

王维诗歌中美学思想对现代生活的启示

——以山水诗中佛心诗意的心态为例

王海利

(云南师范大学, 云南 昆明 650500)

摘要: 探析王维诗歌中的美学思想, 体悟诗歌中呈现的佛心诗意心态, 感受古人生活的情思, 研究其对于现代生活的启示, 引导现代人诗意地栖居。前人对王维的研究多集中在诗歌艺术成就、王维隐居辋川山水诗创作研究、王维精神世界探究等这几个方面, 对于王维佛心诗意的心态关照、其对现代人生活的影响及启示这些方面缺乏研究。本文探究王维结缘终南山的历程, 解读王维山水诗中“物我俱忘”的大空境界和“归心”自由境界的禅诗佛理, 指出诗人佛心诗意生活心态及其对现代生活带来的审美理想与启示。

关键词: 王维; 山水诗; 美学思想; 佛心诗意; 启示;

中图分类号: I207.22

文献标识码: A

文章编号: 94047-(2016)04-058-04

王维融其禅悟的生命体验, 驻留在大自然诗意的时空里的生活方式, 在诗意生活世界里臻于圆满的心态, 达到生命的自由和精神体验的超脱, 山水诗中对美学追求, 达到物我合一, 通达天地之道……这些吸引着我们走进王维浸润着深厚的文化内涵和宗教情结的心灵栖息地。王维真正做到了一个诗人在面对不如意的生命境况下诗意精神的回归。而今, 现代人生活之中, 缺少或不具备在平凡日子里诗意生活的能力, 也缺乏由内而外突破的精神力量, 当下生活的不如意, 暂时的失意与迷茫, 都需要我们积极地去寻求诗意的人生哲学。因此, 探析王维佛心诗意心态, 感受古人生活的情思, 指引我们在现代生活中, 静观自然, 回归心灵的自由。

1 王维结缘终南山

终南山, 又名太乙山、地肺山、中南山、周南山, 简称南山, 是秦岭山脉的一段, 西起陕西宝鸡眉县, 东至陕西蓝田, 素有“仙都”、“洞天之冠”、“天下第一福地”的美称^[1]。终南山的独特地理位置不仅在于它位于中国南北分界线秦岭的一段, 而且它是进可以居于庙堂之上, 退可以游戏于江湖之塌的地方, 很多文人在这里过着亦官亦隐的

生活。终南山自古就有隐逸的传统, 而“终南捷径”^[2]也成为另外一种接近仕途的方式。

王维终身为官, 又极为孝敬, 看重人伦, 较为忠君。王维父亲早逝, 他在单亲家庭中长大, 王维母亲崔氏一生笃信佛教, 王维深受他的影响, 也虔诚奉佛。因此, 他又是一个在家居士, 虔诚的佛教徒, 在精神上皈依佛教, 一生宦海沉浮, 历经坎坷。因政治的失意, 耽于禅理, 所以诗歌的风格和先前相比已经有了很大的改变。衍化为抒写宁静的山水和田园, 这里的山水和田园已非昨日的山水田园了, 已经有了禅意佛影的浸润。审美主体的思想已经受到佛教思想的影响, 经过社会的风雪霜露, 沉淀出生命的智慧。在终南山, 王维曾和他的诗友们弹琴浮舟、吟诗往来。在自己喜欢的青山秀水中走到生命的尽头。

2 王维山水诗中的禅诗佛理

王维是盛唐诗歌的代表人物, 其诗歌现存近四百首, 题材广泛、内容丰富、个性鲜明。描写山川景物、自然风光的山水田园诗有百篇左右, 占王维全部诗作的四分之一, 居其他各类题材之首。如《辋川集》二十首、《皇甫岳云溪杂题五首》《渭川田家》《春中田园作》《田园乐》等。杜甫在

《解闷十二首》(其八)中称赞“不见高人王右丞,蓝田丘壑蔓寒藤。最传秀句寰区满,未绝风流相国能”^[5]。这是禅宗精神的浸润,更是王维真实融入了他自己的感性经验、心理体验和人生阅历。因此,王维构建的山水田园世界,是一个诗意化的世界和精神的家园。

