

诗文蜻蜓与

撰文 朱军

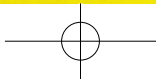
斯文蜻蜓

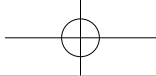
蜻蜓，一种神奇的动物，一种美丽的动物。三岁的小童也会吟诵杨万里那一句“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，可以说，杨万里几乎凭借一己之力，将本来就极具灵动活泼气息的蜻蜓护送到了中国古代文学意象的金字塔顶端。金字塔的顶端，有着我们古人诗词歌赋文里最常见、最富有意境、最具文化内涵的各类意象，它们是月亮、柳树、秋风、蝉、梧桐、梅花、松柏、琴瑟、鸳

鸯、白云、黄河、关山、羌笛、鸿雁、青鸟等。古人对它们的热衷之情，都尽力表现在了数不尽的诗词文章和小说里。只有蜻蜓，它出现的频率并不高，但却丝毫没有影响它成为最好的意象。

洞房花烛 摄影 / 韩振声

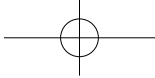
神秘、吉祥、灵动的蜻蜓之形

在人类感知和认识世界的众多手段中，眼睛无疑是最重要的。从天地到万物，一切都映照在眼睛里，人们才可以直观地见识到这个世界，从而结合其他感觉来对世界进行描绘，对自身进行定位，并且进一步探索人与自身、人与万物自然的关系。上古时期的祖先，自然环境恶劣，人类的生存常常受到威胁，他们对世界的观照通常是和自身联系在一起的。他们相信大自然和人类自身是相通的，天地的运行虽然难以预测，但我们却可以通过对天地的观察和感应来逃避危险、自我保护和资源利用。人们

相信，眼睛是通往宇宙深处的通道。眼睛不仅能够帮助认识宇宙的本质，也能够起到逃避邪恶侵害的作用。不论在西方还是中国，古代人们都热衷于在各种器物上绘制或直接制作出眼睛的模样来达到某种宗教性作用。

蜻蜓眼，是古代西亚和中国战国时期最重要的珠形饰品之一。之所以名为蜻蜓眼，由字面意思就可以很直观地得到答案，因为这种珠形饰品的形状与特点和蜻蜓眼是一样的。蜻蜓眼在战国时期，既是最时髦的配饰又是地位的象征，这是由其特殊的形制和高昂的制作成本决定的。蜻蜓眼是珠形，是以玻璃制作而成的。最早的蜻蜓眼，出现在公元前10世纪左右的地中海地

蜻蜓头部 摄影/王超

区,中国则是在春秋战国时期。1978年,湖北曾侯乙墓(随侯墓)出土了173颗蜻蜓眼(目前中国一共出土了1 000多只蜻蜓眼)。这些蜻蜓眼的眼珠非常特别,通常都有好几颗眼珠,常见的有六颗,又大都处在眼中的位置。还有一些被采用了神秘的方法,制作出了瞳孔。

关于随侯珠,据史料记载:

隋县澠水侧,有断蛇丘。隋侯出行,见大蛇被伤,中断。疑其灵异,使人以药封之,蛇乃能走。因号其处断蛇丘。岁余,蛇衔明珠以报之。珠盈径寸,纯白,而夜有光明,如月之照,可以烛室。故谓之“隋侯珠”,亦曰“灵蛇珠”,又曰“明月珠”。丘南有隋季良大夫池。

春秋时期,最著名的两大宝物,就是随侯珠与和氏璧。有学者猜测,随侯珠可能就是蜻蜓眼。还有学者认为,随侯墓出土的蜻蜓眼,正是随侯珠。这种说法目前不太被人

认可,因为史籍中的随侯珠与蜻蜓眼虽然都是珠形,但在外形和功能上还是有很大区别的。不过,目前所发掘的随侯墓中的蜻蜓眼,也是极为珍贵的文物。结合其他地区出土的蜻蜓眼,进行更深层次的研究,可以更好地探索我们先民们的精神理念、文化和艺术追求。虽然蜻蜓眼的制作工艺到后来逐渐断绝,不过蜻蜓眼还是有一些存在的。大诗人杨万里就写过一首《寒灯》提到了蜻蜓眼:

老穉都眠我独醒,寒灯半点伴三更。

双花忽作蜻蜓眼,孤焰仍悬玉胆瓶。

杨万里若非亲眼见过蜻蜓眼,绝不会写出花朵变作蜻蜓眼这样灵动而神秘的诗句。《博物志》索性说:

五月五日,埋蜻蜓头于西向户下,埋至三日不食,则化成青珠。

这多半是人们对于蜻蜓珠制作工艺失

战国时期的蜻蜓眼琉璃珠
供图/尤亚辉 FOTOE

传以后的浪漫幻想了。

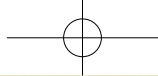
其实，根据蜻蜓身体形状起名的，还有许多。比如地名，古代日本的别称就叫蜻蜓国，《名山藏》记载：“日本古倭国……其地东高西下，势若蜻蜓，古亦曰蜻蜓国。”

还有一个趣闻，是关于竹蜻蜓的，竹蜻

蜓是中国古代至今儿童最喜爱的玩具之一，其名自然也是与蜻蜓有关。据说飞机螺旋桨的灵感来源之一就是竹蜻蜓，《抱朴子》记载：“或用枣心木为飞车，以牛革结还剑以引其机。”不过，目前并无确切证据证明“飞车”就是中国最早的竹蜻蜓，研究也证

金代·白釉黑蜻蜓点水纹枕 供图/杨兴斌 FOTOE

明,飞机的螺旋桨与竹蜻蜓有一定的关系。不过,我们也知道,竹蜻蜓的飞行原理与蜻蜓本身的飞行原理是大相径庭的。只不过竹蜻蜓的形状模样与蜻蜓非常类似,再加上其飞行起来也同样轻巧灵便,因此取名为竹蜻蜓。18世纪左右,竹蜻蜓传到欧洲地区,在国外,竹蜻蜓叫“Chinese-top”,意即中国螺旋翼。据说,“航空之父”乔治·凯利对螺旋桨的发明,就受到了竹蜻蜓的启发。飞机的直接发明者,莱特兄弟,也十分喜爱竹蜻蜓。这些都是关于中国古代蜻蜓的一些趣闻,严谨来说,目前并没有证据证明它们之间有必然的联系,但这并不影响我们去了解一些关于蜻蜓的故事。至于中国古代竹蜻蜓的一些具体历史情况,只有留待后日慢慢发掘了。

蜻蜓的别名就有青弁使者、桑根、白宿、康伊、蜻蛉、负劳、豆娘、马大头等。蜻蜓的种类也非常多。关于美丽的蜻蜓,还有一个有趣的故事,叫《涂金折枝蜻蜓》:

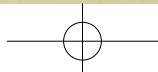
后唐宫人,或网获蜻蜓,爱其翠薄,遂以描金笔涂翅,作小折枝花子,金线笼贮养之。尔后上元卖花者取象为之,售于游女。

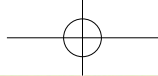
这个故事说的是蜻蜓被宫女捉来,用金色笔墨将其翅膀涂抹上颜色,再圈养起来赏玩。后来涂金折枝蜻蜓作为玩物,逐渐流行于宫廷和民间,深得女子们喜爱,可谓引领了一段时间的流行风潮。

除了前文蜻蜓化成珠之外,还有一个吉祥的故事。《太平广记·蝗化》载:

蜻蜓聚会 摄影/韩振声

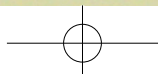

唐天佑末岁，蝗虫生地穴中。生讫，即众蝗衔其足翅而拽出。帝谓蝗曰：“予何罪，食予苗？”遂化为蜻蜓。洛中皆验之。是岁群雀化燕。

皇帝为了消灭蝗灾，亲自祷告，质问蝗虫：“我有什么罪过？要吃我（人民）的禾苗？”于是蝗虫变成了蜻蜓，雀儿化成了燕子。这类故事自然是荒诞不经的，但蝗虫化为蜻蜓，却是一种美好的愿望，说明蜻蜓对以农为本的古代先民来说，是一种吉祥有益的动物。

枝头上的蜻蜓 摄影 / 任炎尧

在花朵上飞舞的蜻蜓，日本江户时代浮世绘，作者喜多川歌麿
供图 / FOTOE

诗文蜻蜓与斯文蜻蜓

蜻蜓在古代文人的世界里，并不是最常见的意象，但在古代诗文小说中占据了特殊的一角。蜻蜓有四只翅膀，腰也很细，飞起来翩跹灵动。不同的蜻蜓又有不同的栖息地，有的喜欢在水池边，有的则喜欢在林间花草上，还有的喜欢在道旁庄稼中，更有的喜欢在海上。《吕氏春秋·精谕》就记载了一则海上蜻蜓群集而飞的故事：

三曰：圣人相谕不待言，有先言言者也。海上之人有好蜻者，每居海上，从蜻游，蜻之至者百数而不止，前后左右尽蜻也，终日玩之而不去。其父告之曰：“闻蜻皆从女居，

取而来，吾将玩之。”明日之海上，而蜻无至者矣。

这里的蜻蜓就习惯聚集在海上，它们对友爱的人非常亲近，对有恶意的人则充满了戒心，所以提前察觉了这个人父亲的意图，第二天没有跟着这个人“玩耍”。

蜻蜓翅膀轻柔，体态可爱，不是那种与狂风暴雨搏斗而赢得人们喜爱的动物。相反，狂风暴雨对它们来说，就是天大的灾难，只有春光明媚、暖风微微才是它们的最爱。宋代大文豪苏轼的一个和尚朋友，叫道潜，就写过一首心疼蜻蜓的诗歌《临平道中》：

风蒲猎猎弄轻柔，欲立蜻蜓不自由。

五月临平山下路，藕花无数满汀洲。

“猎猎”的风，就不再是温柔的风，所以蜻蜓想停下来都不行，不能获得自由，这是它们最不喜欢的。幸好这种风也没给蜻蜓带来什么更加不好的灾祸，所以道潜才赞美了这样的天气，因此，《临平道中》倒是一首既能贴近蜻蜓本真又能让自己的心灵与蜻蜓互相映照的好诗。

杜甫的《卜居》则描写了千百只蜻蜓一起飞舞的场景：

浣花流水水西头，主人卜林塘幽。

已知出郭少尘事，更有澄江销客愁。

无数蜻蜓齐上下，一双鸂鶒对沉浮。

东行万里堪乘兴，须向山阴上小舟。

这里的千百只蜻蜓，就是生活在江边，和这里的其他元素构成了杜甫笔下的幽居风景。重要的是，一生坎坷的杜甫，难得有了兴致，过上了一段率真快乐的日子。在这首诗里，那千百只上下飞舞的蜻蜓，不正是杜甫浅显率真的乐趣的来源吗？

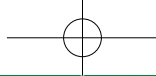
杜甫的另一首《曲江》，也有蜻蜓：

朝回日日典春衣，每日江头尽醉归。

酒债寻常行处有，人生七十古来稀。

穿花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞。

传语风光共流转，暂时相赏莫相违。

翅膀残缺的红蜻蜓 摄影/吴祥鸿

“人生七十古来稀”，是中国人常说的一句话，这里面没有老之将至，其心悲伤的埋怨和悲戚，有的是一种自然、顺天的天命观。孔子说：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。”孔子对于人生各个年龄阶段的体悟，就是儒家对于理想人生的追求。杜甫一句“人生七十古来稀”所蕴含的，正是追求这种“不惑、知天命、耳顺到从心所欲不逾矩”的理想状态。这也是杜甫难得的开心之作、自然之作，当然，这里面也是有一些隐约可见的忧伤。这首诗里的点睛之笔，无疑是“穿花蛺蝶深深见，点水蜻蜓款款飞”，尤其是“深深”和“款款”深得蝴蝶和蜻蜓的神韵。至于蜻蜓点水，则成了后来脍炙人口的成语。

