律诗——中国式的艺术美

--- 闻一多律诗研究述评

袁謇正

闻一多对我国古代诗歌有广泛而深入的研究。长篇学术论文《律诗底研究》,是他清华毕业后,1922年春在湖北浠水度蜜月时完成的。文稿目录的章节完整,后有附录和参考书目。但从正文内容和结构看,仍属未定稿。今年,笔者有幸参与整理闻先生的遗稿,深感他对律诗有全面深入的研究;许多精辟的见解,更使人耳目一新。这篇未刊稿即将整理出版。我们相信,它对旧诗研究乃至新诗创作,都会很有启发。

历代研究者曾对我国不同时期的诗歌作过很多有益的探讨。他们的研究成果,可谓汗牛充栋。但究竟是另一个时代的产物。"五四"以后,新诗崛起了。先进的思想不断扩大影响,学术研究的方法也逐渐科学起来。但在新的历史条件下,究竟如何正确认识我国古代诗歌,给予恰如其分的评价,这在理论和实践上,还是远未解决的问题。在清华学习时即从事新诗创作的青年闻一多,敏锐的眼光向着律诗,对它作了成功的研究。他说:

今之欲研究中国旧诗者, 辄不知从何处下手,且绝无有统绪而可靠的作指南底著作。余则谓须从律诗下手。①

他从三个方面阐明了律诗的价值,这就是研究中国旧诗要从律诗下手的原因:

律诗为中国诗独有之体裁……故研究中国 诗者若不着手于律诗,直等于没有研究中国诗。 我国古代诗歌体裁多样,"别种体裁的诗,在 西方的文学中都可找出同类,只有律诗不 能。"这是合乎事实的。英诗有商籁体,即十四行诗,和我国律诗有某些相似之处,但究竟大不相同。在艺术形式上,律诗是我国古代诗歌长期发展而高度完善的标志。诗至唐极盛。在现存48,000余首唐诗中,律诗占很大比例。据统计,存诗一卷以上的诗人,作品总数为33,932首,其中七言律诗5,903首,五言律诗9,571首。②这说明律诗已成为唐诗最主要的形式。因此,研究我国古代诗歌,如果抓住律诗,就是抓住了它的主要形式,抓住了它的代表。

他又进一步认为:

律诗能代表中国艺术底特质。研究了律诗, 中国诗底真精神,便探见着了。

这已经不只是从律诗的对偶和声律看问题了。他说的"中国诗底真精神",也就是我国诗歌和艺术的共同"特质"和传统。他说,"律诗底体格是最艺术的体格",是"中国诗底艺术最高水涨标"、"纯粹的中国艺术底代表";这是因为,律诗里"拥挤"着许多多半属于"中国式"的"美质",即"均齐"、"浑括"、"蕴藉"、"圆满"等等。在他看来,把握住律诗,就是把握住了我国诗歌和艺术的美的"特质"和传统。前人曾对不同体裁的诗歌作过许多研究,但把律诗看得这样高,特别是和其它艺术形式联系起来,是没有过的。这在六十多年前,在对旧文化过分否定的情况下,实在是难能可贵的。

他还说:

律诗兼有古诗、绝句、乐府底作用。学者 万一要遍窥中国诗底各种体裁,研究了律诗, 其余的也可以知其梗概。 这个说法很有道理。"律诗之所以别于 古诗 者,队仗与平仄也。然古诗竟有时亦使队仗第 不协平仄耳。"如颜延之的古体《五君咏·嵇 中散》和杜甫的五律《寄赠王十将军承俊》,只 有平仄的不同。前者五言八句的章法,双句 押平声韵,颈联"立俗迕流议,寻山洽隐沦" 入律("迕"字失粘,"洽"字救回了),这都 五律毫无二致。五律和绝句也有密切关系。 他认为王维的五律《送梓州李使君》、杜甫的 七律《蜀相》,若都分开作两段写,便成为绝 句,而看不出是律诗就可以入乐府(如沈佺 期的《独不见》)。

要之,闻一多充分估计了律诗的艺术价值。他选择律诗来探讨我国古代诗歌、艺术 的形式美,也是途径正确,很有意义的。

在《律诗底研究》里, 闻一多对律诗作了 一番讨源溯流的工作。他说:

律诗之名是唐朝沈佺期,宋之问们创的。 但律诗底起源还要远些。远到什么时代,却不 能明确地划出来,因为从古体变为律体,这个 历程是潜隐而且漫新的。然而精细地讨测起来, 蛛丝马迹,未尝全无线索可寻。五律始于齐梁 底'新体诗'。但这是说到这个时期,五律才神 完体备了。在这以前其实早有个刍形的五律在 那里日滋月长,渐臻成熟。这个刍形底征象至 迟在魏晋人底作品中能找得出。

这大体符合律诗从萌芽到成熟的发展过程。我国文学史上任何一种体裁的成型,都要经过漫长的年代。由对偶和声律都不规则的古体诗发展到诸因素都有严格规定的为五百年。《新唐书·宋之问传》说:"魏建安后迄江左,诗律屡变,至沈约、庾信以音韵相婉附,属对精密,及(宋)之问、沈佺期,又加靡丽。回忌声病,'约句准篇,如锦绣成文,学者宗之,号曰'沈宋'。"说明建安以后,古体诗不断向律诗演进。但据沈约《宋书·谢灵运传论》、刘勰《文心雕龙·声律篇》、钟嵘《诗品·序》、萧子显《南史·陆厥传》以及

唐初李延寿《南史·陆厥传》等有关记载,沈 约、刘勰、谢朓、王融、周颙、钟嵘、陆厥 等人,已善识声律,如对"宫商"、"低昂"、 "浮切"、"飞沉"和"四声八病"、就有自觉的 认识。但他们到底不能明确地将四声二元化 为平仄。"新体诗",即所谓"永明体",也就 不可能是完全定型化的律诗。因为,"永明体 的声律是颠倒相配四声的问题,而律体的声 律则进展到平仄相配的问题, 这是从消极病 犯到积极规律,从四声到平仄律发展的概况, 也可说是形成律诗的主要基础之一。"③只有 到了唐沈佺期、宋之问的时代, 律诗的平仄 律才完全得以确立。至于作为律诗重要条件 的对偶因素, 虽然早在晋代三张(张载、张 协、张亢)、二陆(陆机、陆云)、两潘(潘岳、 潘尼)、一左(左思)的诗里,即比比皆是,甚 至有象闻一多所指出的作品,"全诗章法,宛 然律体——首尾各为起结,中间都是整整齐 齐的律句"(如八句四 韵 的 五 言 诗《五 君 咏·嵇中散》), 但是也只有到沈佺期、宋之 问的时代,才完全定型。律诗的形成,是诗 歌本身的要求,创作发展的必然趋势,也是 几百年来众多诗人、批评家惨淡 经 营 的 结 果。

在《律诗底研究》里,闻一多就章句的组 织、对偶、平仄发展的线索作了具体考查。 这里,不妨作个粗略的介绍。他认为."律诗 所以异于他种体裁的,只在其组织与声调"。 "诗至魏晋组织已渐趋近体,只声律还没有调 协"。魏张协的《杂诗》第二首"全诗章法, 宛 然律体"。"陆机、潘岳尤多这种作品"。颜延 之《五君咏》中的三首,"不独章法恰合,而且 是四句八韵",而以《嵇中散》更接近律诗。 "此后谢惠连、鲍照间有此体",但不普遍, "到了谢朓才作得多了"。至于"律诗底句底 组织, 脱胎更早"。苏武《杂诗》"欢娱在今 夕,燕婉及良时","此实五言律句底萌芽"心。 到了魏晋,"铺用渐多,而裁对益整";"然犹 呆板生硬得很"。"直到谢灵运底妙笔施以雕 琢绘饰, 然后'美轮美奂', 庶几邻于大成"。