桃源一直是中国文人的理想家园,在山洞里有一种盛开着桃花、黄发垂髫怡然而乐的地方。这也是仕途不那么得意的王维理想的精神栖息家园,王维在十九岁时创作了《桃源行》:“渔舟逐水爱山春,两岸桃花夹去津。坐看红树不知远,行尽青溪忽视人。”^[4]在其后的诗作中,王维也多次提到了桃源,在诗人的潜意识里,现实中的终南山已经映射到自己梦境中的桃源里去,终南山就是作者理想世界桃源在现世的一个影子。在诗歌中,王维构建起自己理想的桃源。在对大自然美丽风景的静观默察之中,体悟出草木河流中蕴含的关于人生、生命、自然的真境界。诗人借助山水田园的景色,又超越具体的自然万象,最终获得了生命本真的自由自在、宁静幸福的境界。山水诗里还有混融的禅意。浸润了浓厚的佛学大空思想和破除我执、破除法执的禅宗意识。他在诗《与胡居士皆病寄此诗兼示学人》曰“灭想成无记,生心坐有求”^[5]。在中晚期描写终南山的诗作中,王维更重视自己内心世界的表达,营造一个颇具佛心诗意的禅境。诗歌注重探索人的内心世界,诠释禅味。《终南山》是王维中期描绘终南山的经典之作,而《终南别业》是王维中期到晚期作品的过渡。《终南山》一诗中仰视见到的终南山远景,进入一种无尘无虑的“寂然境界”,这是禅宗证悟应达到的最高境界。到大自然中或禅房静室中寻找寂静不灭的境界,是当时大多数人参禅的一般途径。在终南山的云里,在桃花源的梦里,终老自己的一生,似乎也是一种美丽的选择。

3 王维佛心诗意的心态

明朝的胡应麟曾经在《诗薮》里提到:“读之身世两忘,万念皆寂。”^[6]这里的诗多指王维后期的诗作。王维自身的特质,他的一生坎坷的经历,使得他的审美历程具有阶段性特征;思想的复杂性,使得他的诗歌中所蕴含的美学思想丰富

而具有交融性。

3.1 “物我俱忘”的大空境界

描写终南山诗作中常出现的意象,荆条编的门和茅草屋,简朴甚至简陋的生活环境,终南山自古有搭建茅屋隐居的历史,茅屋与身居庙堂的高宅大院相比,有几分简朴和随意。

“空”,在王维山水诗中常常出现。究竟“空”有什么含义?关于“空”,禅宗认为有三个层次:第一层即“落叶满空山,何处寻行迹”^[6];第二层是“空山无人,水流花开”;第三层是“万古长空,一朝风月”^[6]。举目所见无非是铺满了落叶的空山,或是路为树叶所掩,或是根本就没有路。《鹿柴》中“空山不见人,但闻人语响”^[6]这句“空”是说终南山辽阔空阔的样子,是物理位置的空。山作为一种事物来说,也是变化无常、不恒常的。在《辋川集》的大部分诗里,王维都营造了一种“物我俱忘”的大空境界。

3.2 “归心”的自由境界

海德格尔说,心境愈是自由,愈能得到美的享受。黑格尔也在《精神现象学》里把人类精神世界的最高阶段称为“绝对精神王国”^[8],无论是西方的哲学家还是我们传统的文学批评都意识到这种本真的创作心态可以引导艺术达到审美的自由。王国维在《人间词话》里说:“词人者,不失其赤子之心者也。”^[9]诗人应不失其赤子之心,就是强调诗人应该真诚地对待自然人生,作品应该出自性真情,以自然之眼观物,以自然之舌言情。“赤子之心”^[9]、“童心”^[9],都强调本真的心灵。王维就是一个拥有赤子之心和童心的人,是能够在忘我的观照中进入人归心之境的人。归入本真之心后,就进入了一种“从心所欲,不逾矩”^[9]的审美自由,从心灵上和行为上,得到真正的解脱,从而使中国传统文人的生活由抑郁痛苦转向自然和艺术。

3.3 清真、空灵的超脱境界

正是终南山的明月、清风、竹林、花丛,给王维逃避官场宦海沉浮提供了一个宁静的精神栖息地。终南山是王维实实在在的桃花源,在这里,王维有自己的别墅,每天沐浴着清风明月;在这里,王维和裴迪、崔庆宗一大帮子诗友浮舟往来,诗文唱和;在这里,王维安葬了自己的母亲,把自己的房子捐给寺庙;在这里,王维用心记录了终南山的

一草一木，一山一石，写出了许多山水诗，并创作了《辋川集》。从思想渊源来说，“温柔敦厚”^[15]源于孔子“乐而不淫，哀而不伤”^[15]的说法。即是重在表现上的要求，要求作者以一种性情温和、不偏不倚、忌直讳露的主体态度从事创作，要求作品含蓄蕴藉的风格，呈中和之美。王维虽然受儒释道三家思想的影响，但儒家思想仍然是其思想底色，所以其诗歌中亦不乏温柔敦厚之语。