如果说在上面这些诗里，蜻蜓总是被人观赏的，与人有一定距离的。那么，在

刘禹锡的《春词》里人与蜻蜓却是互动融合的：

新妆宜面下朱楼，
深锁春光一院愁。
行到中庭数花朵，

成双的蜻蜓 摄影/王飞庆

蜻蜓飞上玉搔头。

这是一首春怨绝句，全诗没有放肆地迸发那种仇怨，有的只是淡淡的哀伤和一些从旁衬托的景物。就连蜻蜓也只是浅浅地飞上了玉搔头，来“安慰”这名女子。蜻蜓真是可爱的动物呀。

到了南宋，最有意趣的蜻蜓，豁然出现在诗坛，这便是杨万里的《小池》：

泉眼无声惜细流，
树阴照水爱晴柔。
小荷才露尖尖角，
早有蜻蜓立上头。

钱钟书在《谈艺录》里夸杨万里善于“写生”，这是合乎事实的。杨万里笔下的景物总是生动活泼、趣味盎然的。就拿这首《小池》来说，细细无声的泉流，树阴遮蔽下的水面，露出尖角的小荷，和立在荷上的蜻蜓，简单的画面形成了极具自然美感的情调。重要的是，从这首诗里，我们不仅能读出自然景物之凉、美、静，更能读出一种精神上的理趣来，能给人以顿悟的激发。这就是《小池》之妙，也是蜻蜓之妙。蜻蜓一跃成为最著名的诗歌意象之一。

提到蜻蜓，就不得不提到著名的《玉蜻蜓》，《玉蜻蜓》在乾隆时期就有平湖调艺人传唱了。后来经过弹词艺人加工成为本子和剧目传了下来，全名叫《陈遇乾先生原稿绣像芙蓉洞》（简称《芙蓉洞》），分为上下两部，流传最广的是下部。下部主要以玉蜻蜓为中心物件，讲述金贵升私怜尼姑志贞，病死庵中，志贞生一遗腹子，为徐家收养，起名为徐元宰。元宰中第后，认祖归宗。这个故事在民间流传非常广，光是剧种分布就有京剧、越剧、滇剧、闽剧、黄梅戏等，都叫《梨雨村》，在其他剧里又叫《桃花庵》《法华庵》《金锁记》《盘贞认母》等。最出名的当属苏州弹词《玉蜻蜓》，主要就是以玉蜻蜓为线索来讲述四个人物悲欢离合的故事。

玉蜻蜓在这则故事中是最重要的道具线索，其中的伏笔和矛盾的解决全靠它，将一幕幕爱恨情仇的悲剧、喜剧串联起来。使得这个故事成为经典的，有许多原因，比如它摒弃了传统的才子佳人相遇的开头，反而用了一个反传统的尼姑生子的情节，为后面的故事埋下深长的线索，奠定悲剧基础。

花苞上的蜻蜓 摄影 / 吴祥鸿

一帘幽梦
摄影/韩振声

又如认祖归宗的情节，这是强调人的自我认同和灵魂上的解脱。最后是玉蜻蜓作为关键线索，象征着一系列的悲欢离合，可以与《桃花扇》中的桃花扇“一较高下”。

总的来说，蜻蜓在我国古代，是可爱的，吉祥的，有意趣的，更是有灵魂的一个文学意象。

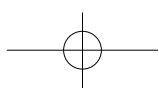
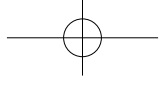
作者简介

