

浅议意境与意象

高 引 如

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

[摘 要] 文章分别从不同的角度讨论了意境的概念及意境的创造过程。意境的创造需要有真景物、真情感,从而达到“象外之象”“言有尽意无穷”的效果,最后在读者的阅读、接受和想象中完成整个意境的创造。关于意象,比较赞成“意象是融入主观情意的客观物象,或是借助客观物象表现出来的主观情意”的定义。通过比较认为,意境的外延大于意象。意象是| 一个小单位,| 一首诗里的意象都是为了塑造同| 一个意境。

[关键词] 意境; 意象; 差异

[中图分类号] I01 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2009)03-0080-03

一

意境的起源。一般认为,意境的起源和道家有关,有“言不尽意”、“得意忘言”之说。童庆炳先生也认为意境的始基在于先秦道家的“体道”境界。要境界,要进入“虚静”、“无己”、“心斋”、“坐忘”等心理状态。可见,最早的意境基本是属于哲学范畴的。在文学范畴里,在诗经时代的诗歌实际上已经产生意境了,如“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”(《小雅·采薇》)“蒹葭苍苍,白露为霜”(《秦风·蒹葭》)。刘勰是最早把这哲学命题转化为文学理论命题的,《文心雕龙·隐秀》中“隐也者,问外之重旨者也……隐以复意为工”,已经注意了诗歌的言外之意,这算是文学意境说的雏形。钟嵘《诗品》也提到“气之动物,物之感人……若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。”也注意到了外物对诗歌情感的作用。

唐代王昌龄《诗格》提出“三境说”,即物境、情境、意境。这是意境第一次被明确地提出来。接下来的意境理论更是得到了长足的发展,皎然的《诗式》,司空图的“象外之象”,谢榛论“情景之合”,王夫之的“情景交融”,直到王国维集大家所成,提出了“境界说”——“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”。

从意境的起源至今,每个阶段的意境理论都不尽相同。但是意境说从刘勰起,其实就注意到了情与物的关系“情以物迁,辞以情发”。王昌龄、谢榛等的论述,虽然各有侧重,但其实都离不开“情景交融”这个基础。例如司空图的《二十四诗品》中多次提到了“情”,谢榛“作诗本乎情景”,王夫之“以写景之心理言情”,王国维的“故能写真景物、真感情者,

谓之有境界。否则谓之无境界”更是注重真情景。

“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”、“大漠孤烟直,长河落日圆”、“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”这些诗句,从单个的词组上看,我们看不出它带有任何的感情,但当这些意象或并列或对仗地组合起来时,却是贯穿着诗人的感情的,当我们读诗时,我们感受到诗人的感受,感受到了诗歌的意境,我们也是带着我们的感情入诗的,这就是所谓的情景交融。这大概就是司空图所说“不着一字尽得风流”,王国维所说的“一切景语皆情语”。因此,关于意境的概念,最基础的就是要情景交融,真景物,真情感。

而意境的产生,光情景交融是远远不够。意境的另一个特征,正如司空图所说要有“象外之象”。“千山鸟飞绝,万径人踪灭”(柳宗元《江雪》)。我们看完诗歌,我们眼前除了展现出一片无山无人迹的荒野,我们更能体会到这幅画外寂寞悲凉的感受。意境就是这样,我们体会到的不只是这首诗歌的字面,而是有更加广阔的画面或感受。“鸡声茅店月,人迹板桥霜”(温庭筠《商山军行》)“流水落花春去也,天上人间”(《浪淘沙》)诸如此类的诗句,它们的共同特点就在于,它们能使读者凭借他们的形象记忆和情绪记忆的经验,唤起读者的想象与联想,而创造出带有读者个人经验色彩的“象”来,达到“言有尽而意无穷”的效果,所谓“蓝田日暖,良玉生烟……象外之象,景外之景”(司空图《与极浦书》)。

同时,由于这个创造出来的“象”是带有读者个人经验的,那么这个意境就会因人而异,每个人对意境的感受不同,对意境优劣的判断也不同。例如天涯的游子对“四顾何茫茫,东风摇百草。所遇无故物,焉得不速老”能产生共鸣,而独自在家的怨妇则喜欢“闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”而这也表明,诗歌要达

