

浅析古代诗词的形象和意境

陈勇

重庆市大足第一中学校, 重庆 402368

[摘要] 泱泱华夏, 诗之国度。诗或词的传统古老而悠久, 源远流长; 诗或词的传承如春笋, 生生不息; 诗或词的发展枝繁而叶茂。关于诗或词的理论丰富多彩, 有滋味说、韵味说、神韵说、格调说、性灵说、肌理说、意境说等。

[关键词] 古代诗词; 形象; 意境

DOI: 10.33142/fme.v4i1.9089

中图分类号: I207.22

文献标识码: A

Brief Analysis of the Image and Artistic Conception of Ancient Poetry

CHEN Yong

Chongqing Dazu No.1 Middle School, Chongqing, 402368, China

Abstract: The magnificent China is a kingdom of poetry. The tradition of poetry or lyrics is ancient and long-standing, with a distant and long-lasting origin; The inheritance of poetry or lyrics is like a spring bamboo shoot, constantly growing; The development of poetry or lyrics is intricate and leafy. There are various theories about poetry or lyrics, including flavor theory, charm theory, charm theory, style theory, spirituality theory, texture theory, and artistic conception theory.

Keywords: ancient poetry; image; artistic conception

从古至今,我国的诗或词创作历来十分注重形象和意境的创造。关于诗或词艺术形象的塑造,在先秦就已经萌芽,《易传》的“立象尽意”,庄子的“言不尽意”“诗六义”说等都是意境说形成的基础。以后陆机,刘勰,钟嵘等对情物关系的论述,“意象”“滋味”“风骨”“神韵”等概念的提出对意境说的形成有重要影响。佛教传入。释家倡象教,倡境界,对意境的直接启迪作用。唐代诗或词创作的繁荣促进了意境理论的发展。司空图,皎然等对意境的基本内容与基本特征作了相当深刻的论述。宋严羽标举兴趣,意境说有了进一步发展从明清时期开始,意境就被广泛应用于文学创作与批判。近代,王国维将传统的意境思想融入现代的研究,采取中国传统与现代科技相融的综合性思路,完整地概括出一套完整的意境理论。

当代诗或词创作,无论是传统诗词还是新诗,形象和意境的创作。因此,本章拟将形象和意境的基本知识,做简要介绍。

1 形象和意境的基本概念

1.1 形象的释义

(1) 文学作品中描绘的生动形象,不仅仅是一种表达思想或情感的方式,而是一种深刻的、富有感染力的艺术表达,它不仅仅是一种表达现实的方式,而是一种超越科学的表达方式,它可以深刻地影响人们的思维,激发人们的情感,并且可以给人以深刻的启示。文艺作品通常描绘人物的形象,这些人物可以是社会生活中的普通人,也可以是自然界的精英。《辞海词语分册》1997年版的《诗的形象》则更加强了诗人的理想,它们可以反映出生活

的本质,并且具有一定的认知、教育和审美价值。诗歌的形象不仅要体现出事物的本质,还要能够真实地表达出作者思想和情感。它具有强烈的感染力,让人们能够通过视觉、听觉、触觉等方式感受到它的存在。诗的形象比别的文学样式的形象更凝练,主要表现为抒情主人公的形象和渗透着诗人感情的景物形象(《中国新诗大辞典》黄邦军、周建军编著)。

1.2 形象的分类

形象可简单的分为物象和意象两大类。物象即自然环境和社会环境中的各种事物所显示的现象。意象是物象扑入视野进入大脑所产生的意中之象。诗的意象是诗或词的重要构件之一。“意”也就是“形”,它们被视为诗歌的灵魂,它们将诗歌的主题、艺术手法、表现形式等结合起来,形成了独特的艺术形式。它们不仅仅是诗歌的组成部分,更是艺术家的灵魂所在,也是艺术家的精神支柱。刘勰《文心雕龙·《神思》首次将这种技巧应用于文学艺术创作,强调:“独照之匠,洞悉意象,把握文章的核心,构建篇章的宏伟蓝图。”

1.3 意象的创作方法

意象的创作有物象的具体化、物象的抽象化、物象的幻化等方法。

1.4 意境的释义

“意境”指的是一种以具体的场景为基础的艺术表现,可以将人们带入一个充满幻觉的世界。这种表现既体现了作者的个人情绪,也体现了他们的思维,从而构成了一个独特的、富有个性化的文学世界。两个元素的完美结合,创

