

英雄慷慨之音:中国古代诗词中 剑意象的主要意蕴及文化成因

陈鹏程

(天津师范大学 文学院,天津 300387)

[摘要]剑意象是中国古典诗歌的一种重要意象,它是抒发英雄心志的符码。其基本内涵就是表现诗人渴望建功立业的宏伟抱负和怀才不遇的愤懑不平。这种意蕴形成的文化原因有:华夏民族悠久深远的佩剑崇剑之风;侠文化的浸润;古人对剑的神秘力量的崇拜;剑之神异的故事传说。

[关键词]剑意象;英雄;建功立业;不平;文化;内涵;诗词

[中图分类号]I207 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1673-9477(2008)01-0029-03

剑意象是中国古典诗歌的一种重要意象,但尚未引起学术界的充分注意。^①笔者近来对古典诗词中的剑意象进行了系统的考察,得出这样一个基本认识:在中国古代诗人的笔下,剑意象实际上成了抒发英雄心志的符码。本文拟就此申论,并从文化史的角度探考其成因。

一、剑意象的主要文化内涵:英雄豪气与不平之音

在中国古典诗歌中,剑意象的基本意蕴就是创作主体英雄胸襟的抒发,这既包括壮志满怀的诗人所抒发的渴望建功立业的宏伟抱负,也包括抑郁困顿的诗人所发出的愤懑不平之音。

在中国古典诗歌中,剑意象的一个主要内涵就是表现诗人的壮志豪情。这种英雄豪气主要源于诗人宏伟的理想抱负。在作为诗歌创作主体的中国士阶层人生观中,理想的人生路径为“修身,齐家,治国,平天下”。可以这样说,每一位渴望有所作为的知识分子都有着“致君尧舜上,再使风俗淳”的人生理想。将人生价值的实现熔铸于强烈的政治使命感中,这是古代知识分子的特有的人生路标选择。因此,抒发建功立业的胸怀成了中国古代诗歌一个永恒主题。中国古代诗人在营造意象世界展现这一主题时,往往会钟情于“剑”这一意象。这一特征,在唐代诗人那里的表现最为突出。如陈子昂在《感遇》其三十五中就这样吟咏“感时思报国,拔剑起蒿莱”,“拔剑”意象蕴涵了诗人渴望报效国家、成就一番功业的胸怀,展现了其恢弘自信的英雄性格。相形之下,贾岛的《述剑》更为脍炙人口。“十年磨一剑,霜刃未曾试。今日把示君,谁有不平事?”在诗中,作者将自己的壮志抱负寄予刃白如霜、寒光闪烁的利剑形象,展现了正义豪爽、疾恶如仇的英雄豪气,表现了自己的出众才能和宏大理想。李白诗歌中剑意象的运用最为典型地体现了剑寓英雄豪气这一内涵。正如王瑶先生所指出:“剑是他的武器,也是他的壮志的象征,悲愤情绪的寄托。”^[1]如他在《赠张丞相镐》中就以剑来表达自己渴望为国效力的宏愿:“抚剑夜吟啸,雄心照千里。”在《塞下曲》中,诗人用“愿将腰下剑,直为斩楼兰”表达了作者期求效力沙场、建功立业的抱负,展现了一种勃勃英气。《结

客少年场行》则通过对一位剑术不凡的少年游侠高超武艺和过人胆识的赞美,抒发了渴望像少年那样建功立业的豪壮情怀。李贺亦是如此。在他的咏剑名篇《春坊正字剑子歌》中,诗人将古剑写得神光莹澈,不可逼视,这实际上寓含了自己的非凡才能与脱俗抱负,抒写了一代才贤欲求一试锋芒的激情和追求。《走马引》中李贺亦用剑意象表达了作者对自己的高度自诩和自信:“我有辞乡剑,玉峰堪截云。襄阳走马客,意气自生春。朝嫌剑花净,暮嫌剑光冷。能持剑向人,不解持照身。”诗人用剑之锋利喻自己才能之卓异。《出城寄权璩、杨敬之》中诗人言“自言汉剑当飞去,何事还车载病身?”,把自己比作汉剑,暗示了诗人的远大抱负。《崇义里滞雨》“忧眠枕剑匣,客帐梦封侯”诗句同样鲜明地表达了李贺对功名理想的追求。在《雁门太守行》中,诗人更是高呼“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”在诗人看来,以自己卓越的才能报效君国、建功立业才是实现人生价值最佳途径。后世的诗人也常常用剑意象来抒发自己的英雄抱负与胸襟。北宋王令《寄洪与权》言:“剑气高寒倚暮空,男儿日月锁心胸”,在作者看来,青年志士要象龙剑那样腾光于高寒的暮空之中那样具有义薄云霄、雄视千古的气概。南宋刘过也在他的诗词中大量地运用剑意象来抒发自己的英雄胸怀。《夜思中原》是一首沉郁悲壮的爱国诗篇,其尾联“犹耿孤忠思效主,插天剑气夜光芒”表现出诗人“忠君”“报主”的拳拳忠心。其《下第》亦用“插天剑气夜峥嵘”壮句表达了巨大的精神力量。在他的《沁园春》中,用“一剑横空,飞过洞庭,又为此来”抒发了作者匡济天下的奇志。《贺新郎》中“腰下光芒三尺剑,时解挑灯夜语;更忍对灯花弹泪”写出尽管自己一事无成,功名事业付诸东流,可自己仍壮志未衰。文天祥《夜坐》表达了作者年已垂暮、报国理想成空的痛苦,但更展现了“终有剑心在,闻鸡坐欲驰”的关注国难、志在为国分忧的英雄胸襟。

