

唐詩比較——比較柳宗元《江雪》與張繼《楓橋夜泊》詩中所塑造的藝術境界

■ 王邇敦

直以來，詩篇的創作很重視藝術境界，所謂藝術境界就是作者在構建詩篇的意境、情境、創作意識和內容方面所散發的藝術風格，這個元素體現在不同作者身上，都會產生不同的效果，問題在於作者在創作方面的功力和涵養，是否能夠把自己的情懷透過詩篇將境界恰到好處地自然流露出來，把物我的表達融會一起。如王國維在《人間詞話》所表述的最高境界：「有我之境，以我觀物，故物皆着我之色彩，無我之境，以物觀物，故不知何者為我，何者為物。」

柳宗元的詩以幽峭疏淡見稱，字辭精煉，蘇軾認為柳宗元的詩別有境界，並稱「外枯而中膏，似淡而實美」，楊萬里也認為他的詩是「句淡雅而味深長」。《江雪》一詩充分將其創作風格表露無遺。

柳宗元的《江雪》與張繼的《楓橋夜泊》在創作意念和動機上都有所不同；分析兩首詩，先要了解他們當時的創作背景及遭遇：研究柳宗元的《江雪》，要知道他在寫這首詩時，是被貶到永州，放逐於山澤之間，精神上受到很大的衝擊和壓抑，於是寄情於山水，抒發自己在政治上的失意。而張繼本身是進士，初至長安，頗有氣節，大曆年間，入內侍，官至檢祠部郎中，其詩爽激，不雕自飾，為時所稱。《楓橋夜泊》是寫他夜泊楓橋的情景及他夜宿舟中不眠的境況。

兩首詩的共通點都是描寫下霜雪的情景、作者對寂靜的表述及以襯托手法將眼前觸景的情懷流露出來。

一 《江雪》和《楓橋夜泊》的寫作背景

柳宗元的《江雪》：

「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。
孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。」

柳宗元的《江雪》是他謫居永州期間所作，他被貶到永州之後，精神上受到很大的衝擊和壓抑，於是便藉描寫山水景物，借詠隱居山水之間的漁翁，寄託自己清高而孤傲的品性，抒發自己在政治上的失意和憂鬱。

張繼的《楓橋夜泊》：

「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。
姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」

《楓橋夜泊》是張繼在一個秋天的夜晚，泊舟於蘇州城外的楓橋，懷着鄉愁的他被眼前是江南水鄉秋夜的優美景色所吸引，在情與景的交合下創作出這首意境清遠的詩篇，更帶出一股雋永的情味。

二 《江雪》和《楓橋夜泊》的構思

《江雪》描寫了天地間一片雪白，沒有半點生氣和氣息，在萬籟俱寂的廣大空間中，只有一個孤獨的漁翁在寒江垂釣，柳宗元塑造出一個清絕、寒絕、孤絕的藝術境界。

《楓橋夜泊》所描繪的是一幅蕭瑟淒清的秋夜圖，記述了詩人抒發旅中的秋思，半夜難寐，獨對江上青楓和江中漁火，以及靜夜寂寥中臥聽寺鐘的感受。

三 《江雪》和《楓橋夜泊》的景物描述

柳宗元的《江雪》，詩篇首先帶出一片幽靜寒冷的境地，他把詩篇形象化了，一幅淒清的圖畫逐步表述出來。這幅構圖很簡單，在一個下着大雪的江面上，有一葉小舟，一個穿着蓑

衣戴笠帽的老翁，獨自在寒冷的江心垂釣。但作者為了要突出主要描寫的對象，不惜利用一半的篇幅去描寫當中的背景，背景的鋪排愈細膩，主要描寫的對象就會愈突出。

作者要向大家表述的是在天地之間有一個純潔而寂靜的地方，一塵不染，萬籟無聲，漁翁安於閑坐江邊，以垂釣自娛，自得其樂，他的生活是清高的，性格是孤傲的。

張繼的《楓橋夜泊》同樣利用很大的篇幅去描寫景物，他用了十四個字寫出了六種景象：包括「月落」、「烏啼」、「霜滿天」、「江楓」、「漁火」，充分把楓橋夜泊的景象描繪出來。單單看上去也未找到詩篇的神髓所在，然而作者要突出人們在夜晚顯得分外敏感的官感——聽覺，驟然從靜夜傳來的鐘聲，使意境豁然開朗，予人一份深刻而強烈的感覺和印象。寒山寺的「夜半鐘聲」，就是作者在楓橋夜泊中所得最鮮明、最深刻、最具詩意的感覺和印象。那「夜半鐘聲」不但反襯夜晚的寂靜，也揭示了楓橋夜泊的清幽。從作者筆下的描述，就好像將夜半寒山寺的鐘聲，字字傳神地敲進讀者的心坎中。