造出令人惊叹的视觉效果，令人耳目一新。

1.5 境的种类

(1) 有我之境：诗人的情感色彩鲜明强烈、直接怀抱境界。

(2) 诗人的情感通常是隐藏的，他们的思想和感受都会深深地融入到他们所描绘的景象中。

(3) “造境”描绘了一种主观的虚构世界，“写境”则是一种真实的客观现实。

1.6 意境的构建模式

《诗经》的赋、比、兴，既是诗的意象的表达方法和修辞手段，也是意境的构建模式。

2 物象的再现和意象的酝酿

物象的再现就是将所见所闻的自然景象和社会生活情状诉诸语言文字。诗歌和词语通常都描述了某种事物的名字，例如树木、花卉、动物，如鸟类、动物、植物。这些描述通常包含了事物的外观、颜色、气味和质地等特征。自然界的美景，如风、云、雷、雪、日、月、山、川、湖、海，以及人工创造的景观，如亭、台、楼、阁，甚至是飞机、轮船、火箭，都可以被称之为物象。在这些名物之前加上长、短、曲、直等表形的词，或加上赤、橙、黑、白等表色的词，或加上刚、柔、坚、韧一类表质地的词。这些名物便有了可感的形状、颜色和质地。诗或词作品中的物象是诗人日常生活中经验积累，是感知名物，并通过状写其形、色、质、声、味、触等而再现出来。如“孤帆远影碧空尽”“帆”“影”“空”三个名物，在它们之前分别加上“孤”“远”“碧”来形容，就有了可感的物象。

“意象”是一种充满作者主观情感的形象，它将外在的物质和情感结合在一起，形成独特的审美意象。例如，“白马”是一种抽象的物象，“烈马”则是一种具体的意象。这是因为，一匹马的强度取决于人的感知和思维，而这种感知又取决于人的思维。“人”是一个抽象的概念，“黑人”是一个具体的表达，“好人”和“坏人”则是一种抽象的表达。另外，“山”和“水”也是一个抽象的表达，“青山绿水”是一个具体的表达，“穷山恶水”则是一种抽象的表达。物象是一个比较模糊的概念，它不能完全描述事物的本质，例如“马”这个词指的是所有可以被称为“马”的动物；而“白马”则拥有更加清晰的形象，“烈马”则更加具体，更加直观。总之，在诗或词创造中，具象和意象的选用是为作者所要表现的意境和主题服务的，是经过作者思考、筛选才用进诗或词里面去的。所以如何选择恰当的物象进行具体的现，如何通过象来构建意象进行有效的表达，就显得十分关键。

3 物象的选择和意象的营造

3.1 物象的选择

物象选择好了，让人一看就知道马上能联系到自己所有的经验记忆，即“有具体的形象”主要以真实呈现或再

现客观形象为主。为了实现这一目标，我们需要在保持一定形态的同时，对客观现实进行适当的调整和改造，以便创造出一种安宁的艺术氛围，并将其转化为一种意象。

(1) 物象的形象化

一个个物象会唤起相对应的感觉，但只有形象化的物象才会激发思维活动的涟漪。为了让物象具有形象性，我们需要从日常生活中挑选出最具代表性的物象，使之更具有生命力和感染力。此外，我们还需要根据不同时期的特点，精心挑选出具有普遍意义的物象，使之具有更强的艺术感染力。

(2) 物象的抽象化

从表面上看，我们可能会将某些事物的特征和本质分开，而这些特征和本质可能会被我们所感知，它们可能会和我们的日常生活产生关联，而这种关联可能会超越表面上的特征，例如《汪元量湖州歌（其六）》中的“北望燕云不）去水悠悠”。夕阳一片寒鸦外，一句话就把《南宋》的意象表达得淋漓尽致：“大江东去水悠悠”以一条江水，代表着南宋朝代的一去不复返，而“流水”则以一条茫茫的江水，暗示着时间的短暂，以及人民的不胜依恋之情。“北望燕云不尽头”和《4》的出句，都表达了《南宋》的土地和人民的不可思议的情感，从而更加深刻地表达出夕阳一片寒鸦外的意境；“大江东去水悠悠”描绘出一个无法拯救的国度，令人深深地沉浸其中。而“大江东去，浪淘尽、千古风流人物”则用一种象征性的手段，描绘出一个人物形象的死去，传递出一种无法抗拒的宿命。

(3) 物象的想象

一些物体本来根本就不存在的，比如“龙”“凤凰”“麒麟”“神仙”“阎王”“孙悟空”等等，还有传说中的其它一些禽兽，把这些东西再现在诗或词里了，就是想象的物象。另外一种情况是，这个物体是有的，诗人通过想象和联想使物象产生幻化，于是便有“白发三千丈”“感时花溅泪”的意象诗人通过想象来表达主题，并创造出独特的意境。这样，作品就成为了一种艺术形式。

(4) 关键的物象

一首诗中常有多个具象，有的是关键的物象托陪衬作用。所谓关键的物象，既指引发或表现情思的物象。例如，张继的《枫桥夜泊》诗：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”诗中的关键物象是“（满天）霜”和“钟声”，前者统摄全诗，寒霜给诗或词笼罩一层清幽冷寂的氛围，让人感到寥落凄凉；后者强化和表现情思，它不仅使本就客愁浓郁的诗人更加愁苦，而且悠悠的声音似乎就是那绵长愁思，缭绕在霜天天际，久久不去。一句话，关键的物象，一定要指向作者的主观情感。如果再进一步的话，意象几乎已经呼之欲出了。