剑意象的另一个内涵就是表现诗人备受压抑、能不能施展、理想不得实现的失意、苦闷、彷徨和愤懑。鲍照《拟行路难》其六“对案不能食,拔剑击柱长叹息”通过“拔剑击柱”这个动作充分展示了内心有志难伸、有怀难展的愤懑不平。李白《行路难》其一

“停杯投箸不能食,拔剑击柱心茫然”用停杯、投箸、拔剑、击柱四个连续、急速并且具有强烈动感的动作,把自己积郁多年的内心悲愤激烈地倾泻了出来。北宋孔文仲《秋夜二首》其一“利剑摧锋锬”一句借剑写人,抒写了诗人怀抱利器,渴望奋发有为但壮志不遂的不平。南宋张孝祥《六州歌头》“念腰间箭,匣中剑,空埃蠹,竟何成”,倾诉自己空有杀敌的武器,只落得尘封虫蛀而无用武之地。时不我待,徒具雄心却等闲虚度年华。陆游《三月十七日夜醉中作》“逆胡未灭心未平,孤剑床头铿有声”,孤剑如同诗人的密友,深深了解诗人心情,和诗人有着同样的不平之感,因而发出悲鸣,豪壮的气概映照出深沉的悲凉。南宋遗民何梦桂的《夜坐有感》中“匣中孤剑少年心”亦是表达了作者面对现实的无可奈何和强烈的愤激。陆游《夏夜不寐有赋》有“丈夫无成忽老大,箭羽凋零剑锋涩”,抒发了作者报国无门、自伤老大的无可奈何的情怀。同样,陆游的《醉歌》“学剑四十年,虜血未染锬”也写出了作者一生壮志成空、人已老大的愤懑不平。无名氏《水调歌头·建炎庚戌题吴江》有“拟把匣中长剑,换取扁舟一叶,归去老鱼蓑。”以剑换舟,暗示报国无门,只好终老江湖。辛弃疾《破阵子》“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”就把作者空有凌云壮志却报国无门的痛苦和愤懑揭示了出来。这一意象为后世许多诗人继承。汪元量《秋日酬王昭仪》有“愁到浓时酒自斟,挑灯看剑泪痕深”,张绍文《醉江月·淮城感兴》有“抚剑频看勋业事,惟有孤忠挺挺。”这些都抒发了词人身处懦弱无能的王朝,功业难建、理想成空的殷忧。陈人杰《沁园春·次韵林南金赋愁》“抚剑悲歌,纵有杜康,可能解忧”也表现了自己的内心苦闷无法排解。

二、剑意象寓含英雄之气的文化成因

中国古典诗歌中剑意象的英雄意蕴的形成,有着多种文化成因。

首先,剑意象之所以被诸多的诗人、词人赋予豪气与抱负的文化内涵,根本原因是中国古代社会中源远流长的佩剑、崇剑之风。剑作为一种短兵器,始于商周。《史记·周本纪》载:“遂人,至纣死所,武王自射之,三发而后下车,以轻剑击之,以黄钺斩纣头,悬大白之旗。”《礼记·乐记》亦载:“武王克殷反商……而虎贲之士说剑也。”也是在西周,剑开始受到贵族阶层的喜爱而成为一种佩饰。考古工作者曾在陕西长安张家坡一座西周早期墓内发现一把铜剑,出土时铜剑位于死者腰部的右侧,可见西周时剑已用作佩饰。春秋时期,剑已成为贵族社会的习常佩饰,《左传·宣公14年》载楚庄王听到使臣申舟为宋所杀,“投袂而起,屦及于室皇,剑及于寝门之外,车及于蒲胥之市。”这说明剑是当时贵族不可须臾离身的佩饰。正是基于这种文化礼俗,各国使节履行外交使命、出使他国使必佩带宝剑。党焕英先生从《史记·吴太伯世家》和《新序》等所载“季札挂剑”故事得出一个很精辟的见解:“剑作为出使时必备的佩饰,从其装饰的华贵上;一则表示了佩带者身份的高贵,所言话语的分量,一则在当时可能亦作为出使别国觐见的一种凭证或信物。”^[2]正是这种礼俗积淀使剑成为了一种重要的民俗文化事象,在其身上蕴涵了象征高贵这种社会文化心理。战国以降,佩剑这种习俗蔓延到广大的士阶层,如《战国策·齐策四》所显示,贫乏