王维诗歌中所呈现的“清真、空灵”的美学风格，也得益于审美主体在欣赏自然之美时所留有一颗“净心”。在他眼里，自身和自然同化而一，主客无间，物我两忘。美学风格是美学思想在作品中的具体表现。“清真、空灵”的美学风格虽源自于老子，但是，在王维这儿，却来自于禅宗的影响。山水诗歌极具禅意，写没有生命的山水，却要把山水写得活起来，他不需要从山水过渡到人，也不需要从山水过渡到生命的感发，更不需要从山水过渡到哲理，他写山水自然就是山水自然，极具“空灵”之美。

4 佛心诗意心态对现代生活的启示

诗人对诗的贡献很大，更重要的是使人精神有所寄托。在科技发达，物质富裕的今天，人的心灵不再宁静，随着贫富悬殊的加大，人人似乎都心浮气躁，失去了自己的精神家园，这就是为什么百家讲坛的《于丹说论语》《于丹说庄子》等节目一推出就大受欢迎的原因。现代人在浮躁中太需要一碗心灵鸡汤了。在今天重新审视王维诗歌本真自然的美学特征，看待其“随缘任性，宁静淡泊”的处世态度，达到诗歌润物细无声的调理性情的功能，于我们今天的生活是很好的启发。

4.1 现代人精神生活状况

当代中国正处于现代化建设和改革开放的经济繁荣中，科技的发展给人们带来了物质的享受，但也使人们生活于种种压力和紧张之中。失业、暴力、抢劫、自杀、抑郁、焦虑等现象越来越普遍，但我们应该象提倡回归自然的梭罗一样反思，人生生活的目的是什么？在各种各样的诱惑中逃脱出来的途径，惟有保持一颗“虚静”的心灵，以维系一种高尚的精神境界，在精神上维持和谐的状态。我们的时代已经偏离“自然本真”太远，今天所能做的

就是向“自然”回归，在行动上追求进步的同时又在心境中保有明净的灵魂。

4.2 王维佛心诗意的启示

王维的辋川山水和桃源净土，是一种人与自然的理想生存状态，只有在蓝天白云之下，在柳绿花红之中，才能听到天籁之响，才能闻到桂花之香，只有在自然环境里，人的心灵才不会被现代工业文明所异化，只有拥有一个健康乐观的心灵，才能审象于净心，以闲适的心态静观自然，达到审美的愉悦和自由。在现代社会中，弘扬和培育自然审美精神，是王维诗歌给我们的生态启迪：回归自然，即回归心灵的自由，摆脱名利的羁绊，抵达逍遥自适的境界，少一些急功近利，多一些审美情趣，这是王维诗歌给我们的哲学启迪。

4.2.1 调理性情，静赏自然 台湾学者王国纓在其博士论文《中国山水诗研究》中曾这样说：“王维与李白相比，乃是以技巧取胜，在他后辈诗人心目中，是一个值得追随的对象……因此，王维对于后辈诗人可以说是最具影响力者。”^[17]

王维作为诗国的天才，他的美学思想深刻地影响了后代诗人的诗歌创作。在近代，中国文人虽然推崇李杜，但在心目中却把王维的美学思想视为典范，就其原因，大略而言，主要是中国社会自汉唐之后从巅峰跌落而江河日下，赵宋以降，封建极权专制不断强化、严酷，理学成为思想的枷锁，文字狱是悬在文人头上的达摩克利斯剑。因此，“主体向外的开拓极为艰难，“无才可去补苍天”成为知识分子集体的苍凉唱叹。^[14]于是，他们只能像王维一样，在山林中、在诗歌中寻觅内心的自由。在生活中，让心灵诗意的栖息，即调理性情，静赏自然。

仓禀实而知礼节，当人们的物质需求得到满足后，人们开始关注精神文化生活、民主权利、人文关怀，开始追求生活的质量，重新审视生活的依据、价值和意义，开始重视健康、平安、和谐。人们不仅重视经济社会全面协调可持续地发展，也重视人的全面自由的发展。

4.2.2 “水穷云起”的随缘任性 阮籍、陶渊明和王维所处时代际遇各异，在遭遇到困境尤其是政治挫折之时，他们都选择了退却，同时还以诗传心声，但是在诗歌的意象选择、思维模式、精神风貌方面

