

“双子座”诗歌艺术特色的比较分析

曾国全

(西昌学院 中文系, 四川 西昌 615013)

【摘要】李白和杜甫以其鲜明的诗歌创作特色并峙于盛唐诗坛,形成中国诗歌史上的“双子座”。李诗豪放飘逸,杜诗沉郁顿挫。本文试就李白、杜甫诗歌的创作方法、意象群、语言风格和体裁运用方面作一比较分析,以期共同探讨。

【关键词】李白;杜甫;诗歌;艺术;比较

【中图分类号】I052 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2005)01-0029-04

盛唐诗坛,能以自己具有鲜明浪漫主义特色的独特歌唱,奏出盛唐诗歌最强音的是诗人李白。而杜甫则是与李白交相辉映的另一光焰万丈的现实主义巨星、盛唐诗苑结出的另一朵奇葩。本文拟从四个方面就李白、杜甫诗歌的艺术特色作一比较分析。

一、李、杜诗歌的创作方法

1、李白诗歌的创作方法

李白是中国文学史上继屈原之后又一位卓越的浪漫主义诗人。他生活的时代,主要是开元、天宝的四十多年即所谓的“盛唐时期”,这是唐帝国空前强盛而又潜伏着各种社会矛盾和危机的时代。这一时代特点,结合诗人独特的生活经历和思想性格,使他的诗篇呈现出与杜甫迥然不同的浪漫主义风格。

第一、强烈的主观色彩。

李白不是一个“万事不关心”的诗人。他那炽热的感情、强烈的个性,在他的诗篇中打下了不可磨灭的烙印,处处留下浓厚的自我表现的主观色彩。他要入京求官,就宣称:“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人!”政治失意了,就大呼:“大道如青天,我独不得出!”他要控诉自己的冤屈,就说:“我欲攀龙见明主,雷公砰訇震天鼓。”他想念长安,就是:“狂风吹我心,西挂咸阳树。”他登上太白峰,就让“太白与我语,为我开天关。”他要求仙,就有“仙人抚我须,结发受长生。”他要饮酒,就有洛阳童槽丘“为余天津桥南造酒楼。”他悼念宣城善酿纪叟,就问:“夜台无李白,沽酒与何人?”就是写历史人物如鲁仲连、严子陵、诸葛亮、谢安等,也往往把他们当作自己的化身。这种强

烈的主观感情色彩,使诗歌增添了一种排山倒海的气势、先声夺人的力量,让读者感到热情亲切。

第二、大胆的夸张。

“白发三千丈,缘愁是个长”,“燕山雪花大如席”等诗句,早已成为文学描写中夸张的典型。而他的喝酒,也是“会须一饮三百杯”,“愁来饮酒二千石”。他的登高,也竟然达到“连峰去天不盈尺”,“举手可近月”的地步。这些“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”(杜甫)的夸张诗句,在李白那些气势雄壮、豪放不羁的诗篇里,比比皆是,琳琅满目,使人惊叹不已。

第三、丰富的想象。

大胆的夸张离不开丰富的想象。在李白的诗歌创作中,想象总是那样出人意表,又是那样的天真纯洁,深深拨动读者的心弦。最能体现这一特点的是一些写“月”诗。他喜欢明月,就想象明月可以问讯、追攀和摘揽。如《把酒问月》中写道:“青天有月来几时?我今停杯一问之。人攀明月不可得,月行却与人相随。”又在《宣州谢朓楼饯别校书叔云》中说:“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。”他又常把明月引为知己,想象明月可以伴他饮酒、送他远行、解他孤独、寓他乡情,甚至当月色不足时,也能照些来。现实的世界对李白来说,往往显得狭小、憋闷、阴暗,因此他时常展开幻想的翅膀飞向天空仙境去寻求光明和自由。如以“安史之乱”为背景写成的《古风》(其十九),诗人就是驰骋美妙的幻想来写华山的仙景幻境。“西上莲花山,迢迢见明星。素手把芙蓉,虚步蹑太清。霓裳曳广带,飘拂升天行。邀我至云台,高揖卫叔卿。恍惚与之去,驾鸿凌紫冥。”在这个仙