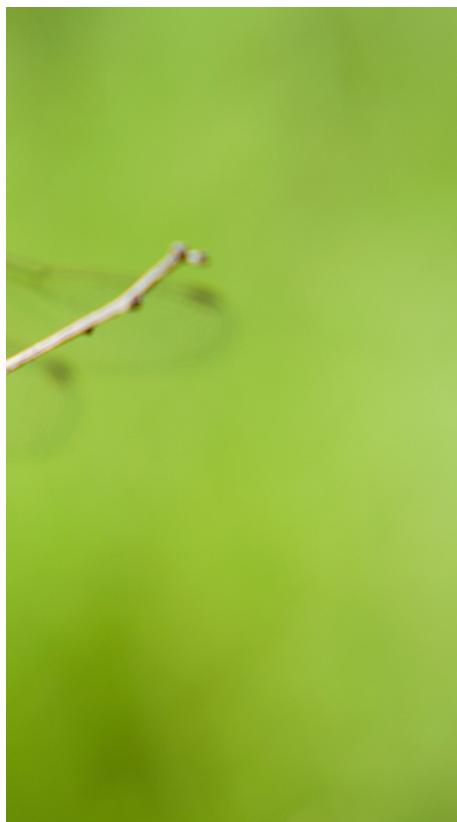
朱军，北京师范大学文学院博士，主要从事古代文学的研究。

(责编 桑新华)

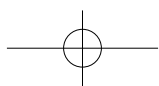
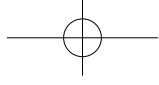
越剧《玉蜻蜓》剧照 摄影/楼国华

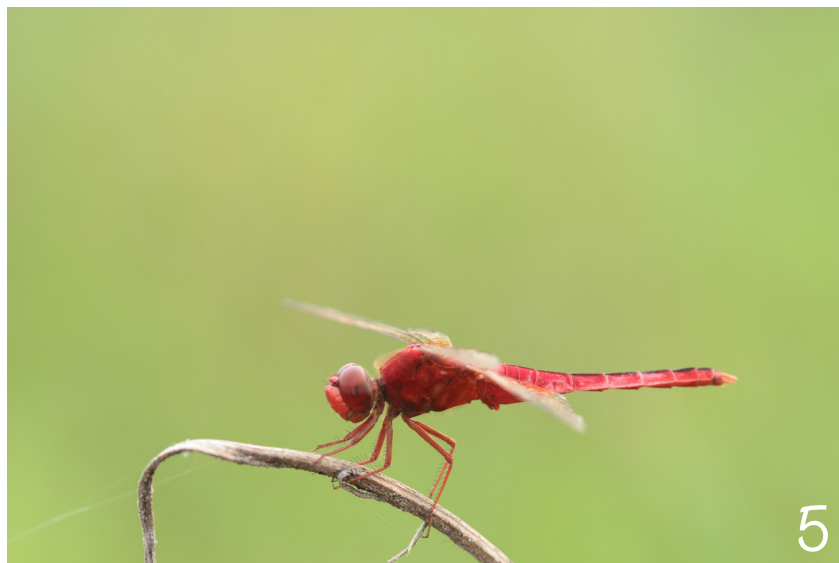

1. 摄影 / 吴祥鸿
2. 摄影 / 吴祥鸿
3. 摄影 / 冬去春来
4. 摄影 / 韩振声
5. 摄影 / 韩振声
6. 摄影 / 韩振声
7. 摄影 / 奚劲梅

- 1. 摄影 / 奚劲梅
- 2. 摄影 / 王超
- 3. 摄影 / 吴祥鸿
- 4. 摄影 / 姚著
- 5. 摄影 / 王超
- 6. 摄影 / 王超
- 7. 摄影 / 韩振声