叶嘉莹诗词观中的美学探索与批评实践研究

张艳

贵阳幼儿师范高等专科学校, 贵州 贵阳 551400

摘要: 伴随现代文学批评的演进, 叶嘉莹在其诗词观念中巧妙地融合了中西美学思想, 凝练出“弱德之美”与“兴发感动”两大核心理念。她采用富有创新性的跨学科研究手法, 打通文学、历史学、哲学及美学等多个领域的隔阂, 为古典诗词研究注入了新的视角与活力。同时, 她借鉴了西方读者反应理论, 更在此基础上进行创新应用, 凸显了读者在诗词阐释中的核心地位, 进一步促进了诗词创作与批评之间的良性互动, 对推动中华文化在现代化和国际化道路上的发展具有深远影响。

关键词: 叶嘉莹; 古典诗词; 美学探索; 批评实践

A Study of Aesthetic Exploration and Critical Practice in Ye Jiaying's View of Poetry

Zhang, Yan

Guiyang Preschool Education College, Guiyang, Guizhou, 551400, China

Abstract: Along with the evolution of modern literary criticism, Ye Jiaying has skillfully integrated Chinese and Western aesthetics in her conception of poetry, and condensed the two core concepts of "the beauty of the weak virtue" and "the moving force". She adopts an innovative interdisciplinary research approach, bridging the gap between literature, history, philosophy and aesthetics, and injecting new perspectives and vitality into the study of classical poetry. At the same time, she draws on Western reader response theories and applies them innovatively, highlighting the central position of the reader in the interpretation of poetry, further promoting the healthy interaction between poetry creation and criticism, and having a far-reaching impact on promoting the development of Chinese culture on the road to modernization and internationalization.

Keywords: Ye Jiaying; Classical poetry; Aesthetic exploration; Critical practice

DOI: 10.62639/sspsstr36.20240104

引言

中国古典诗词以其别具一格的语言艺术和博大精深思想内涵, 在全球文化舞台上熠熠生辉。它既是中华文化的璀璨明珠, 也是世界文学宝库中的珍品。作为当今古典诗词研究领域的佼佼者, 叶嘉莹凭借其扎实的学术基础和独树一帜的诗词理念, 为古典诗词的传承与弘扬作出了杰出贡献。她的诗词观巧妙地将中国传统美学精髓与现代批评理论相融合, 在古典诗词的美学探究领域取得了显著成就, 更通过批评实践为诗词研究注入了新的活力。

一、叶嘉莹诗词观

在诗词鉴赏领域, 叶嘉莹特别看重“感发作用”, 这一观念深深植根于中国古典诗歌的“兴于诗”传统之中。叶嘉莹的这种独到见解, 源于其丰富的家庭教育和大学期间的学术熏陶。她深受王国维《人间词话》与缪越《诗词散论》的启迪, 这两部杰作不仅引领她走进了古典诗词鉴赏的殿堂, 更锤炼了她对不同风格和体式的韵文及其作者的精微分析能力^[1]。在鉴赏时, 叶嘉莹总是从

自身真切感受出发, 深入探索诗词中蕴含的感动力量, 并努力将这种感动传递给读者, 以保持其持久的生命力。

在古典诗词研究方面, 叶嘉莹展示了其跨学科的综合素养。她巧妙融合文学、历史学、哲学和美学等多学科知识于研究中, 深入发掘诗词与历史的紧密联系, 并揭示了诗词作为历史见证的独特价值^[2]。同时, 她将哲学思考融入研究之中, 深刻剖析了诗词背后的深奥哲理与生命智慧。

叶嘉莹一生致力于古典诗词教育, 并形成了自己独特的教育理念。她坚信, 伟大的诗人是用生命铸就诗篇的, 而教育者则通过诗篇使诗人的精神得以传承与发扬, 为讲述者与聆听者、作者与读者注入源源不断的力量。她强调诗词教育不仅仅是知识的传授, 更是情感的交流与心灵的滋润。叶嘉莹期望通过自己的教学激发学生对古典诗词的热爱之情, 进而提升他们的文化素养与心灵境界。

叶嘉莹不仅在诗词鉴赏与研究方面卓有成就, 还是一位杰出的创作者。她的诗词作品充满了对生命的深刻感悟和对自然的无尽热爱。在创作过程中, 她以真挚情感为基石, 精心构建意境之美, 通过诗词传递出内心深处的感动与思考。

