

《秋兴八首》的个人抒情与家国情怀

黄慧珊

澳门科技大学 澳门 999078

【摘要】：《秋兴八首》是杜甫的一组诗歌创作，写于他晚年的漂泊生涯，当时他正面临国家不可挽回的衰落和个人生命的夕阳。这组诗反映了杜甫一生的努力和他对国家命运的关切，他直面生活的艰难与悲痛，每一句都承载着他无尽的悲伤与思考。这些诗并不是简单的八首独立作品的集合，而是意象深度交织、结构循环往复、情感相连，使得意象的象征功能和文学典故将过去与历史联系起来，形成一个统一的诗歌体系。它们通过时间和空间相互连接，彼此交织，表达了杜甫不同的忧虑和思想。每首诗的意象选择各有侧重，历史典故的运用精确而恰当，传达了诗人的各种经历，使个人抒情与家国之情相互映照，从而形成内容与形式的完美结合。

【关键词】：《秋兴八首》；个人抒情；家国情怀；意象；用典

DOI:10.12417/2982-3846.25.04.004

《秋兴八首》是杜甫在唐代宗大历元年秋天，待在夔州的时候写下的一组七言律诗。因为当时这些诗歌都是在秋天时有感而发，所以才叫做秋兴。这组诗以遥望长安、追忆往昔为情感主线，集中体现了杜甫七言律诗的艺术巅峰。他早年怀揣着致君尧舜上，再使风俗淳的政治理想来到长安，但在此遭遇了困顿与离乱，之后身居于峡江，却依然心系故国，将个人命运的坎坷与家国兴衰的感慨写进诗中。八首诗并不是相互孤立，而是在意象、用典与情感的紧密承接中彼此呼应，形成融会贯通的完整体。杜甫的描绘表现出他深沉复杂的个人感情，交错着感慨、回忆、思念和对于国家时局的看法，极致地体现了杜甫“沉郁顿挫”的风格特点，是他晚年诗艺的集大成之作。

1 意象：个人抒情与家国情怀的连接

《秋兴八首》中，杜甫选取的意象，既有细小真切的个体内涵，又有宏大宽广的家国意义，而意象成为沟通个人与家国情感的媒介。同时，在八首诗中同一意象的意义不尽相同，于是每首诗的意义表现各异，但借助于强烈统一的情感线索，八首诗还是共同构成了一个完整体。

这部组诗中的对于自然之物的意象是杜甫生命体验与情感抒发的重要载体，具有鲜明的情感投射。杨书全提到，深秋的寒意和杜甫内心的悲凉相互映衬，夔州秋景的萧瑟成为诗人暮年漂泊、壮志难酬境遇的艺术外化，构成“以哀景写哀情”的核心表达。李卓通过对《秋兴八首·其一》的细读，认为玉露、枫林、江水等意象并非单纯的景物描摹，而是诗人生命消逝、时光飞逝的象征，且意象间存在“生存状态与生命感受”的因果结构，共同营造出孤苦的情感氛围。董嫚还进一步说明，江水、飞鸟、孤舟、这些意象贯穿了整组诗，江水既装着杜甫对家国的忧虑，也道出他独自漂泊的苦楚。孤舟隐喻诗人无依无靠的命运，而飞鸟作为不羁的人格和主体意识的象征，既包含黄鹄怀才不遇的彷徨，也有白鸥追求自由，不受羁绊的突围渴

望。

围绕故园心以及家国情怀展开的意象，在《秋兴八首》里构建起了严密的象征体系。丁玉认为，长安作为核心地域意象，从头到尾都贯穿在组诗之中，蓬莱宫、曲江、昆明池等长安相关的意象，是杜甫“辅佐君主达到尧舜的境界，让社会风俗回归淳朴”这一政治理想的寄托，藏着杜甫对于故园的深切思念和怀古伤今的情绪。王慧从情爱意象的角度切入，提到捣衣、藤萝、芦荻这些人文意象，杜甫用了“香草美人”的写作手法，把忠君爱国的明线和思念妻子的暗线巧妙结合，藤萝关联着《山鬼》里的美好意象，芦荻呼应《诗经》中所谓伊人的思慕之情，让情爱意象和家国情怀意象得以相互渗透。董嫚在这部分也提到，长安与夔州的地域意象转换，让杜甫在“抬头望长安，低头忧夔州的空间切换中，把个人抒情和家国兴衰紧紧地连接在一起，让意象的象征意义更加深刻。

