

中国古代意境理论的生成及古诗意境赏析

□潘建平

(西北师范大学文学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要: 中国古代意境理论源远流长, 意境具有情景交融、超旷空灵、含蓄蕴藉的艺术特点, 它蕴涵于中国古代诗歌之中, 是理解中国古代诗歌的关键所在。

关键词: 中国古代; 意境; 意境赏析

中图分类号: G642 **文献标识码:** B **文章编号:** 1008—8350 (2007) 03—0083—02

中国是诗歌的国度, 意境同中国诗歌相伴相生, 水乳交融。在各个朝代的诗歌中, 都可以发现让人心旷神怡、耳目一新的意境。在对中国古代诗歌的意境做出赏析之前, 首先应对意境理论的生成及意境内涵做出必要的解释。

唐代王昌龄在其《诗格》中首次提出“意境”一词: “诗有三境: 一曰物境, 二曰情境, 三曰意境。”从物境到情境再到意境, 是一个层层虚化的递进过程。意境缘于物境情境但更为飘忽空灵, 它是诗人的主观精神与客观物境契合交融而形成的诗之真义。

皎然在《诗式》中谈到“取境”: “取境偏高, 则一首举体便高; 取境偏逸, 则一首举体便逸。”“取境之时, 须至难至险, 始见奇句。”他把诗歌的意境同诗歌的文采相联系, 对诗歌意境的重视是不言而喻的。

司空图对诗歌的意境和韵味尤为推崇。他主张诗歌应营造“象外之象、景外之景”, 应具备“韵外之致”、“味外之旨”, 同时还要“近而不浮、远而不尽”, 如此方能“超以象外, 得其环中”, “不著一字, 尽得风流”; 方能达到“思与境谐”的艺术“诣极”, 给读者以浮想联翩、回味无穷的艺术享受。

宋代严羽进一步将司空图“象外之象”、“韵外之致”的观点发扬光大, 他通过对于唐诗的总结, 朦胧意识到诗歌境界应当有一种玲珑莹澈的美学特质: “诗者, 吟咏情性也, 盛唐诗人惟在兴趣, 羚羊挂角, 无迹可寻, 故其妙处莹澈玲珑, 不可凑泊, 如空中之音, 相中之色, 水中之月,

镜中之象。”在这里, 严羽透彻地道出了意境的空灵洒脱, 难于逼视; 但正因其虚无缥缈, 方让人如梦如幻, 如痴如醉, 在“妙悟”中完成深刻而难于言说的审美感受。

在清代, 王夫之通过情与景的关系来阐发意境的生成, 他说: “景中生情, 情中含景, 故曰: 景者情之景, 情者景之情也。”“景生情, 情生景, 哀乐之触, 荣悴之迎, 互藏其宅。”他认为情和景是你中有我, 我中有你, 相互融合, 相互渗透的。在情和景的互融互渗、浑然天成中, 意境便诞生了。

近代王国维是意境理论的集大成者。其著作《人间词话》中频频提到“境界”一词, 这里的“境界”其实就是“意境”。王国维明确地把意境作为诗歌的本质特征, 他说: “沧浪所谓兴趣, 阮亭所谓神韵, 犹不过道其面目, 不若鄙人拈出境界二字为探其本也。”王国维推崇诗词的情景交融, 把情景能否交融作为考察诗词有无意境的标准。他说: “昔人论诗词, 有景语、情语之别。不知一切景语, 皆情语也。”他还把有无意境作为评判诗词高下的标准: “词以境界为最上, 有境界, 自成高格, 自有名句。”

综观历代文人对于意境的论述, 他们大多主张意境就是一种情景交融的艺术氛围, 情和景的互融互渗是意境理论最为核心的内容; 意境还应空灵超旷, 所谓“羚羊挂角, 无迹可寻”; 意境也应当含蓄蕴藉, 所谓“不著一字, 尽得风流。”意境的种种特征, 恰恰也是中国诗歌的特征: 情景交融、飞扬灵动、风流蕴藉。从这个意义上说, 意境是开启中国诗歌鉴赏之门的必不可少的一把钥匙。下面是对魏晋南北朝陶渊明、谢灵运及唐代王维、李商隐诗歌中优美意境的简单赏析:

在魏晋南北朝的诗歌中, 陶渊明和谢灵运的诗作都善

收稿日期: 2007—03—12

作者简介: 潘建平 (1980—), 女, 甘肃天水人, 西北师范大学文学院, 研究生。

于营造优美的意境。众所周知,陶渊明擅于做田园诗,虽是司空见惯的平凡景物,在他的诗作中却呈现出极不平凡的“高古”意境。他在《归园田居》第一首中写道:“……方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。”在此诗中,我们看到的不仅是榆柳环绕,桃李错落中的几间茅屋,遥遥相望的村落,袅袅上升的炊烟;听到的也绝不仅仅是犬吠鸡鸣,在这些平淡无奇的景物中,寄托着诗人高远的韵致,于功名末数然然的节操;表达了诗人误落尘网的痛悔,复得归田的喜悦。诗人的情感和景物丝丝相扣,静谧安祥的物境和诗人怡然自得的情境息息相通,在潜移默化中,让读者感到亲切,又感到崇高。苏轼说:“观陶彭泽诗,初若散缓不收;反复不已,乃识其奇趣。”所谓“奇趣”,正是从意境中萌发而来。

皎然评谢灵运诗云:“真于情性,尚于作用,不顾词彩,而风流自得。”且看《登池上楼》一首:“潜虬媚幽姿,飞鸿响远音;薄霄愧云浮,栖川作渊沉。进德智所拙,退耕力不任;徇禄及穷海,卧疴对空林。衾枕昧节候,褰开暂窥临。倾耳聆波澜,举目眺岖嵌。初景革绪风,新阳改故阴;池塘生春草,园柳变鸣禽。祁祁伤幽歌,萋萋感楚吟。索居易永久,离群难处心。持操岂独古,无闷征在今!”蛟龙深潜,鸿鹄高飞,诗人由物类各得其所联想到自己“进德智所拙,退耕力不任”,身在穷海,沉疴缠身,心情郁闷可想而知。如何排解愁闷?姑且置身自然,听那江涛澎湃,看那远山崎岖。春光明媚,绪风暖人,潋潋的池水旁芳草丛生,园柳中的春鸟鸣声上下。满园的春色虽能暂解愁绪,但“春日迟迟,采繁祁祁”,春光易逝,因而心中的忧闷还需新的出口。于是,诗人不由得对离群索居的归隐生活充满了向往,谁说坚守节操只有古人能够做到?“遁世无闷”在诗人自己的身上也得到了验证。此诗寓理于

情,寄情于景,将玄理融汇于山水,创造出了高远明净的意境。

唐代时诗歌创作盛极一时。盛唐王维和晚唐李商隐在诗歌意境的创造上都有独到的建树。

王维善于捕捉富有生活情趣的场景,并能细致入微地刻画自然事物的动态,从而构成清新明丽动人的意境。以《山居秋暝》为例:“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。”雨后空山,松间明月,石上清泉,林中少女,莲里渔舟,种种意象巧妙而和谐地叠加在一起,如歌如画,给人一种如临其境,如见其景的审美感受。

李商隐的《锦瑟》一诗也是语短情长,意象交叠,形成一种虚无缥缈、扑朔迷离的独特意境。“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆,只是当时已惘然。”在这首诗中,诗人用“庄生晓梦”“望帝春心”“明珠有泪”“暖玉生烟”等意象来影射自己理想抱负的幻灭,将难以言说的情感包孕在具体可感的形象中,若干意象彼此叠加,充分发挥了意境以有限的物象言不尽的心声的特点。

总之,意境是中国古代诗歌理论独创性的审美范畴,意境理论的生成、流变立足于中国古代诗歌创作的基础之上,同时,意境理论的发展、完善又进一步推动了诗歌的创作。对于意境的深入探究和鉴赏,必将有利于我们见微知著,更好地理解 and 把握博大精深的中国古代诗歌艺术。

参考文献:

- [1] 游国恩. 中国文学史 [M]. 北京:人民文学出版社, 2002.
- [2] 郭绍虞. 中国历代论文选 [M]. 上海:上海古籍出版社, 2001.
- [3] 田宝琴等. 赋名诗词曲作鉴赏大辞典·诗歌卷 [M]. 太原:北岳文艺出版社, 1989.

Appreciation of the Ancient Poem Mood and Formation of Ancient Chinese Mood Theory

Pan Jianping

(The Institute of Literature of Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu, 730070)

Abstract: The ancient Chinese mood theory has a long history. The mood has the reserved and refined artistic characteristics which contains in the ancient Chinese poem, and it is the key of understanding the ancient Chinese poem.

Key word: ancient china; mood; appreciation of mood.

本文责编 安春城