

浅谈意象在我国古典诗词中的使用

张 晴¹, 王启平²

(1. 玉溪师范学院, 云南 玉溪 653100; 2. 西昌市二中, 四川 西昌 615000)

【摘要】意象是意与象的结合,是客观自然物被蒙上作者的主观色彩,写入作品中而成的一种文学形象。许多自然物在我国古典诗词中具有相对稳定的感情色彩,经常被用来表现相同或相似的感情。

【关键词】古典诗词;意象;使用

【中图分类号】I207.22 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2009)04-0033-05

在我国古典诗词中,日月山川、花草树木、虫鱼鸟兽等自然物,经常被融入作者的主观感情而写入诗词中,成为表情达意的意象。在我国古典诗词漫长的历程中,形成了很多传统的意象,它们蕴含的意义基本是固定的。意象在我国古典诗词中的使用情况,归纳起来大至有以下类型。

一 使用象征意义

象征意象又叫比喻意象。它借助鲜明、生动的喻体形象,使思想感情具体化,从而增强诗词的表达效果。这是诗词意象使用中最普遍,也是最重要的一种。在我国古典诗词中,使用象征意义的意象非常普遍。

1、青草——顽强、长久的意象

青草具有顽强的生命力,经冬不衰,逢春即萌,人们常在诗词中用青草来表达绵绵不绝,长久不断的思念之情。如崔颢《黄鹤楼》里有“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”,白居易《赋得古原草送别》中有“野火烧不尽,春风吹又生”,乐府有“青青河边草,绵绵思远道”,《楚辞》有“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”等,都是以“草”起兴,表达对远人的思念之情的代表作。

青草还常被用来比喻离愁别恨。如李煜《清平乐》“离恨恰如春草,更行更远还生”,以远接天涯、无处不生的春草,来比喻离家去国绵延不尽的愁绪。

2、月——相思怀乡、悲欢离合的意象

千百年来,人们总是用“月”来寄托对家乡、对亲人的思念之情,用“月”来抒写离愁别绪。从《古诗十九首》中的“明月何皎皎”,到杜甫“露从今夜白,月是故乡明”;从李白“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”,“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”,到王建“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”;从白居易“思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休。月明

人倚楼”到苏轼“料得年年肠断处,明月夜,短松冈”,月都是作为相思怀乡的意象而出现的。

因月的阴晴圆缺、东升西落,被用来比喻人世间的悲欢离合。如刘禹锡在“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”中以“月”的永恒、世事的无常来象征人世之悲。李煜在“春花秋月何时了,往事知多少?小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中”中哀叹世事的无常。张若虚从“江畔何人初见月,江月何年初照人”的发问中引出“人生代代无穷已,江月年年只相似”的感伤。李白面对亘古不变的月发出“今人不见古时月,今月曾经照古人”、“只今惟有西江月,曾照吴王宫里人”的感慨,传达永恒与无常之悲。

“秦时明月汉时关,万里长征人未还”、“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”中,月蕴涵边塞人的悲愁;“美人迈兮音尘阙,隔千里兮共明月”里有祈祷和祝福,“海上生明月,天涯共此时”更多了希冀和渴盼;“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟”意境开阔。

另外,人们还以“月”的皎洁明媚比喻美人与爱情。如李白用“眉目艳皎月,一笑倾城欢”写女子的美丽胜过皎洁的月亮;李商隐赞美“青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟。”晏殊有“鬓弹欲迎眉际月,酒红初上脸边霞”,晏几道有“斜贴绿云新月上,弯环正是愁眉样”。在这类诗词中,“月”摆脱了传统的悲愁意象,变得温柔朦胧,清新明朗,充满花前月下的诗情画意。

3、夕阳——凄凉、伤感的意象

“夕阳无限好,只是近黄昏”。夕阳、落日,多传达凄凉失落、寂寞孤独、苍茫沉郁之情,人们常用它发思古之幽,《三国演义》开篇“青山依旧在,几度夕阳红”,李白《忆秦娥》里有“西风残照,汉家陵阙”,都充满了历史的沧桑感。王安石《桂枝香·金陵怀古》“征帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗”也有一种

