我们如何读古诗?

■ 文/钱穆

(-)

今天我讲一点关于诗的问题。最近偶然看《红楼梦》,有一段话,现在拿来做我讲这问题的开始。林黛玉讲到陆放翁的两句诗:

重帘不卷留香久古砚微凹聚墨多

有个丫鬟很喜欢这一联,去问林黛玉。黛玉说:"这种诗千万不能学,学作这样的诗,你就不会作诗了。"下面她告诉那丫鬟学诗的方法。她说:"你应当读王摩诘、杜甫、李白跟陶渊明的诗。每一家读几十首,或是一两百首。得了了解以后,就会懂得作诗了。"这一段话讲得很有意思。

放翁这两句诗,对得很工整。其实则只是字面上的堆砌,而背后没有人。若说它完全没有人地不尽然,到底该有个人在里面。这个人,在书房里烧了一炉香,帘子不挂起来,香就不出去了。他在那里写字,或作诗。有很好的砚台,磨了墨,还没用。

则是此诗背后原是有一人,但这人却教什么人来当都可,因此人并不见有特殊的意境,与特殊的情趣。 无意境,无情趣,也只是一俗人。尽有人买一件古玩, 烧一炉香,自己以为很高雅,其实还是俗。因为在这 环境中,换进别一个人来,不见有什么不同,这就算 做俗。高雅的人则不然,应有他一番特殊的情趣和意境。

此刻先拿黛玉所举三人王维、杜甫、李白来说,他们恰巧代表了三种性格,也代表了三派学问。王摩诘是释,是禅宗。李白是道,是老庄。杜甫是儒,是孔孟。《红楼梦》作者,或是抄袭王渔洋以摩诘为诗佛,太白为诗仙,杜甫为诗圣的说法。故特举此三人。摩诘诗极富禅味。禅宗常讲"无我、无住、无着"。后来人论诗,主张要不著一字,尽得风流。但作诗怎能不著一字,又怎能不著一字而尽得风流呢?

我们可选摩诘一联句来作例。这一联是大家都喜欢的:

雨中山果慈 灯下草虫鸣

此一联拿来和上引放翁一联相比,两联中都有一个境,境中都有一个人。"重帘不卷留香久,古砚微凹聚墨多",那境中人如何,上面已说过。现在且讲摩诘这一联。在深山里有一所屋,有人在此屋中坐,晚上下了雨,听到窗外树上果给雨一打,朴朴地掉下。草里很多的虫,都在雨下叫。那人呢?就在屋里雨中灯下,听到外面山果落,草虫鸣,当然还夹着雨声。这样一个境,有情有景,把来和陆联相比,便知一方是活的动的,另一方却是死而滞的了。

这一联中重要字面在落字和鸣字。在这两字中透露 出天地自然界的生命气息来。大概是秋天吧,所以山 中果子都熟了。给雨一打,禁不起在那里朴朴地掉下。 草虫在秋天正是得时,都在那里叫。这声音和景物都 跑进到这屋里人的视听感觉中。那坐在屋里的这个人, 他这时顿然感到此生命,而同时又感到此凄凉。生命 表现在山果草虫身上,凄凉则是在夜静的雨声中。

我们请问当时作这诗的人,他碰到那种境界,他心上感觉到些什么呢?我们如此一想,就懂得"不著一字尽得风流"这八个字的涵义了。正因他所感觉的没讲出来,这是一种意境。而妙在他不讲,他只把这一外境放在前边给你看,好让读者自己去领略。若使接着在下面再发挥了一段哲学理论,或是人生观,或是什么杂感之类,那么这首诗就减了价值,诗味淡了,诗格也低了。

但我们看到这两句诗,我们总要问,这在作者心上究竟感觉了些什么呢?我们也会因于读了这两句诗,在自己心上,也感觉出了在这两句诗中所涵的意义。这是一种设身处地之体悟。亦即所谓欣赏。

我们读上举放翁那一联,似乎诗后面更没有东西, 没有像摩诘那一联中的情趣与意境。摩诘诗之妙,妙 在他对宇宙人生抱有一番看法,他虽没有写出来,但 此情此景,却尽已在纸上。这是作诗的很高境界,也可说摩诘是由学禅而参悟到此境。

今再从禅理上讲,如何叫做无我呢? 试从这两句诗讲,这两句诗里恰恰没有我,因他没有讲及他自己。又如何叫做无住无着呢? 无住无着大体即如诗人之所谓即景。此在佛家,亦说是现量。又叫做如。如是像这样子之义。雨中山果落,灯下草虫鸣,只把这样子这境提示出来,而在这样子这境之背后,自有无限深意,要读者去体悟。这种诗,亦即所谓诗中有画。至于画中有诗,其实也是同样的道理。

画到最高境界,也同诗一样,背后要有一个人。画家作画,不专在所画的像不像,还要在所画之背后能有此画家。西方的写实画,无论画人画物,与画得逼真,而且连照射在此人与物上的光与影也画出来。但纵是画得像,却不见在画后面更有意义之存在。

即如我们此刻,每人面前看见这杯子,这茶壶,这桌子,这亦所谓现量。此刻我们固是每人都有见,却并没有个悟,这就是无情无景。而且我们看了世上一切,还不但没有悟,甚至要有迷,这就变成了俗情与俗景。

我们由此再读摩诘这两句诗,自然会觉得它生动,因他没有执着在那上。就诗中所见,虽只是一个现量,即当时的那一个景。但不由得我们不即景生情,或说是情景交融,不觉有情而情自在。这是当着你面前这景的背后要有一番情,这始是文学表达到一最好的地步。而这一个情,在诗中最好是不拿出来更好些。唐诗中最为人传诵的。