3.2 意象的营造

营造意象的基本模式有三种：

(1) 意象的相似性

客观物象能够被诗人摄人笔端构成意象,通常情况下因为客观之“象”在音、形、色等方面有与作者所要表达的主观之“意”相似之处的特点。例如,“莲”与“怜(爱)”谐音,所以古诗有“采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子清如水”(《西洲曲》)的名句,“莲子”即为爱你。再如“流莺”有飘荡流转、无所栖托的特点,所以漂泊、漫游、外宦的文人士子特别钟情“流莺”,在诗词中借以抒写心曲:韦应物的“雨中禁火空斋冷,江上流莺独坐听”(《寒食寄京师诸弟》)、李商隐的“流莺飘荡复参差”、寇准的“荒村生断霭,古寺语流莺。旧业遥清渭,沉思忽自惊”(《春日登楼怀归》)等诗句都是用“流莺”来展示漂泊客居的情怀。又如,李白绝句《黄鹤楼闻笛》:“一为迁客去长沙,西望长安不见家。黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。”诗或词后两句用通感手法,不仅“梅花”意象描摹出《梅花落》笛曲非常动听,而且“梅花”季候的严寒与诗人遭流放的冷落凄凉心境契合。这种模式构建的意象常见的还有:残月、凉月,浮云、片云,回雁、归鸟,日暮、黄昏、飞蓬、转蓬等等。

(2) 意象的人化性

通过使用拟人的技巧,作家创建了具有个性特征的形象,其中所表达思想和情绪就像反映了他们的心声。例如李白《与夏十二登岳阳楼》“楼观岳阳尽,川迥洞庭开。雁引愁心去,描绘了一幅美丽的风景画云间连下榻,天上接行杯。醉后凉风起,吹人舞袖回。”“塑造人化之象折射意”的颌联构成了一种富于人性的意象:上句以拟人的手法描绘出雁儿带来了作者的忧伤,而下句则以拟人的手法描绘出君山有意为作者衔来美丽的月亮,表现出作者心中的愉悦,忧伤与愉悦交织在一块,洋溢着无限的欢乐。“两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。一时回首背西风。”都描写了《齐安郡中偶题》中的绿荷,但“塑造人化之象折射意”中的“绿荷”更加深刻地表现了杜牧的情感,他用绿荷来抒发自己的怨念,将自己的情感融入到了风荷之中。杜牧一直渴望实现自己的政治理想,然而命中注定,遭遇挫败,“多少绿荷相倚恨”描绘了他的心声。《唐贤清雅集》中的张文荪称赞这首“多少绿荷相倚恨”：“在失落的情绪中,它充满趣味,无理的话语中,却蕴含深厚的情谊,令人心潮澎湃。”

(3) 意象的典故化

通过将古代文学作品中的景物和情感融入到现代文学作品当中,《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。”等作品就成功地将古代文学作品中的景物和情感融入到现代文学作品当中,从而使读者能够更深刻地理解古代文学作品所表达的历史沧桑和兴亡更替的感受。《唐人绝句精华》指出,“意象的典故化”描写了人生的悲欢离合,今逢四海为家日则

描写了故垒萧萧芦荻秋,《春花秋月何时了》?《唐人绝句精华》指出,诗歌可以把人们的情感和兴衰之感表达出来,从而让读者感受到人生的沧桑?记忆中的故事,小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中《虞美人》《扬州城慢》“二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?《都是为了纪念那些曾经的美好时光。

4 意境构建模式

前面提到,优秀的诗歌都具有一种深远的意境,让人读后感受到它们浓郁的诗意和情感;让人沉浸其中,思考深刻,思绪万千;或者受到思想启发,沉浸在哲理性 的思考中。”但是,如何才能构建出诗或词作品的美好意境呢?《诗经》中有三大技巧:赋、比、兴。其中,“赋”指的是通过文字直接展现、细节描绘和抒发,使用的是纯粹的文学语言;“比”指的是通过实例和比较,将实际中的细节与抽象概念进行对比;“兴”指的是通过实际中发生的现象,将其与理论联系在一起,使得整首诗能够更好地传递出作者的意图。将抽象的概念转化成现实的细节,并通过比喻和拟人的手法表达出来。这种方式更容易使文章生动,避免了枯燥乏味的表达。因此,它常常被应用到诗歌和音乐的创作之中。