却相去甚远。这里除了他们各自的家庭影响和性格差异之外,很重要的一点就是社会思潮的变迁,意象继承楚辞、以神话居多,精神风貌上呈现的是“穷途恸哭”式的任运。这一线索也展示了古代诗人在立德立功方面受挫之后,转向内心自我的心路历程。

现实中的小径穷尽时,自不妨坐看云起。人生的功业之路中绝时,也不妨隐身山林,栖心佛禅。

“行到水穷处,坐看云起时”的意义还在于,王维借助于佛教义理,从“失路”“无路”本身寻到了意义。“水穷处”的当下就有“坐看云起”的悠然。古代诗人之“路”便是追寻安身立命之所的心路历程。

自此,历来隐者难以忘情的政治情结不复存在,诗人和禅者一样,处处江山处处家,回归于内心世界的宁静澄明,不再有失路之悲。苏轼在《定风波》一词中做了最后的总结:常羨人间琢玉郎,天应乞与点酥娘,自作清歌传皓齿,风起,雪飞炎海变清凉,万里归来年愈少,微笑,笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好?却道,此心安处是吾乡。

结语

一个追求“诗意的存在”的人,过一种崇尚自然的简朴生活,懂得欣赏大自然抒情而生动的意蕴。就像梭罗在瓦尔登湖畔悟出的真谛:“一个人的富有与其能够做的顺应自然的事情的多少成正比”。在他看来,“优美的山野令人心旷神怡,它使我们的精神从人生的忧愁中解脱出来,赋予我们以勇气和希望。”奔流不息的大河,使僵化思维活跃起来;郁郁葱葱的大森林诱发出对万象之源——生命的神秘感谢,唤起对生命的尊重意识。大自然不仅是我们的衣食父母,而且对于培养我们的审美心胸,培养我们的高尚情怀,对于我们健康人格的形成,具有不可替代的珍贵价值。一种真正的“诗意的存在”,是坚持精神尊严的人,他理性但不机械,诗意但不矫情。一方面与他人、社群、自然保持着水乳交融的关系,另一方而努力寻求与他人不同的生活风格。王维精心构筑的是浸润着深

厚的文化内涵和宗教情结的心灵栖息地。他从初入长安时十五岁的青春少年,成长为隐居一室的崇佛居士,这段历程实际上是一种回归,最终归向自己心灵的桃花源。隐身山林,栖心佛禅,让佛心诗意的心态指引我们勇敢地活出生命,活出风格,活出优雅,活出美。

参考文献

- [1]郑国铨.山文化[M].北京:中国人民大学出版社,1996:148.
- [2]宋婉琴.陕西旅游文化丛书[M].西安:三秦出版社,2005:71.
- [3]张丽娟.王维隐居终南期间佛教思想研究[D].西安:西北大学,2007.
- [4]袁晓薇.韩愈对李杜的推尊与王维诗歌地位的转折——兼论李杜独尊的诗学意义[J].合肥师范学院学报:2008.
- [5]李永祥.王维诗集[M].济南:济南出版社,2007:9.
- [6]陈铁民.王维诗注[M].陕西:三秦出版社,2004:8.
- [7]周啸天.唐绝句史[M].合肥:安徽大学出版社,1999:104.
- [8]苏宁.纯粹人格黑格尔[M].武汉:长江文艺出版社,1996:39.
- [9]王国维.人间词话[M].长春:吉林文史出版社,1999:733.
- [10]赖爱清.从“归心”看王维诗歌的本真之美[J].北京工业大学学报:2010,10(2).
- [11]高文.禅诗鉴赏辞典[M].郑州:河南人民出版社,1995:87.
- [12]胡应麟.薮诗[M].北京:中华书局,1958:157—177.
- [13]何瑾.佛心诗意——王维与终南山之研究[D].江西:南昌大学人文学院,2012.
- [14]王楠.论王维的美学思想[D].牡丹江师范学院,2010.
- [15]童庆炳.中国古代心理诗学与美学[M].北京:中华书局,1992:45.
- [16]余翠萍.休闲与盛唐山水田园诗的意义生成[D].暨南大学,2012.
- [17]王国瓊.山水诗研究的一部重要著作——王国瓊《中国山水诗研究》评介[D].北京:北京大学学报,1997(3).
- [18]叶朗.《中国美学史大纲》[M].上海:上海人民出版社,2006.
- [19]林继中.《栖息在诗意中:王维小传》[M].河北:河北大学出版社,2000.

[编辑、校对:王军利]