清明时书雨纷纷 路上行人欲断魂

这里面也有一人,重要的在欲断魂三字。由这三字,才生出下面"借问酒家何处有,牧童遥指杏花村"这两句来。但这首诗的好处,则好在不讲出欲断魂三字涵义,且教你自加体会。

又如另一诗:

月慈鸟啼霜满天 江枫渔火对愁眠 枯苏城外寒山寺 表华钟声到客船 这一诗,最重要的是对愁眠三字中一愁字。第一句 月落乌啼霜满天,天色已经亮了,而他尚未睡着,于 是他听到姑苏城外寒山寺那里的打钟声,从夜半直听 到天亮。为何他如此般不能睡,正为他有愁。试问他 愁的究竟是些什么?他诗中可不曾讲出来。

这样子作诗,就是后来司空图《诗品》中所说的羚羊挂角。这是形容作诗如羚羊般把角挂在树上,而羚羊的身体则是凌空的,那诗中人也恰是如此凌空,无住、无着。断魂中,愁中,都有一个人,而这个人正如凌空不着地,有情却似还无情。可是上引摩诘诗就更高了,因他连断魂字愁字都没有,所以他的诗,就达到了一个更高的境界。

 (\perp)

以上我略略讲了王维的诗,继续要讲杜工部。杜诗与王诗又不同。工部诗最伟大处,在他能拿他一生实际生活都写进诗里去。上一次我们讲散文,讲到文学应是人生的。民初新文化运动,提倡新文学,主张文学要人生化。在我认为,中国文学比西方更人生化。

一方面,中国文学里包括人生的方面比西方多。 我上次谈到中国散文,姚氏《古文辞类纂》把它分成十三类,每类文体,各针对着人生方面。又再加上诗、词、曲、传记、小说等,一切不同的文学,遂使中国文学里所能包括进去的人生内容,比西洋文学尽多了。

在第二方面,中国人能把作家自身真实人生放进他作品里。这在西方便少。西方人作小说剧本,只是描写着外面。中国文学主要在把自己全部人生能融入其作品中,这就是杜诗伟大的地方。

刚才讲过,照佛家讲法,最好是不著一字,自然也不该把自己放进去,才是最高境界。而杜诗却把自己全部一生都放进了。儒家主放进,释家主不放进,儒释异同,须到宋人讲理学,才精妙他讲出。此刻且不谈。现在要讲的,是杜工部所放进诗中去的只是他日常的人生,平平淡淡,似乎没有讲到什么大道理。他把从开元到天宝,直到后来唐代中兴,他的生活的片段,几十年来关于他个人,他家庭,以及他当时的社会国家,一切与他有关的,都放进诗中去了,所以后人又称他的诗为诗史。

其实杜工部诗还是不著一字的。他那忠君爱国的人格,在他诗里,实也没有讲,只是讲家常。他的诗,就高在这上。我们读他的诗,无形中就会受到他极高人格的感召。正为他不讲忠孝,不讲道德,只把他日常人生放进诗去,而却没有一句不是忠孝,不是道德,不是儒家人生理想最高的境界。若使杜诗背后没有杜工部这一人,这些诗也就没有价值了。倘使杜工部急乎要表现他自己,只顾讲儒道,讲忠孝,来表现他自己是怎样一个有大道理的人,那么这人还是个俗人,而这些诗也就不得算是上乘极品的好诗了。所以杜诗的高境界,还是在他不著一字的妙处上。

我们读杜诗,最好是分年读。拿他的诗分着一年一年地,来考察他作诗的背景。要知道他在什么地方,什么年代,什么背景下写这诗,我们才能真知道杜诗的妙处。后来讲杜诗的,一定要讲每一首诗的真实用意在哪里,有时不免有些过分。而且有些是曲解。我们固要深究其作诗背景,但若尽用力在考据上,而陷于曲解,则反而弄得索然无味了。但我们若说只要就诗求诗,不必再管它在哪年哪一地方为什么写这首诗,这样也不行。你还是要知道他究是在哪一年哪一地为着什么背景而写这诗的。至于这诗之内容,及其真实涵义,你反可不必太深求,如此才能得到它诗的真趣味。

倘使你对这首诗的时代背景都不知道,那么你对这诗一定知道得很浅。他在天宝以前的诗,显然和天宝以后的不同。他在梓州到甘肃一路的诗,显和他在成都草堂的诗有不同。和他出三峡到湖南去一路上的诗又不同。我们该拿他全部的诗,配合上他全部的人生背景,才能了解他的诗究竟好在哪里。

中国诗人只要是儒家,如杜甫、韩愈、苏轼、王安石,都可以按年代排列来读他们的诗。王荆公诗写得非常好,可是若读王诗全部,便觉得不如杜工部与苏东坡。这因荆公一生,有一段长时间,为他的政治生涯占去了。直要到他晚年,在南京钟山住下,那一段时期的诗,境界高了,和以前显见有不同。

苏东坡诗之伟大,因他一辈子没有在政治上得意 过。他一生奔走潦倒,波澜曲折都在诗里见。我第一 次读苏诗,从他年轻时离开四川一路出来到汴京,如 是往下,初读甚感有兴趣,但后来再三读,有些时的作品,却多少觉得有一点讨厌。譬如他在西湖这一段,流连景物,一天到晚饮酒啊,逛山啊,如是般连接着,一气读下,便易令人觉得有点腻。在此上,苏诗便不如杜诗境界之高卓。此因杜工部没有像东坡在杭州徐州般那样安闲地生活过。在中年期的苏诗,分开一首一首地读,都很好,可是连年一路这样下去,便令人读来易生厌。试问一个人老这样生活,这有什么意识来,就有中,他的人格是伟大的,像他在黄州和后来在惠州琼州的一段。那个时候诗都好。可是一安逸下来,就有些不行,诗境未免有时落俗套。东坡诗之长处,在有豪情,有逸趣。其恬静不如王摩诘,其忠恳不如杜工部。我们读诗,正贵从各家长处去领略。

