

因情生景，意在画先

——对王维山水田园诗中的“诗”“画”的思考

苏晓绪

(辽宁省盘锦市高级中学 辽宁 盘锦 124000)

[摘要] 王维对自然美有着特殊的敏感，善于处理动和静的辩证关系，把握诗的意境。他的山水诗气象阔大、飘渺空灵、色彩丰富，洋溢着诗情画意之美。本文试图对王维的山水田园诗中的“诗”和“画”展开分析，探索王维的因情生景，意在画先。

[关键词] 王维；山水田园诗；色彩；诗画

诗与画属于不同的艺术门类，它们之间存在着显著的区别和差异，然而王维的诗歌中给我们搭建了诗与画的幽静通道，在他的诗歌中诗画关系是那样的密切。最早认识到王维诗歌中的诗与画的是苏东坡，他在评价唐代诗人王维的《蓝田烟雨》诗时说道：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”从而开始了讨论王维诗歌中诗与画的论题，王维山水诗之被称“诗中有画”，主要是王维注重诗歌的构图美、形象美、线条美、色彩美、意境美^[1]。

一、色彩的合理搭配

“画”作为一种空间艺术，主要是用颜色和线条来造型，偏重再现客观事物。然则只偏重再现事物只得形似，不得神似。因此，在绘画中，画家更加注重情思，讲究情景融合。从这一点来说，诗与画具有共同性。深谙画道的王维，非常懂得利用这一共同性。在写山水田园诗时，他熟练地打通诗与画的界限，将绘画中色彩的用法迁移过来，使情景融合，从而达到塑造意象和意境的目的，这不能不令人惊叹。

纵观王维的众多山水田园诗，可以看出王维诗歌里色彩词的运用并不少。有一点值得我们注意的是，他所使用的色彩种类是有限的。据统计，王维诗歌中使用的颜色共有25个。按照出现的频率依次为白104次，青55次，黄31次，绿21次，红19次。从这个统计中，我们可以看出青和白这两种颜色占了将近50%，与其它素雅的颜色合起来占到70%。由此可见，王维对色彩的选择具有集中性。在这种集中性中，他比较热衷素雅之色。通过素雅之色去营造那空灵、淡远的禅境。

当然，王维在使用色彩词的过程中，不是将色彩和物象孤立起来，而是将这些色彩巧妙地进行搭配，共同营造物象和意境^[2]。

二、光线的巧妙捕捉

诗画皆精通的王维对光线观察非常人微。在他的眼中，光线是构成画面不可缺少的元素。在他的山水田园诗中，为了营造诗歌的绘画美，他巧妙捕捉光线，讲究光影的摄人与映衬^[3]。在他的笔下，光影交织下，整个画面突然变得生动起来，具有非常强的立体感和美感。

在《渭川田家》这首诗歌中，他用“斜光照墟落，穷巷牛羊归”这些字眼，形象地捕捉太阳西下时光线的移动以及明暗变化。在《鹿柴》中，他写道“返景入森林，复照青苔上。”很显然，他描写了松林清泉日月光烘托之下的折光投影。在这首诗中，阳光反衬出青苔的潮湿阴冷，青苔反衬出阳光的醒目。在折光投影中，作者刻画出清幽深远的画面。在《送荆州州中》，他用“日落江湖白，潮来天地青”表达他对光线明暗的体验。除了以上所举的例子，诸如此类的诗句还有很多。将它归纳分类后，不外乎描摹了朝晖夕阴、月光云影以及日月光晕下的折光投影。

从这些诗句，我们可以看出，作者王维对光线非常敏感。在他笔下，哪怕都是表现夕阳这一物象，但在光线的映衬下，周围的景物总是呈现出一般的画意美，给人以别样的体验。

三、动与静的互衬

在日常生活中，动与静是对立的。然而进入艺术作品后，有时却能相辅相成。在传统的诗画里，非常讲究动与静的互衬。在绘画里，也不全是静。唯有动静结合，整个画面才显得诗意盎然^[4]。同样在文学里，动与静运用得好的话，会为诗歌增色不少。南朝梁王籍在他所写的诗歌《入若邪溪》中，用“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”来体现林子和山的宁静。在这里，山的宁静不是死

的静，不是沉闷、单调的静，而是声响（蝉叫、鸟鸣）中的静，是一种带有生命气息的静。通过蝉叫、鸟鸣，这种意境显得更加静美清幽了。

作为诗画合一的山水田园诗，动静互衬这个艺术表现手法运用非常得当。在他的《鸟鸣涧》中，他写道“人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣深涧中”。在这一首诗歌当中，局部的动态描写（桂花落、鸟鸣、月出）衬托了山水景物的静谧。

四、错落有致的构图

什么是构图？在美术中，“构图”一词是英语COMPOSITION的译音，是造型艺术的术语。而在中国的传统绘画中，构图又被称为“布局”、“章法”或“经营位置”，指的是在平面美术创作中安排和处理审美客体的位置和关系，把个别的或局部的形象组织成整体的艺术作品，以表现构思中预想的审美效果^[5]。

王维的山水田园诗，同样也很注重构图的合理安排。作为诗中有画的诗本身而言，所谓的构图其实说白了就是用散点透视来营造画面、意象构图布局的层次感。在他所写的《终南山》中，构图安排得非常错落有致。在他笔下，他对终南山所描绘的是这样一幅景象“太乙近天都，连山接海隅。白云回望合，青霭入看无。分野中峰变，阴晴众壑殊。欲投人处宿，隔水问樵夫”。很显然，诗句首先突出终南山的雄伟巍峨，并以此做画面的大背景。之后次写山间之景，那就是山势高峻，云雾缭绕。再次，颈联所写的是峰顶俯瞰之景。最后是局部的特写，通过“隔水问樵夫”来突出山的辽阔与荒远。

在《渭川田家》中，作者王维也在苦心营造他的晚归图。在这首诗中，夕阳、牛羊、牧童、野老、拐杖、荆扉、麦苗、野鸡、田夫、锄头、作者一起出现在图画中，然而我们读起来并没有违和感。这是因为作者在构图过程中运用了散点透视，将图画中所出现的人和物按照层次感进行处理。处理的结果就是既构造了深度感，又突出了主次。

结语

从文学发展过程来看，“诗中有画”并不是王维独有。在他之前，谢灵运的山水诗也有画意很浓的诗句，如“春晚绿野秀，崖高白云屯”。谢朓的山水诗也能以“余霞散成绮，澄江静如练”来描绘画面。然他们的共同点只达到形似，尚不得神似，缺乏了神韵。直到王维山水田园诗，诗、画、禅意高度融合。在他笔下，诗突破了自身的局限，具有图画般的美。而这种绘画美是由光线、色彩、构图、动静、禅境等构成。可以说，他的诗既刻画了山水的形貌特点，又体现了山水的神韵；既写了客观景物，又融情于景。因此，他的山水田园诗就带有了因情生景，意在画先。

参考文献

- [1] 张佳玉. 独化思想视阈下的王维山水田园诗[J]. 运城学院学报, 2015, 33(4).
- [2] 张之为. 文体选择与文化心理距离的关联性考察——以王维山水田园诗为中心[J]. 唐都学刊, 2015, 31(3).
- [3] 魏耕原. 王维“诗中有画”的模式[J]. 长安大学学报: 社会科学版, 2016, 18(4).
- [4] 成佳妮. 论王维山水田园诗中的自然美及禅意[J]. 梧州学院学报, 2019, 29(4): 85-90.
- [5] 戚白雪. 解析王维山水田园诗的特征[J]. 青春岁月, 2018, (23): 42.