(稿件编号: SSTR-24-4-17006)

作者简介: 张艳 (1976-01), 女, 汉族, 重庆涪陵人, 贵阳幼儿师范高等专科学校, 副教授职称, 课程负责人, 教育硕士, 研究方向: 大学语文、传统文化

基金项目: 2023-2024年贵州省青年发展研究课题: “新媒体背景下当代贵州高职专科学生阅读教育实施研究”(立项编号: QNYB2350)。

二、叶嘉莹诗词观的当代价值透视

(一) 古典诗词传承的守望者

作为精通古典诗词的学者,叶嘉莹对古典诗词的传承贡献卓越,不仅因其诗词创作独步天下,更因她在教学与研究中的全身心投入。她将古典美学与现代教育无缝衔接,借由授课、讲座及学术著作,向青年传达诗词的深邃内涵。她的诗词理念,既重视语言的艺术美,又深究内在情感与思想的流露,为现代青年理解和承继古典文化点亮了明灯。在诗词创作中,她深怀对传统文化的敬畏与热爱,这份情怀同样贯穿于她的教学,点燃了学生们对古典诗词的热爱与认同,让古典诗词在现代语境中依然绽放生命力。

(二) 文学批评领域的革新者

叶嘉莹以她在文学批评领域的创新,为当代文学批评带来了新的生命力。其诗词批评因其独到的视角与方法论而知名,成功地打破了传统文学批评的约束。她巧妙地融合了现代美学理论与心理分析,不仅拓宽了古典诗词批评的视野,也使其更加贴近现代审美和时代精神。叶嘉莹主张,批评应聚焦于作品的内在艺术逻辑与表现力,而非仅仅关注历史背景或作者生平。这种批评范式的革新,既助推了古典诗词研究的进步,又为当代文学批评开辟了新的思维方向。同时,她在批评标准方面的独特见解,极大地丰富了文学批评的理论基础,使人们更深刻地领略到古典诗词的美学韵味。

(三) 中华文化遗产的推动者

在中华文化遗产中,叶嘉莹的诗词观独树一帜,举足轻重。她深入挖掘并大力传播古典诗词,从而重新点燃了大众对诗词文化价值的热情与关注。不仅限于国内,叶嘉莹还通过多元文化活动,积极推动诗词文化的广泛传播与深厚传承,更在国际学术交流中大放异彩,将中华文化的魅力展现给全世界^[3]。在她的不懈推动下,古典诗词不仅在国内重焕生机,更在全球范围内赢得了广泛的认可与赞誉。叶嘉莹的诗词观极大地增强了我们的民族文化自信,她的文化传播活动对于促进中外文化交流、扩大中华文化的影响力起到了举足轻重的作用。她的贡献不仅在于传承古典诗词,更在于通过诗词这一文化载体,推动了中华文化的现代化与全球化进程。

三、叶嘉莹诗词观的美学深度解析

(一) “弱德之美”: 古典诗词的美学新论

“弱德之美”是叶嘉莹解读古典诗词时的独到见解,她以此重新审视了传统诗词中的柔美与婉约。通过精析李清照等词人的杰作,她揭示出这种美是柔弱却充满力量的,是内心情感的深刻流露。在叶嘉莹看来,李清照的词以婉约之风展现了女性特有的心境与情感,这种柔中带刚、痛中含雅的美,恰恰体现了“弱德之美”的精髓。她通过解读《如梦令》等名篇,挖掘出文字背后隐藏的文化深意与情感力量。这一理念不仅赞颂

了女性的书写传统,更深入地挖掘了古典诗词中的独特美学。其历史可追溯到先秦的《诗经》,在唐宋词中逐渐成熟并受词人青睐,形成了古典诗词特有的艺术韵味。叶嘉莹的诠释为现代人提供了新的审美观,也为古典诗词的传承与创新注入了深刻的文化内涵。

(二) “兴发感动”: 诗词生命的源泉探索

“兴发感动”作为中国古典诗论中的核心审美理念,旨在通过诗词触发读者的深层情感共鸣与精神感动。叶嘉莹深入剖析了“兴发感动”的内在意蕴,揭示其为诗词的生机之源。她追溯至《诗经》,探寻了“兴发感动说”的根源,并梳理儒家诗学,深入探讨了该理论在唐宋诗词中的演变。叶嘉莹着重指出,诗词不仅流露情感,更通过艺术手法将深沉的生命体验传达给读者,触动其情感并引发精神震撼。在她的教学和诗词批评中,通过对王维、杜甫等大家作品的解读,她展示了如何运用“兴发感动”来领悟诗词的深层含义。她强调,诗词创作必须植根于真挚与深刻的情感,而鉴赏则应深入共情与理解诗人的内心世界。叶嘉莹的理论为当代诗词的创作与研究指明了方向,也为中国古典诗学的理论体系注入了新的丰富内涵。

