

论《边城》风景叙事中“空”的禅意

胡蝶

(福建师范大学文学院)

摘要:《边城》中沈从文极似克里斯托弗·胡瑟说的“如画美”诗人:他们用绘画的方式观察和描述风景,每种景色构图精准,栩栩生动。且沈从文更为高妙之处在于使抽象的禅理“空”进入风景叙事,禅意与画意相互渗透,以小说为媒介融合无间。

关键词:《边城》;禅意;空;

《金刚经》所说的:“凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来”就是一种以“空”观悟万物的般若智慧。六祖慧能曾有经典偈语:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”²本即万象非实,四大皆空,静心无所挂碍,便是无尘。禅宗此道,极大推动了中国古典美学潜意识领域中艺感的开阔,促进“虚静”理论的完善。本文便从留白、视角、设色三个角度分析“虚静”理论对《边城》文本里在风景叙事方面营造“空”意的影响。

(一) 无一物中无尽藏

留白作为被广泛使用在中国传统文化作品中的艺术手法,也是禅宗推崇“空纳万境”的美学体现之一。创作者不仅在艺术作品中须合理运用留白手法,同时其创作时的心态亦须达到“留白”的状态——虚静空明。我国山水画很早就以静为题,在描画静景时也往往通过留白的手法表现,如马远的名作《寒江独钓图》,仅仅勾勒孤舟、垂钓者和几缕水波,其余画面全是留白,以此来体现江水滔滔、天空悠悠的浩瀚场景。

《边城》的结尾中,对于二老傩送是否会回来,也是给读者一个遐想的空间。王国维认为景语即情语,空白作为风景的一种,是可以表达人类情感的空间。另外留白这种虚无的手法可通过弱化背景的描述,来突出意境。结尾处静穆的山,缓缓的水,将要修缮的白塔,等待中的翠翠使全文更添纯情忧伤氛围。“也不知在何处,会突然有一只草莺‘落落落落嘘!’啾着它的喉咙,不久之间,这小鸟儿又好像明白这是夜半时分,不应该如此喧闹,便闭上那小小的眼儿安心睡下了。”³小鸟睡梦中的无意啼叫,将寂寞、忧伤、惆怅笼上我们心头,这使得静夜一下得以圆满。在《边城》如画美的风景中,静境为主,似一种秩序;其间夹杂着动态的景物书写,似为一种秩序中的变奏。

(二) 俯仰自得,游心太玄

吴汝钧在其著作《游戏三昧:禅的美学风调》中谈到感悟心灵的无限自由须保持一种任运流淌的不为物所拘束的流畅状态。这种随意而适,无可无不可的禅家思维,在《边城》景物描写中体现为取景中的多次视角转移。

“从四川到湖南,往东边有一条官道,这条道路在湘西边境处,有一个名为茶峒的山城,旁边有一处小溪,溪边有一白色小塔下住着一户人家,一个老人、一个女孩、一条小狗。”⁴此时,作者手中的笔仿佛变成了一个取景的镜头,镜头从官路、小溪、白塔等景物一一掠过,最后转到到文章中主角的生活场景和人物关系上。在小说的时间艺术中借鉴空间艺术里散点透视这种取景方法,往往打破原有传统的线性叙述的模式,小说章节之间的串联过渡自然,没有刻意经营痕迹,篇幅之间连成一副精美的画卷。

南朝宗炳也《画山水序》中提出了“山水以形媚道”的画论。当中国人在面对山水时,会自然发觉山水正以自己的形式去契合“道”,原本作为客体的物正在人们眼中消失,随着世界节奏呈现的是化为一体不断跃动的自然。这便是庄子所认为的“虚静”最终的结果——恬然之虚无澄明,大自然的精神和人的精神在虚静中合而为一。

(三) 山色有无中

禅宗讲求“般若的直觉”,因而在色彩观念上倾向选择能表现万物众生性之灵的。张庚在《浦山论画》中讲:“古之王右垂、大、小李将军,王都尉、文湖州、赵令穰、仇英均以青绿见长。”⁵《边城》对于自然的描述,青色、绿色是主旋律一样的存在。从山水、

植被到虫鸟,“苍翠绿意扑面而来”。连少女“翠翠”也是沾惹了灵动之气。人事纷纷难料,世事悠悠难说,禅宗修行路上必要感悟变化万千的人事事,体验自然的物换星移几度秋。在《边城》中,我们亦可通过风景中的豆绿色感知时间的流逝和变迁。“初五大清早落了点毛毛雨,上游且涨了点‘龙船水’,河水全变作豆绿色。”⁶涨水是要入夏的特征,天气逐渐变热,草虫等水中快速繁殖,易出水华,这时的水便是深的豆绿色。

作为显现色彩的基础,光影有其作为外在效果的不可替代性,它不仅丰富人的视觉器官,还可以深入刻画人物内心的情感世界。宋人乔仲常《后赤壁赋图》描绘苏东坡与友人夜游赤壁的活动,画家没有画月亮,通过斜长的人影映射于地,禅意地表现了一片清光月影中与知己“行歌相答”的乐趣。艺术作品中的光影变化是禅宗推崇“空纳万境”的另一处重要的美学体现。空观中的心物合一与形随心动在艺术作品中表现为人与自然交互相融的生命发展轨迹,是先由人的主观精神投射为视觉上的物象,从而感知光线的器官中的内容进入心中。《边城》中“月光如银子,无处不可照及,山上篁竹在月光下皆成为黑色。”⁷相同的地点和相同的景物,时间变化后,光的色彩也会随之发生改变,月光使白日苍翠的篁竹变成使翠翠沉痛情绪加重的黑色。“翠翠在月光下,双手抱膝,依偎在祖父身边,问了许多关于她母亲的事情,期间或是长吁一口气,想将压在心动的那些沉痛的情绪给释放一些,但是即使如此,这些沉重感始终没有减少一分”⁸静谧的月光下,翠翠对自己和母亲的经历的悲伤被彻底烘托起来。

参考文献

- [1] 宗白华. 美学散步[M]. 湖北: 长江文艺出版社, 2019.
  - [2] [英] 马尔科姆·安德鲁斯. 寻找如画美[M]. 江苏: 译林出版社, 2014.
  - [3] 张节末. 禅宗美学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.
  - [4] [美] W.J.T. 米切尔. 风景与权力[M]. 江苏: 译林出版社, 2014.
  - [5] 陈传席. 中国山水画史[M]. 天津: 人民美术出版社, 2001.
- 注:
- [1] 佛光星云编著:《佛教义理》[M], 上海: 辞海出版社, 2008年版, 第64页。
  - [2] 惠能大师:《六祖坛经》[M], 北京: 宗教出版社, 2017年出版社, 第83页。
  - [3] 沈从文:《边城》[M], 北京: 中国青年出版社, 2010年版, 第75页。
  - [4] 沈从文:《边城》[M], 北京: 中国青年出版社, 2010年版, 第21页。
  - [5] 徐鸿延: 中国山水画笔墨语言的美学意蕴[D], 陕西师范大学, 2005年, 第47页。
  - [6] 沈从文:《边城》[M], 北京: 中国青年出版社, 2010年版, 第45页。
  - [7] 沈从文:《边城》[M], 北京: 中国青年出版社, 2010年版, 第41页。

作者简介:

胡蝶, 1998年出生, 性别女, 籍贯山东临沂, 学位是福建师范大学文学院学士, 目前所在城市是山东临沂, 邮编 276200。