大谢纪游诸作"实开唐律声色之先河", 其名 句如"池塘生春草, 园柳变鸣禽", 是律诗又一 步进化的表现。梁、陈、隋间人专工琢句,如庾 肩吾的"残虹收度雨, 缺岸上新流", 张正见的 "疏叶临嵇竹,轻鳞入郑船"等,"章法既备,句 法复成, 律诗底进化之组织底一部分已经告 毕了"。律诗还必须平仄协稳。五言诗中散句 的平仄最早见于苏武的《杂诗》。"对句节底 平仄苏武诗中也有了"。东汉辛延年《羽林郎》 中也有数联是合律诗平仄的。魏晋的五言诗, 如曹植作品中散句入律的,"更不胜枚计"。 "诗至陶潜,音节渐入流畅。往往有四 五 句 相连,平仄不乱者。"至鲍照则更进一步,"已 经将律体(组织与声调)完成了",其《箫史曲》 只有三个字失粘。至如谢朓、梁简文帝和元 帝、吴均、柳恽、何逊、王籍诸人的作品, 多少存在失粘或裁对不工的毛病:"直到张正 见底《关山月》才纯粹了"。这就是唐以前古 体向律诗演变的轮廓。闻一多较少论述七律 定型的具体过程。这是因为,"七律未尝独立 而进化, 盖实五律之茁枝耳: 五律之体既备, 七律实亦在其中"。

尽管以上论述还有可以讨论的地方,但 这样试图全面、具体探索律诗自萌芽至成型 的蛛丝马迹,是很有意义的。他的目的很明 确,为了阐明律诗经过漫长的发展过程,是 我国古代一种成熟而完善的体裁。

Ξ

律诗成熟而完善,主要表现在形式上: (1)每篇句数、每句字数一定,或五言八句,或七言八句(排律多于八句,以双数增加); (2)中间两联必为对偶,对偶又有许多讲究; (3)存在不同的平仄系列,在某一平仄系列里,每字每句每联都有平仄要求;(4)用韵也有规定,即双句押平韵,单句除首句外不能押韵。前人对这些问题,都有相当细致而深入的研究。闻一多也作了必要的分析。但这不是他的目的和创见所在,我们可以不作详尽的介绍和评论。

值得重视的, 是他在揭示律诗对偶、平 仄和用韵规律的时候,提出了"逗"的概念。 平仄、用韵是音节问题,"逗"也是音节问题。 所谓"逗",他以为就是"音尺",也就是通常 所说的"顿"或"音步",如杜甫诗句:"春水船 如天上坐"。他分为"春水"、"船如"、"天上 坐"三"逗"。(这个"逗"的问题。他认为"前人 从未道及",恐有失考究。我们认为,《文镜 秘府论》天卷"诗章中用声法式"提到的"句", 就是"逗", 例如所谓"上四字为一句,下三字 为一句"的"句",即指七言诗句中音节停顿 之处,也就是"逗"。)作为音节的重要因素的 "逗",正如他指出的,"功用甚大,离之几不 能成诗"。这确是前人不曾强调的,然而是事 实。"中国诗不论古近体、五言则前两字一 逗、末三字一逗;七言则前四字每两字一 逗, 末三字一逗",如此朗读或长吟, 节奏自 然和顺, 语义也与之统一。但象韩愈的七古 《送区宏》"落以斧引以纆微"和"子去矣时若 发机",则确如闻一多所说,是"颠倒逗之次 序"、"终不可读";"古诗尚不能如此、况律 诗乎?"他的一篇题为《诗底音节底研究》(手 稿)的英文讲演提纲里,也特别强调了音节问 题。这种"逗"不拆开语词或语意的节奏而使 二者统一的要求, 似乎应是律诗成熟和完善 的因素。但是,不然,还有问题的另一面。 这就是"从永明体演变到律诗,节奏便依诗句 本身的音步为抑扬, 根据诗句本身的音数, 规定音步, 再使音步配合平仄, 就可以突破 语词或语意的限制, 于是出现了适合于长吟 的律诗。"⑤这就是说,在吟的时候,象"落以 斧引以纒微",并不按语法将它作前三字一 逗, 后四字每两字一逗, 而仍作前四字每两 字一逗, 末三字一逗, 这反而是律诗演进的 一种必然现象了。我们觉得"落以斧引以稳 微",在韩愈,无疑仍是音节流畅的。但我们 也不能因此即否定闻一多的音步和语义统一 的要求。这在新诗,是尤其不能忽视的。

