

诗词创作中的意境与语言艺术

于 华 东

[摘要] 意境是诗人内心世界及个性、风格、才能和艺术追求的综合体现。意境源于生活、高于生活,具有创新性。诗词在构建意境中要防止出现“有境无意”、“有意无境”、意境不高即“俗意”等失缺,并需要用高超的语言艺术来表现。诗词语言除了准确、精炼之外,还应独具特色。具体表现在:生动的形象性;朴实无华、通俗易懂的语言风格;诗词语言中的“炼”字。

[关键词] 诗词创作;意境;语言;形象性;“炼”字

[中图分类号] I207.22 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2008)05-0614-05

诗词是中华文化百花园中的一朵奇葩,是中华民族的艺术瑰宝。从《诗经》的产生,经历代文人骚客的实践与探索,诗歌至今已历4000余年,词至少已历1200余年。诗词在艺术上呈现出丰富多彩的特色,有如繁花似锦、姹紫嫣红,具有独特的艺术魅力。诗词艺术本身就是高雅艺术,如阳春白雪、典雅丽质;但同时它也是源自人民大众,源自人民的生活,其通俗易懂、明白晓畅的语言风格又为人民群众所喜闻乐见。

诗词创作应讲求艺术感染力,要能激起读者的想象力和联想,感染读者的心灵,唤起读者的美感。诗词的感染力或曰艺术魅力,是诗词作为一种艺术品本身所不可或缺的属性。这样的艺术魅力,会使读者在品赏诗词时情不自禁地领略其中美的享受,从诗的内容中吸取精神营养;从诗的艺术表现(形式)中分享愉悦;或随着诗词中的描绘和抒情,运用丰富的想象、幻想、联想,走进诗的意境之中,感悟诗词中情与景的交融,而缺乏艺术魅力的诗词是达不到这般效果的。

在优秀的古典诗词中,我们不难发现,诗词创作的艺术特色会从多方面反映出来。笔者试图从以下几个方面来论述诗词创作中表现出来的艺术特色。

一、诗词创作中的意境

从诗词艺术的角度去评价一首诗词的优劣与否,首先要看诗词的意境是否深远。何为意境?意境是指客观事物与诗词作家思想感情的和谐统一。在艺术表现中所创造的那种既不同于真实生活,却又可感可信并且情景交融、形神兼备的艺术境界。

一首诗词的艺术水平如何,取决于有无意境,意境之高低也是检验诗人的思想水平、艺术素养、文学功底的尺度。唐代诗人王昌龄提出诗有“三境”,即物境、情境、意境,“视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象”。诗中的“意”包括作者的“情”与“理”;诗中的“境”指事物的“形”与“神”;所以说意境也就是“情”、“理”、“形”、“神”的相互契合^[1](第154页)。讲求意境,提倡创新,即创意出新,是诗词创作中的重要标准之一,正如古人所云“领异标新二月花”。

(一)意境是诗人内心世界及个性、风格、才能和艺术追求的综合体现

诗词意境包含了作者的思想情感,也包含鲜明、生动的具体形象。如白居易的《卖炭翁》、杜甫的“三

吏”、“三别”，诗中所刻画的人物形象，人们都似曾相识，并不感到陌生，这些形象在现实生活中随处可见，有着鲜明的个性特征，代表了当时社会生活中的一批人物或一类人物形象，具有艺术上的典型性。

作者的思想情感和志向往往透过诗词中的意境来阐发。“诗言志”是我国最古老的一句诗论。《尚书·舜典》载：舜命夔典乐，并曰“诗言志，歌永言”。《左传》中有“诗以言志”；《庄子》中说：“诗以道志”；毛泽东1945年在重庆谈判期间，曾应诗人徐迟的请求，题写“诗言志”三个大字。何谓“诗言志”呢？就是要抒发诗人的思想感情，即抒情。不仅如此，还包括志向、理想、抱负与追求。“志”在诗中表现为一种意，并根据诗词中所描绘的境界、情景、形象，将这种意与之融合，成为一种意境。古人云：“诗以意为主，文词次之”，强调诗要有明确的主题思想。

（二）意境应该是源于生活、高于生活，具有创新性

诗词的意境，一般应是作者以自己独特的感受和慧眼识珠的观察辨别能力，创造出独特新颖的艺术境界。它比现实生活中的原素材更为新颖、感人。使现实生活，通过诗人的独特感受后，得到了艺术升华，其中还包含某些哲理性。如苏轼的《题西林壁》：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘生在此山中。”为我们创造了一个新颖的、哲理般的意境。