杜甫对意象的打磨，还体现在对色彩和质感的精准把握上。王慧详细梳理了组诗中紫、沧、黄、白这些色彩词，指出从紫到沧的变化，象征着杜甫由仙境跌入现实的失落感，而黄与白的对比凸显了诗人情绪的巨大起伏，坠粉红这个意象既描述出了莲花凋零之景象，也引出红颜易逝与国力衰微。杨书全认为，飞鸟意象是他渴望突围的心里写照，黄鹄象征着有才能却得不到重用的贤臣的困境，白鸥代表超越困境的自由，组诗的结尾的春意象是召回了盛年的欢愉和盛世的春天，与秋意象的凄凉形成鲜明的对比，实现了个人抒情的情感升华。李卓认为丛菊与孤舟是一组对立的意象。诗中的对它们的描写表现了诗人漂泊两年的生存状态，又强化了他对故园心的执着，而寒衣、暮砧中的催、急二字，让衣物意象为生命衰败和时光飞逝的象征，进一步加深了诗歌叙事的情感厚度。

2 用典：个人命运与家国兴衰的历史融合

杜甫在《秋兴八首》中巧妙地运用典故表达自己的悲凉心境，用典是为了寄托自己以往种种、昔日的生活片段，同时也把家国和现实相联系起来，使家国情怀增加了历史的厚度，典故精准明确，字字紧扣诗句意境，寓意丰富，并且将个人抒情与家国故事紧密相连。

全诗大量化用汉代典故，产生以汉喻唐的效果。李嘉怡分析，在组诗中奉使虚随八月槎、匡衡抗疏功名薄这些典故，将张骞乘槎、匡衡刘向的仕途经历与杜甫自身的经历作类比，强化其怀才不遇的悲凉心情，同时却让人文意象富含更深的情味符合“一出性情，一入胆力”的点评，更加凸显“喜用典且善用典”的艺术特色。丁玉选取了有关历史事件与地域相关典故，其中以第七首中的“昆明池”“汉武帝”、第八首中“昆吾亭”“御宿川”为代表的典故都是虚写的陌生化手法再现过去的长安盛世的景象。

用典作为诗人情感寄托的核心载体，深刻承载了杜甫的家国情怀、情爱思念与人生感慨，实现了情感表达的含蓄深化。董嫚指出，“彩笔昔曾干气象”所化用的文人壮志典故，与“白头吟望苦低垂”的现实写照构成对比，这里抒发了诗人壮志难酬的苦闷，还坚守着“济苍生、安天下”的儒家情怀，展现出复杂深沉的人生感慨。历史人物典故的对比运用极具情感张力，匡衡、刘向得遇明主的顺遂境遇，与诗人自身有壮志难伸的坎坷经历形成鲜明对照，将怀才不遇的忧郁与苦闷转化为可以感受的历史景象。《秋兴八首》的用典艺术具有鲜明的审美特质，增强了诗歌的内涵之美，又拓展了主题表达的深度与广度，形成了独特的艺术魅力。用典以“简洁凝练的语言承载丰富思想”，实现了情感表达的含蓄化与雅致化，如“听猿实下三声泪”仅仅这七个字便融合了歌谣典故与个人悲伤，避免了直白宣泄的浅表。部分用典又蕴含反讽的意味，如第五首中赞美长安盛景的表面叙事下暗藏着杜甫对当时权利中心的批判，是诗歌情感表达更具复杂性和深刻性。杜甫的用典范式也对李贺、李商隐等后世诗人产生了深远的影响。

3 意象与用典的协同：个人与国家情感的深度融合

《秋兴八首》最大的艺术魅力在于意象与用典相互渲染，实现人物的身世之痛和国家的命运之艰混而为一，使个人之悲带家国之痛，家国之忧有个人之温，从而使主体的情感具有广阔的时空跨度和历史厚重感，达到“以小我映大我”的诗学效果。

长安作为核心地域意象，在组诗中诸如蓬莱宫、曲江、昆明池等意象中都与历史典故相连接，在昆明池的典故中亦书写大汉王朝开拓边疆的宏大场面，重现唐帝国盛世景象的同时，也隐约有着对盛唐曾经的追思，对今时凋敝的惋惜。意象与用

