

诗词审美

张文勋 著

云南出版集团
云南人民出版社

诗词审美

张文勋 著

云南出版集团

云南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

诗词审美 / 张文勋著. -- 2版. -- 昆明: 云南人民出版社, 2023.1

ISBN 978-7-222-21805-5

I. ①诗… II. ①张… III. ①古典诗歌—诗歌欣赏—中国 IV. ①I207.2

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第006363号

出品人 赵石定
项目统筹 冯 琰
责任编辑 王曦云
责任校对 武 坤
装帧设计 王曦云
责任印制 代隆参

诗词审美

SHICI SHENMEI

张文勋 著

出版 云南出版集团 云南人民出版社
发行 云南人民出版社
社址 昆明市环城西路609号
邮编 650034
网址 www.ynpph.com.cn
E-mail ynrms@sina.com
开本 889mm × 1194mm 1/32
印张 9.25
字数 159千
版次 2023年1月第2版第1次印刷
印刷 云南出版印刷集团有限责任公司华印分公司
书号 ISBN 978-7-222-21805-5
定价 42.00元

如需购买图书、反馈意见 请与我社联系

总编室: 0871-64109126 发行部: 0871-64108507

审校部: 0871-64164626 印制部: 0871-64191534

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换 — 云南人民出版社微信公众号

目 录

1 引 言

7 “物色之动，心亦摇焉”

——心物感应

19 “在心为志，发言为诗”

——情志合一

32 “补察得失之端，操于诗人美刺之间”

——美刺讽谕

43 “得鱼忘筌，得意忘言”

——审美意象

53 “景者情之景，情者景之情”

——意境与情景

66 “诗传画外意，贵有画中态”

——意境与形象

80 “蓝田日暖，良玉生烟”

——意境与想象

91 “此中有真意，欲辨已忘言”

——审美意趣

- 101 “诗有别趣，非关理也”
——理在趣中
- 112 “来不可遏，去不可止”
——兴会神到
- 125 “念天地之悠悠，独怆然而涕下”
——时空意识
- 136 “阴阳相摩，刚柔相济”
——壮美与优美
- 148 “声中闻湿，妙悟天开”
——六根通感
- 164 “划然示我以默会想象之表”
——现量直观
- 174 “心有灵犀一点通”
——感觉的复合
- 183 “如闻其声，如见其人”
——传神写照
- 193 “不著一字，尽得风流”
——诗贵含蓄
- 201 “忽兮恍，其中有象；恍兮忽，其中有物”
——诗的朦胧美
- 213 “诗家总爱西昆好，独恨无人作郑笺”
——诗无达诂

- 226 “水中之月，镜中之象”
——苦闷的象征
- 237 “出之贵实，而用之贵虚”
——艺术真实
- 249 “意匠如神变化生，笔端有力任纵横”
——诗贵创新
- 260 “运用之妙，存乎一心”
——文字运用
- 274 “玲玲如振玉，累累如贯珠”
——声律之美
- 286 增订本后记
- 287 新版跋

引言

诗词是一种艺术，它必须给人们以美感。我们读一首好诗，思想感情会随之跌宕起伏，或激昂慷慨，或流涕唏嘘，或怡然自乐，或笑逐颜开。作品中的喜怒哀乐之情，俱可引起读者的共鸣，使读者暂时忘却自我而扮演着作品里面的角色，沉湎在优美的艺术境界之中，从中受到潜移默化的思想教育，同时也获得美的享受。这就是我们常说的艺术审美活动。

艺术审美活动，是一种特殊而复杂的认识活动：它包含有生理的和心理的、理性的和感性的、抽象的和形象的、理想的和现实的、主观的和客观的……种种复杂因素。因此，要说明什么是美，美在何处，什么是美感，美感如何产生，那不是三言两语就可以得出结论的。几千年来，哲学家和美学家都力图回答这些问题，但答案千差万别，仁者见仁，智者见智，各自成家。直到现

