

“他坦荡、自信,努力过真诚的人生”

中国李白研究会会长钱志熙教授深入解读李白

11月1日上午,“名人大讲堂·李白文化季”第三场讲座在成都西部文化产业中心阿来书房举行,中国李白研究会会长、北大中文系教授钱志熙作为主讲嘉宾,深入解读了李白的人生和艺术世界。钱教授对李白的解析学理深厚、逻辑清晰、冷静客观、见解新颖,令人深受启发。

钱教授的演讲内容涉及李白所处的时代,李白奇特的人生经历,李白所受到的文化影响,李白的核心艺术理念,李白精神世界的本色、构成与其艺术创造发展之间的关系等等。钱教授还特别提到,作为盛唐人物的李白对初唐陈子昂的艺术继承等。

讲李白,往往也会联系到杜甫。钱教授在本场讲座中,也特别提到李白和杜甫这两座唐诗“高峰”之间的一些差异和深度相通之处。

李白之所以是李白 因他最富有理想色彩

钱教授首先分析道,李白的人生理想“体现了中国古代士人的共性,尤其是体现他们共同追求的价值观,当然这里面也包含着一些人类共同追求的东西在内。这是李白的诗歌之所以具有巨大的感染力,能够引起普遍而又广泛、深远共鸣的基本依据。”

光有共性还不够,李白之所以是李白,还在于他有非常独特的个性。“李白是中国古代最富有理想色彩、表达个人理想最为大胆直率的人物之一。”钱教授说。

人需要有理想,同时也需要面对现实,而现实与理想往往并不一致。这种张力也恰恰是艺术创作的重要动力。李白也不例外。李白的人生理想和现实遭遇的交织,构成他诗歌的基本内容。

“正是怀抱奇伟理想而不得实现,使李白精神中的现实内容同样十分有力地生长出来。在漫游、干谒、隐逸、求道,甚至行侠等多种生活变奏的经历中,李白精神世界中的现实内容也在增加着。”钱教授说。

李白的人生理想 “独善”与“兼济”产生交响

李白有着怎样的人生理想?钱教授援引了他的恩师、著名文学史家陈贻焯先生的一段论述:“李白有多种梦想,侠客、高士、圣贤、神仙。但他最主要的理想是为帝王辅佐,使寰区大定,海县清一,然后再遂其隐逸出尘,成为高士甚至神仙的浪漫理想。”也就是说,李白企图将积极入世的政治抱负和消极出世的老庄思想、隐逸态度结合起来,既能“独善其身”又能“兼济天下”。

钱志熙教授在阿来书房详解李白的艺术人生。

钱教授说,独善与兼济,就像两种基本旋律一样,在李白的人生中产生一种交响。“出现于李白诗中的姜尚、鲁仲连、张良、谢安这些人物,正是作为这两种人生理想的完美结合。李白诗歌中对历史人物成功的塑造,正是源于他自己具备这种精神气质。”

这种综合型的理想,并不是李白所独有。政治理想与希企隐逸、求仙访道的生活方式的奇特结合,在唐代文人中,尤其是盛唐时代的文人群中,具有某种普遍性。钱教授说,李白作为典型的“寒素”,在这方面表现得最为典型,“他的神仙之梦的瑰丽与政治理想之奇伟,都远远超过他的同侪,以至于让我们忘了他与时代之间还有一根精神的脐带。”

“李白晚年的人生,基本上可以看成是一个悲剧的经历。正是这种悲剧经历,使他最终与屈原、曹植、陶渊明等人精神相契,并且将人生理想与现实矛盾演绎到极致,从而产生了伟大的文学精神。”钱教授说。

李白的生存状态独特 云游四方“友天下之士”

李白独特的人生轨迹,决定了其不同于常人的生存状态。而这种奇特的人生经历,又在很大程度上构成了李白诗歌作品的主要内容。

李白在幼年和少年时期接受了比较优渥的文化教育与文学修习后,到了青年时期,就已经开始在临郡漫游,隐居大匡山读书,并且往来旁郡,游历江油、剑阁等地,十八岁时游梓州,从赵蕤学纵横术。二十岁的时候,赴成都谒见时任益州长史的苏颋。玄宗开元十二年(724年),李白二十四岁,“仗剑去国,辞亲远游”(《上韩荆州书》),从此再也没有回过蜀地。

出川后的李白,在荆襄、洞庭一带漫游,后来又来到金陵。至二十七岁时方才

就婚于故相许圜师家,定居于湖北安陆,将近十载。其间,他仍保持了蜀中时已经形成的不断离家出游、隐居山林的习惯。他轻财好施、广事交游,结识文人、侠士、羽客、缙流,其中有司马承祯、李邕、孟浩然等重要人物。“孟子所说的‘友一国之士、友天下之士、尚友古人’,在李白的人生中都做到了,而且是比较自觉、积极地去做。李白以坦荡的胸怀结交当世人物,并且在诗歌里面表现他们。所以,与杜甫一样,李白诗歌也塑造了开元、天宝时代士俗各种人物的群体。”钱教授说。