不能自存的冯谖都可佩剑;《吕氏春秋·察今》“刻舟求剑”故事也能说明佩剑已习见于士群体,而不复为贵族所独有。《史记·秦本纪》载:“简公六年,令吏初带剑。”《史记·六国年表三》亦载此事。从此,剑这种百兵之君找到士这个知音,在漫长的历史长河中成了豪杰之士心理世界的显现符码。契合于士阶层文化心理,剑的文化内涵发生了位移,由高贵身份的象征转为象征高贵傲岸、峻洁不凡的人格。《山海经·大荒东经》所载“有君子之国,其人衣冠带剑”就是这种文化内涵的体现。屈原《涉江》:“余幼好此奇服兮,年既老而不衰。带长铗之陆离兮……世溷浊而莫余知兮,吾方高驰而不顾。”佩带长剑是诗人“奇服”之一,是诗人志趣高洁的象征。汉乐府民歌《陌上桑》中罗敷夸夫时就用“腰中鹿卢剑,可值千万余”渲染虚拟中的丈夫的高贵儒雅气质。韩愈著《利剑》一诗中用“我心如冰剑如雪,不能刺谗夫,使我心腐剑锋折”写出了诗人的心志高远。剑由象征人格高贵再进一步增衍出象征英雄气度与胸襟也就是自然而然的了。

其次,剑意象象征英雄气概与胸襟也和侠文化的影响密不可分。在漫长的历史长河中,侠文化对中国士阶层的文化人格有着潜在而深刻的影响,这是因为侠文化在诸多方面都契合了士阶层的价值追求,是士阶层在重重束缚和重压下寻找心灵自由的缓冲器。例如侠客的济困扶危暗合了士阶层的平天下的人生理想;侠客的刚直正义又往往为有着正直人格的士人引为同道;侠客的高强本领往往又是处于社会现实中无力的士人们的安慰剂;侠的现隐倏忽又为渴盼精神自由、终生处于隐仕矛盾的士人们提供了心灵的栖息地。正是基于此,从曹植的《白马篇》开始,士人们往往借助咏侠以夫子自道。及至盛唐,咏侠诗达到了顶峰,这自然与身逢盛世的知识分子渴望建功立业、推崇精神自由的时代精神相联系。而剑是侠客的最主要的武器,因此在传统文化心理中,剑与侠成为了一对共生体。早在《韩非子·五蠹》中就将侠客与剑相联系,将侠客称为“带剑者”。“群侠以剑养”“其带剑者,聚徒属,立节操以显其名,而犯五官之禁”。由此,为侠客所钟爱的剑成为英雄志士抒发胸襟怀抱的载体,也就很自然了。

再次,剑意象象征英雄气概与胸襟也与人们对剑的神秘力量的崇拜有关。在原始拜物教文化遗习的影响下,在剑产生的先秦时期,剑就成了人们顶礼膜拜的对象,被赋予了神秘力量。例如关于剑的产生,就被神圣化为传说中古帝王所造。一是为战神蚩尤所铸说,《管子·地数》云:“葛天卢之山,发而出水金,从之蚩尤受而制之,以为剑铠矛戟。此剑之始也。”一是黄帝所铸说,银雀山汉简《孙子兵法·势备》云:“黄帝作剑,以陈象之。”就连剑的铸造过程也被神秘化。如《吴越春秋·阖闾内传》记载:“干将作剑,采五山之铁精,六合之金英。候天伺地,阴阳同光,百神临观,天气下降,……干将妻乃断发剪爪,投于炉中,使童女童男三百人鼓囊装炭,金铁乃濡,遂以成剑。”《越绝书》卷十一描绘区冶子制造宝剑纯钧:“赤堇之山,破而出锡。若耶之溪,涸而出铜。吉日良时,雨师洒道,雷公发鼓,蛟龙捧炉,天帝装炭,太一下观。于是区冶子因天地之精,造为此剑。”人们还将剑的功能神秘化,用于祭祀、镇邪、祈福。如汉武帝铸八剑埋于五岳下,汉安帝奉峨眉为诸山之王,铸剑藏于山下。蜀汉刘禅命人造巨剑镇住剑口山,以求国