收稿日期:2005-03-17

作者简介:曾国全(1963-),男,副教授,主要从事汉语言文学的教学与研究。

界中,明星仙女的素手拿着芙蓉,云衣霓裳飘着宽宽的衣带,凌空飘拂、升天飞行,超脱缥缈、自由惬意的气氛弥漫在整个仙境,甚至“我”也接受明星之邀,恍惚与之同去,驾鸿飞升。而《梦游天姥吟留别》更是诗人运用幻想手法的杰作。奇妙的神仙世界,有力地反衬了黑暗的社会现实,反映出李白对自由、解放的渴望与追求。

第四、奇特的比喻。

“轻面托朋友,对面九疑峰”,用山峰来比喻朋友间的猜疑,形象新奇而壮伟。“黄河捧土尚可塞,北风雨雪恨难裁”,用黄河可塞的惊心比喻,来反衬阵亡士卒的妻子那种绝望的悲哀,也真够惊心动魄的了。他所写的瀑布、黄河、秋月、山峰等,比喻皆雄奇壮伟,兀兀不凡,从而使诗歌形象雄伟、壮丽、灵动。

诗人创作中情感的抒发,夸张、想象、幻想、比喻的运用不拘常规,显示了李白出类拔萃的艺术才华,是他善于创造性地运用浪漫主义手法的生动体现。

2、杜甫诗歌的创作方法

杜甫是我国文学史上伟大的现实主义诗人。他生活的时代,是唐帝国由盛而衰的剧变时代,诗人经历了所谓的“开元盛世”和“安史之乱”的全过程。尖锐复杂的阶级矛盾、民族矛盾以及统治阶级内部的矛盾,不仅造成国家的灾难和人民的苦难,也把诗人卷入了社会的底层,使他描绘出那个苦难时代的生活画卷,逐步攀上现实主义高峰。其高度成熟的现实主义创作方法,主要体现在诗人为数众多、质量颇高的叙事诗上。

第一、善于对现实生活作典型的艺术概括。

杜甫善于选取具有典型意义的人物加以艺术概括,塑造出众多的人物形象,描写广阔的社会生活。逾墙而逃的老翁、应急河阳役的老妪、新安被征的男子、暮婚晨别的新娘、无家可归的单身汉等等,组成了一组人物形象画廊。如此众多的真实、鲜明而又具有典型意义的人物形象,是杜甫诗歌的杰出贡献。

第二、寓主观于客观。

杜甫的诗歌,善于把主观的思想感情融于客观事实的描述中,让人物和事实本身说话,这是杜诗的最大特点,也是杜甫最大的本领。如《丽人行》,作者从头到尾都用严肃认真的态度来描写场面和情节,让诗人的感情和倾向从场面、情节中自然而然的流露出来,“无一刺讥语,描摹处语语刺讥;无一慨叹语,点逗处声声慨叹。”

第三、个性化的人物语言。

为了把人物写得生动,杜甫善于用个性化的人

物语言来刻画心理、塑造形象。《新婚别》一诗,完全用新娘的独白写出,将她送别丈夫时的无奈、愤恨、抱怨、忧虑、沉痛、勉强和期待的复杂心理活动展示无遗,从而塑造出一位感情丰富、深明大义的劳动妇女形象。他的《无家别》、《垂老别》也都用独白写成,《新安吏》、《潼关吏》均采用对话方式。这些人物的话语,通俗朴素,符合人物性格、身份、年龄,读来如见其人,如闻其声。

第四、注重细节描写。

杜甫还善于捕捉富于表现力的能够显示人物本身特质和精神面貌的细节来塑造人物形象。如《兵车行》中的“长者虽有问,役夫敢申恨?”这一细节,不仅揭示了役夫敢怒不敢言的痛苦心情,也揭露了封建统治的残酷压迫,深寓着作者的同情和愤慨。又如《石壕吏》用“夜久语声绝,如闻泣幽咽。”这一细节暗示出老妇竟被拉走的惨剧。前人说杜甫“每借没要紧事,形容独到”,其实就是指这类细节描写。细节描写的生动传神,源于作者对客观现实生活的细致入微的观察、体验,如“细雨鱼儿出,微风燕子斜”。