(三) 中西融合: 美学视野的拓展与创新

在构建其诗词观时,叶嘉莹深受中国传统诗学熏陶,同时积极吸纳西方现代美学精髓。她通过引入和解读西方文学理论,如浪漫主义美学、象征主义诗学等,进一步充实了自己的诗词美学框架。叶嘉莹格外重视中西美学思想的交融,并坚信古典诗词的美学内涵可以通过与西方美学的交流获得新的解读和延伸^[4]。在她的研究中,中西美学的结合不仅限于理论探讨,更在实际研究中得到充分体现。比如,她在《唐宋词十七讲》中深刻剖析了唐宋词的艺术特质,更从西方美学的角度重新审视了这些作品的审美意义,提出了一系列富有创意的见解。这种中西合璧的美学探索加深了对古典诗词的领悟,也为现代诗学的研究开辟了新的方向。叶嘉莹独特的美学视角与创新实践在古典诗词研究领域产生了深远影响,其研究成果在学界广受认可与应用,为中西文化的交流与融合做出了显著贡献。

四、叶嘉莹诗词观的批评实践探索

(一) 细读法与知人论世的融合实践

在诗词批评中,叶嘉莹选择将细读法与知人论世巧妙结合。细读法,这一源自西方新批评学派的手法,专注于文本形式的细腻剖析,如语言、结构、韵律等。在《唐宋词十七讲》中,叶嘉莹便运用此法深度挖掘了柳永、苏轼等词人作品的艺术魅力,从语言表达的精湛到结构设计的精巧,再到韵律的和谐,都进行了详尽解读,不仅展现了诗词的艺术价值,更带领读者领略了其中的深刻思想。但叶嘉莹的批评实践并未仅限于此,她还融入了“知人论世”的批评方法。例如,在研究李清照词作时,她不仅细读其语言和形式,更

结合了李清照的生平和时代背景, 从而深刻揭示了其作品背后的情感与体验。这种综合性的批评方法, 展现了叶嘉莹对文本的敏锐洞察, 更拓宽了她的批评视野, 为古典诗词研究开辟了新路径。

(二) 批评理论的建构与深化

叶嘉莹在建构批评理论时, 融合了感性体验与理性分析, 凸显其独到的批评视角。她坚持诗词批评应超越形式美的赏析, 深潜至诗词的情感内核, 探寻其中蕴藏的思想深度与情感力量。基于此, 叶嘉莹提出了“兴发感动”的批评准则, 强调作品应触动读者的内心情感, 这种共鸣是衡量作品艺术与社会价值的关键。例如, 在评价杜甫诗作时, 她既细究了诗歌的形式技巧, 又深入剖析了诗人的情感世界与社会背景, 生动诠释了“兴发感动”的批评理念。叶嘉莹的理论为古典诗词批评体系注入了新内涵, 更为文学批评领域贡献了新的理论武器, 对后来的研究者具有深远的启示意义。

(三) 批评实践中的独特视角与创新

叶嘉莹, 以独特的女性视角深入剖析女词人的作品, 如李清照的词, 细腻地揭示了其中复杂的女性情感及其社会角色, 为古典诗词批评注入了女性主义的新鲜活力。同时, 叶嘉莹的批评实践展现了深厚的跨文化底蕴。她不仅深耕中国古典诗词, 更积极吸纳西方文学理论, 巧妙地将中西诗词的美学思想进行对比, 探寻不同文化语境下诗词的异彩纷呈。此外, 她的研究还呈现出鲜明的跨学科特色, 将文学、历史、哲学等多领域知识融会贯通^[5]。例如, 在解读杜甫诗作时, 她挖掘其文学韵味, 更从历史背景和哲学思考等多元角度进行深入剖析。叶嘉莹这种跨学科、跨文化的创新批评方法, 极大地丰富了古典诗词研究的内涵与外延, 为其注入了新的学术生命力。

