

诗书诵西域 翰墨润天山——从历代西域诗抄展看新疆图书馆的古籍“活化”探索

□ 苗慧 新疆维吾尔自治区图书馆

2024 年 4 月 23 日,新疆图书馆原创“典籍里的新疆”“诗书诵西域,翰墨润天山——历代西域诗抄”展览开展。该展览从馆藏文献中精选自先秦至清末 100 位诗人的 250 首西域诗歌,充分展现了新疆山川之美、多元一体文化之美,是铸牢中华民族共同体意识,讲好新疆故事的生动素材。

一、展览的活化设计

展览以“文献展示+书法邀请展”的形式呈现,与古籍装帧版本知识普及、文献版本集中展示、雕版印刷体验、朗诵等融知识性、趣味性于一体的“活化”活动一起,生动展示西域自然风物、民俗风情。

(一) 大漠孤烟直,长河落日圆

“大漠孤烟直,长河落日圆”融边关大漠的苍茫雄阔、长河润泽的勃勃生机、平安烽火的焦急等待、落日余晖的片刻闲情于一体,无疑是富含张力的西域诗的形象代言。我们将“长河落日圆”画面用 3.2 米×9.2 米灯箱突出作为中心,两侧装饰印有“明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关”“五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看”等耳熟能详西域诗的红幔,配合以“秦时明月汉时关”意象设计的书签墙,共同营造颇具视觉冲击力的打卡空间。

图 1 展厅图片

为了增加打卡空间的知识性与趣味性,展厅设置了古籍装帧形式演变和珍贵古籍集中展示区域。前者选取《白云谣》、《天马歌》、《思溪藏》本《大唐西域记》等文献做成不同装帧形式的书模,展现古籍装帧发展史并介绍各自的特点:以《刊谬补缺切韵》展示旋风装在快速翻检韵字上的优势;以《唐女郎鱼玄机诗》展示版心向内的蝴蝶装与包背装的区别;以《思溪藏》本《大唐西域记》再现经折装,并由“星吾海外访得秘笈”钤印,勾沉清末学者杨守敬日本访书、守护文献的往事。后者从馆藏《中华再造善本》及再版影印《四库全书》中,选取被誉为“唐诗七绝之首”的王之涣《凉州词》的不同版本,包括《文苑英华》(宋嘉泰元年至四年周必大刻本)、《乐府诗集·横吹曲辞》(元至正元年集庆路儒学刻明修本)、《国秀集》(明刻本)、《全唐诗》(文渊阁《四库全书》本)做集中展示,普及版本知识。同时,融入“花鱼尾”的版式和“北江”印章等元素,设计定制手工雕版《天山歌》《白雪歌送武判官归京》,进一步介绍古籍相关知识。

(二) 书画诗情相携,再现千回西域

此次展览主体以“文献展示+书法邀请展”的形式呈现,诗情、画意、书境相映成趣。

王维《送元二使安西》用篆书加鸟虫书的笔画展现,整幅作品宛如一幅装饰性极强的工笔画,鸟虫书“柳”字又为场景“客舍青青柳色新”的画面增添了两只活泼灵动的小鸟,意趣十足。