上述几点,在杜甫的叙事诗中往往是同时出现的,交相辉映、相得益彰,共同构成现实主义的艺术手法,使杜甫的诗臻于高度成熟。

通过对比分析,不难看出,李白把诗歌推向了继屈原之后的又一个浪漫主义高峰,而杜甫的出现,又把中国古代诗歌自《诗经》、两汉乐府以来的现实主义传统推进到了一个更加自觉、更加成熟的阶段,形成诗歌史上的“双子星座”。然而,在李白的浪漫主义色彩中,也包含现实主义的成分。最能体现李白这一特点的是他的游仙诗、写景诗。如《古风》(其十九),前部分写华山仙境,后部分的“俯视洛阳川,茫茫走胡兵。流血涂野草,豺狼尽冠纓。”写的是血流中原的惨痛现实。诗人把美丽的华山仙境与流血的中原大地结合起来,反映了诗人出世与入世的思想矛盾,表现了诗人厌恶黑暗、追求自由的精神和关心国家民族的真挚感情。《蜀道难》、《梦游天姥吟留别》、《行路难》等诗也体现了这种艺术特色。杜甫的诗以真实反映现实见长,但他的不少作品也透露出理想主义的光芒。如《望岳》中的“会当凌绝顶,一览众山小。”表现了诗人年青时的自信与豪情。《饮中八仙歌》中的“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠,天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。”以浪漫主义笔调写富有浪漫色彩的人物,呼之欲出,光彩照人。《茅屋为秋风所破歌》则突出地显示了诗人的理想主义和献身精神。

二、李、杜诗歌的意象群

李、杜诗歌包罗万象，博大精深，即使是一草一木、一鸟一兽都会在他们的笔下放出异彩。然而，纵观他们的诗作，其意象群有所不同，各有风味。

李白诗歌的意象群由大鹏、凤凰、猛虎、天马、黄河、长江、明月、仙与酒、侠与剑等等构成。在这独特的意象群中，最富于个性特点的当数那奋飞高翔的大鹏。在大鹏身上，李白寄托了自己的理想，倾注了极大的热情。《大鹏赋》不仅写出大鹏“怒无所搏，雄无所争”的力量，更写出大鹏不受任何束缚，任意翱翔云天的自由逍遥。大鹏是诗人的艺术化身，直到诗人临死之时，仍不能忘怀大鹏，他沉痛地唱道：“大鹏飞兮振八裔，中天摧兮力不济”，在对大鹏的哀挽中总结了自己的一生。诗人还常借凤凰言志：“凤饥不啄食，所食唯琅玕。焉能与鸡群，刺蹙争一餐。”表明了诗人“安能摧眉折腰事权贵”的志向。

李白诗歌独特的意象群，界说了最具创造力的浪漫主义气息的诗人本身。从他众多的诗篇中，我们不难发现，李白的大部分诗歌专力塑造和突出的正是诗人的自我形象。他不象王维，对于怎样感知世界是那样关注、留神；也不象王昌龄，对怎样表达细腻的心理情绪是那么的介怀。李白所要表达的，正是一个轩昂的“我”——如何、怎样、说什么、干什么，从而也形成了诗人特殊的表达方式：真率明朗，酣畅淋漓。

所谓真率明朗，就是毫无掩饰、直抒胸臆。李白的诗，总是“开心写意”，无所顾忌、无所遮拦。他敢于斥责最高统治者，蔑视炙手可热的权贵；公开表示对现实的不满，明确宣布不与世俗同流合污。得意时，他放声大笑：“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人！”；失意时，他高声疾呼：“大道如青天，我独不得出！”他哭，就痛哭失声；他歌，就狂放高唱……总之，李白的所思所忆、所感所发，全都向世人敞开，让人看得一清二楚。读他的诗，如清秋明月，晶莹透彻，清光可鉴。表面上太直太露，实际上真醇芬芳，使人感奋激荡。