四 《江雪》和《楓橋夜泊》的寫作技巧

柳宗元在《江雪》把客觀的物景和主觀的情感巧妙地混為一體，塑造出寂寞中帶孤獨，寒冷中帶淒清的玄妙境界，加上詩中所襯托的

景物全都沒有生氣的，再把漁翁這一角色漸漸突顯出來，加深意境的描寫和襯托，強化那股不帶半點人間氣息的氣氛。

篇中的「千山」、「萬徑」這兩個詞，目的是為了給下面兩句的「孤舟」和「獨釣」的畫面作陪襯。以「千」、「萬」兩字把下面的「孤」、「獨」襯托得不平凡。山上的飛鳥、路上的人蹤本來就是最平常不過的景物，但配上「絕」和「滅」的兩字，那極端的寂靜加上絕對的沉默，形成不尋常的氣氛，使這個境界顯得不甚平凡了。就是因為在這種絕對寂靜和沉默的背景渲染下，畫面的構圖反而更耐人尋味，讀者自然有所期待，究竟在這種的絕對清幽的氣氛下會出現些甚麼景象呢？詩篇娓娓道來：「孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。」景象豁然開朗起來，在絕無人煙的氣氛下，使讀者摒住氣息，期待作者的牽引。出場的就是一個穿着蓑衣戴笠帽的老翁，獨自在寒冷的江心垂釣，然而這帶有人氣的動態仍然是很靜態的，作者一下子將境界推到最高層次，充分表露出那種擺脫世俗、超然物外的清高孤傲的思想感情。要注意的是那個老翁在垂釣，然而在生物絕跡的山林中，垂釣的會是甚麼？那句「獨釣寒江雪」，原來老翁不是在釣魚，而是在釣雪，這更能彰顯出作者要強調的是那份孤高，不理會世俗的眼光的态度，任憑他人的諸論，仍然堅持那份我行我素的個性，對自己的看法表示出肯定的態度。

詩中以「雪」勾勒出整體的詩境，在詩中，籠罩、包羅一切的景物的都是雪，山上、路徑：「千山」、「萬徑」全都是雪，才會有「鳥飛絕」、「人蹤滅」的情景，在舟上、漁翁的蓑笠上，所鋪滿的都是雪。作者特意將「江」與「雪」這兩個關係最遠的形象聯繫在一起，故他以「寒江雪」來將兩者緊拉起來，便連「江」都用「雪」去包圍着，塑造成不存雪的地方都充滿了雪，雪下得又大又密，又濃又厚，形成水天一色，天上地下一片白茫茫的景物，自然地烘托出「寒」這個元素，點明了氣候的情況，在寒冷寂靜的環境裏，老翁不懼嚴寒，不怕風雪，忘卻一切，專心致志地垂釣；實際上，詩篇把漁翁形象美化了，就是作者本身的思想感情的寄託和寫照。

柳宗元運用具體而細緻的手法描寫背景，用遠距離畫面來描寫主要形象，精細的手法作誇張地概括，錯綜地統一在詩裏，構成細緻流膩的畫面。

張繼的《楓橋夜泊》以「夜泊」為題，實際上是寫他對「夜半」時分景象的感受。詩的首句寫了午夜時分的三種有密切關係的景象：「月落」、「烏啼」、「霜滿天」。意謂在月掛天邊的夜晚，

半夜已下沉了，整個天空都是朦朧一片，只有樹上的棲鳥，可能是受月亮光線變化所影響而被驚醒，並發出幾聲的啼叫。然而在這個夜涼人靜的環境裏，天空更是瀰漫着冷風刺骨的寒意，加上霜雪的飄落，更加突顯了蕭瑟之態，幽幽地吐露出清冷的氣氛及羈旅者的孤寂。

接着第二句「江楓漁火對愁眠」就是描繪「楓橋夜泊」的景象特徵和旅人的感受。在朦朧的夜色中，江邊的樹形成了一個模糊的輪廓，所以就以「江楓」來形容，語帶秋意，勾起離情羈旅的情意。沿着霧氣茫茫的江面，可以看到「漁火」點點，在昏暗朦朧的背景中顯得分外注目。「對愁眠」的三個字正是點出作者受景象影響所牽引的情感。之後，寫「姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船」，寒山寺在楓橋西一里，初建於梁代，唐初詩僧寒山曾住於此，因而得名。楓橋的詩意，充滿了歷史文化的色彩，「夜半鐘聲」仿佛成了歷史的迴響，它的鐘聲喚醒了不少歷史回憶，給人古雅淳樸的情思，創造出情景交融的藝術意境。

總結

柳宗元和張繼在創作詩篇的時候，不其然反映出他們的創作心態及思想方向，就他們不同的生活背景、見識、經驗、體會等各種元素去刻畫出他們當時的寫作心態，構思出獨特的情境及藝術境界。

藝術境界之所以這樣重要是因為它能夠反映出作者本身的為人、心態的發展、思想的衝擊及當時環境的影響等種種線索，牽引着我們探索的步伐，帶領我們踏足作者真正創作慾望

與目的的空間，開拓他們最真實和最摯誠的思想世界，令我們可以融入他們的思想世界中，感受他們的真情真性。就研究《江雪》和《楓橋夜泊》這兩首詩正好能夠令人領略到箇中的意念及境界，洞悉到他們所散發的藝術情韻。🌙

參考書目

- 1 《唐詩比較論》房日晰著，西安三秦出版社，1998年。
- 2 《『唐詩』研究論集》存萃學社編集，周康燮主編，香港崇文印行，1971年。
- 3 《唐代詩學》正中書局編審委員會編著，正中書局，1967年。
- 4 《唐詩三百首》蘅塘退士編著，台灣古籍出版社，1997年。
- 5 《中國文學批評史》【中冊】王運照、顧易生主編，上海古籍出版社，1997年。
- 6 《中國文學欣賞舉隅》傅庚生著，南國出版社，1986年。
- 7 《新訂《人間詞話》廣《人間詞話》》王國維著，佛雛校輯，華東師範大學出版社，1996年。
- 8 《詩論》朱光潛著，書泉出版社，1994年。
- 9 《古典詩詞名篇欣賞》黃嫣梨著，中華書局，1999年。