（三）意境构建中出现的某些失缺

1. 有境无意。这种情况的出现，往往是因为作者没有给予“境”以强烈的思想情感。虽然在作品中也显示出不少形象、情景，但表达不出作品的主题思想和深刻内涵，“意”则被淡化了，淡到人们几乎感觉不到的程度，何以能谈得上意境呢？这主要是由于作者在立意方面出现了失读。

2. 有意无境。成功诗词作品的立意，应是蕴含着生动的形象性，既要有“骨头”（“意”），又要有“肉”（境）。诗词要能提供一个想象的载体——形象，有“骨”无“肉”的诗词，就如同有“意”无“境”，尽管“意”气十足，但“境”界全无。造成这种有“骨”无“肉”、有“意”无“境”诗词的主要原因是由于作者缺乏对生活的深刻体验，缺少对生活的深厚积累，提供不出鲜明生动的独特形象，只是堆砌一堆空洞乏味的陈词滥调，使诗词作品黯然失色。

3. 意境不高。有些诗词的主题，立意在一些琐碎的日常生活中，如从吃、喝、玩、乐方面来立意，有“低俗化”之嫌。诗词意境的低俗，是因为作者的思想、思绪混乱造成的。作者要创作一首诗词，下笔前不免会想到一些俗语、套话、门面话、应酬话、敷衍的话，老生常谈……，如不假思索、不加筛选，“捡到篮子里的都是菜”，信手拈来就用，那么其写出的东西肯定俗不可耐，或粗制滥造，毫无“意”可言，更谈不上意境了。元代诗人杨载说过：“诗之忌有四，首忌就是‘俗意’”^[3]（第726页），这确有独到的见地。求新意境，就得要避俗，这是一个艰苦的探索、追寻、创新意境的过程，要花时间、耗精力，一时酝酿不成熟的，还可以暂时搁置起来，继续积累素材，慢慢等待撞击灵感的那一刻的到来。

诗词固然可以天天动笔写，但成功之作，传诵千古、历久不衰的诗词，不是天天可得的。例如，晚唐诗人杜牧，大胆创新意境，冲破藩篱、不落俗套并打破流俗和陈见，创作出《赤壁》、《乌江亭》、《四皓庙》等一批“翻案诗”，提出了一套别出心裁的崭新哲理，振聋发聩、耳目一新、令人叫绝^[3]（第171页）。清代文学评论家袁枚对此大加赞赏，他在《随园诗话》中评论道：“诗贵翻案；神仙，美称也；而昔人曰：丈夫生命薄，不幸作神仙。”^[4]（第53页）清代诗人赵翼更是一反常情、打破陈规，创作了：“李杜诗篇万口传，至今已觉不新鲜。江山代有人才出，各领风骚数百年”的佳作。他在《论诗》中写道：“诗文随世运，无日不趋新。”清代学者龚自珍在《己亥杂诗》中写道：“万马齐喑究可哀，九州生气恃风雷，我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”亦是如此。两位诗人正是匠心独运、别出心裁，用推陈出新、一反常情的语言来标新立异，表达自己空有聪明才智，而怀才不遇、生不逢时，却在坎坷中度过一生的满腔愤懑之情。短短几句诗，把诗人不同凡俗的识见脱颖而出，体现出别具一格的意境。

二、诗词创作中的语言艺术

诗词是语言的艺术。在所有的文学形式中，诗词的语言可以说是最具艺术魅力的。正因为如此，才

吸引人们去诵读、去吟唱、去背诵。历代著名的诗词作者,总是妙笔生花般地把平淡无奇的语言文字整合成优美生动、准确凝炼的诗词语言。诗词语言不同于一般的文学语言,除了一般文学语言所要求的准确、精炼、生动之外,还有其独特的要求,这些独特性主要表现在以下几个方面。

(一)生动的形象性

诗词作品要以形象的特殊形式来反映现实生活,使人读来觉得具体、可感、栩栩如生,如见其人,如闻其声,如历其境。诗词如果缺乏具体的、鲜明可感的、富于个性特征的形象,很难成为好诗、好词。