苍凉的感觉。

落拓失意的文人借夕阳抒发美景不长、人生短暂、怀才不遇、空度光阴的感伤与痛苦。夕阳成为中国古代文人生命悲剧意识的一个重要体现。《离骚》中的“时暖暖其将罢兮，结悠兰而延伫”写出了诗人天门求索受阻时的孤独；陶渊明留下了“山气日夕佳，飞鸟相与还”的佳句；秦观借日暮黄昏抒发寂寞情感：“雾失楼台，月迷津渡，桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮。”刘禹锡的《乌衣巷》、刘长卿的《长沙过贾谊宅》、杨慎的《临江仙》、吴绮《浣溪沙·有感》、施绍莘《谒金门》、晏殊《浣溪沙》等，都是抒发这种情感的作品。

4、水——离别、爱情和愁的意象

水，是古今中外文人讴歌的对象。早在两千年前，孔子就说“智者乐山，仁者乐水”。“关关雎鸠，在河之洲”，《诗经》开篇即见北方的水色河光；“嫋嫋兮秋风，洞庭波兮木叶下”，翻开《楚辞》，则是南方的湖波江浪。先秦时代的水流，流过汉魏六朝，流过唐代诗人的篇章，在宋词中也波光粼粼，浪花飞扬。

水，是柔情蜜意、悠悠无尽的爱情的象征，也是古代情人依依惜别的见证。连隐居孤山终身未娶的林逋，也有一首缠绵悱恻的《长相思》：吴山青，越山青，两岸青山相对迎。谁知离别情？君泪盈，妾泪盈，罗带同心结未成。江头潮已平。

因水的剪切不断、绵软不绝，所以它总是和绵绵的愁丝连在一起，传达人生苦短、命运无常的感伤与哀愁。李白借“抽刀断水水更流，举杯销愁愁更愁”，抒发因现实与理想的矛盾不可调和而产生的强烈的烦忧和愁苦。李煜借“流水落花春去也，天上人间”、“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”抒写亡国之后，所经历的人生愁苦滋味，悲愤之情，溢于言表。

另外，还有许多以水喻愁的诗句。如刘禹锡有“山桃红花满上头，蜀江春水拍山流。花红易衰似郎意，水流无限似依愁。”欧阳修有“离愁渐远渐无穷，迢迢不断如春水。”秦观也有“便作春江都是泪，流不尽，许多愁。”

5、杜鹃、鸿雁、鹧鸪——悲凉、愁苦的意象

杜鹃又名杜宇、子规、蜀鸟。传说蜀地的君主望帝，因被迫让位而隐居山林，思归而不得，郁郁而终，死后灵魂化为杜鹃鸟，暮春苦啼“不如归去”，至于口中流血，其声哀怨凄悲，动人肺腑。于是诗中的杜鹃就成为悲苦、凄凉、哀伤的象征。古人留下许多以杜鹃表达哀怨、凄凉或思归情思的诗句，如

“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪”；“又闻子归啼夜月，愁空山”；“其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣”；“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心杜鹃啼”；“可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮”；“子规夜半犹啼血，不信东风唤不回”；“蜀鸟吴花残照里，忍见荒村颓壁”；“从今别却江南路，化作啼鹃带血归”等等。

鸿雁每年秋季回归旧巢的情景，常常触动游子的思乡怀亲之情和羁旅伤感之感。如薛道衡“人归落雁后，思发在花前”说，早在花开之前，就起了归家的念头，但等到大雁北归，人还没有归家。《西厢记》崔莺莺长亭送别时唱的“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪”堪称千古绝唱。以雁写思的还有“残星数点雁横塞，长笛一声人倚楼”、“星辰冷落碧潭水，鸿雁悲鸣红蓼风”等。

鸿雁还被认为是传书之鸟。南朝乐府民歌《西洲曲》里有“忆郎郎不至，仰首望飞鸿”，李清照有“雁字回首，月满西楼”、“雁过也，正伤心，却是旧时相识”，晏殊也写过“鸿雁在云鱼在水，惆怅此情难寄”。亡国之君李煜看到“雁来”，却“音信无凭”，只给他留下更深的失望。

鹧鸪。鹧鸪的叫声似“行不得也哥哥”，极易勾起旅途艰险的联想、旅人羁旅的愁怀和满腔的离愁别绪。如“落照苍茫秋草明，鹧鸪啼处远人行”、“江晚正愁余，山深闻鹧鸪”、“座中亦有江南客，莫向东风唱鹧鸪”、“唯有鹧鸪啼，独伤行客心”、“湘江斑竹枝，锦翅鹧鸪飞”等。在“鹧鸪啼处，东风草绿，残照花开”和“宫女如花满春殿，如今只有鹧鸪飞”里，它又充当着衰败之景的象征，鹧鸪的悲啼，往往预示着伤感和没落。