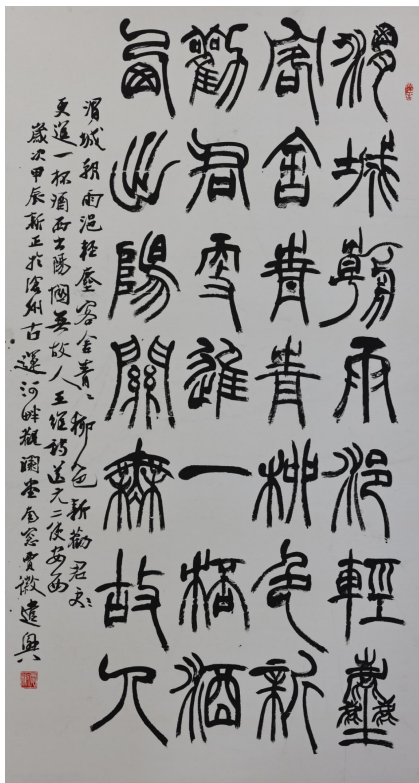

图2 展厅书法写诗 [清]王维《送元二使安西》

民族英雄文天祥《西瓜吟》“拔出金佩刀,斫破苍玉瓶。千点红樱桃,一团黄水晶。下咽顿除烟火气,入齿便作冰雪声”,以气韵流动的行草写来,流畅自由,大热天畅快淋漓吃西瓜的场景呼之欲出。尾联“长安清富说邵平,争如汉朝作公卿”,更是用东陵瓜的典故唱响了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的誓言,铿锵有力,掷地有声。

年逾七旬的丘处机为劝说成吉思汗止杀爱民，从中原来到西域，惊叹于冰池耀日的奇景，发出“东山日夜气蒙鸿，晓色弥天万丈红。明月夜来飞出海，金光射透碧宵宫”（《当暑雪山甚寒烟云惨淡乃作绝句》）的赞美。其书法作品朴拙而不失灵秀，尤其“飞”字，恰似忙趁东风放飞的纸鸢，追风踏浪般升腾飘摇，灵动可爱，妙趣横生。

“万里边城，地干遥通，莱芜未开。恰我闻有命，劝农陇右；公行复起，辟地轮台……笑屯田筹海，一例相陪。”（《沁园春》其四）记录了年逾七十的邓廷桢于林则徐六十大寿之年填词回赠，回忆两人在鸦片战争中协同作战、多次打败英国侵略者，后又同被夺职流戍西域、继续分赴南北疆实地勘察、屯垦造田的往事。该诗书法作品也写得极具风骨，且洒脱飘逸，牵连引带间气脉贯通，腾挪跌宕间尽显韧字恒心，与“苟利国家生死已，岂因祸福避趋之”的担当本色相呼应。

另外，以此次展览选诗为基础，创作的诗歌朗诵短剧《边塞诗吟家国情》，代表新疆参加“阅·见西部”全民阅读推广活动展演，喜获金奖。剧中岑参、洪亮吉、左宗棠、359 旅屯垦戍边战士等历史形象纷纷走出历史教科书，与援疆干部在西域这片边疆热土神遇，勾沉了西域诗血液里流淌着的书剑报国、卫国戍边的鲜亮精神底色。

二、文献的叙事化展示

此次展览展出的诗歌内容丰富，题材多样。有抒发守护边疆之志和思乡之情的，也有描写西域民族风情的；有赞美西域自然风光的，也有歌颂各民族交往、交流、交融景象的，兼具思想性、文学性和艺术性。

图 3 展厅图片

（一）忽如一夜春风来，千树万树梨花开

英国著名学者西蒙·沙玛《风景与记忆》指出：“风景首先是文化，其次才是自然；它是投射于水、木、石之上的想象建构”^①。岑参笔下的西域风光，融入盛唐昂扬向上的乐观主义精神、自己两次赴西域任职的经历以及书剑报国的壮志，展现出雄奇瑰丽的独特风格。下雪则“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”（《白雪歌送武判官归京》），大风则“轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走”（《走马川行奉送封大夫出师西征》），过火山则“火云满山凝未开，飞鸟千里不敢来”（《火山云歌送别》）。

元代开国功臣耶律楚材随成吉思汗西征，饱览西域风光。其《西游录》再现了西域河中地区繁荣物产，又在诗中多有吟咏，如“葡萄亲酿酒，把榄看开花。饱啖鸡舌肉，分飧马首瓜”（《西域河中十咏》之一）。明代陈诚《西域行程记》也记录了途经西域时所见“花凝红杏胭脂浅，酒压葡萄琥珀浓。古塞老山晴见雪，孤村僧舍暮闻钟”（《鲁陈城》）《鲁陈城，“断壁悬崖多险要，荒台废址几春秋”（《崖儿城》）的交河故城，“一片青烟一片红，炎炎气焰欲烧空”（《火焰山》）的火焰山。