诗词大家在表达自己情感时,多用具体、可感的形象或景物,借景抒情、状物,寄情于物或抒怀,来“润物细无声”地感染人,而不是直接显山露水。清代文学家袁枚说:“一切诗文,总须字立在纸上,不可字卧在纸上。人活则立,人死则卧,用笔亦然。”^[4](第 185 页)袁枚所说的“立”,就是要求诗词语言应是生动的、形象的,给人以立体感。立体感的凸显来自于诗词语言的力度。

我国古代不少诗词大家都善于用形象化的语言来表达抽象的情绪(感)。如李白用“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”(《黄鹤楼送孟浩然之广陵》),以江边送别的图景、景中寓情,来表达惜别的怅惘之情。岑参的“山回路转不见君,雪上空留马蹄处”(《白雪歌送武判官归京》)借景抒情,同样表达出与朋友分离时的真挚别情。李白的诗句有异曲同工之妙。

又比如:忧愁的“愁”字,古代不少诗人词家的作品中都写过它,但由于这些诗词作者所选择的角度互不雷同,“愁”的形象便显得千姿百态,各有千秋。例如:

唐代诗人李欣有:“请量东海水,看取浅深愁。”诗中“愁”有了深度。

唐代诗人赵嘏有:“夕阳楼上山重叠,未抵闲愁一倍多。”诗中“愁”有了数量。

南唐后主李煜有:“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”词中“愁”有了体积、长度。

北宋词人秦观有:“无边丝雨细如愁。”词中“愁”有了形状。

北宋女词人李清照有:“只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁。”词中“愁”有了重量。

李清照另有:“这次第,怎一个愁字了得。”词中“愁”字有了无限的蕴含。

其它如南唐词人冯延巳的“撩乱春愁如柳絮,悠悠梦里无寻处”,北宋词人贺铸的名句“试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”,则把春愁漠漠、恍惚迷离之状,描写得如隐如现、忽明忽暗。贺铸也因此名声远扬,时下世人戏称之为“贺梅子”。

以上由于不同诗人词家对眼前景物的深入体悟,与心灵情感的相互交融,使情感融入景物,即外观与内感已融化无痕,因此能产生如此形象生动、感人至深的艺术效果。

(二)朴实无华、明白晓畅的语言特点

诗词是写给人诵读、吟唱的,诗词语言如果生涩难懂、冷僻险怪,会影响诗词的诵读、传播,不仅无法朗朗上口,更不易通达其意。我国古典诗歌理论中,主张自然平淡、朴实无华,已成为许多诗词作家的共识。这种理论基调则源于自然论。古代诗词评论家主张诗词创作要“平淡”,对诗词的总体要求是:诗词语言应通俗浅近,简明易懂,自然天成而无人工之迹,清新淡远而无雕琢之弊。如南朝文学评论家刘勰所言,“感物言志,莫非自然”(《文心雕龙·明诗》);苏轼也有“冲口出常言”(《与明上人颂》)。清代学者钱谦益也认为诗“以天真烂漫,自然而然者为工”(《题交芦言怨集》)。凡此种种,不一而足,均把自然平淡视为诗词的高格。而矫揉造作的语言,装腔作势的语言,堆砌华丽词藻的语言,或生涩僵直的语言都是令读者乏味厌烦的。

但语言的朴实无华、自然平淡不等于粗俗浅陋;口出常言并不是信口胡言。它只是在语言文字的运用中文从字顺,艺术形式上平淡无华,在表情达意上却回味无穷。以明白晓畅、自然平淡的语言文字表达真挚的情感,以朴实通俗的语言表达深刻丰富的内容,如陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”;韦应物的“野渡无人舟自横”;王维的“明月松间照,清泉石上流”。这些名诗句皆不着雕饰,只用寻常语作诗,味真韵远,成古今之绝响^[5](第 84-88 页)。

诗词本身无疑应该是美的,高雅的文学作品,这无可厚非,但仅凭华丽词藻堆砌起来的诗词语言则

未必是真正的美。诗词的美主要靠内在之美、意境之美,正如大诗人李白所云,是一种“天然去雕饰,清水出芙蓉”似的美,而不是艳丽之美、矫饰之美、涂脂抹粉之美。例如,李清照的名词《声声慢》开头:“寻寻觅觅、冷冷清清、凄凄惨惨戚戚。”9组14个字,皆由双声、叠字组成,在语言上的成功运用、极富创造精神。但细分析这14个字,又都是由极普通的常用字组合而成,可谓空前绝后的一例佳作。我国文学史上,六朝、隋、初唐时期,诗歌的浓艳香软、雕琢华丽词藻,以致脂粉气太重的诗风,已为后世诗家、诗评家所诟病。正如现代诗人、文学家郭沫若所言:“只要是真正的美人,穿件什么衣裳都好,不穿衣裳的裸体更好。反过来一具僵尸,装扮得再好,也仅是一具僵尸而已,决不会给人以任何美感。”^[9](第214-215页)

