

李心銘 著

詞主後李 感通 的 意象

人生的起伏成就了李後主詞風的嬗變，來趨通感之旅，馳騁在感官意象間，探索其詞作美感特徵的不同面貌。

詞主後李 的通感 意象

李心銘 著

語言文學類 PG0640 東大學術 48

李後主詞的通感意象

作 者 / 李心銘

責任編輯 / 林千惠

圖文排版 / 王思敏

封面設計 / 蔡瑋中

發行人 / 宋政坤

法律顧問 / 毛國樑 律師

印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司

114 台北市內湖區瑞光路 76 巷 65 號 1 樓

電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377

<http://www.showwe.com.tw>

劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司

讀者服務信箱：service@showwe.com.tw

展售門市 / 國家書店（松江門市）

104 台北市中山區松江路 209 號 1 樓

電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.com.tw>

國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司

114 台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2012 年 7 月 BOD 一版

定價：270 元

版權所有 翻印必究

本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2012 by Showwe Information Co., Ltd.

Printed in Taiwan

All Rights Reserved

序

能夠浸淫在心愛的古典詩詞中，加以研究，並付梓出版，這一路上相知相助的人實在不少。感謝最敬愛的恩師——王萬象教授以及周慶華教授。王教授有如慈父，總是諄諄教誨，細心指導；周教授是我的及時雨，當我迷惘時為我解除困惑。兩位學識淵博的教授作我的明燈，指引我的方向，我何其有幸。

詞中之帝李後主——文學史上一顆耀眼的鑽石，他的作詞是生命的自白，其中充滿豐富多樣的感官意象；然而，各種感官意象並非獨立存在，而是互相交錯，呈現出詞作的美感及意境。人類和大千世界溝通靠的是眼、耳、鼻、口、膚和心；而人生的際遇影響其心境，心境影響感官的傾向，感官的傾向則由詞作所呈現。李後主用整個身心靈以及全部的感官系統去體驗世界，以情意溝通各種感官，本論文將李後主三十七闕詞中的意象歸納為視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺，並分析各種感官意象所派生出來的感覺，其中視覺意象又分為自然風景、人文物貌和女性態貌三類；聽覺意象則分為天籟、地籟和人籟三類。

賞析李後主詞作意象的文獻為數不少，然而並未曾提及其通感意象，本論文以意象理論、修辭學和美學等為依據，並參酌相關傳記及宋人的筆記小說，掌握其生平脈絡，從其感官出發，探析其詞作，然而各種感官互相移轉只是藝術創作的手段，最終的價值還是詞的精神意涵。另外，通感意象以生理學及心理學為認知基礎，是一種複雜的生理、心理及語言現象，涉及生理學、心理學、語意學、修辭學、意象理論與美學等；同時具有很高的審美價值，是藝術創作的重要泉

源，值得進行更深入的探究和發掘，也期盼往後更多研究者以通感理論為基礎，賞析更多的文學作品。

李心銘

2011 仲夏之夜於台東

Author
Introduce

李心銘

李心銘，熱愛古典詩詞，國立台東大學語文教育研究所碩士，曾任國小教師，現任文教出版公司執行主編。

唐傳奇戲劇化在閱讀教學上的應用

廖五梅 著／定價420元

作者作為小學教學現場的老師，鑑於目前的閱讀教學現況不甚理想，學生的閱讀內容也有所偏頗，希望從閱讀傳統文學作品中讓孩子真正瞭解屬於我們的傳統文化及歷史，成為一個有深度人文素養及審美能力的人，並樂在其中。

莊子寓言在讀者劇場中的應用

林桂楨 著／定價380元

論述中以莊子寓言為題材、讀者劇場為教學方法來設計一套創新脫話教學的理論架構，提供教學者、表演工作者、甚至是家庭做為提升學童口語表達的知識、技能習得，以及提升對自身文化認識的參考工具。

目次

序	i
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究目的與研究方法	3
第三節 研究範圍及其限制	14
第四節 文獻探究	19
第二章 南唐詞人李後主	35
第一節 家世與生平	36
第二節 文藝與愛情	41
第三節 詞作的分期	46
第四節 詞風的嬗變	57
第三章 通感理論與李後主思想	63
第一節 通感釋義	63
第二節 道家和佛教學說的通感觀	77
第三節 李後主思想受佛道影響	79
第四章 通感意象與李後主詞作	87
第一節 通感的界定與類型	87

第二節 通感意象的審美特徵.....	93
第三節 李後主詞感官意象的界定.....	103
第五章 李後主詞的視覺通感意象.....	113
第一節 視覺通感意象的界定與類型.....	113
第二節 自然風景通感意象及其美感.....	118
第三節 人文物貌通感意象及其美感.....	127
第四節 女性態貌視覺通感意象及其美感.....	133
第六章 李後主詞的聽覺通感意象.....	141
第一節 聽覺通感意象的界定與類型.....	141
第二節 天籟通感意象及其美感.....	146
第三節 地籟通感意象及其美感.....	153
第四節 人籟通感意象及其美感.....	159
第七章 李後主詞的其他通感意象.....	173
第一節 嗅覺、味覺和觸覺通感意象的界定與類型.....	173
第二節 嗅覺通感意象及其美感.....	178
第三節 味覺通感意象及其美感.....	184
第四節 觸覺通感意象及其美感.....	192
第八章 結論.....	201
第一節 主要內容回顧.....	201
第二節 未來的展望.....	208
參考文獻.....	213