6、梅、菊、竹——品行高洁、不畏邪恶的形象化身

梅。不仅色彩艳丽，姿态优美，而且在严寒中开放，因此梅花是傲雪、坚强、不屈不挠的象征。和凝写过一首最早的咏梅诗：“春草全无消息，腊雪犹余踪迹。越岭寒枝香自拆，冷艳奇芳堪惜。何事寿阳无处觅，吹入谁家横笛？”陈亮“一朵忽先变，百花皆后香”抓住梅花最先开放的特点，写出了敢为天下先的品质。王安石表现了梅花“凌寒独自开”的高贵品格。王冕“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”以冰清玉洁的梅花写自己不愿同流合污的品质。陆游借《咏梅》来比喻自己遭遇不幸但又不愿同流合污的高尚情操，表达“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境，以及“只有香如故”的孤傲和清高。毛泽东的词与陆词同调，意境却截然不

同,它巧妙地把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露,化为对她坚定达观的描述和高贵纯洁的赞颂,有一种超越时空的壮美和豪放乐观,振奋人心。在众多的咏梅诗里,林逋的“疏影横斜水面水清浅,暗香浮动月黄昏”,形象概括了梅的体态和芳香,成为千古传诵的咏梅名句。

菊花。有坚强的品格和清高的气质。屈原“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”以饮露餐花寄托玉洁冰清、超凡脱俗的品质。田园诗人陶渊明写了很多咏菊诗,将菊花素雅、淡泊的形象与自己不同流俗的志趣自然地联系在一起,如“采菊东篱下,悠然见南山”。郑思肖“宁可枝头抱香死,何曾吹堕北风中”,范成大“寂寞东篱湿露华,依前金靛照泥沙”,都是借菊花来寄寓诗人的精神品质。毛泽东“战地黄花分外香”,把菊花置于一个战争环境,凸现了革命乐观主义精神。

竹。亭亭玉立,挺拔多姿,“遭霜雪而不凋,历四时而常茂”的竹,因其“性直”、“中空”、“节贞”,常被用以比喻君子的品德修养。白居易《养竹记》中以竹晓树德修身处世之道:“竹似贤,何哉?竹本固,固以树德,君子见其本,则思善建不拔者。竹性直,直以立身;君子见其性,则思中立不倚者。竹心空,空似体道;君子见其心,则思应用虚者。竹节贞,贞以立志;君子见其节,则思砥砺名行,夷险一致者。夫如是,故君子人多树为庭实焉。”张九龄地赞美竹“高节人相重,虚心世所知。”苏轼有咏竹名句:“宁可食无肉,不可居无竹。”郑板桥一生咏竹画竹,留下了很多咏竹佳句,如:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”赞美了立于岩石之中的翠竹坚定顽强、不屈不挠的风骨和不畏逆境、蒸蒸日上的禀性。

7. 梧桐、芭蕉——忧愁、悲凉、寂寞的意象

夜雨梧桐是凄凉悲伤的象征。“一叶落而知天下秋”,说的便是梧桐叶落,秋风渐起,天气萧条肃杀,再加上潇潇夜雨,令人倍增惆怅。我国古典诗词中多以梧桐写悲秋,如“梧桐树,三更雨,不道离情正苦”;“寂寞梧桐,深夜锁清秋”;“梧桐叶上三更雨,叶叶声声是别离”;“一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,三更归梦三更后”;“春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时”等,都是以梧桐叶落来写凄苦愁思,令人黯然销魂。李清照笔下“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴”,勾起的是无尽的家国之痛和孤独之苦。

雨打芭蕉和夜雨梧桐一样,也常常与孤独忧愁和离情别绪相联系,令人愁肠百结。如李煜的“秋

风多,雨相和,帘外芭蕉三两窠,夜长人奈何”;葛胜冲“闲愁几许,梦逐芭蕉雨”;吴文英“何处合成愁?离人心上秋,纵芭蕉、不雨也飏飏”,传出的往往是悲苦的人生况味和孤寂之情。民乐合奏曲《雨打芭蕉》蜚声中外,其声凄清,听者无不为之动情。诗人的愁苦无处倾吐,只好迁怒于无知的芭蕉:“何故闲来种芭蕉,早也潇潇,晚也潇潇”。

8. 栏杆——望远怀人的意象

建筑上起防护和分隔空间作用的栏杆,在诗词中也常成寄情之物。古人在诗词中凭栏远眺,思绪万千。有的思念故乡、伊人,伤离别恨,如柳永“想佳人妆楼颙望,误几回,天际识归舟。争知我,倚栏杆处,正凭凝愁”。有的思念故国,感伤哀痛。如李煜“独自莫凭栏,无限江山。别时容易见时难,流水落花春去也,天上人间!”;“凭栏半日独无言,依旧竹声新月似当年”。李璟“多少泪珠无限恨,倚栏杆”。