古代许多诗词大家,尤其是唐代大诗人白居易认为诗歌语言应通俗易懂、自然平淡、朴实无华、明白晓畅,这种明白晓畅并非直白式的一览无遗,当然也要讲求含蓄,讲求形象思维,留给读者以充分想象、联想的空间和余地。白居易的诗之所以如此盛传,固然有其思想内容上的进步性、正义性,更主要的原因是由于其语言通俗易懂,不少古籍(如《冷斋夜话》、《唐才子传》等)都有白居易为老姬诵诗“解则录之”的故事。北宋文学家、政治家王安石曾说:“天下俚语,被白乐天道尽。”^[7](第187页)所谓“俚语”,即指今天的群众口语。苏轼曾有“元轻白俗”之说,“元”指唐代文学家元稹,“白”则指白居易,所谓“俗”,古代文人称之为不雅,我们今天当理解为“通俗”。另一晚唐诗人聂夷中,诗的内容是反映现实,反映人民生活疾苦的,诗的语言自然也采用当时群众大量的口语入诗,并加以一定的提炼。直到今天,他的诗仍然易读易懂,有些诗甚至不识字的人也能听懂。

(三) 诗词语言中的“炼”字

诗词的语言是最具艺术魅力的,它既具有一般语言的本质属性,又有着诗词这种特殊体裁所决定的特殊功能^[3](第34页)。诗歌语言的凝练主要体现在对篇、章、句、字的锤炼。炼句、炼字的目的是炼意,是为了在有限的篇幅中表达更深广的思想感情。我国古代诗词名家,一向有“炼”字的讲究。

如:杜甫的“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”(《江上值水如海势,聊短述》),这说明他创作上的严谨态度。写一首诗并不难,难就难在要写出好诗、佳句、名篇。杜甫追求的正是“语不惊人死不休”的好诗佳句,他下字力求准确有力,使每个字都含有很重的分量和很深的含意,凝练至极,以致于他在晚年有少数诗不免费解。

又如:以“苦吟”著称、专以“炼字铸句求胜”的唐代诗人贾岛在谈到自己炼字的甘苦时曾说:“二句三年得,一吟双泪流,知音如不赏,归卧故山秋。”其中“二句”指他的一首诗中有“独行潭底影,数息树边身”,这两句诗花了贾岛三年的时间反复吟诵,才写出来了,诗成之后贾岛竟激动得热泪滚滚。有关贾岛“炼”字的故事,还有一则家喻户晓的“推敲”典故,本文引来以示佐证,作为诗歌语言中“炼”字的典型,也可看出他吟诗吟得多么苦。

一天,贾岛边行走边吟诵两句诗:“鸟宿池边树,僧推月下门”,正当他痴迷地沉思:是用“敲”字好呢,还是用“推”字好?此时,不巧大文豪、时任监察御史的韩愈乘坐的车驾路过此处,由于贾岛过于专注吟诗,全然不知前边来了马车,一头撞上了韩愈的座驾,韩愈问明原因,不但没有责怪他,反而和他一同探讨,认为群鸟归巢时,寺庙的大门已拴上,无法推开,且正值夜深人静时,用一个“敲”字更显得清脆悦耳,于是便选定用“敲”字。推、敲二字便由此组合成具有特定意义的词,“推敲”一词的来历便被传为佳话,沿用至今。另一位唐代诗人卢廷让在《苦吟》一诗中写道:“吟安一个字,捻断数茎须。”古人每次作诗,总是一面捻抚胡须,一面殚思苦虑,为了吟成一个字,常常捻断了数根胡须。这两句诗,描写诗人在吟诗对句时,苦苦思索与斟酌的情形,同时也赞赏诗词作者在写作时那种绞尽脑汁、苦思熟虑的认真严谨态度。