与上述组织和声律密切相关, 闻一多还 提出了律诗的作用。这更是值得重视。 律诗历数百年始成,产生无数杰出篇章,至今犹为人所习,说明这种形式是很有表现力的。闻一多说:"古诗叙事之体也。至抒情,斯唯律诗。"认为只有律诗才是最适合抒情的诗体。他提出了四点理由:

"(一)抒情之作,宜短练也……古诗 嫌 其 长,绝句病其短,惟此适中,抒情之妙具也。" "(二)抒情之作,宜紧凑也。既能短练,自 易紧凑。边幅有限,则不容不字字精华,榛芜 尽芟。"

"(三)抒情之作,宜整齐也……律诗言情**摅**怨,从无发扬蹈厉之气而一唱三 叹, 独 饶 深致。"

"(四)抒情之作,宜精严也……艺术之格律不妨精严,精严则艺术价值愈高……故曰律诗 底价值即在其格律也。"

以上四点,旨在说明"抒情诗所必需之四条件,律诗都有了",所以,"律诗实是最合艺术原理的抒情诗体"。这个看法基本正确。由于其篇幅、对偶、音节(平仄、逗、用韵)都适合于抒情,且容易促使作品短练、紧凑、整齐、精严,所以许多古代诗人运用自如,写出了无数声情并茂的篇章。

论者往往以为律诗体制森严, 不是没有 道理的。但这只是问题的一个方面。其实, 律诗还有灵活自由的一面。闻一多说它是"最 合艺术原理的抒情诗体",其中应有此义,何 况他也指出律诗"均齐中含有变异"的事实。 以对偶而言, 他在《组织》一章中, 除列举 正格对以外, 还列举了各种形式的借对、扇 对、就对。如按《文镜秘府论》的归纳、中唐 和此前的诗, 计有二十九种对之多。这说明 对偶本身,就是一个广阔的天地。即律诗中 间两联的正格对, 也还有工对与宽对之别。 如杜甫五律《陪郑广文游何将军山林》"绿垂 风折笋, 红绽雨肥梅"这种工对,在律诗中并 不很多。为了适应内容的要求,诗人常常采 用宽对。刘禹锡《西塞山怀古》颈联:"人世几 回伤往事,山形依旧枕寒流。"对仗并不工整, 属于宽对。如果只允许工对,这一联的内容 势必要作更改,那就是以"铢两悉称"害意了。

正是因为允许宽对和其他许多对仗的变体, 对于有一定素养的诗人, 就不会感到因受格 律的约束而一筹草展了。再就平仄而言, 也 是有灵活自由的。本质上。平仄律不是人为 的结果, 而是适应汉语的特点和诗歌对节奏 的合理要求产生的。闻一多说:"从来不知诗 的人, 你对他讲了: '平平仄仄仄平平', 差 不多他自己会替你续下去: '仄仄 平 平 仄 仄 平'。"说明平仄出于自然, 不难掌握。 不妨 说,这就是它最大的灵活性。同时,我们还 应当看到, 律诗平仄允许有例外, 即由于内 容需要,实在不能严格遵守成规,可以采取 其他补救办法。律诗既成之后的种种变格, 就是这么来的。所谓"一三五不论,二四六分 明",实际反映了平仄尺度的放宽。更甚者, 连二四六也可不顾。律诗有各种变格、拗体, 看似与正格凝固的平仄律不合, 但到底还是 律诗。崔颢《黄鹤楼》的前四句三用"黄鹤"。 便有不合律的地方, 但不失为七律名篇。许 浑用三五相救格的"许丁卯句法",写出了"溪 云初起日沉阁,山雨欲来风满楼"等隽句。自 称"晚节渐于诗律细"的伟大诗人杜甫, 更是 律体中种种拗格的创造者。这不也是平仄律 的一种灵活性吗?而且,如果五言七言律诗 都只有一种平仄格式, 那倒是太严了。但事 实上五律七律的平仄都有四种类型, 即仄起 不入韵和入韵, 平起不入韵和入韵。这些类 型系列, 就为诗人提供了选择的自由。可见 律诗的组织和声律, 到底严中有宽, 死中有 活。郭绍虞说得好:"一种诗体假使真是这样 机械而拘束,那就必然引向衰亡毁灭的道路, 然而近体诗并不如此, 即到现在也还有它的 生命,即使不可能再象以前那样流行,但至 今还没有消灭则是事实。"⑥