清代诗人笔下的西域美景更加细致：有描摹险峻奇幻的夏塔古道（南北疆间冰山要道）“何年巨灵运仙掌，擘开一径容跻攀。冈峦匝匝矗晶玉，灼耀精光映朝旭”（景廉《冰搭板行》）；有歌咏飞桥勾连、一如世外桃源的果子沟“瀑泉飞下碧巉嵒，廿一重桥宛转通。苔磴冷吹松叶雨……涧花山果自青红”（宋伯鲁《果子沟道中》）；也有描写“大西洋最后一滴眼泪”的赛里木湖“三千弱水竟谁探，巨泽苍茫势远涵。万顷光分浓淡碧，一奁影划浅深蓝。群飞白雁翔初起，对舞文鸳浴正酣”（祁韵士《行抵伊犁三台观海子》）。

（二）座参殊俗语，乐杂异方声

西域诗除了描绘西域独特的风景，也从不同视角记录了历史的发展和各族人民相互理解包容、学习借鉴的史实，成为民族间交往、交流、交融的生动注脚。《瑶池对歌》见证了距今3000年前西域与中原之间交往交流。《天马歌》《悲愁歌》记录了武帝得大宛汗血宝马、与乌孙联姻的历史事件。吐鲁番文书中出土的唐代西州高昌小学生卜天寿在所抄《论语郑氏注》卷后写的学郎诗，见证了唐代中华文化在西州的传播、及丝绸之路上语言交流的盛况。

随着语言交流的深入，各民族在文化艺术上日益普遍的交流互鉴、融合共创的局面在西域诗里也有细致反映：张说《苏幕遮》、岑参《田使君美人舞如莲花北旋歌》记录了西域乐舞在中原广受欢迎的风貌；李颀《听安万善吹觱篥歌》中时而塞外、时而中原的意境转换，使得交流融合的势头隐约可见；元代任昱《咏西域吉诚甫》、钟嗣成《咏西域吉诚甫》记录了被誉为“律按玕衡，声应和铃”“今乐府知音状元，古诗词林饱记神仙”的元代少数民族文学家吉诚甫在散曲创作中的地位和贡献，以及我国传统文化的影响和凝聚力。

清代，谪戍西域的纪昀、林则徐、曹麟开的诗中也不乏各民族交往交流交融生动的画卷：“地近山南估客多，偷来番曲演鸯哥。谁将红豆传新拍，记取摩诃兜勒歌”“山城是处有弦歌，锦帙牙签市上多。为报当年郑渔仲，儒书今过斡难河”（纪昀《乌鲁木齐杂诗》）记录了汉族客商在举行春社活动时学唱维吾尔歌曲，以及乌鲁木齐地区开设书院传播中华文化的盛况。林则徐、曹麟开的《竹枝词》不仅继承了唐代刘禹锡记录当地民俗风情、景物产的传统，还将鲜活的西域各民族语言“馕”“务恰克（维吾尔语火炉）”“七格（蒙古语马奶酒）”

^①[英]沙玛著，胡淑陈、冯樨译：《风景与记忆》，译林出版社，2013年，第67页。

等入诗，为《竹枝词》民歌注入了新的活力。“桑甚才肥杏又黄，甜瓜沙枣亦糗粮。村村绝少炊烟起，冷饼盈怀唤作饕”（林则徐《回疆竹枝词》之十六），“树窝随处产胡桐，天与严寒作火烘。务恰克中烧不尽，燎原野火入宵红”（林则徐《回疆竹枝词》之二十），“准夷部落杂乌孙，游牧南山与北村。一笑相逢斟七格，割鲜共啖燎毛燔”（曹麟开《塞上竹枝词》之十三），生动展现了各美其美、美美与共、包容多元的中华文化的发展风貌，以及各民族友好和睦、安居乐业、共同开发西域的史实。

