然之眼观物)
一二八	三十七	(东坡《水龙吟》咏杨花)	一七七	五十三	(陆放翁跋《花间集》谓)
一二二	三十八	(咏物之词)	一八一	五十四	(四言敝而有楚辞)
一二五	三十九	(白石写景之作)	一八五	五十五	(诗之三百篇)
一二九	四十	(问『隔』与『不隔』之别)	一八九	五十六	(大家之作)
一三五	四十一	(生年不满百)	一九一	五十七	(人能于诗词中)
一三八	四十二	(古今词人格调之高)	一九三	五十八	(以《长恨歌》之壮采)
一四〇	四十三	(南宋词人)	一九六	五十九	(近体诗体制)
一四四	四十四	(东坡之词旷)	一九八	六十	(诗人对宇宙人生)
一四六	四十五	(读东坡、稼轩词)	二〇〇	六十一	(诗人必有轻视外物之意)
一四八	四十六	(苏、辛词中之狂)	二〇二	六十二	(昔为倡家女)
一五一	四十七	(稼轩中秋饮酒达旦)	二〇六	六十三	(枯藤老树昏鸦)
一五四	四十八	(周介存谓)	二〇八	六十四	(白仁甫《秋夜梧桐雨》剧)

词以境界为最

上。有境界则自成高

格，自有名句。五代

北宋之词所以独绝者

在此。

国画强调「外师造化，中得心源」，要求「意存笔先，画尽意在」，讲究情景交融。我国古代的诗词亦是如此，讲究意境的创设。

意寓在所謂寒松傲雪與南風之舞
清輝似急不可待矣 曹瑛

壬午初秋南風堂書

今译

词以境界为最高审美标准。词有了境界就自然会形成高绝的格调，自然会产生绝妙的名句。五代和北宋的词之所以精彩绝伦就在于此。

评点赏析

境界，也可以称为意境，是中国美学和文艺理论的重要范畴之一，这里的境界，可以理解为诗词作家通过主观把握而创造出来的艺术存在，它不是单纯的『景』，而是『情』『景』二者交融汇聚的产物，即客观的景物和主观的思想感情在作品中鲜明、形象的表现，情与景的统一。

我国古代的诗词一如我们的国画，讲究意境的创设，以为只有情景交融的意境，才能使读者产生『象外之象』、『景外之景』、『韵外之致』、『味外之旨』的联想和想象，获得独特的审美体验，王国维先生在这里将境界作为其文论的关键词，可以说正好抓住了这条主脉。

境界说是王国维文艺理论的重要组成部分，在下面的行文中有很多的篇幅都是讨论这个问题，届时我们将具体论述。

作者笔下的境界，有通过想象虚构的，也有描写现实的，但是这些所创造出来的境界必然合乎自然，所描写出来的境界必然近于理想。

有造境^①，有写

境^②，此理想与写实

二派之所由分^③。然

二者颇难分别^④。因

大诗人所造之境，必

合乎自然，所写之

境，亦必邻于理想

故也^⑤。

①造境：指通过想象虚构出来的境界。②写境：指描写现实的境界。③分：区别。④分别：指分辨。⑤因大诗人所造之

境，必合乎自然，所写之境，亦必邻于理想故也：因为大诗人所创造出来的境界必然合乎自然，所描写出来的境界必然

近于理想。邻，接近。

今译

作者笔端所展现的境界，有通过想象虚构的，也有描写现实的，这正是理想与写实二派的区别所在。但是二者实际上很难分辨。因为大诗人所创造出来的境界必然合乎自然，所描写出来的境界必然近于理想。

评点赏析

所谓『造境』，主要是依照想象、虚构、夸张的艺术手法创造的意境，突出作者主观情感的抒发和理想图景的刻画，所谓『写境』，则是通过对现实人生的忠实描写、再现和创造的意境，它们虽然都来自于『自然及人生』，但是由于内容的侧重面和表现方法的不同，由此而产生了