在，旧的分歧尚在继续，而新的争议纷起，足见其问题的复杂性。

虽然如此，但它并不妨碍人们欣赏艺术，从艺术品中获得美感享受。在艺术鉴赏和审美过程中，人们可以从不同的侧面，在不同的层次上，对文艺作品做出不同的审美判断，获得这样那样不同的感受。这种情况的出现并不奇怪，所谓“一千个读者，就有一千个哈姆雷特”，不就是如此么？作为审美主体，任何一个鉴赏者对审美对象都有一个再创造的过程，所以，要想规定统一的审美标准是很困难的。但是，人们的美感经验中，毕竟也有共同或近似的地方，一件艺术品总也具有足以引起共鸣的因素；而每个人在审美过程中所获得的一些审美知识，往往也可能从某一侧面窥见美学之一斑，足可供别人借鉴和参考。我写这本《诗词审美》，绝无使之成为“美学入门”之类的意思，更不敢妄想给审美活动规定些清规戒律，只不过是联系诗词的实际，介绍一点有关知识，谈一点个人的体会，作为借鉴和参考罢了！

由书名和篇目就可以看出，我力图以中国古代美学理论作为依据，结合中国古代诗人、作家和理论家们的一些美感经验，对诗词审美中的一

些特殊现象做一点理论探索和介绍。由于美学理论本身就很复杂，涉及的范围很广，这本小册子既不可能涉及所有问题，也不可能形成严密的理论体系，因此，我只能就某些大家比较感兴趣的问题，分别进行论述，每个问题都可单独成篇。但是，这又不是一本各不相关的文章辑集，我尽可能地使所谈的问题之间，有一定的内在联系，使全书具有一定的系统性。我希望能给读者提出关于诗词审美的一些有内在联系的问题，以供进一步研究。

其次，我力图使这本小册子，不同于诗词赏析之类书籍。我没有从思想性到艺术性、从篇章结构到文字表达，对作品逐篇进行讲解分析。但又不是一本纯理论的书，所以也并没有就美学问题，进行专题理论研究。我是以某一审美理论问题为经，以有关的诗词作品为纬，夹叙夹议，兼以鉴赏，力图使理论研究、作品分析和审美鉴赏熔为一炉。我想，诗词本来就是给读者以美感的，理论研究和作品分析的目的，无非也是为了让我们的更好地去感受它的美，领略其中的无穷韵味。所以，在谈问题时，努力使理论联系作品实际，以免谈理论流于空泛，而谈作品又陷于就事论事。因此，我特将书名称为《诗词审美》，使之介乎美学理论专著和诗词赏析著作之间，使之成为漫

谈式的但又有点理论性的通俗读物。然而，这仅仅是主观愿望，限于本人的学识和理论水平，可能事与愿违，反而使此书显得驳杂无绪，不伦不类，贻笑于大方之家。

至于对前人理论的征引，仅断取其警策之语，对引文的解释，也只不过是个人一孔之见，自非定论。举例用的诗词作品，也不一定都是名家名作，只要有代表性的，哪怕是为世人少知者，亦引为例，达到说明问题的目的辄止。中国古代诗词中，名篇佳作，不可胜数，所引作品，挂一漏万，甚至有取鱼目而遗明珠者，恐亦难免。这只好由读者去鉴别和补充了。

最后，还有一点应该说明：我所谈的多系有关艺术审美的一些问题，对所引的诗词作品，也侧重于艺术性的分析，这会不会招来“唯美主义”的责难呢？不得而知。但我想，诗词既然是一种艺术，它不可能没有形式美，也不可能有脱离思想内容而孤立存在的形式美。诗词意境本身，就是主观和客观的统一、内容和形式的统一，因此诗词审美，也就不能不首先涉及审美对象的艺术性和形式美。那么，谈谈艺术性，分析一下形式美，又何尝不可呢？

总之，在诗词鉴赏中所获得的美感经验，是每个鉴赏者实践体验的结果，别人是无法代替的。对于一首诗，企图让所有的读者获得完全相同的美感经验，也是不可能的。元遗山论诗诗云：

汉谣魏什久纷纭，正体无人与细论。
谁是诗中疏凿手？暂教泾渭各清浑。

显然，作者是以“疏凿手”自命的。其实，诗词审美标准不一，美感经验也不同，正体、伪体之争，也永难取得一致意见。谁想要“疏凿”出一条泾渭分明的公认界线，恐怕是很困难的。