诗人“炼”字不仅是“苦吟”,而且还讲究一定的“炼”法。其中一法即以多向思维中的发散思维去“炼”,运用联想把相近、相似、相关、相对、相通之处的景物,选取其沟通点加以连接,从而“炼”出惊人妙字,闪烁出智慧火花。如北宋词人宋祁的《玉楼春》中名句“红杏枝头春意闹”这个“闹”字尤为独特,红杏不会发声,如何喧闹?原因在于,正值大好春光,阳光明媚,红杏挂满了枝头,开满了绚烂的花朵,春意喧腾,逸趣横生,引来蝶飞蜂舞,春意也就“闹”了起来。作者用一个“闹”字来描写花开满枝头的热闹景象,

花红叶绿,生趣盎然,无限春意尽在其中。这是经作者视觉和听觉融合后锤炼出来的字眼。

如同此类的还有北宋词人张先,在词作《天仙子》中的“云破月来花弄影”之句,向来受到人们的交口称赞,与宋祁的“红杏枝头春意闹”并为名句。月亮从散开的云堆里露了出来,在月光的照耀下,花影随风不停地摇摆着,云淡风轻,月照花拂,春天的夜色,是何等秀丽醉人!句中的这一个“弄”字是使全词皆活的“词眼”,这是张先善于锤炼字句,以酿造意境。晚清文学评论家王国维在《人间词话》中说:“红杏枝头春意闹,著一‘闹’字而境界全出;云破月来花弄影,著一‘弄’字而境界全出矣。”^[8](第43页)

诗人词家的“炼”字思维有发散,也有收束思维。如最为人们传诵的是王安石的名诗《泊船瓜州》的“春风又绿江南岸,明月何时照我还”中的“绿”字,作为全诗的“诗眼”。这首诗之所以千古流传,主要在于这个“绿”字用得好,但“绿”字并非作者创作之初便已想到的。南宋洪迈的《容斋随笔》中记载了王安石这首诗的原稿上,“初云‘又到江南岸’,圈去‘到’字,注曰‘不好’,改为‘过’,复圈去而改为‘入’,旋改为‘满’,凡如是十许字,始定为‘绿’”^[8](第36页)。王安石为“炼”就出一个满意的字,苦思冥想反复推敲,终于想到了用一个“绿”字把不见踪影的春风转化为具体的视觉形象。“绿”原本是形容词,在此活用作动词,表现出长江两岸,春回大地,一片青绿、生机盎然的景象。既有动态,又有色彩,极富表现力。

以上诗(词)人“炼”字的几例,可见诗词中的“眼”都是极平淡、通俗的字,这些看似平常的字,经诗人词家反复锤炼之后,放入诗词中,恰到好处,以至于整首诗词蜚声诗(词)坛,代代相传。其实“炼”字并非诗人要刻意去寻找什么生、冷、险、怪的字,争一字之奇,一鸣惊人,而是要把所“炼”的这个最贴切的字放在诗词中,作为“诗眼”、“词眼”,确有画龙点睛之妙,使整首诗词活龙活现,熠熠生辉。

[参 考 文 献]

- [1] 谢文利、曹长青:《诗的技巧》,北京:中国青年出版社1984年版。
- [2] 杨 载:《历代诗话》,北京:中华书局1981年版。
- [3] 吴思敬:《诗歌基本原理》,北京:工人出版社1987年版。
- [4] 袁 枚:《随园诗话》,北京:人民出版社1960年版。
- [5] 赖海雄:《雅俗共赏,诗词创作最高境界》,载《新疆师范大学学报》2001年第2期。
- [6] 郭沫若:《郭沫若论创作》,上海:上海文艺出版社1983年版。
- [7] 丁 力:《诗歌创作与欣赏》,西安:陕西人民出版社1983年版。
- [8] 袁行霈:《中国文学史纲要》(三),北京:北京大学出版社1984年版。

(责任编辑 何坤翁)

Poetry Creation: Artistic Conception & Art of Language

Yu Huadong

(Wuhan University Journal, Wuhan 430072, Hubei, China)

Abstract: Artistic conception is comprehensive expression of poets' inner world, human nature, style and art seeking. It's of creation which comes from human life and is beyond the than human life. While creating, the poems need using highest art of language to avoid "having artistic conception without meaning", "having meaning without artistic conception" and low conception, etc.

Key words: poetry creation; artistic conception; language; impression; image; modifying