有人凭栏长啸,壮怀激烈。岳飞在《满江红》中唱到“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇”。辛弃疾“把吴钩看了,阑杆拍遍,无人会,登临意”,只好无奈地说“休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处”。卿卿我我,儿女情长的栏杆在黄昏中染上一层血色,更凭添了几分悲壮。

应用象征意义的意象还有很多。如象征爱情和相思的红豆,表示对国家昔盛今衰痛惜伤感之情的黍离,喻心志忠贞、品格高尚的冰雪,抒发盛衰兴亡感慨的草木,比喻恩爱夫妻的鸳鸯、连理枝、比翼鸟,比喻愁思或情结的丁香等。

二 使用谐音修辞

使用谐音修辞是以一种自然物名称与某种感情同音而产生联系,形成意象。

其中最著的名是“柳”的意象。因“柳”与“留”谐音,再加上柳条依依的体态与款款惜别、依依牵挂的情态相切合,古人在送别时,往往折柳相送,以表达依依惜别的深情,柳树成了我国古代送别诗词中描写最多、也最优美动人、情意缠绵的一种意象。《诗经·小雅·采薇》就写道“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”。柳永词中有“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”。李白除了“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛阳。此夜曲中闻折柳,何人不起故国情?”还有“年年柳色,灞陵伤别”。王之涣“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”,刘禹锡作“春江一曲柳千条,二十年前旧板桥。曾与美人桥上别,恨无消息到今朝。”李贺借“主父西游困不归,家人折断门前柳”表达自己久羁异乡之苦。

因杨柳和离别的关系,致使《折杨柳》曲也多写离愁别绪。李白《春夜洛城闻笛》写道:“此夜曲中闻折枝,何人不起故园情。”

其次是“莲”。因“莲”与“怜”音同。所以古诗中有不少写莲的诗句,隐约表达男女之间思念的深长和爱情的纯洁。如南朝乐府《西洲曲》“采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子青如水。”晋《子夜歌四十二首》中“雾露隐芙蓉,见莲不分明。”与盛开的荷花相对,以残荷表达衰败凄凉景象。孟郊《怨诗》中“看取芙蓉花,今年为谁死!”让人触目伤怀,撼人心魄!李清照“红藕香残玉簟秋”则诉尽了离愁别绪、相思之苦。姚燧“芙蓉谢,冷雨清灯读书舍,待离别怎忍离别?”以“莲”表达怀念之情,意境凄美。

第三是“酒”。“酒”与“久”同音,比喻长久、久远。我国的酒文化十分丰富,相聚时要饮酒,送别时要饮酒,离别后独自更是以酒消愁,尽管“酒入愁肠,化作相思泪”,人们还是不断地吟诵“慨当以慷,忧思难忘。何以解忧,唯有杜康。”所以酒也是古典诗词中常见的意象。酒在排解愁绪之外,还饱含着深深的祝福。王维在《渭城曲》中“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,在《送别》时吟“下马饮君酒,问君何所之。君言不得意,归卧南山陲。但去莫复问,白云无尽时”。白居易有“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”,杜牧诗“有家归不得,况举别君觞。”连女词人李清照也在描写离情的《醉花阴》的中写道:“东篱把酒黄昏后,有暗香迎袖。莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”等等。

另外,还有以“秋”谐“愁”,如李益“明日巴山道,秋山又几重”,杜牧“秋尽江南草木凋”。以“丝”谐“思”,如李商隐“春蚕到死方尽,蜡炬成灰泪始干”等等。

三 经常出现在一些特定场所的自然物,被约定俗成地赋予了某种意义

1、阳关、古道,长亭、短亭

这是陆上送别之所,是北方送别诗词中常见的意象。我国古代北方主要靠陆路交通,交通工具是车马。在车马所行的古道旁,十里置长亭,五里置短亭,供行旅停息休憩或饯别送行。所以阳关、古道、长亭、短亭就成为一个个蕴含着依依惜别之情的意象,在送别诗词中不断出现。如李白“何处是归程?长亭更短亭”;柳永“寒蝉凄切,对长亭晚”;李叔同“长亭外,古道边,芳草碧连天”。只要有一定文学修养的人,一旦在诗词中看到阳关、古道、长亭、短亭,眼前就会浮现出在长亭古道、衰柳斜阳的