[收稿日期] 2009-01-11

[作者简介] 高引如(1985-),女,福建福清人,福建师范大学文学院研究生。

到“象外之象”这个所谓的意境,是离不开读者的阅读和接受的。意境的最后是在读者的接受过程中产生,在读者的接受过程中,意境是变化的。

从这三方面考虑,意境的创造需要有真景物真情感,从而到达“象外之象”“言有尽意无穷”的效果,最后在读者的阅读、接受和想象中完成整个意境的创造。

但这样仍然存在许多关于意境的遗留问题需要解决。

1. 意境是变化的还是固定的。如前所说,意境要经过读者的阅读与接受,是因人而异的,那么意境就成为一个不固定的画面。但是,事实上,我们却不会把一首欢快的诗误解为一首忧伤的诗。这么说来,诗歌似乎有某些因素是固定的。袁行霈先生提出“有诗人之意境,有诗歌之意境,有读者之意境”也许可以解释这个问题。当诗人想写一首诗时,首先他的头脑中已有一个意境,这就是所谓的诗人意境。诗人将他所要表达的写成了诗歌,这就是诗歌意境。这个诗歌意境就是诗歌这个文本本身所带的意境,这个意境应该是诗歌本身所固有的。而经过我们再试图还原诗人意境而产生的带有我们个人情绪的意境即是“读者意境”所起,事实上,只有这个读者意境才是变量,但它的变仍是基于诗歌意境,是试图还原诗人意境的。因此,虽然“一千个读者就有一千个哈姆雷特”,但是他总归还是“哈姆雷特”而不是别的。

2. 不同艺术作品中的意境。毫无疑问,不同的艺术作品中都应该是有意味的。书法音乐图画都是有意境的,书法可以看笔势,图画看景物,音乐有旋律,不同的艺术门类,有不同的审美对象,而它们意境的定义或许也因为不同的艺术门类而有所区别,而现在我之前所定义的意境是单指文学作品的意境。

3. 意境的范畴。意境在最初的时候也许总针对自然景物而言,是专指抒情写景诗歌而言。随着研究的不断深入,意境的范畴在不断地扩大,它不仅可以指抒情诗歌中的意境还可以包括叙事诗和议论诗歌。

二

关于意象的争论似乎会少些。最早的起源大约是《周易》的“立象以尽意”。在关于意象的争论中无论是指意中之象,还是象中带意,还有的认为用法近于意境。但总体来说,它都归结为是“意”和“象”的不同形式的组合,并最终落脚于“象”上。最常见的解释“意象”的说法是“意象是融入主观情意的客观物象,或是借助客观物象表现出来的主观情意。”(袁行霈《中国诗歌艺术研究》)

举最简单的例子来说,当我们直接说“橡树”时,橡树只是个物象,而当它被写入诗,成了《致橡树》时,那么这首诗里的橡树就融入了诗人融合的感情,或许带有某种象征,这时的橡树就不仅仅是一个物象了,而是一种意象。因此在论述意象理论时,要注意到,意象并不是单个的词语或名词词组,它是融汇于整篇诗歌的;它不是孤立存在的,而是贯穿于同一个艺术主题之下的。比如最常见的“枯藤老树昏鸦”,这里的每个词并不是简单地排列,而是靠“意”来串连的,这三个事物都能让人感到“孤单、悲哀、逝去”等类似于悲凉的感觉。

还有几个与意象相关的问题。

1. 关于意象的选择。意象的选择应该是经历了几个阶段的,而意象如何选择,或许和文体以及文学本身的发展规律有关。先秦的诗歌,意象基本是等同于自然景物的,如《诗经》里的“蒹葭苍苍,白露为霜”、“月初皎兮,佼人僚兮”;汉代的赋讲究铺张扬厉,赋中许多意象的选择,都是怪癖的,可能我们根本没有听说过,例如司马相如的《子虚赋》《上林赋》。而到了唐代,所选用的意象基本是清风明月,总之意境已趋于日常化,而到了宋代甚至更加通俗。同时,在一些诗中,意象已经逐渐变成不是某个具体事物了,而是一些抽象出来的,或具有典型意义的意象。例如“前不见古人后不见来者”中的“古人”或“感时花溅泪,恨别鸟惊心”中的“花”,它并没有指是哪个古人,哪朵花,但它是代表了一个整体,是抽象出来的,给读者提供了更加广阔的想象空间。此时的意象早已不单单是自然景物,它或许还包括了我们所说的“社会意象”、“历史意象”等等。而现在的诗歌里,诗歌甚至有工业意象,例如火车,钢桥等等,不管这样是否削弱了意境美,但总之,意象已经具有更加宽泛的选择范围。

2. 关于意象的作用。意象能让我们更好地理解诗歌,可以说,它是读者与作者之间的桥梁。当诗人有感而发时,它首先要选择一个合适的意象来表达他的情感。这个意象,或许是眼前触动它的景物,也或许是其他,总之,这个意象融入了他的感情。而读者要想体会诗人的感情,首先就要通过这个带有感情的意象。也许读者并不能完全还原诗人当初的意思,但是,只有通过“意象”的桥梁,我们才可能尽可能地感受到诗意。就像我们做诗歌鉴赏,首先要做的就是分析意象一般。

3. 关于固定意象。通过世代的积累,有些意象由于被反复使用,已经具有固定的意义。“士人悲秋,女子伤春;仁者乐山,智者乐水;折柳相别,望月思归,红豆寄情,绿水愁心。杜鹃啼血,鸳鸯为婚,梅兰竹菊是君子,鸟兽虫鱼亦入诗。”这些常见的物象,都已经成为我们某些特定情感的寄托,这样就形成、积淀成了固定的意象。