典互相交织，呈现出来的就是个人、家族乃至整个家国的命运。通过上述分析可以看出，丁玉将组诗“典故与意象”运用的手法总结为“以赋为诗”，即采用铺叙的手法按照“点-面-点”顺序，从蓬莱宫的帝王意象，再联想到曲江的民生场景，最后结合典故描写如织细描的悲愤图景。在这样的结构模式下，从词句来看诗人的感情是递增的，而同样的个人政治理想与家国命运兴亡的叠加才是思想的升华。组诗结尾“春”的与“盛年欢娱”并举，“春”意象象征的是杜甫本人的青春回忆；同时，“盛年欢娱”的典故象征的是杜甫心中无限渴望国家盛世重现的情怀。与组诗开篇的“秋”相照应，从而实现个人生命体验与国家历史命运互融互通。

《秋兴八首》里暗藏着对国家的牵挂，也包裹着对妻子的愧疚，两种情感缠在一起特别的自然。夔州的捣衣省一响起，他就想起了战乱不休的时局，又忍不住念起跟着自己饱经风霜的妻子，一句“何日干戈尽，飘飘愧老妻”的心思，就借着这寻常的声响传了出来。诗里的藤萝和芦荻也不只是普通植物，藤萝让人想起《诗经》里的“松萝共倚”的说法，暗指夫妻相依；芦荻就是《蒹葭》里的蒹葭，既藏着对贤君的期盼，也念着远方的妻子，把报国之事和夫妻情巧妙的连在一起。还有成双的燕子，既暗喻了安史之乱的事变迁，又反衬出自己和妻子漂泊无依的处境，满心都是没能给妻子安定生活的愧疚。在了最后一首诗，“凤凰”的意象源自司马相如的《凤求凰》，直白抒发对妻子的深情，再配上“仙侣”的想象，把对妻子的爱摆到了明面之处。这些意象带着典故的韵味，典故又借着意象落地，既写出了国家动荡的悲凉，也道尽了对妻子的亏欠，个人的悲欢和国家的命运就这么紧紧地融在了一起。

4 后世拟作的继承：以李梦阳《秋怀》为例

《秋兴八首》凭借造意之巧，用典之熟，感怀之深而为后人推崇备至，化育后人的七律之作是颇具代表性的名篇。“前七子”之一，李梦阳继承了“作诗必须学杜”的观点，并身体力行，在明代弘正年间针对《秋兴八首》的用典立意及谋篇布局分别从意象选取的角度进行了尝试与创新，并且秉承着“承其神、变其形”的创作理念完成了自己《秋怀》组诗的作品，使其作品沿袭了《秋兴八首》基本的用典立意与构思布局的同时，在诗情的发挥上却又体现了时代特征和个人际遇的独特之处。

《秋怀》基于明代边境危机的时代背景与李梦阳自身“劳边日久”的人生经历，对杜甫诗歌的意象进行了针对性拓展与变异，形成了具有时代特征与个人风格的意象体系。在意象类型上，《秋怀》新增“大同”“宣府”“固原”“榆林”等明代专属边境地名的意象，构建起特色鲜明的“边塞意象群”，将杜甫诗歌泛化的战乱关切聚焦为明代边境安全的具体忧虑，使

意象的时代针对性显著增强。例如《秋怀》其六“大同宣府羽书同”明确点出明代边境重镇，其八“白雪金山金鼓多”直接指出固原地区的外族侵扰，这种对具体边境地名的锁定，是杜甫诗中关山、塞北等泛化意象不具备的，体现了时代语境对意象选择的深刻影响。杜甫诗歌意象更多承载暮年诗人的漂泊之悲，壮志难酬的遗憾，而《秋怀》意象则凸显壮年诗人对边境的忧虑和报国的志向，如白马将、壮丁输挽等意象，展现了边境军民的抗争，也流露出了诗人亲赴边塞的责任感。

李梦阳《秋怀》继承《秋兴八首》的意象、用典，并将其进行创造性转化，能够体现出经典作品是时代背景条件下作者创造行为的一种必然结果，表达了《秋兴八首》蕴含的“忧国忧民”情感，表现了“意象与用典”和“组诗结构”两种艺术创作范式，富有经久不衰的艺术魅力与文化价值。