背景上,古人设宴饯行的情景。

2、浦、南浦、北梁

我国南方江河湖泊纵横交错,交通主要靠水路。所以在南方诗词中多见与河流相关的“浦”、“南浦”或“北梁”。如屈原《河伯》“与子交手兮东行,送美人兮南浦”,《湘君》中有“望涔阳之极浦,横大江兮扬灵”,《湘夫人》中有“捐余袂兮江中,遗余蝶兮澧浦。”自江淹《别赋》“春草碧色,春水绿波,送君南浦,伤如之何!”之后,这个意象更为普遍,如白居易有“南浦凄凄别,西风袅袅秋”;范成大有“南浦春来绿一川,石桥朱塔两依然”;韩元吉有“正碧树凉生,送君南浦”;柳永有“离宴殷勤,兰州凝滞,看看送行南浦”。由于长期的民族文化浸染,南浦已成为水边送别之地的一个专名而令人黯然神伤。

3、西楼、高楼

楼在我国古时候是女子所居之所。在古典诗词中,频繁出现的楼、西楼、高楼等,也和女子有关,是孤独寂寞和相思之地的象征。如《古诗十九首》中“盈盈楼上女,皎皎当窗牖”、“西北有高楼,上与浮云齐”。曹植《七哀诗》有“明月照高楼,流光正徘徊。”李白有“暝色入高楼,有人楼上愁”;张若虚也有“谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台”。许浑“劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。”李煜“无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。”和“笛在月明楼”。辛弃疾有“明月楼高休独倚”。

4、羌笛

羌笛是出自古代西域的一种乐器,它所发出的凄切之音,常让征夫怆然泪下。古代边塞诗词中经常提到,如王之涣“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”;岑参“中军置酒宴归客,胡琴琵琶与羌笛”;李益“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”;范仲淹“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。”

5、关山

关山位于甘肃省张家川东北,是古丝绸之路之扼陕甘交通的要道。在长达两千多年的历史岁月中,关陇古道一直是我国连接亚洲、非洲和欧洲的陆上纽带,历朝政府一直派重兵把守。在我国古代,“关山”是遥远之地、边塞的代称,频繁出现在诗词中,如王昌龄“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情”;李白“天长地远魂飞苦,梦魂不到关山难。长相思,摧心肝”;王维“陇头明月迥临关,陇上行人夜吹笛。关西老将不胜愁,驻马听之双泪流”;杜甫

“迟回渡陇怯,浩荡及关愁”;高道“借问梅花何处落,风吹一夜满关山”。乐府曲调有《关山月》(《关山》),多写边塞士兵久戍不归和家人互伤离别之情。

以上这些自然景物,经过历代文人的创造,已成为具有普遍意义的典型意象,具有相对稳定的感情色彩。但也不能一概而论,如王之涣“长河落日圆”里的“夕阳”就不凄凉,它表现的是诗人激昂的

情怀。“两个黄鹂鸣翠柳”、“池塘生春草,园柳变鸣禽”中的“柳”也不用以表现离愁别绪。

意象是作者所营造的反映主观感情的艺术形象。它的营构是作者抒发情感的基本方法,理解意象是欣赏我国古典诗词最基本、最重要的审美要素。它不仅仅是诗人借以抒情、释怀、喻志的普通事物,还昭示着中国传统文人的生态态度和心灵境界。

注释及参考文献:

- [1]静怡编注.唐五代词三百首[M].天地出版社,2001.
- [2]章培恒、骆玉明主编.中国文学史[M].复旦大学出版社,
- [3]李海卉选编.宋词300首[M].哈尔滨出版社,2004.
- [4]程郁缀著.唐诗宋词[M].北京大学出版社,2003.
- [5]袁行霈主编.中国诗歌艺术研究[M].北京大学出版社,1987.
- [6]陈谦豫等选注.历代名篇选读[M].上海古籍出版社,1983.

On the Employment of Imagery in China's Ancient Poetry

ZHANG Qing¹, WANG Qi-ping²

(1. Yuxi Normal University, Yuxi, Yunnan 653100; 2. Xichang No.2 Middle School, Xichang, Sichuan 615000)

Abstract: Imagery is a combination of mentality and image. As a literary figure, imagery reflects the objective world with the authors' subjective creation. Many natural objects possess the relatively stable emotional colors in China's ancient poetry; therefore, they are often employed to express the same or similar emotions.

Key words: Ancient Poetry; Imagery; Employment

(责任编辑:张俊之)