（三）冰天火地皆尧壤，一发祁连界画中

各族人民拥有共同的文化基因、历史记忆，是血脉相连的命运共同体。“山川虽异所，草木尚同春。亦如溱洧地，自有采花人”（隋佚名《于阗采花》）借用《诗经》集会春游的典故，描写西域古国于阗青年男女采花游春的景色，以轻盈笔调歌颂祖国大江南北“草木同春”的景色。到了唐代，共同保家卫国的情谊，在诗中展现得更加充分：高适《送浑将军出塞》中“将军族贵兵且强，汉家已是浑邪王。子孙相承在朝野，至今部曲燕支下。控弦尽用阴山儿，登阵常骑大宛马。银鞍玉勒绣螭弧，每逐嫖姚破骨都”的少数民族将领、马戴《射雕骑》中“寒雕射落不回头”的蕃面将军，与“军中置酒夜挝鼓，锦筵红烛月未午。花门将军善胡歌，叶河蕃王能汉语”（岑参《与独孤渐道别长句兼呈严八侍御》）、“座参殊俗语，乐杂异方声”（岑参《奉陪封大夫宴》）生动画面相互配合，勾勒了各族人民共同保家卫国的剪影。

明朝的实控疆域虽然不大，西北区域一直由蒙古旧部操控，但其势力范围及影响力却不容小觑。郑和下西洋期间，众多小国请求得到明朝皇帝册封。陈诚五出西域，依靠的也是大国威望。若思《送陈员外子鲁奉使西域》所言“黄沙古迹行行见，白草寒云处处同。莫言万国昆仑外，总在皇仁覆育中”，以及陈诚所咏“古塞老山晴见雪，孤村僧舍暮闻钟。羌酋举首遵声教，万国车书一大同”（《鲁陈城》）、“荒村漠漠连天阔，众木欣欣向日荣。灵凤景星争快睹，壶浆箪食笑相迎”（《哈密城》）等，都展现了各民族交往、交流、交融的历史图景和中华文明持久旺盛的传播力、影响力。

清代“大小和卓之乱”“阿古柏入侵”“沙俄占领伊犁”等内忧外患，使生活在西域这片热土上的各族人民更加意识到命运共同体的份量、更加看重对国泰民安的期望。和瑛《哀叶尔羌阿奇木阿克伯克》“玉水冰山战绩存，伤心颺铄老花门。独怜白冢春原草，不及功成一吊魂”，哀悼为平定“大小和卓之乱”立下汗马功劳的维吾尔官员阿克伯克。王芑孙《西陲牧唱词》“辟展安恬夜辟扉，花门帕首庆同归。班超只取封侯乐，不解耕屯就土肥”集中展现了清朝统一西域后，社会趋于安定、屯戍恢复的局面。施补华《轮台歌》“胡麻叶大麦穗黄，百株垂柳千株杨。东村西村通桥梁，鸡鸣犬吠流水长。养蚕作茧家满筐，种豆绕篱瓜绕墙。趁墟日出驱马羊，秧哥杂沓携巴郎，怀中饼饵牛酥香。巴郎汉语音琅琅，中庸论语吟篇章”则形象地描绘出新疆建省前后，兼容并蓄的中华传统文化在西域的继承与发展，以及社会经济恢复、文化繁荣昌盛、各族人民安居乐业的美好生活。

国家之魂，文以化之，文以铸之。西域诗所展现的不同时代各民族交往、交流、交融的生动图景，和休戚与共、共建美好家园的火热实践再次印证：只有坚守中华文化立场、传承中华文化基因、铸牢中华民族共同体意识，共同维护好国家安全和社会稳定，才能不断实现各族人民对美好生活的向往。

参考文献：

- ①吴丰培：《丝绸之路资料汇钞》，书目文献出版社，1986年。
- ②中国西北文献丛书编辑委员会编：《中国西北文献丛书·长春真人西游记》，兰州古籍书店，1990年。
- ③[明]陈诚著，周连宽校注：《西域番国志 西域行程记》，中华书局，1991年。
- ④周轩、修仲一编注：《祁韵士新疆诗文》，新疆大学出版社，2006年。
- ⑤《清代诗文集汇编》编纂委员会编：《清代诗文集汇编》，上海古籍出版社，2010年。
- ⑥吴华峰、周燕玲辑注：《清代西域竹枝词辑注》，上海古籍出版社，2022年。