4. 关于诗歌是否一定要有意象。我认为是必须的。诗人要表达他的情感,必须有意象,当然这并不指这个意象一定是具体的物象。有的人说“前不见古人后不见来者”是没有意象,但是,它真的没有意象吗?如前所述,这种意象,已经不是具体的一个物象,而是泛指,但它仍是意象,仍是“带有主观感情的客观意象”。而有的人还举例说“春风又绿江南岸”,认为“绿”字用得妙,而这个绿字只是个动词,不算物象,不能称之为意象,因此,应该引入类似于“语象”的概念。我认为大可不必,“绿”这个词用得妙,“绿”不是意象,但并不代表这句诗就没有其他的意象,比如春风和江南岸即是意象,它们也是融入了“主观感情的客观意象”。否则,诗人怎么用的不是别的风,而偏偏是春风,岸也一定要是江南的岸呢?只能说,这首诗的亮点在于在这个“绿”字上,这个绿带活了意象。因此,意境还是需要有一定的意象做支撑的。

三

从以上看来,意境与意象有许多共同点,而最重要的一

点也正体现在它们都有个“意”字。可见无论意境还是意象的创造都离不开创作主体的思想感情的“意”。这也正说明了他们都是需要“情景交融”的。但同时,他们又是相互区别的。

首先,意象是“象”,而意境是“境”,象为实,境为虚。意象是实在能感受到的物,境是我们自己虚幻的一种境象和意味。“山随平野尽,江入大荒流。”(《渡荆门送别》)里的山、平野等都是实景,读者所感受到山和平野的景象,但进一步想象到它的伟丽以及再想到诗人不羁的胸怀则是我们自己构想出来的虚镜了,正如“戴容州云:‘诗家之景,如蓝田日暖,良玉生烟,可望而不可置于眉睫之前也’象外之象,景外之景,岂容易可谭哉?”(司空图《与极浦书》)。

第二,意象是构成诗歌的材料,但却不是随意堆砌,意象也要经过诗人的精心构思。他们或并列排列让读者的想象在意象中跳跃,如“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,或精选动词,让意象活起来从而构成意境,如“红杏枝头春意闹”、“云破月来花弄影”等,从而,让读者通过意象来了解意境。

第三,意境的外延大于意象。意象是一个小单位,一首

诗歌里的意象都是为了塑造同一个意境。意象着眼于诗歌本身,而意境是产生于诗歌之外的更加广阔的空间。意象是诗歌里的“象”而意境则是“象”外的“象”,意境需要一定的意象来支撑。

到此为止,意境和意象的一些问题已经有些明朗,但是,随着这门学科的不断深入研究和发 展,意境与意象将有更加深刻的内涵。

[参考文献]

- [1] 袁行霈.中国诗歌艺术研究[M].北京:北京大学出版社,1998
- [2] 古 风.意境探微[M].南昌:百花洲文艺出版社,2001.
- [3] 胡雪冈.意象范畴的流变[M].南昌:花洲文艺出版社,2001.
- [4] 童庆炳.“意境”说六种及其申说[J].东疆学刊,2002(3).
- [5] 王国维.人间词话[M].北京:群言出版社,1995

Discussing Artistic Conception and Images in a Nutshell

GAO Y in- ni

(Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China)

Abstract It separately discusses the definition of artistic conception and its creative process from different perspectives. Creating the artistic conception needs real scenery and true feelings to achieve the effect of "Image outside the image" "a statement that limited words supplies endless meaning", and finally is completed during the reader's reading-accepting and imaging. As for the definition of image, it is mostly accepted as the objective substance implicating subjective feelings or the subjective feelings manifested by the objective substance. It is deemed by comparing that the extension of artistic conception is larger than image. Image is a small unit and different images in a poem are all used to create the same artistic conception.

Key words artistic conception; images; difference

(上接第 76页)

- [2] 田翠琴,齐 心.农民闲暇[M].北京:社会科学文献出版社,2005:156

- [3] 陈国新.中国特色社会主义理论与实践[M].昆明:云南大学出版社,2005:366

The Investigation and Analysis on the Current Situation of University Students' Leisure Life

LICui-xin

(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract The thesis takes questionnaire investigation for 600 university students of 6 universities in Guangzhou. It synthesizes three angles which are leisure time, leisure activities and leisure state of mind. So far, the character of the leisure life of university students are as follows: plenty of leisure time, abundant activity for spending leisure time, the main activity carrier by them media and so on. But it also has many anxious problems, such as majority of university students lack self-consciousness and independence to plan and use leisure time. The leisure activity structure is not balanced and the level is low; Most university students have deviate leisure values and so on. So it is necessary to strengthen education for leisure in university.

Key words university students; leisure life; investigation on the current situation