我们再看白乐天的诗。乐天诗挑来看,亦有长处。 但要对着年谱拿他一生的诗一口气读下,那比东坡诗 更易见缺点。他晚年住在洛阳,一天到晚自己说:"舒 服啊!开心啊!我不想再做官啊。"这样的诗一气读 来,便无趣味了。这样的境界,无论是诗,无论是人生, 绝不是我们所谓的最高境界。

杜工部生活殊不然。年轻时跑到长安,饱看着朱门酒肉臭,路有冻死骨的情况,像他在《丽人行》里透露他看到当时内廷生活的荒淫,如此以下,他一直奔波流离,至死为止,遂使他的诗真能达到了最高的境界。从前人说:"诗穷而后工。"穷便是穷在这个人。当知穷不真是前面没有路。要在他前面有路不肯走,硬要走那穷的路,这条路看似崎岖,却实在是大道,如此般的穷,才始有价值。

即如屈原,前面并非没有路,但屈原不肯走,宁愿走绝路。故屈原《离骚》,可谓是穷而后工的最高榜样。他弟子宋玉并不然,因此宋玉也不会穷。所以宋玉只能学屈原做文章,没学到屈原的做人。而宋玉的文章,也终不能和屈原相比。

现在再讲回到陆放翁。放翁亦是诗中一大家,他一生没有忘了恢复中原的大愿。到他临死,还作下了一首"王师北定中原日,家祭毋忘告乃翁"的诗。即此一端,可想放翁诗境界也尽高。

放翁一生,从他年轻时从家里到四川去,后来由四川回到他本乡来,也尽见在诗中了。他的晚年诗,就等于他的日记。有时一天一首,有时一天两三首,乃至更多首,尽是春夏秋冬,长年流转,这般的在乡村里过。他那时很有些像陶渊明。你单拿他诗一首两首地读,也不见有大兴味。可是你拿他诗跟他年龄一起读,尤其是七十八十逐年而下,觉得他的怀抱健康,和他心中的恬淡平白,真是叫人钦羡。而他同时又能不忘国家民族大义,放翁诗之伟大,就在这地方。可惜他作诗大多。他似乎有意作诗,而又没有像杜工部般的生活波澜,这是他吃亏处。若把他诗删掉一些,这一部陆放翁诗集,可就会更好了。

在清诗中我最喜欢郑子尹。他是贵州遵义人,并没做高官,一生多住在家乡。他的伟大处,在他的情味上。他是一孝子,他在母亲坟上筑了一园,一天到晚,诗中念念不忘他母亲。他诗学韩昌黎。韩诗佶屈聱牙,可是在子尹诗中,能流露出他极真挚的性情来。尤其是到了四十五十,年龄尽大上去,还是永远不忘他母亲。诗中有人,其人又是性情中人,像那样的诗也就极难得了。

李太白诗固然好,因他喜欢道家,爱讲庄老出世。 出世的诗,更不需照着年谱读。他也并不要把自己生 命放进诗里去。连他自己生命还想要超出这世间。这 等于我们读庄子,尽不必去考他时代背景。他的境界 之高,正高在他这个超人生的人生上。李太白诗,也 有些不考索它背景是无法明得他诗中用意的。但李诗 真长处,实并不在这点上。

我们读李太白、王摩诘诗,尽可不管他年代。而读杜工部韩昌黎以至苏东坡陆放翁等人的诗,他们都是或多或少地把他们的整个人生放进诗去了。因此能依据年谱去读他们诗便更好。郑子尹的生活,当然不够得丰富,可是他也做成了一个极高的诗人。他也把他自己全部放进诗中去了。他的诗,一首首地读,也平常。但春天来了,梅花开了,这山里的溪水又活了,他又在那时想念起他母亲了。读他全集,一年一年地读,从他母亲死,他造了一个坟,坟上筑了一个园,今年

种梅,明年种竹,这么一年一年地写下,年年常在纪念他母亲。再从他母亲身上讲到整一家,然后牵连再讲到其他,这就见其人之至孝,而诗中之深情厚味也随而见。他诗之高,高过了归有光的散文。归文也能写家庭情味,可是不如郑子尹诗写得更深厚。

(\equiv)

由于上面所说,我认为若讲中国文化,讲思想与哲学,有些处不如讲文学更好些。在中国文学中也已包括了儒道佛诸派思想,而且连作家的全人格都在里边了。某一作家,或崇儒,或尚道,或信佛,他把他的学问和性情,真实融人人生,然后在他作品里,把他全部人生琐细详尽地写出来。这样便使我们读一个作家的全集,等于读一部传记或小说,或是一部活的电影或戏剧。他的一生,一幕幕地表现在诗里。我们能这样地读他们的诗,才是最有趣味的。

文学和理学不同。理学家讲的是人生哲理,但他们的真实人生,不能像文学家般显示得真切。理学家教人,好像是父亲兄长站在你旁对你讲。论其效果,有时还不如一个要好朋友,可以同你一路玩耍的,反而对你影响大。因此父兄教子弟,最好能介绍他交一个年龄差不多的好朋友。文学对我们最亲切,正是我们每一人生中的好朋友。正因文学背后,一定有一个人。这个人可能是一佛家,或道家,或儒家。清儒章实斋《文史通义》里说,古人有子部,后来转变为集部,这一说甚有见地。新文化运动以下,大家爱读先秦诸子,却忽略了此下的集部,这是一大偏差。