运久长。曹丕《咏剑诗》云:“越民铸宝剑,出匣吐寒芒。服之御左右,除凶致福祥”就是这种民俗观念的形象反映。剑被视为具有神秘的力量,由之也就成立政治权威的象征。《史记·秦始皇本纪》载嬴政成人仪式:“始皇九年四月己酉,王冠带剑”,这表明他被授予了君临天下的权柄。剑作为统治阶级表示其尊贵、威严的防卫礼仪佩饰,受到了历代帝王的宠爱。正如陶弘景《古今刀剑录》序言所云:“前王后帝,莫不铸之”。大概与此相关,在大量的传说中,将剑与另一个象征帝王的文化事象——龙联系起来。如《太平寰宇志》云:“龙泉县南五里,水可用淬剑,昔人就水淬之,剑化龙而去,故剑名龙泉。”剑龙互化、剑龙一体的民俗观念也反映于文人创作中,孙伯融《宝剑歌》即云“宝剑光耿耿,佩之可以当一龙”。剑象征着神秘力量、权威的的文化心理延伸到文学中,往往表现为:剑是力量的象征。如曹植《野田黄雀行》中有“利剑不在掌,结友何须多,不见篱间雀,见鹞自投罗?罗家得雀喜,少年见鹊悲。拔剑捎罗网,黄雀得飞飞”诗句,诗中的少年和利剑就是来指代扶助困境中的人的力量。南宋末年邓剡的《酹江月》“堂堂剑气,斗牛空认奇杰”,这里宝剑就是力量的象征。宝剑——力量——英雄就由此构建了内在的意蕴连接。

第四,在剑崇拜文化氛围中衍生出了大量剑之神异的故事传说,这是诗歌中剑意象意蕴孳生的直接基础。王嘉《拾遗记》卷一载颡顼时,“有曳影之剑,腾空而舒,若四方有兵,此剑则飞起指其方,则克;未用之时,常于匣里如龙虎之吟。”同样故事亦见载于《世说新语》和殷芸《小说》。诗人们就从剑匣中自鸣引发联想,以喻自己渴求施展才干建功立业的宏伟抱负,也隐喻自己沉沦不遇的愤懑不平。《晋书·张华传》载龙泉和太阿

二宝剑故事,在后世文学中也发展为剑意象的意蕴。如郭震《古剑篇》,诗篇开头借干将铸剑故事比喻自己素质优秀,陶冶不凡;其次赞美宝剑的形制和品格,以自显其一表人才、风华并茂;再次称道宝剑在太平年代虽乏用武之地,也曾为君子佩用,助英雄行侠,以显示自己操守端正;最后用宝剑沦落故事,以自信终究不会被埋没,吐露不平。“虽复沉埋无所用,犹能夜夜气冲天。”可以说,这首诗集中体现了剑意象的意蕴,而这些意蕴又多从传说化出。其实,不惟剑意象如此,其他许多诗歌意象意蕴也和传说故事有密切关联。

综上所述,相对于其他诗歌意象而言,中国古典诗歌中的剑意象的意蕴是较为单一和稳固的,它主要与英雄之气的抒发联系起来。这种内涵是源远流长的华夏剑文化的产物。

[注释]

- ① 近年的相关研究论文主要有:李宜良、辛玉红的《倚天万里须长剑——中国古典诗词中的剑意象》(《文史杂志》1997年第6期);赵永生的《中国诗歌中的剑意象》(《黑龙江教育学院学报》1998年第4期);王立、郝明的《剑术崇拜与唐诗中的剑意象》(《中国韵文学刊》2003年第2期);张连举的《李白咏剑诗略论》(《韶关学院学报》2006年第8期)。

[参考文献]

- [1] 王瑶. 李白[M]. 上海:上海人民出版社, 1978. 15.
[2] 党焕英. 古代佩剑制初探[A]. 秦文化论丛(第八辑)[C]. 兰州:西北大学出版社, 2000. 548.

[责任编辑:王云江]

Hero's impassioned voice: the major significance and cultural causes of sword image in ancient Chinese poems and prose

CHEN Peng — cheng

(College of Literature, Tianjing Normal University, Tianjin 300387, China)

Abstract: Sword image is an important image in Chinese classic poems, which is a symbol to express hero's ambition. Its basic connotation is to express the ambition of poet's desire for gaining achievements and the indignation of their unrecognized talents. The reason for forming such a image is the China's long historic tradition of sword — adorning and admiring; soaking of knightly culture, worship of secret force of sword and legend of sword's supernature.

Key words: sword image; hero; gaining achievements; indignation; culture; connotation; poems and prose