『理想』和『写实』两个不同的流派，而这两个不同的流派，其实就是我们今天所说的文学上的『现实主义』和『浪漫主义』的二分。

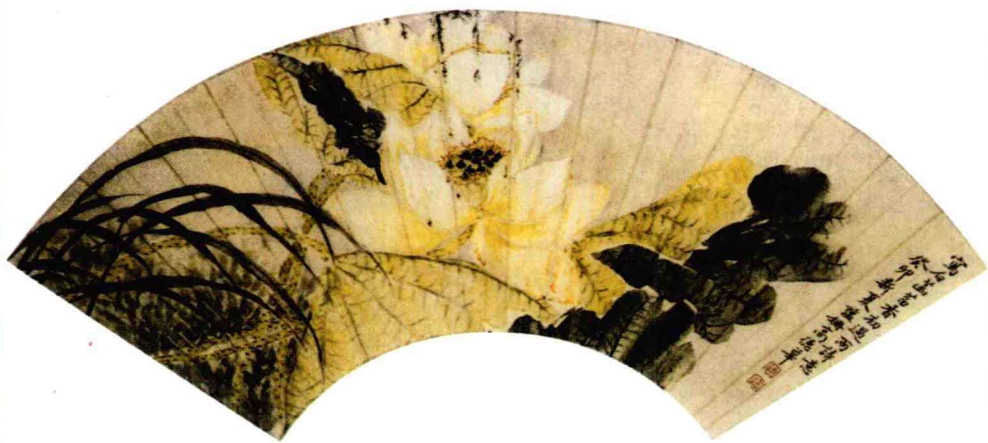
大文学家主观营造出来的境界其实是以对现实世界的细致观察和真实感悟为基础的，而他们所描写的现实，也必然经过了主观情感的加工和提炼，正因为如此，他们的作品所展现的境界，无论从形态还是本质看来，其实都是无从辨别也没有必要区分的，王国维先生创设这种二分，意在指出：在境界的创设过程中存在两种不同的手法，这两种不同的创作方法是理想与现实两大派分流的起点。

『寒波澹澹起，白鳥悠悠下』寄托了詩人的嚮往之情，他希望自己也化作寒波、白鳥，融入那畫面中去。詩人以寒波白鳥的悠閑反衬人事之倉促。

有有我之境，有无我之境。『泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去』^①，『可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮』^②，有我之境也。『采菊东篱下，悠然见南山』^③，『寒波澹澹起，白鸟悠悠下』^④，无我之境也。有我之境，以我观物，故物皆著我之色彩。无我之境，以物观物，故不知

何者为我，何者为物。古人为词，写有我之境者为多，然未始不能写无我之境，此在豪杰之士能自树立耳。

①冯延巳《鹊踏枝》（一作欧阳修《蝶恋花》）：庭院深深深几许？杨柳堆烟，帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处，楼高不见章台路。雨横风狂三月

暮，门掩黄昏，无计留春住。泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去。②秦观《踏沙行》：雾失楼台，月迷津渡，桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒，杜

鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花，鱼传尺素，砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山，为谁流下潇湘去。③陶潜《饮酒》二十首之五：结庐在人境，而无车马

喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。④元好问《颖亭留别》：故

人重分携，临流驻归驾。乾坤展清眺，万景若相借。北风三日雪，太素乘元化。九山郁峥嵘，了不受陵跨。寒波澹澹起，白鸟悠悠下。怀归人自急，物态本闲暇。壶觞负吟啸，尘土足悲咤。回首亭中人，平林淡如画。

今译

境界又分为『有我之境』和『无我之境』。『泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去』，『可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮』，这是有我之境。『采菊东篱下，悠然见南山』，『寒波澹澹起，白鸟悠悠下』，这是无我之境。有我之境，以我观物，所以外物都染上了我的感情色彩。无我之境，以物观物，所以分不清什么是我，什么是物。古人作词，写有我之境的是多数，然而未尝不能写无我之境，这全在于杰出的诗人敢于独树一帜。