我们上边谈到林黛玉所讲的,还有一陶渊明。陶诗境界高。他生活简单,是个田园诗人。唐以后也有过不少的田园诗人,可是没有一个能出乎其右的。陶诗像是极平淡,其实他的性情也可说是很刚烈的。他能以一种很刚烈的性情,而过这样一种极恬淡的生活,把这两者配合起来,才见他人格的高处。西方人分心为智、情、意三项,西方哲学重在智,中国文学重在情与意。情当境而发,意则内涵成体。"采菊东篱下,悠然见南山,此中有真意,欲辩已忘言。"须明得此真意,始能读陶诗。

陶、杜、李、王四人,林黛玉叫我们最好每人选他们一百两百首诗来读,这是很好的意见。但我主张读全集。又要深入分年读。一定要照清朝几个大家下过工夫所注释的来读。

陶、李、杜、韩、苏诸家,都由清人下过大工夫,每一首诗都注其出处年代。读诗正该一家一家读,又该照着编年先后通体读。湘乡曾文正在中国诗人中只选了十八家。而在这十八家里边,还有几个人不曾完全选。即如陆放翁诗,他删选得很好。若读诗只照着如《唐诗别裁》之类去读,又爱看人家批语,这字好,这句好,这样最多领略了些作诗的技巧,但永远读不到诗的最高境界去。曾文正的《十八家诗钞》,正因他一家一家整集钞下,不加挑选,能这样去读诗,趣味才大,意境才高。

这是学诗一大诀窍。一首诗作很好,也不便是一诗人。一诗中某句作得好,某字下得好,这些都不够。 当然我们讲诗也要句斟字酌,该是僧推月下门呢,还 是僧敲月下门?这一字费斟酌。又如王荆公诗春风又 绿江南岸。这一绿字是诗眼。一首诗中,一个字活了, 就全诗都活。用吹字到字渡字都不好,须用绿字才透 露出诗中生命气息来,全诗便活了,故此一绿字乃成 得为诗眼。正如六朝人文,"暮春三月,江南草长。" 绿字长字,皆见中国文人用字精妙处。

从前人作诗都是一字一字斟酌过。但我们更应知道,我们一定要先有了句中其余六个字,这一个字才用得到斟酌。而且我们又一定先要有了这一首诗的大体,才得有这一句。这首诗是先定了,你才想到这一句。这一句先定了,你才想到这一字该怎样下。并不能一字一字积成句,一句一句积成诗。实是先有了诗才有句,先有了句才有字。应该是这首诗先有了,而且是一首非写不可的诗,那么这首诗才是你心中之所欲言。有了所欲言的,然后才有所谓言之工不工。主要分别是要讲出你的作意,你的内心情感,如何讲来才讲得对,讲得好。倘使连这个作意和心情都没有,又有什么工不工可辨?什么对不对可论。

譬如驾汽车出门,必然心里先定要到什么地方去,然后才知道我开向的这条道路走对或走错了。倘使没有目的,只乱开,那么到处都好,都不好,那真可谓

无所用心了。所以作诗,先要有作意。作意决定,这 首诗就已有了十之六七了。作意则从心上来,所以最 主要的还是先要决定你自己这个人,你的整个人格, 你的内心修养,你的意志境界。有了人,然后才能有 所谓诗。因此我们讲诗,则定要讲到此诗中之情趣与 意境。

先要有了情趣意境才有诗。好比作画尽临人家的,临不出好画来。尽看山水,也看不出其中有画。最高的还是在你个人的内心境界。例如倪云林,是一位了不得的画家。他一生达到他画的最高境界时,是在他离家以后。他是个大富人,古董古玩,家里弄得很讲究。后来看天下要乱了,那是元末的时候,他决心离开家,去在太湖边住。这样过了二十多年。他这么一个大富人,顿然家都不要,这时他的画才真好了。他所画,似乎谁都可以学。几棵树,一带远山,一弯水,一个牛亭,就是这几笔,可是别人总是学不到。没有他胸襟,怎能有他笔墨!这笔墨须是从胸襟中来。

我们学做文章,读一家作品,也该从他笔墨去了解他胸襟。我们不必要想自己成个文学家,只要能在文学里接触到一个较高的人生,接触到一个合乎我自己的更高的人生。

比方说,我感到苦痛,可是有比我更苦痛的。我 遇到困难,可是有比我更困难的。我是这样一个性格, 在诗里也总找得到合乎我喜好的而境界更高的性格。 我哭,诗中已先代我哭了。我笑,诗中已先代我笑了。 读诗是我们人生中一种无穷的安慰。有些境,根本非 我所能有,但诗中有,读到他的诗,我心就如跑进另 一境界去。

如我们在纽约,一样可以读陶渊明的诗。我们住五层、六层的高楼,不到下边马路去,晚上拿一本陶诗,吟着他"结庐在人境,而无车马喧"的诗句,下边马路上车水马龙,我可不用管。我们今天置身海外,没有像杜工部在天宝时兵荒马乱中的生活,我们读杜诗,也可获得无上经验。我们不曾见的人,可以在诗中见。没有处过的境,可以在诗中想像到。西方人的小说,也可能给我们一个没有到过的境,没有碰见过的人。而中国文学之伟大,则是那境那人却全是个真的。如

读《水浒》,固然觉得有趣,也像读《史记》般,但《史记》是真的,《水浒》是假的。读西方人小说,固然有趣,里边描写一个人,描写得生动灵活。而读杜工部诗,他自己就是一个真的人,没有一句假话在里面。这里却另生一问题,很值我们的注意。

中国大诗家写诗多半从年轻时就写起,一路写到老,像杜工部、韩昌黎、苏东坡都这样。我曾说过,必得有此人,乃能有此诗。循此说下,必得是一完人,乃能有一完集。而从来的大诗人,却似乎一开始,便有此境界格局了。此即证中国古人天赋人性之说。故文学艺术皆出天才。苏黄以诗齐名,而山谷之文无称焉。曾巩以文名,诗亦无传。中国文学一本之性情。曹氏父子之在建安,多创造。李杜在开元,则多承袭。但虽有承袭,亦出创造。然其创造,实亦承袭于天性。近人提倡新文学,岂亦天如人愿,人人得有其一分之天赋乎。西方文学主要在通俗,得群众之好。中国文学贵自抒己情,以待知者知,此亦其一异。