所谓酣畅淋漓，就是汹涌而来，尽情宣泄。李白的诗，常常是突兀而来，如飞瀑急流：“噫吁戏，危乎高哉！蜀道之难难于上青天！”“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝成青丝暮成雪。”先声夺人，给人以巨大的震撼和感染。而紧接着的，又往往是滚滚洪波，一泻无余：“弃我去者昨日之日不可留，乱我心者今日之日多烦忧……抽刀断水水更流，举杯销愁愁更愁。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。”《将进酒》、《蜀道难》等诗，

都是以奔放酣畅而著称的名篇。这些诗，大起大落、突兀变换，呈现出天马行空的气势，最能代表李白诗歌的个性特点。

杜甫诗歌的意象群，无不浸透着诗人忧国伤时、爱国悯生的感情，带有浓厚的忧郁色彩。同样是写凤凰，可他笔下的凤凰同李白诗中孤傲清高、洁身自好的凤凰截然不同。如《朱凤行》中那只处境艰险、孤无俦侣，但心系百鸟、仁爱善良的朱凤以及《凤凰台》中那只“再光中兴业，一洗苍生忧。深裹正为此，群盗何淹留”的悲凤，无不充满对黑暗现实的憎恨、对国家和天下苍生的关怀和同情。那一只只忧国忧民的凤凰，正是诗人的化身，充分表现了杜诗沉郁的风格。此外，枯树、瘦马、秋云、古塞、病桔甚至高江、急峡、危城等等，也是杜诗独特的意象群。如“高江急峡雷霆斗，古木苍藤日月昏”（《白帝》），“萧萧古塞冷，漠漠秋云低”（《秦州杂诗》）等诗句，感情悲怆、色彩阴郁、气氛沉重，都有力地表现出杜甫深沉而忧郁的情思。杜诗虽不同于李白的真率明朗、酣畅淋漓，但读起来却另有一番风味。

杜甫诗歌意象的组合，也不同于李白诗歌的“疏宕”，而是把若干意象压缩在一句诗中，密度大，显得凝重、老成、深厚。如《登高》就是意象组织得十分紧密的一首诗，特别是首联和颔联“风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回”，“万里悲秋常作客，百年多病独登台”，意象一个紧接一个，层出不穷，而用字遣词又十分精密得当，从而沉郁顿挫地描绘了大江边的深秋景象，抒发了诗人半身艰难的身世家国之慨，被后人誉为古今七律第一。此外，“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”，“细草微风岩，危墙独夜舟”等诗句，都是意象密度很大的句子。同时，杜诗的众多意象之间，脉络相当分明，章法十分严密。如《登楼》：“花近高楼伤客心，万方多难此登临。锦江春色来天地，玉垒浮云变古今。北极朝廷终不改，西山寇盗莫相侵。可怜后主还祠庙，日暮聊为梁甫吟。”首联以乐景写哀情，花伤客心；颔联述山河壮丽，无限感慨；颈联论天下大事，词严义正；尾联讽刺当朝昏君，唱叹自谴。全诗意象密集，条理分明，熔自然景色、国家灾难、个人情思于一炉，语壮境阔，寄慨遥深，鲜明地体现了杜诗沉郁顿挫的风格。

三、李、杜诗歌的语言风格

诗歌语言方面，李、杜也各领风骚。

“清水出芙蓉，天然去雕饰”是对李白诗歌语言最生动形象的概括，特别是一些五、七言绝句，非常

朴素简洁、流畅自然。无论是清丽的《绿水曲》，还是空明的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》，皆清新自然、珠圆玉润，确有芙蓉出水之美。同时，李白的另一些诗，如《行路难》、《古风》等，语言豪放雄健、长短错落、龙吟虎啸，又有俊逸的风神。杜甫在《春日忆李白》中说：“白也诗无敌，飘然思不群。清新庾开府，俊逸鲍参军。”正是对李白诗歌语言两种主要风格的精确概括。