这里,人们难免要想起闻一多的一种写新诗的主张,即所谓"戴着脚镣跳舞"。⑦这是他1926年的观点。此论出自白理(Bliss Perry)。其实,白理的话《律诗底研究》里就用过。他推重律诗,就是因为它有森严的格律。"格律越严,艺术越有趣味","故日律诗底价

值即在其格律也",正是"戴着脚镣跳舞"的 理论根据。这有它合理的地方,因为正如他 所说,写诗好象下棋,总得依据规矩进行。 但我们认为,也不能走入极端,以为格律越 严越好。格律如无一点灵活自由的余地,是 极难写出好诗来的。好在他并没有把格律当 作目的,而是当作达到短练、紧凑、整齐、精严的手段。至于是否只有律诗才是唯一最适合抒情的诗体,唯一最能达到短练、紧凑、整齐、精严的境界,那是可以讨论的。限于篇幅,我们不多涉及。

四

探讨我国律诗的"特质",是《律诗底研究》更重要的课题。他认为,律诗这种体裁, 西方没有,它"体积虽极窄小,却有许多美质 拥挤在内。这些美质多半是属于中国式的", "因为首首律诗里有个中国式的人格在"。这 是从深层来认识律诗的艺术,即用美学眼光 探讨律诗艺术的民族特色。他在《辨质》一章 中,以五节的篇幅研究这个问题。其眼光之 敏锐,方法之新颖,论断之深入,联系之广 泛,在当时实属不可多得。

他认为,律诗艺术上有四个主要的民族特色:

主张各节句数匀称,各句字数均齐。同文又 说:"诚然,律诗也具有建筑美。"那么,他所 说的律诗的"建筑美" 也包括"节的匀称和句 的均齐"了。律诗或五言八句,或七言八句, 正是属于视觉的一种建筑美。但我们认为, 如果只从章、句数量去理解律诗的 均 齐 特 质,未免肤浅,也不是闻一多的本意。其实, 他所说的均齐,就是整齐。《律诗底研究》第 五章第二节《整齐底作用》已经说过:"律诗之 整齐之质于其组织音节中兼见之。"可见律诗 章、句的整齐, 甚至对偶的整齐, 只是建筑 美的一个方面。十九世纪初, 德国浪漫主义 作家喜欢说:"建筑是凝冻着的音乐。"建筑既 有音乐的节奏感, 那么律诗的建筑美包括节 奏的均齐就毫无疑义了。按闻一多的观点, 音节(声韵节奏)又包括逗、平仄和韵。不言 而喻, 律诗的声韵节奏以"异音相从"和"同 声相应"为特点,这就是均齐,比章句组织深 一层的均齐。和视觉的均齐不同, 它属于听 觉范畴的旋律美。

第二、"浑括"。闻一多以我国各族杂处 而统一, 颜色多样而调和, 却能保持其特点 为喻,说律诗的浑括就是"不独内含多物,并 且这些物质又能各相调和而不失个性。"这样 把律诗看成一个内容充实而无单调之病, 个 性显明而无驳杂之弊的和谐统一体、是符合 美学原理的。孟子说: "充实之谓 美。" 刘 勰 说: "务总纲领。"律诗的艺术美, 就这样表现 在多样的统一和个性的鲜明之中。他又举杜 甫《野望》加以验证和分析,说:"此诗内计所 感到者,有兵患,旅愁,怀弟,惜老,愁病, 伤遇,凡六事。事事不同,而其钥音 (kev note)则不外篇末'萧条'二字而已。此调和而 不失个性之谓也。"他还以李商隐的七律《南 朝》、《隋宫》、《隋师东》为例作了说明。这些 诗一句说一事, 内容丰富, 又保持了诗人慨 叹时事的基调, 其浑括之美也就体现在多样 和个性的协调统一里。