故中国人学文学,实即是学做人一条径直的大道。诸位会觉得,要立意做一人,便得要修养。即如要做到杜工部这样每饭不忘君亲,念念在忠君爱国上,实在不容易。其实下棋,便该自己下。唱戏,便该自己唱。学讲话,便该自己开口讲。要做一个人,就得自己唱。学讲话,便该自己开口讲。要做一个人,就得自己实地去做。其实这道理还是很简单,主要在我们能真实跑到那地方去。要真立志,真实践履,亲身去到那地方。中国古人曾说"诗言志",此是说诗是讲我们心里东西的,若心里龌龊,怎能作出干净的诗,心里卑鄙,怎能作出光明的诗。所以学诗便会使人走上人生另一境界去。正因文学是人生最亲切的东西,而中国文学又是最真实的人生写照,所以学诗就成为学做人的一条径直大道了。

文化定要从全部人生来讲。所以我说中国要有新文化,一定要有新文学。文学开新,是文化开新的第一步。一个光明的时代来临,必先从文学起。一个衰败的时代来临,也必从文学起。但我们只该喜欢文学就够了,不必定要自己去做一文学家。不要空想必做一诗人,诗应是到了非写不可时才该写。若内心不觉有这要求,能读人家诗就很够。我们不必每人自己要做一个文学家,可是不能不懂文学,不通文学,那总是一大缺憾。这一缺憾,似乎比不懂历史,不懂哲学还更大。

(四)

再退一层言之,学文学也并不定是在做学问。只应 说我们是在求消遣,把人生中间有些业余时间和精神 来放在那一面。我劝大家多把余闲在文学方面去用心, 尤其是中国诗。我们能读诗,是很有价值的。

我还要回到前边提及林黛玉所说如何学作诗的话。 要是我们喜欢读诗,拿起《杜工部集》,挑自己喜欢 的写下一百首,常常读,虽不能如黛玉对那个丫鬟所说, 那样一年工夫就会作诗了。在我想,下了这工夫,并 不一定要作诗,作好诗,可是若作出诗来,总可像个样。 至少是讲的我心里要讲的话。

倘使我们有一年工夫,把杜工部诗手抄一百首,李太白诗一百首,陶渊明诗一共也不多,王维诗也不多,抄出个几十首,常常读。过了几年拿这几个人的诗再重抄一遍。加进新的,替换旧的,我想就读这四家诗也很够了。不然的话,拿曾文正的《十八家诗钞》来读,也尽够了。

比如读《全唐诗》,等于跑进一个大会场,尽多人,但一个都不认识,这有什么意思,还不如找一两个人谈谈心。我们跑到菜场去,也只挑喜欢的买几样。你若尽去看,看一整天,每样看过,这是一无趣味的。学问如大海,鼹鼠饮河,不过满腹。所要喝的,只是一杯水,但最好能在上流清的地方去挑。若在下流浊的地方喝一杯浊水,会坏肚子的。

学作诗,要学他最高的意境。如上举"重帘不卷……"那样的诗,我们就不必学。我们现在处境,当然要有一职业。职业不自由,在职业之外,我们定要能把心放到另一处,那么可以减少很多不愉快。不愉快的心情减掉,事情就简单了。对事不发生兴趣,越痛苦,那么越搞越坏。倘使能把我们的心放到别处去,反而连这件事也做好了。这因为你的精神是愉快了。

我想到中国的将来,总觉得我们每个人先要有个安身立命的所在。有了精神力量,才能担负重大的使命。这个精神力量在哪里?灌进新血,最好莫过于文学,民初新文化运动提倡新文学以来,老要在旧文学里找毛病,毛病哪里会找不到?像我们刚才所说,《红楼梦》

里林黛玉,就找到了陆放翁诗的毛病。指摘一首诗一首词,说它无病呻吟。但不是古诗同全是无病呻吟的。说不用典故,举出几个用典用得极坏的例给你看。可是一部杜工部诗,哪一句没有典?无一字无来历,却不能说他错。若专讲毛病,中国目前文化有病,文学也有病,这不错。可是总要找到文化文学的生命在哪里。这里面定有个生命。没有生命,怎么能四五千年到今天?

又如说某种文学是庙堂文学,某种文学是山林文学,又是什么帮闲文学等,这些话都有些荒唐。有人说我们要作帮忙文学,不要作帮闲的文学,文学该自身成其为文学,哪里是为人帮忙帮闲的呢?若说要不用典,"读书破万卷,下笔如有神。"典故用来已不是典故。《论语》"士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也"。孟子"勇士不忘丧其元,志士不忘填沟壑"。杜工部诗说"饿死焉知填沟壑,高歌但觉有鬼神",此两句沟壑两字有典,填字也有典,饿死二字也有典,高歌也有典,这两句没有一字没有典,这又该叫是什么文学呢?