五、叶嘉莹诗词观为古典诗词研究提供的新视角与新方法

(一) 跨学科研究方法的创新应用

叶嘉莹在古典诗词研究领域的突出贡献在于, 她创新性地融合了文学、历史学、哲学和美学等多学科知识。她深刻理解到, 古典诗词不仅是语言的艺术, 更是文化和思想的结晶。因此, 叶嘉莹巧妙地引入了历史学视角, 深入探究了诗词与历史的紧密联系, 从而揭示了诗词作为历史见证的珍贵价值。以杜甫研究为例, 她不仅关注诗人的社会环境, 更从历史角度挖掘了诗作背后的时代精神。同时, 她还将哲学思考融入研究, 深刻剖析了诗词中的哲理与生命智慧。此外, 借助美学理论, 她进一步探索了古典诗词在形式与意境上的美学特质。这种跨学科的研究手法, 不仅为古典诗词研究注入了新的活力, 更预示了未来学术界在学科交叉融合方面的广阔前景。

(二) 读者反应理论的借鉴与本土化创新

叶嘉莹在古典诗词研究中, 引入了西方读者反应理论, 从而凸显了读者在诗词赏析中的核心地位。此举打破了传统研究仅聚焦于作者意图和

文本结构的局限, 更将焦点转向诗词如何触动读者内心、引发情感共鸣。她提出的“兴发感动”审美准则, 正是基于这一理论, 强调诗词的真正价值在于其激发读者深层情感和精神共鸣的能力。在研究中国古典诗词的接受过程时, 叶嘉莹深入探索了各历史时期读者对诗词的解读与接纳方式, 揭示了文化背景下诗词的多元意义。例如, 她针对李清照词作的分析, 既洞察了词人的情感表达, 也探讨了这些词作如何跨越时空, 触动后世读者的心弦。叶嘉莹的这一创新方法, 不仅为古典诗词研究注入了新活力, 更为我们理解诗词的现代意义与价值提供了新视角, 促进了诗词研究与当代读者之间的深层互动。

(三) 诗词创作与批评的互动模式构建

叶嘉莹在诗词创作与批评中, 构建了一种交融互动的模式。她强调, 创作与批评应相辅相成, 而非孤立存在。通过亲身投入诗词创作, 叶嘉莹不仅实践了自己的诗词理念, 更在过程中不断磨砺和精进其批评理论。这种双向互动赋予她在批评时更能体悟到诗词情感与形式之美的交融, 深入洞悉其内在肌理和情感流动。举例来说, 她对宋词的独到研究, 便揭示了其情感表达与艺术构思的别具一格, 为学界贡献了崭新视角。同时, 结合个人创作心得, 她在批评著述中提出了维护诗词意境与艺术价值的实操建议, 充实了诗词批评的理论体系, 也为创作者们提供了宝贵指引。叶嘉莹的这一模式启示我们, 批评者若能融入创作实践, 将更深刻地领悟作品精髓, 并在批评中凝练出更为透彻的洞见。

六、结语

叶嘉莹的美学观, 以“弱德之美”与“兴发感动”为支柱, 加深了我们对古典诗词内涵的理解, 更推动了文学批评的革新。而在批评实践中, 她巧妙地将细读法与知人论世相结合, 实现了感性与理性的完美融合, 同时借助跨学科的研究手段, 极大地拓宽了诗词研究的广度。叶嘉莹的研究为古典诗词领域注入了新的活力, 特别是在女性主义、跨文化及跨学科批评方面展现出卓越的创新精神。未来, 对叶嘉莹诗词观的持续探索, 可着重关注其美学思想的国际传播、跨学科方法的进一步运用, 以及如何利用诗词艺术在全球文化交流中推动中西文化的交融与共进。

参考文献:

- [1] 于家慧. 意暖神寒——从《迦陵诗稿》看叶嘉莹先生的入世与出世[J]. 名作欣赏, 2024, (16): 13-20.
- [2] 杨梅英. 叶嘉莹诗评的学术创获[J]. 名作欣赏, 2023, (36): 26-28.
- [3] 李云. 叶嘉莹诗词人生及其家族文化特质[J]. 海南热带海洋学院学报, 2023, 30(06): 111-117.
- [4] 袁韵. 叶嘉莹诗词讲授对古代文学教学的启示[J]. 中国大学教学, 2018, (04): 66-70+96.
- [5] 刘妮. 叶嘉莹诗词中的故国之思与文化认同[J]. 安徽文学(下半月), 2018, (02): 13-15.