第三、"蕴藉"。他说:"艺术之于自然, 非求抉剔其微琐,一一必肖于真,如摄影者 然。盖在摄取其最精华处而以最简单的方法 表现之。此所谓提示法也……提示则有蕴 藉。蕴藉者'不着一字,尽得风流'之谓欤。" 这个"蕴藉"、"不着一字,尽得风流",也就 是"万取一收",对自然和社会生活进行选择 和概括,达到"取一于万",而"收万于一"的 效果。古人对于我国的艺术,包括律诗在内, 有深刻的研究。诸如钟嵘的"味之者无极,闻 之者动心", 刘勰的"辞约而旨丰, 事近而喻 远"、"以少总多"、"文外之重旨",司空图的 "含蓄"(即上引"不着一字,尽得风流"、"万 取一收")和"象外之象"、"韵外之致",严羽 的"香象渡河, 羚羊挂角", 王渔洋的"神韵" 和景贵"清远"、情贵"朦胧"、词贵"清俊"…… 都是"蕴藉"之说,从不同角度准确地概括了 我国艺术的特色和传统。这在律诗, 尤为突 出。《诗镜总论》说社甫的七言律诗"蕴藉最 深、有余地、有余情。情中有景,景外含情, 一讽三叹,味之不尽"。其实不只杜甫的七律 如此,我国古代大多优秀诗人的律诗,也都程 度不同地具有蕴藉的特色。这是毋须举例的。

第四、"圆满"。他说:"圆满底感觉是美 底必要的条件。 …… 凡律诗之组织, 音节(在 目为'圆满',在耳为节奏……),无不合圆满 之义者。现在对偶平仄诸部分可谓 至美尽 善,无以复加……盖最圆满之诗体莫律诗若。 无论以具体的格势论, 或以抽象的意味论, 律诗于质则为一天然的单位,于数为'百分之 百' (hund per cent), 于形则为三百六十度 圆形,于义则为理想,乌托邦的理想(Utopian idenl)。"可见"圆满"即艺术上的完满。 它包 括律诗体制和艺术表现的各种因素。每章五 或七言八句, 是勾称; 有首联、颔联、颈联、 尾联、 是完备; 有各种形式的对偶, 是工整; 有平仄和押韵的节奏, 是和谐; 而均齐、浑 括、蕴藉的表现艺术, 更是完美。这一切因 素及其和谐统一,都是艺术特征的体现。我 国古代很少使用"圆满"这个概念。但这种认 识既反映在律诗和其他文艺体裁上, 又相当 普遍地表现在诗文评论里。德国的鲍姆加登

(Banmgarten)认为: "完满(或圆满) 不外乎多样性中的统一,部分与整体的调和完善。"⑧这种艺术形式上的完满,如闻一多所说,能产生"快感",乃是感性直观认识所必需的。当然,一切艺术形式都有各种情形和程度不同的完满,但我国律诗体制的完善,在世界抒情诗体中,是独具一格,无与伦比的。闻一多指出: "他(指律诗)的意义有时还译得出,他的艺术——格律音节——却是绝对地不能译的。"他的《英译音节——却是绝对地不能译的。"他的《英译音大白诗》一文,更具体指出翻译中国古诗的困难。这正是中国式的艺术美之所在。

律诗有均齐、浑括、蕴藉和圆满等主要 艺术特色,如上所述,显而易见。闻一多给 以充分肯定,强调这些都是"足以代表吾中 华民族"的"美质",表现了他重视我国优秀文 学遗产及其民族特色的精神。