我们且莫尽在文字上吹毛求疵,应看他内容。一个人如何处家庭、处朋友、处社会,杜工部诗里所提到的朋友,也只是些平常人,可是跑到杜工部笔下,那就都有神,都有味,都好。我们不是也有很多朋友吗?若我们今晚请一位朋友吃顿饭,这事很平常。社工部诗里也常这样请朋友吃饭,或是别人请他,他吃得开心作一首诗,诗直传到现在,我们读着还觉得痛快。

同样一个境界,在杜工部笔下就变成文学了。我们吃人家一顿,摸摸肚皮跑了,明天事情过去,全没有了,觉得这事情一无意思般。读杜工部诗,他吃人家一顿饭,味道如何,他在卫八处士家夜雨剪春韭那一餐,不仅他吃得开心,一千年到现在,我们读他诗,也觉得开心,好像那一餐,在我心中也有分,也还有余味。其实很平常,可是杜工部写上诗里,你会特别觉得其可爱。不仅杜工部可爱,凡他所接触的,其人其境皆可爱。

其实杜工部碰到的人,有的在历史上有,有的历史上没有,许多人只是极平常。至于杜工部之处境及其日常生活,或许在我们要感到不可一日安,但在工部 诗里便全成可爱。所以在我们平常交朋友,且莫要觉

得这人平常,他同你做朋友,这就不平常。你不要看他请你吃顿饭平常,只是请你吃这件事就不平常。

杜工部当年穷途潦倒,做一小官,东奔西跑。他或许是个土头土脑的人,别人或会说,这位先生一天到晚作诗,如此而已。可是一千年来越往后,越觉他伟大。看树林,一眼看来是树林。跑到远处,才看出林中那一棵高的来。这棵高的,近看看不见,远看乃始知。我们要隔一千年才了解杜工部伟大,两千年才感觉孔夫子伟大。现在我们许多人在一块,并无伟大与不伟大。真是一个伟大的人,他要隔五百年一千年才会特别显出来。

那么我们也许会说一个人要等死后五百年一千年,他才得伟大,有什么意思啊?其实真伟大的人,他不觉得他自己的伟大。要是杜工部觉得自己伟大,人家请他吃顿饭,他不会开心到这样子,好像吃你一顿饭是千该万当,还觉得你招待不周到,同你做朋友,简直委曲了,这样哪里会有好诗做出来。

我这些琐碎话,只说中国文学之伟大有其内在的真实性,所教训我们的,全是些最平常而最真实的。倘我们对这些不能有所欣赏,我们做人,可能做不通。因此我希望诸位要了解中国文学的真精神,中国人拿人生加进文学里,而这些人生则是有一个很高的境界的。这个高境界,需要经过多少年修养。但这些大文学家,好像一开头就是大文学家了,不晓得怎样一开头他的胸襟情趣会就与众不同呀!好在我们并不想自己做大文学家,只要欣赏得到便够了。

你喜欢看梅兰芳戏,自己并不想做梅兰芳。这样也不就是无志气。当知做学问最高境界,也只像听人唱戏,能欣赏即够,不想自己亦登台出风头。有人说这样不是便会一无成就吗?其实诗人心胸最高境界并不在时时自己想成就。大人物,大事业,大诗人,大作家,都该有一个来源,我们且把它来源处欣赏。自己心胸境界自会日进高明,当下即是一满足,便何论成就与其他。让我且举《诗经》中两句来作我此番讲演之结束。《诗经》说:"不忮不求,何用不臧。"不忮不求,不忌刻他人来表现自己,至少也应是一个诗人的心胸

你说的不朽(2)——昨暮同为人,今旦在鬼录

■ 文/北溟鱼

这是陶渊明的《挽歌》。

我小时候可不喜欢他的这三首遗书,这是非主流的 陶渊明,一身戾气。

殊不知,人人心里皆有不平,平常压住了,只是什么时候压不住,一个老好人发起火来也能让人不知所措。 这三首诗在我看来最凌厉的两句,就是"昨暮同为人, 今旦在鬼录。魂气散何之?枯形寄空木。"

人们说陶渊明是田园诗的始祖,如何如何,但这直白到让人悚然心惊的生死之言,确是明白的建安风骨。就说这两句,上一回出现是在曹丕《与吴质书》里,"观其姓名,已为鬼录。追思昔游,犹在心目。而此诸子,化为粪壤。"

与曹丕比起来,陶渊明还算客气优雅留有余地,不 过魂散枯木而已,不像曹丕,大白话说到他的朋友们都 成了粪土。

在正统的道德观里,死是个不应该提起的话题。因为孔老夫子说了,"未知生,安知死"。庄子总是对死表现出一种不在乎:他的老婆死了他鼓盆而歌,他的好朋友惠施死了,他在很多年后因为送葬而经过他的墓地时,回过头,对着一道送葬的人轻描淡写说了一个故事:

从 前有个楚国人不小心把刷房子的白漆糊在鼻子上,薄薄一层,像是苍蝇的翅膀,于是他去找匠人帮他把白漆削掉。匠人抡起大刀,看也不看,光听着风声就帮他把鼻 子上那一点儿白漆削得干干净净,而楚国人站在那儿也一点都不害怕。听见这个故事的宋元君也想把神奇的匠人叫来试试。匠人说,我以前是那么干过,不过因为那 个不动声色站在那儿让我削鼻子的楚国人已经死了,所以现在这买卖不做了。

你看,庄子对于死的顾左右而言他其实并非他一向 宣扬的那么潇洒。我总觉得,这样的话题需要一个智商 情商旗鼓相当,关系默契稳定的人来说,却又不能近到 只需借个肩膀抱头痛哭即可。而对于这个太聪明的庄子, 他是不知道还能对谁说。

曹 丕倒是老实的,他怕死。他絮絮叨叨对王朗写信说"生有七尺之形,死唯一棺之土",对吴质说"而此诸子,化为粪壤",他自己的论文集子《典论·论文》里写"年寿有时而尽,荣乐止乎其身"……他的行为,好像扒着那些在坟墓里画满升仙壁画,在棺材上铺着引魂幡的人的耳朵上神经质的大喊,死了就死了啊!什么都没有了!什么都不会有了!