4.1 直接叙述、描写或抒情

朱熹指出,“赋者,敷陈其事而直言之也。”杜甫的许多作品均以《新安吏》《石壕吏》《垂老别》《无家别》》为代表,这些作品以其精彩的抒发性语言,将复杂的场面展示得淋漓尽致。然而,“朱门酒肉臭,路有冻死骨;荣枯咫尺异,惆怅难再述《自京赴奉先咏怀五百字》则更加注重抒发的细节,以及对人物的深刻刻画。武江的《七律,渔火胜朝霞》以其独特的语言和深刻的感悟,将一个令人惊叹的时代描绘得淋漓尽致。在宁谧的深夜,涛声回荡在心灵的深处,渔火照耀着夕阳,只见灯光映照,才能体会到诗中的美妙。在“潮声”、“渔火”、“烛前影”中,作者通过诗歌的形式,生动地展现了“诗里花”中的细节。“肩挑风月走天涯”中,通过“肩挑风月走天涯”,作者展示了一个令人感动的场面:一个月光下的人,不仅仅是在旅途中,还在回忆着自己的家。“诗里花”中,月光不仅仅是一个光源,它还是一个象征,可以激发读者共鸣。

4.2 以具体的事物来比喻抽象的事物

关于“比”,古人有一些言简意明的定义。如战国时期的惠施就说:“以其所知喻其所不知而使人知之。”宋代朱熹则说:“比者以彼物比此物也。”用我们现在的的话来说,比,就是对于本质上不同的两种事物,利用它们之间在某一方面的相似点来打比方,或者用浅显常见的事物来说明抽象的道理和情感,使人易于理解;或者借助描绘和渲染事物的特征,使某一事物生动、具体、形象地表现出来,给人以深刻的印象。现代修辞学上把比列为比喻比拟两种辞格。比,是诗词曲创作的形象化的重要手段,是运用得

最早、最广泛的形象思维的一种艺术方法。

4.3 变抽象为具体、形象

“兴者，先言他物以引起所咏之辞也。”的《兴》一词既具备启发性的语言，又具备象征性的含义，它既可以指出整体的押韵，又可以暗示出某种寓言，从而使整体的语言更加生动形象。古代的兴，一般都带着一种暗示的含义，而非直接的表达。然而，唐代开始，这种单一的暗示就变得非常罕见，而且它们也常常被用作启示和暗示的手段。因此，即使一个人能够深入阅读古代的文学作品，也无法完全领悟其背后的含义。然而，由于它的使用方式，通常无法被普通读者发现，因此它仅被置于某首诗歌的开头。

因此，比喻和兴趣的作用有相似之处，但兴趣的表达方式更为隐晦而深刻，更能体现出它们的含义。兴趣的表达方式可以这样描述：想要说出A事，就要先说出B事，但是这两者之间也存在着可比性。“先言他物以引起所咏之辞”和“他物”，这两首诗最初源自民间，但随着时代的变迁，它们的修辞手法也发生了变化，从“先言他物以引起所咏之辞”中可以看出，它们更加具有概念性，更能激发诗人的想象力，从而使当代诗人们的作品更加生动有趣。作为一种激发活力的象征，它不仅仅可以是自然界的美景，也可以是社会的实际情况。

5 结语

诗或词创作的要旨，诗人要运用形象思维，以具体可

感的现实生活为基础，驰骋想象，饱和感悟，塑造血肉丰满的优美形象。将生动的现实场景与诗人深刻的思考和情感结合，创造出一种令人惊叹的艺术氛围。物与我，情与景，交融，是诗或词的艺术构想和艺术创作过程的结果。用鲜活的优美的形象表现丰富的深邃的意境是诗或词创作的高要求。具有意境美的诗或词才能真正吸引读者，使人身临其境，在思想感悟产生共鸣，受到感染。优美的形象，深邃的意境为诗的言志，缘情服务的。意境美则韵味深长，意境妙则格调高。王国维曾经指出：“词的境界是最重要的，有了境界，就能够创造出高超的句子。”这句话正是诗歌和词的基本准则。

【参考文献】

- [1] 欧阳询. 艺文类聚[M]. 上海: 中华书局上海编辑所影宋本, 1959.
  - [2] 吴讷辑. 百家词[M]. 上海: 上海商务印书馆, 1940.
  - [3] 钱谦益, 季振宜, 屈万里, 等. 全唐诗稿本[M]. 台湾: 联经出版社, 1979.
  - [4] 刘铁冷. 作诗百法[M]. 天津: 崇新书局, 1913.
  - [5] 谢无量. 诗学指南[M]. 北京: 中华书局, 1918.
  - [6] 田明凡. 中国诗学研究: [M]. 北京: 大学出版社, 1934.
- 作者简介: 陈勇 (1974.8—), 男, 毕业院校: 重庆师范学院; 专业: 汉语言文学与教育; 当前就职单位: 重庆市大足第一中学校, 职务: 副校长, 职称级别: 一级教师。