5 结语：《秋兴八首》的诗歌史意义

《秋兴八首》是杜甫晚年创作的代表作之一，通过意象、典故等构建的作品融汇了身世感伤和国家兴亡情绪，不仅是杜诗咏史诗的集大成之作，更是在中国诗歌史上留下了永垂不朽的高峰。除了艺术手法上的新创造、新突破之外，对情感和文化等方面的新的拓展也是杜诗史最为宝贵的价值所在。

从艺术技巧上讲，《秋兴八首》构建了意象与用典的协同模式，为古典七律的创作树立了典范。组诗中的意象系统性较强，情感递进清晰，用典则是兼顾了历史的厚重感和艺术的灵活性，两者间的协同发展让诗歌同时具有“状难写之景如在目前”的形象，和“含不尽之意见于言外”的含蓄感。这种协同发展的模式，突破了之前诗歌意象零散、用典生硬的局限，将意象的隐喻功能和用典的文化内涵完美结合，极大地提升了七律的艺术表现力，影响了李贺、李商隐等后世诗人的创作。同时，组诗“似断实连”的结构特征，通过意象的前后呼应与用

典的相连承接，让八首独立的七律诗形成了一个整体，为组诗创作提供了成功范例。

基于情感上，《秋兴八首》使得古诗中“悲秋”整体意蕴向更宽广的方向发展，并且完成个人抒情与家国情怀高度统一。“悲秋”主题在杜甫《秋兴八首》之前的诗歌中大都是感叹自身遭遇，而杜甫则借助意象和用典将自己漂泊的苦闷、衰老的悲伤与国家战乱带来悲哀的破坏感、盛衰交替带来的难过都囊括其中，这使杜甫在《秋兴八首》中书写出带有更深家国含义的“悲秋”情感。“思念故国”是一条明线，“愧念妻子”是暗线。将儒家士大夫“以天下为己任的胸襟气度发扬到极致，同时彰显普通人真挚柔情，给予人开阔深邃而又细腻动人的情感体验。打破了以往诗歌对“公”“私”的情感对立。

由以上知《秋兴八首》在文化层面上寄寓了儒家伦理具有历史意义且包含了人生的智慧与感思等价值观，是中国传统文化中不可缺少的一大部分。同时结合诗作用意象和用典的方式将儒家“修身齐家治国平天下”之伦理理想、“以史为鉴”之历史意识、“直面困境、坚守理想”之生命智慧及感悟集于一身，充分展示出了中国传统文化精神内核所散发出来的巨大魅力。《秋兴八首》所具有的如此丰富厚重的文化内涵，使其得以超脱时间，冲破个人束缚，传之后世不断被评论与借鉴，并传承至今，终将成为历代文人情感上凝聚家国情怀和寄托个人理想的指引方向。

综上所述，用生动优美的意象用典结合、深沉厚重的情感内涵、琳琅满目的文化价值，《秋兴八首》在中国诗歌史上将占有独特的地位，不仅是杜甫自身诗歌艺术的大成之作，也是古典诗歌艺术和传统文化中一件辉煌之作，只要子孙后代对之不断地有所研习、涵泳与考据、分析、辨析，就能不断地为其增添新的生命活力。

参考文献：

- [1] 董嫚.(2022).杜甫《秋兴八首》的意脉与家国情怀.名作欣赏,(27),90-92.
- [2] 杨丽萍.(2022).李梦阳仿作《秋兴八首》及其文学史意义.闽南师范大学学报(哲学社会科学版),36(02),85-91.
- [3] 丁玉.(2022).试论《秋兴八首》中的“故园心”.品位·经典,(10),1-3.
- [4] 李嘉怡.(2021).《秋兴八首》的表现手法.散文百家(理论),(06),72-73+116.
- [5] 李卓.(2016).对《秋兴八首(其一)》意象和结构的重读.现代语文(教学研究版),(08),86-87.
- [6] 杨书全.(2014).《秋兴八首》中的三个意象.镇江高专学报,27(03),25-27.
- [7] 王慧.(2012).含蓄深婉爱溢笔端——论《秋兴八首》的情爱意象.青年文学家,(06),78.