哪怕他当皇帝之后专门组织一帮人收集了一套叫《列异》的鬼故事,是古代的第一部鬼故事全集。但与父兄不同,他没有写过任何的游仙诗。他完全没有相信并投入那些关于死后想象的耐心。或者说,他所有的浪漫都投入到了对于由繁盛到衰败,由生到死的观察。

在《典论•内戒》里有一段描写官渡之战后他进入袁家的情景。曹丕带着战胜的耀武扬威起笔,想要说说道理敲打一下干政的妇人,落笔却变成了繁华已逝,物是人非的一点震动——上定冀州屯邺,舍绍之第,余亲涉其庭,登其堂,游其阁,寝其房,栋宇未堕,陛除自若,忽然而他姓处之。

在曹操打败袁绍占领邺城的这一年,曹丕在行军途中种下一棵柳树,十五年后,当他再次经过这棵树的时候"感物伤怀",于是写了一篇《柳赋》。

素描状物,其实并不是曹丕的强项,这篇赋难说是什么精品,但他开创了一个借着一棵树怀念逝去时光的类型。之后,才有桓温,殷仲堪对着昔年柳树想起当年岁月的典故,而后,有站在他肩膀上的后人庾信来把这个题目化为珠玉,是《枯树赋》。

庾信写道:

况复风云不感,羁旅无归;未能采嶲,远成食蔽;沉 冷穷巷,芜没荆扉,既伤摇荡,称嗟变衰。《淮南子》 云"木叶莲,长年悲",斯之谓矣。 乃歌曰:

建章三月火,黄河万里槎,若非金谷满园树,即是河阳一县花。

桓大司马闻而叹曰:

"昔年种柳,依依汉南; 令看摇荡,凄怆江潭; 树犹此此,人何以堪。"

之后褚遂良在《山河帖》里,也妥帖优美地用了这个 典故·

山河阻稳,星霜变移,伤摇戍之飘零,感像像之柳塞。烟霞桂月,独旅无归,折木叶以安心,采藏芜而长性。 鱼龙起没,人何异知者哉?

而 对于曹丕来说,在这样细致入微的观察里,四面八方呼啸而来避无可避的,是人生苦短,终为土灰的恐惧。那好像是一把凌厉的尖刀,抵住腰眼,逼迫着他咬牙逼视 短暂而遗憾的人生以及之后无尽的空虚。也因为这样时刻围绕,无可消弭的恐惧,让这样一个上位者,有的时候异乎寻常的诚实。永生是不可能了,所以他对轮回报 应看得也淡得很。他做过一件事情,跌破当时人的眼镜,被后世人当做不孝骂了快两千年——他颁布一道《罢墓祭诏书》:

先帝躬履爷俭,遗诏省钓。 子以述父笱孝,臣以系事 笱忠。 古不熹祭,皆设于庙。 高陵上殿,屋皆毁坏,车 马还厩,衣服藏府,以从先帝俭德之志。

"高 陵上殿,屋皆毁坏,车马还厩,衣服藏府"——说得明白一点,就是把已经建好的在陵墓前祭祀曹操的房屋拆掉,祭品和礼仪都哪儿来哪儿去。关于原因的猜测有很多,但仅仅做这件事情的勇气,就足够令人侧目,而他那文艺青年的软弱的忧愁的性子在正常人的理解里,其实不该有这么强悍的一面。

与传统对 着干的事儿,不止这一件。当时的传统,日食是上天对人间执政者不满的征兆,而百官之首的三公首当其冲。所以一有日食,就有言官出来要弹劾三公。但曹丕又说了,"灾异之作,以谴元首,而归过股肱,岂禹汤罪己之义乎!其令百官,各虔厥职,后有天地之眚,勿复劾三公。"——上天有灾异的征兆,是国家元首的错,却把我的错误推给肱骨之臣,绝不是古代先王"罪己"所要的效果。以后这种事情别做了。

在他登基为皇帝的那一年,照理要对自己死后的陵墓做出一番安排,于是他颁布了一道《终制》,大幅度抄袭了《吕览·孟冬纪·安死》,抄也就罢了,也不三省三校仔细点,于是你看见一个开国皇帝在纪元元年写下这样一句话,"自古及今,未有不亡之国,亦无不掘之墓也"。

凌厉直白,触目惊心。

这个道理那么多活不过百岁的"万岁"不知道吗?每天盖着"既寿永昌"的戳却二世而亡的历代前朝不知道吗?知道,但不说。好像藏在心里,这些虚无到可笑的愿望就有可能被神明听见,而在万万分之一的概率里被照拂一样。而曹丕,一上来就带着一脸冷笑说了一句——醒醒,别做梦了。

在文艺青年的忧愁里,包裹着一个太现实,焦虑恐惧却又因此不正常的冷静强悍着的灵魂。这所有矛盾的特质却让两封《与吴质书》成为了真诚而感人的不朽杰作。

二月三日圣白:

岁月易得,别来行复四年。三年不见,《东山》犹攻 其远,况乃过之,思何可支?虽书疏往返,未足解其劳结。

昔年疾疫, 亲故多离其灾, 徐、陈、应、刘, 一时俱逝, 痛可言邪!

昔日游处,行则连舆,止则接席,何曾须臾相失! 每至觞酌流行,丝竹异奏,酒酣耳热,仰而赋诗。当此之时,忽然不自知乐也。谓百年已分,可长共相保,何图数年 之间,零蒈略尽,言之伤心。项撰其遗文。都为一集。观其胜名,以为鬼录,追思昔游,犹在心目,而此诸分化为粪坏,可复道哉!