既然是审美，那就让读者自己去体验吧！

『物色之动，心亦摇焉』

——心物感应

我们读一首好诗，可以从中获得美感。美感的获得，有复杂的原因。就艺术审美对象来说，和作品的思想感情、艺术形式、音韵格律等等都有关系；而就审美主体来说，又取决于其主观思想感情、艺术修养和艺术趣味，及其个性特征、心理素质等等。审美感情，是一种复杂而又独特的心理活动，绝非用简单的定义可以说清楚，但是，它毕竟是人们的一种认识活动。它不是先验的知识，也不是神灵的启示，它的产生，必然有其现实基础。我国古代的心物感应论，是具有朴素的唯物主义色彩的认识论，许多持有这一理论的思想家、理论家，正是把心物感应看作是艺术审美活动的基础。根据这种理论，他们把诗歌创作和艺术审美活动，都看作是心物感应的结果。这种具有唯物主义因素的理论，在我国古代美学史上，有重要的理论意义和实践价值：它为我国古代现实主义美学奠定了理论基础，而对诗歌音乐创作，尤具有指导意义。《乐记·乐本》中说：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。”又说：“乐者，音之所由生也；其本在人心之感于物也。”这是谈音乐，也适用于诗歌、舞蹈及其他艺术。这里所说的“物”，指整个客观世界，包括自然界和社会存在。《诗大序》谈诗歌创作时说：“在心为志，发言为诗；情动于中而形于言。”这里所说

的志和情，是主观的东西，但它的形成还是决定于社会实践，所以才有“治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖”等等说法。可见，艺术创作和审美感情的产生，必须从人们的主观（心）和客观（物）的关系中才能寻找到其根源。

首先，心物感应的过程，就是审美主体与客体间审美信息不断传递的过程。人类在其长期社会实践中，头脑里不断地输入并储存来自客观世界的各种审美信息，逐渐形成审美意识。而审美意识一旦形成，又可反作用于客观世界，使某些客观事物具有审美的价值。主客观的各种审美信息，通过艺术处理，借助于语言文字工具表现为诗歌，人们就可以从中获得美感。我们的先人们不懂得信息理论，但他们在描写诗歌创作和进行审美活动时，却生动地说明了这些关系。陆机在《文赋》中写道：

伫中区以玄览，颐情志于典坟。遵四时以叹逝，瞻万物而思纷；悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春。心懔懔以怀霜，志眇眇而临云……慨投篇而援笔，聊宣之乎斯文。

这里说的都是心物感应的关系，也是艺术创

文賦

余每觀材士之作竊有以得其用
夫其放言遣辭良多變矣妍
蚩好惡可心而每自屬文尤見
其情恒患意不稱物或不通意蓋
非知之難能之難也故作文賦
以述先士之盛藻因論作文之利
害所由他日殆可謂曲盡至於操
斧伐柯雖取則不遠若夫隨手
之真以辭逐蓋所能者
具於此云
佇中區以玄覽頤情志於興墳遵
四時以歎逝瞻萬物而思終悲落

唐 陆柬之书陆机《文赋》

作过程中审美信息在主客体之间相互传递的关系。四时代序，万物纷纭，是客观之物；因物起兴，触景生情，这是客体向审美主体传递信息的结果，而寄兴于物，寓情于景，然后借诗以言志，借乐以抒情，则是审美主体把储存的艺术信息，经过加工整理后再输出的艺术表现。就艺术作品与鉴赏者之间的关系而言亦然。鉴赏者从艺术作品中接受了审美信息，经过主观的感悟和再创造，获得了美感，产生了共鸣，和审美对象（作品）之间产生交流。关于心和物之间的这种信息

交流，刘勰论述得很生动，他说：“故思理为妙，神与物游。神居胸臆，而志气统其关键，物沿耳目，而辞令管其枢机。”^①具体到创作活动中，就是“情以物迁，辞以情发”^②。这神与物、情与物的关系，也即是心与物的关系，“物色之动，心亦摇焉”！“献岁发春”可引起“悦豫之情”；“滔滔孟夏”，产生“郁陶之心”；“天高气清”，引起“阴沈之志”；“霰雪无垠”，产生“矜肃之虑”^③，如此种种，正是主客体之间审美信息传递所起的作用。这就是为什么我国古代诗词中，咏物言志，几乎是不可分割地联系在一起，而心物感应就成为人们获得审美感情的基础。古人对《诗经》的创作方法，总结了赋、比、兴三字，兴者起也，就是因物起兴。孔子以兴、观、群、怨论诗，兴是诗歌对读者的感发作用。这也是诗人在创作中和读者在鉴赏过程中，审美主体和对象之间信息传递所产生的作用，归根结底，就是心与物之间的相互作用。没有这种作用，审美就成为不可能。

风雨凄凄，鸡鸣喈喈；既见君子，云胡不夷。风雨潇潇，鸡鸣胶胶；既见君

① 《文心雕龙·神思》。

②③ 《文心雕龙·物色》。