李白的文学进阶之路 以“复古”来创新

李白是个天才,这在历史上早有定评,但一个人要成为古代诗歌史上的高峰,光有天才还不够。李白有着非常清晰明确的诗学思想和艺术目标。

在初唐陈子昂“复古”主张和创作的影响下,李白更明确地提出复古的文学理想。李白想要复汉魏之古、复风雅之古,提倡兴寄、风骨等美学。

李白为何要“复古”?钱教授分析说,从初唐到玄宗开元天宝时期,长安文坛一直是唐代文学创作的中心。虽然开元中期以后,复古的文学风气已经形成,但是从初唐以来延续下来的浓厚的宫廷文学风气仍然存在,甚至李白本人在天宝初期也曾一度充当宫廷诗人的角色。虽然他的宫廷创作并非绮縠之体,而是清新自然为尚,但从主题来看,毕竟属于宫体之流。甚至到了天宝后期,王维、杜甫、岑参等人,仍然对武后、中宗期的雅颂应制的诗风有所延续,虽然在风格上已经有发展,变温丽雅润为壮丽铿锵之格。这些情况,使李白对当代文坛存在的弊病有较多的认识,激起其更强烈的“复古”愿望。

在“复古”主张之下,李白在诗歌体

裁方面,做出很大的革新。钱教授说,对声律之体,李白并不刻意拒绝。而是以比较自由的态度来使用。他能做到用律而不为律所束缚,造成与众不同的声律美。“同时,更重要的是他窥探到齐梁以前诗歌体裁与表现领域的丰富状态,尤其是对汉乐府与南北朝各种新声的继承与改造,完全突破了齐梁时期诗歌体制狭窄、单调的局面,为他驰骋非凡的天才、创造元气淋漓的诗境、变化无穷的风格,提供了一种完全没有羁绊的空间。”

在钱教授分析看来,李白的文学理想与他作为“寒素”文士的身份是一致的。“这种文学复古行为不仅是文学上的向汉魏晋宋寒素风格的回归,而且可视作为文学本身向寒素阶层的回归。事实上,汉魏文学尤其是新兴的五言诗歌,是在较低的寒庶阶层中发生的。李白是典型的‘寒素’,因而也成为这一文学复归寒素的运动中最彻底的实践者。”

李杜精神异曲同工 具有人类性与世界性

在中国古代文人诗艺术领域,李白、杜甫被公认代表最高的成就。在谈李白的人生理想时,钱教授也提到跟李白并立的另外一座诗歌高峰——杜甫。在钱教授看来,杜甫的理想几乎与李白一样远大,但设想却很不一样。杜甫所言的“置君尧舜上,再使风俗淳”,是一种至治的政治理想,可以说是要做一个典型的儒者政治家。而李白则要施其纵横捭阖之术,戡天下之乱,且功成之后退隐江湖。“这正是道术之士与儒术之士的一种分野。后者是任重道远,仁以为己任。可见李、杜两人自负之才,正有文武之异、道儒之别。”钱教授说。

李、杜二者有区别,但也有相通之处。钱教授分析说,李白以隐逸求道为体,以帝王辅佐、显身荣亲为用的人生理想,在唐代士人中并非独一无二,但为何只有李白有那么独特的精神风格与行为表现,创作出伟大的诗篇?这跟其有强大的心气有关,“在遭遇各种现实的打击,甚至经过家国巨变的安史之乱这样的时代悲剧之后,他仍然坚持不舍,充满真实的信心。而这一点,与杜甫虽在长期颠沛流离之中,仍然身忧家国、一饭不忘,在精神上可谓异曲同工,异途同至。李白所创造的诗歌美,具有一种人类性与世界性。他对近代西方诗人的影响,也许正是由于这个原则。杜甫诗歌所表现的民胞物与的精神,其对君国与民生的热烈而持久的关切与悲悯,并且从未沉入感伤,同样也是一种人类的崇高精神的体现。”

华西都市报-封面新闻记者 张杰
摄影 陈羽啸 实习生 祖木热提

| 直播互动 |

超200万网友穿越历史时空 走近李白的人生理想

“我相信,在未来的人类诗歌发展进程中,李、杜的诗篇,将突出其在中国古代诗歌史及东亚汉字圈各国度诗歌范围内发生的新的世界性的持久影响……”11月的第一天,当清朗的演讲声从位于成都的阿来书房中传出,此处正在开启一场“梦回大唐”的旅途。中国李白研究会会长、北京大学中文系教授钱志熙带领现场的观众走近“诗仙”李白的人生,以及他的艺术理想与诗歌艺术创造。

讲座中,钱志熙首先从李白的人生理想开始切入,并表示其人生理想之所以引人注目,具有非常魅力,并且构成了其非凡创造力之源,乃是因为其鲜明的个性。“或许也可以这样说:李白事实上是中国古代最富有理想色彩、在表达个人的理想方面最为大胆真率的人物之一。”

作为大众心中最为熟悉的文学巨匠之一,关于李白的讲座自然在网络中也

颇受关注。当天,《名人大讲堂 | 李白的人生理想与诗歌艺术创造》直播,在封面新闻客户端的观看量达到了135万人次。此外,直播还在封面新闻微博、封面新闻视频微博、手机百度等平台播出,观看量为53.6万人次。据统计,直播在封面新闻的全平台观看量共计188.6万人次。

同时,该直播还在川观新闻、四川观察、四川发布等线上平台的客户端进行了播出。数据显示,全网的观看

量达到了204.7万人次。

名人大讲堂在2022年迎来全新升级,首次设置“主题季”,以每期超百万的网络观看量,保持着居高不下的热度。接下来,名人大讲堂“李白文化季”将继续开启,还将陆续邀请多位名家来到讲座现场,围绕四川历史名人和传统文化优势资源,解读中华文化巴蜀因子的独特魅力。

华西都市报-封面新闻记者 李雨心