观台今女人,类不护细行,鲜能心名节自立。而伟长独怀女抱质,恬淡寡欲,有其山之志,可谓彬彬君子者矣。著《中论》二十余篇,成一家之言,辞义典雅,足传于后,此子笱不朽矣。

德琏爷斐然有述作之意,其才学足以著书,美志不遂, 良可痛惜。闲者历览诸子之女, 对之 泪, 既痛逝者, 行自念也。

乳璋章表殊健, 微为繁富。

公干有逸气,但未道耳,其五言诗之善者,妙绝时人。 无瑜书记翩翩, 致足乐也。

仲宣自善于辞赋,惜其体弱,不足起其女,至于所善, 台人无以远过。

昔伯牙绝弦子锺期, 仲尼覆醢子多路, 痛知音之难遇, 伤门人之莫逮。诸子但苟未及古人, 自一时之俊也, 今 之存者已不遗矣。后生可畏, 来者难诬, 然恐吾与足下 不及见也

年行已长大,所怀万端,时省所虑,至通衰不瞑。志意何时复案昔日,已成老翁,但未白头耳。

光哉言「年三十余,在兵中十岁,所更非一」,吾德不及之,年与之齐矣。以犬羊之质,服虎豹之女,无众星之明,假日月之光,动见暗观,何时易乎?恐永不复得为昔日游也。少壮真当穷力,年一过往,何可攀援? 古人思炳烛表游,良有以也。

项何以自娱?颇复有所述造不?东望於邑,裁书叙心。 圣白。 在属于他个人的文字里,他那领导的架子总是端着端着就裂了,前一刻还降尊纡贵,下一刻却又忍不住在同样的不可知的恐惧面前一视同仁,好像不可逆的人生因为多点人的参与,就少了点悲剧性似的。

这 封信的开头,娓娓道来却别付深情。《诗经》里《东山》一首诗,讲戍边三年的战士回家,记忆里的,想追寻的,正看见的,一件一件说来,细腻伤感,是好极了的 诗。但曹丕只说,三年已经可以改变这么多东西,况且我们已经四年不见了。而后,作为曾经宴游共同的参与者,他向吴质回忆起了他们那些逝去了的共同的朋友。

曹植写过《与杨德祖书》,也讨论过这些人当中一些人的文学才能,但曹植的架子端得很足,指点江山,一针见血,绝不肯多给一点他觉得不值当的赞扬——他甚至嘲笑了一番陈琳自比司马相如是画虎不成反类犬的事情——这是他作为一个文学天才该有的权力。

但曹丕,他并非不知道他们的弱点,在《典论·论文》里,作为评论家的曹丕也可以鞭辟入里地评价同样的一群人,但此时他不是一个客观的文学评论家,他只在回忆他逝去的朋友,所以他的笔下尽皆是他们的好处。在另一封《与吴质书》里,他仔细描摹了他们曾经在一起的好时光:

"每念昔日南皮之游,诚不可忘。既炒思六经,逍遥百氏,弹棋闲设,终以二博,高读娱心,哀筝顺耳。驰骛北场,旅食南馆,浮甘瓜于清泉,沈朱孝于寒水。白日既 匿,继以朗月,同乘年载,以游后围,舆轮徐动,参从无声,清风衰起,悲笳微吟,乐往哀来,凄然伤怀。余颜而言,斯乐难常,足下之徒,诚以为然。"

曹丕是不擅长状物的,但他擅长写他自己想记得的场景,他写宴饮总有佳作。而从他那么多宴饮佳作里,你又能隐约感觉到,他努力记得那些琐碎的细节是因为他知道——斯乐难长——这些欢乐的时候,并不能保有。

而后,他感到再也不能和他们一起玩乐的遗憾,他也知道,会有比他们更出色的人出现,但是那是下一个时代的盛宴,他等不了了——"年行已长大,所怀万端,时有所虑,至通夜不瞑。志意何时,复类昔日,已成老翁,但未白头耳。"

后来李白写《春夜宴游桃李园序》,也提到"秉烛夜游",但是不一样的,他写: 夫天地者,万物之逆旅。光阴者,百代之过客。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。

李白总是很自信的,就算说起天地光阴的短暂虚无,他也在上天入地指点江山,他的秉烛夜游,是一醉方休,且尽欢。

但曹丕的秉烛夜游,是一点焦虑。他觉得自己很不够, 但想要变得更好——

以犬羊之质, 服虎豹之女, 无众星之明, 假日月之光, 动见瞻观, 何时易乎? 恐永不复得为昔日游也。少壮真当穷力, 年一过往, 何可攀援? 古人思炳烛袭游, 良有心也。

这段可以有很多解法,势利一点说,这是曹丕在向僚属示弱,于是自然有实质的帮助和虚招的马屁拍上来。但他其实总是在焦虑这点的:如果终将会死,却依然想要不朽,怎么办呢?他在《典论·论文》的最后给自己定了一个宏伟却困难的愿望:

盖文章, 经国之大业, 不朽之盛事。年寿有时而尽, 荣乐止乎其身, 二者必至之常期, 未若文章之无穷。是以台之作者, 寄身于翰玺, 见意于篇籍, 不假良史之辞, 不托飞驰之势, 而声名自传子后。

不用靠别人的笔,不用靠宏伟的外物,他说的不朽, 在翰墨之间,在篇籍之间,是文章。

所以,他问吴质,你最近做什么呢?有写什么东西吗?却不管,他视为不朽的文章,在别人看来,也许只是没意思的雕虫小技。

最后,他说"东望於邑,裁书叙心。"——我不知道怎么妥帖的表达"裁书叙心"四个字里包含的信任,期待和一点孤独着的眼巴巴——总之,不该出现在魏国的太子给自己僚属的文字里。

能够把自己的脆弱这样平淡又条缕清晰地写出来, 是一种本事。却也大概,实在想过太多次,不再有刚感 觉到时候那样激烈的感情,也不能改变什么,就像人总 是会死一样。

我知道了,但还是不甘心,我想做一些聊胜于无的努力,却也感到困难。

但是现在,这些,我想说给你听。