杜甫则是“为人性僻耽佳句，语不惊人死不休”，“清词丽句必为邻”，十分重视诗歌语言的锤炼，从而形成了精练、准确、富于创新的语言风格。

精练，是指诗人善于用少数的字句概括极为丰富的内容。如“万里悲秋常作客，百年多病独登台”一句，就含有八个意思：“万里，地辽远也；悲秋，时惨凄也；作客，羁旅也；常作客，久旅也；百年，暮齿也；多病，衰疾也；台，高迥处也；独登台，无亲朋也。”“朱门酒肉臭，路有冻死骨”则以区区十字勾画出封建社会的冷酷现实，更是高度集中、精练。

准确，是指杜诗的遣词造句，十分精工。如“星垂平野阔，月涌大江流”中的“垂”字，愈显示出夜间平野的广阔，“涌”字愈显出月映大江、波光荡漾的景色。“群山万壑赴荆门”中的“赴”字，也把原本寂寞的群山写得龙蛇浮动，气势豪壮。

富于创新，指杜诗常有意识地从民间口语、俗语入诗，通俗浅显、生动活泼，富于生活气息。杜甫的叙事诗大多是写人民的生活，采用俗语，自然能增加诗的真实性和亲切感。如《兵车行》中的“爷娘妻子走相送”、“牵衣顿足拦道哭”，《新婚别》中的“生儿有所归，鸡狗也得将”，就是化用“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的俗语。至于如《前出塞》的“挽弓当挽强，用箭当用长。射人先射马，擒贼先擒王。”更是有同谣谚了。

注释及参考文献：

- [1] 游国恩等. 中国文学史. 北京: 人民文学出版社, 1964年1月第1版.
- [2] 喻守真. 唐诗三百首详析. 北京: 中华书局, 1985年6月第1版.
- [3] 萧涤非等. 唐诗鉴赏辞典. 上海: 上海辞书出版社, 1983年12月第1版.

The Distinguishing Features of the Poems Written by “Double Stars”

ZENG Guo-quan

(Department of Chinese, Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: Li Bai and Du Fu were all famous for their creative poetry creation in the Tang Dynasty. In the history of poetry, they were called “double stars”. The poems of Li Bai are bold and unconstrained, yet Du Fu’s often have deep feelings. In this paper, there’s an analysis about their poems in the ways of creation, style of language and literary genre.

Key Words: Li Bai; Du Fu; Poems; Art; Comparison

四、李、杜诗歌的体裁运用

李、杜两大家都善用各种体裁。无论古体，还是绝句、律诗，都写得有声有色，妙趣横生。在各种体裁中，两者都善于写作古体。李白的五言古诗代表作有《古风》(其十五)、《子夜吴歌》、《月下独酌》等。七言古诗代表作以《蜀道难》、《将进酒》、《行路难》等为杰作。杜甫的五言古诗，《北征》、“三史”、“三别”为空前杰作，均大开大合，沉郁悲壮。七言古诗，更是纵横变化、姿态万千：既有流利自然的《醉时歌》，也有词藻富丽的《丽人行》，还有淋漓潇洒的《饮中八仙歌》，更有沉痛凄绝的《哀江头》等等。真是汪洋海河，蔚为大观。

李白尤长古体外，还有七绝。不管是“天门中断楚江开”的《望天门山》，还是“桃花潭水深千尺”的《赠汪伦》，都写得意境高远、色彩秀雅、音韵和美。一般说来，李白不喜律诗，尤不喜七律，或许是因为格律太严有缚于自由的天性。但他的五律却天姿秀丽，亦多佳作。

杜甫长于律诗。他的五言律诗，用事工切，气象宏大，以《月夜》、《春望》、《登岳阳楼》等为代表。七言律诗，更是杜甫驰骋的天地，如《蜀相》、《狂夫》、《登高》等，皆字工辞对、声律和谐，于气象雄浑之中，饶富韵外之致，堪称唐代七律的上乘佳作。但五、七言绝句成就不如李白。

通过比较分析可以看出，李白和杜甫各为浪漫主义和现实主义的文学大家，他们的诗歌艺术风格虽有区别，然无高下之分。那种尊李抑杜或扬杜抑李的认识，实不足取。