或问: 律诗的均齐、浑括、蕴藉、圆满, 何以能"代表中国艺术底特质"? 这就要看我 国其他艺术形式是否也有与此相一致的特质 了。闻一多在讲均齐时,曾涉及到了我国的 建筑和文字,认为象"房屋亭阁底布置 同形 体"以及篆文"山"、"火"、"门"、"北"等等, 都整齐而又方正。但如果进一步考查,这二 者艺术特征并不如此单纯。例如我国的园林 建筑,就有"大中见小,小中见大,虚中有 实,实中有虚,或藏或露,或浅或深"的风 貌。⑨我国的书法亦复如此。它是线条艺术。 其长短、大小、疏密、朝揖、应接、向背、 穿插, 造成线条章法和形体结构上的"曲直 适官,纵横合度,结体自如,布局完满"的 形式美。⑩不仅如此, 音乐、舞蹈和绘画等 艺术形式, 也有与律诗相一致的民族特色。 音乐、舞蹈和诗歌, 本是三位一体的东西, 至今仍然关系密切。如果三者美感特征极少 共同之处, 那是不可想象的。旋律是音乐的 主要表现形式。《论语》记载孔子在齐闻到韶 乐, 三月不知肉味, 至少说明韶乐的旋律完 整而有韵外之致,含蓄无穷。《论语》还记载 孔子向鲁太师描写乐音自始至终旋律是如何 完满、协调、生动、隽永。舞蹈以人体动作 为主要表现手段、有鲜明的韵律、节奏和秩 序。唐代公孙大娘的《剑器舞》,杜甫赞它惊 心动魄, 雄妙神奇; 而张旭见之则悟书法。 可以想见其韵律、节奏、构图、表情和诗歌、 书法有相通之处。我国古代绘画也和诗歌有 关系。"诗中有画,画中有诗",就是二者对 意境的追求和表现的相互渗透。例如中国山 水画, 画家是从全面组织部分, 空间节奏参 差中可见整齐; 出于情意的支配, 又有远近 主次的差别和统一,而"以形写神",必然有 景外之景;"经营位置"和形神兼备,更加强 了画面和画意的完整性。其他绘画, 尽管性 质、题材、技法和流派不同,总保持着均齐、 浑括、蕴藉和圆满的基本特色。由此可见, 律诗民族特色的存在就不是孤立的了。它作 为我国古代艺术上登峰造极的一种 抒情诗 体,能集中反映或代表其他艺术形式的民族 特色, 也是极其自然的。

但说明均齐等"特质"是我国古代一切艺术形式所共有,还不能解决律诗本身的"均齐"等"特质"的真正来源问题。在这个问题上,闻一多已经做了许多努力。虽然《律诗底研究》还未能给予尽善尽美的回答,但他吸取新思想,能从不同角度去看问题,到底提出了许多精当或富于启发性的见解。

律诗之所以有"均齐"等民族特色,主要 是它本身这种特殊形式的诸因素所使然。例 如均齐,形式上主要出于对偶和声律。律诗 的对偶是那么多样而又整齐,严格而有灵活 性。它求同,又求异,形成对立统一。律诗 的声律是那么协调、优美,富有节奏、韵味。 它的平仄之"异音相从"("和"),无论一句之 中的平仄交替,还是一联之中的平仄参差, 也形成对立的统一。要之,对偶和声律的形 式都是错综中的整齐,多样中的协调,不同 中的和谐。但这样的均齐形式,归根到底, 是由汉语的特点决定的。因为只有汉语这种 单音节为主为基础的语言,才能构成律诗的 对偶,而汉语又有声调,且元音占优势,又 带来了律诗的节奏和音乐美;加以律诗经漫长年代,形成了五、七言八句的整齐格局。这就必然使它以独特均齐的形式和世界一切诗体相区别。在《律诗底研究》中,尽管闻一多没有明确提出汉语特点的决定作用,但他既如此详尽地叙述了对偶、平仄和用韵的规律,那么这种认识也就存乎其中了。后来,他在《中国语与中国文》(手稿)里,就这样明确地写道:

中国语的单纯性:(一)单音词占优势;(二) 比较富于孤立性;(三)最富于分析性;(四)以 声调为辞汇的成分;(五)元音特点优势。 并指出"语言(指汉语)给予文艺的影响"是:

"简洁; 骈偶, 旋律一声调铿锵。" 除形式上的均齐而外,闻一多《律诗底研究》 还提到"意义"的均齐。可惜语焉不详,颇难 揣测。不过这种"意义"上的均齐,也应属形 式的范畴,大抵指内容在结构上的 匀称之 类。归根到底,也与汉语特点有关。他还更 进一步地认为,远祖徙入中原, 地理条件"早 已养成其中正整肃底观念"; 中国的哲 学 观 念如《易》之"其数皆双", 伦理道德观念的"中 庸之义", 以及人们生活中的器物陈设的对称 和方正,也都表现了均齐的色彩,"而律诗则 为这个原质底结晶"。这样从民族自然环境、 社会生活、哲学思想、伦理道德观念等方面去 寻求均齐的原因,是一条科学的途径,较之在 其他艺术形式里找联系,意义要深刻得多。

美的本质在形式里,但自有它的客观基础,均齐、浑括、蕴藉、圆满等特质必然要反映一个民族的生活和心理特征,社会思想和审美趣味,这正是闻一多说律诗"代表吾中华民族"的原因。但是应当指出,他在具体解释律诗与上述社会和自然条件的联系时,有明而未融之感。这在六十多年前,是可以理解的,我们不能苟求。

五

闻一多于律诗,不是为研究而研究。他 探讨律诗的形成过程,指出其对偶、平仄和 用韵的完善,揭示其抒情体的特点和作用, 分析和强调其美学特质的民族性,目的在充 分肯定其艺术价值和借鉴作用,为发展新诗 服务。

"五四"以后、文学挣脱了种种束缚、新 诗也随之蓬勃发展起来。作为新诗发展实绩 的《女神》等作品,以崭新的思想,特有的时 代精神和火山爆发似的感情、产生了广泛的 影响。但是, 当时的新诗,包括《女神》在内, 一个突出的问题是受外国诗歌的影响较深, 缺乏鲜明的民族特色。闻一多充分肯定新诗 的同时,批评了它"过于欧化的毛病"。他在 《女神之地方色彩》一文中说:"现在的新诗中 有的是'德谟克拉西',有的是泰戈尔、亚坡 罗,有的是'心弦''洗礼'等洋名词。但是, 我们的中国在那里、我们四千年的华胄在那 里?那里是我们的大江、黄河、昆仑、泰山、 洞庭、西子? 又那里是我们的《三百篇》、楚 骚, 李、杜、苏、陆?"这已经不只是一个语 言形式的问题, 而更重的是一个民族传统的 问题。这种看法, 早在《诗律底研究》里就表 述过,"夫文学诚当因时代以变体;且处此二 十世纪, 文学尤当含有世界底气味; 故今之 参借西法以改革诗体者,吾不得不许为卓见。 但改来改去, 你总是改革, 不是揎弃中诗而 代之以西诗。所以当改者则改之,其当存之 中国艺术之特质则不可没,今之新诗体格气 味日西,如《女神》之艺术吾诚当见之五体投 批: 然谓为输入西方艺术以为创倡中国新诗

之资料则不可,认为正式的新体中国诗,则,未敢附和。"足见他研究律诗,不是形式主彻底不是为研究而研究,也不是为研究而研究,也不是为研究而研究,也不是为的格律。 在是为研究而研究,也不是为了复古和使之一个人。 在是为研究而研究,也不是为了自己的格律,也是立新诗,他是为了建立新诗的格律,可以也不是为了。 是为话言、节奏和韵味去更好地表现有时代中国,继承并发扬民族的优良传统,具为的相关,就和相对的实践,其完美的组织和成为的实验,整齐和精严的艺术风格,一言以做》和《死水》都有充分的反映。

注释:

- ① 据《律诗底研究》手稿复制件。下引此文, 均不再出注。
- ② 施子偷:《唐代科举制度与五言诗的关系》,见《东方杂志》第40卷第8号。
- ③⑤ 郭绍虞:《文镜秘府论·前言》,1980年 人民文学出版社。
 - ④ 就武《杂诗》四首, 系后人假托, 不可信。
- ⑥ 郭绍虞:《关于七言律诗的音节问题兼论杜 律的拗体》,见《古代文学理论研究》第二辑。
 - ⑦ 参见《诗的格律》,《闻一多全集》(三)。
- ⑧ 转引自宗白华《美学散步·康德美学思想 评述》、1981年上海人民出版社。
 - ⑨ 沈复:《浮生六记》。
- ⑩ 参见李泽厚:《美的历程》第43页,1981年 文物出版社。