第一章 緒論

第一節 研究動機

乘著畫舫任憑東西，秦淮河畔綠楊如髮雨如絲，畫舫擺蕩，蕩入了千年前的金陵古都，不禁令人吟詠：「往事只堪哀，對景難排，秋風庭院蘚侵階。一行珠簾閒不捲，終日誰來？金釧已沈埋，壯氣蒿萊。晚涼天靜月華開，想得玉樓瑤殿影，空照秦淮。」（蔣勵材，1978：136）今昔對照，秦淮河不變的除了千古明月，還留下些什麼？大概只迴盪著幾許李後主的喜、笑、悲、泣吧！

詞中之帝李後主——文學史上一顆耀眼的鑽石，王國維《人間詞話》：「李重光之詞，神秀也。」（滕咸惠校注，1994：111～112）王世貞《藝苑卮語·弇州山人四部稿》：「花間猶傷促碎，至南唐李王父子而妙矣。」（王世貞，1988：387）同時，他也是政治史上的階下囚，毛先舒《南唐拾遺記》：「藝祖云：『李煜若以詩詞功夫治國，豈為吾虜耶！』」（毛先舒，1985：349）大起大落的人生軌跡融入文學創作，極大的反差讓他身後無法寂寞。他的詞清麗俊逸，情意真摯，超越浮豔綺靡的藻飾堆砌，因此永垂不朽；他的詞感慨深沉，意境擴大，勝過晚唐五代詞，成為宋初婉約派的開山祖，他將花間尊前曼聲吟唱的伶工歌詞，提升為文人言懷述志的文學體式。

李後主繼承了晚唐花間派的傳統，卻突破才子佳人、遊子思婦，閨怨綺情的香軟窠臼。李後主自我抒情，不矯揉造作，對此學者認為：「李煜也是靠用白描的手法，明白如話的語言，描寫他的生活感受，塑造了一系列生動感人的藝術形象。」（章可敦，2003：46）早期縱情於宮廷，這時期的名作如〈玉樓春〉：「晚妝初了明肌雪，春殿嬪娥

魚貫列。鳳簫吹斷水雲間，重按霓裳歌遍徹。臨春誰更飄香屑，醉拍闌干情味切。歸時休照燭花紅，待放馬蹄清夜月。」（蔣勵材，1978：106）當他歡樂時，便把歡樂無所保留地表達出來，展現暢快淋漓的神韻，瀟灑不羈的意趣；晚期臣虜於北地，是痛苦的，這時期的名作如〈虞美人〉：「春花秋月何時了？往事知多少！小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。雕闌玉砌應猶在，只是朱顏改。問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流。」（蔣勵材，1978：138）當他痛苦時，便把傷痛毫無掩飾地宣洩出來，難以言說的亡國之痛，日夜不息，氣勢奔放又情致無盡。諸如「明肌雪」、「鳳簫」、「春花秋月」、「小樓」、「東風」、「春水」等，總是善於把抽象的思維與無形的情意賦予可感、可觀的具體形象；或是通過視、聽等感官知覺，引發內心豐富的情感。不論寓情於景或是觸景生情，字裡行間包藏著靈動新穎的感官形象，飽含具體真切的情意，引發讀者身如其境的共鳴，具有強烈的滲透力。

李後主的詞作距今已一千多年，這顆中國文學史上的璀璨鑽石，已經被研究者作過不同角度的切割，不同剖面各自散發奪目的光彩，尤其在意象的研究，著墨甚多，本研究特別從通感意象與審美特徵研究李後主詞作。李後主自然、真誠而不加矯飾的人生態度，與道家逍遙的精神、禪宗心即佛的思想存在著有機的聯繫。（李中華，1996：128）他情感純真，坦率自然，作詞直抒胸臆，是生命的真實告白，他看透自然風景與人文物貌，「花明月黯飛輕霧，今朝好向郎邊去……」（蔣勵材，1978：108）又「故國不堪回首月明中……」（同上，1978：138），千古不變的是月，景物依舊，心境卻不可同日而語；他聽遍天籟、地籟、與人籟，「鳳簫吹斷水雲間，重按霓裳歌遍徹……」（同上，1978：106）又「鳳笙休向淚時吹，腸斷更無疑……」（同上，1978：133）音樂是美妙的，卻又如此令人斷腸；他更嘗盡人生的酸甜、苦辣與鹹澀；聞遍香臭、潮霉與酸腐；當然他也體驗冷熱、軟硬與乾濕。他全心全意享受歡樂，才能全心全意去感覺哀愁。李後主就

是有特別的悟性、特別的感知力，他的通感意象隨著生活閱歷不斷變化，感官、意念和物象相交相容，締造出令人著迷的詞境。

通感是一種心理活動，存在人們日常生活中，是審美和藝術活動的重要表現方式。李後主以特別的感知力，對客觀事物作有機聯繫與統一，以他敏銳的悟性與藝術天份，將諸多感官意象進行加工、再製和統合，以致外感內通，產生通感。李後主的感官意象自由活潑，變化無窮，靈心妙悟，感而遂通。通感是多種感覺綜合的心理活動，實質上的一種審美知覺，李後主突破了個別感覺的侷限性和機械性，豐厚且深化感覺經驗的內容，具有很強的藝術表現力。（陳育德，2000：386）藝術是現實生活審美的觀照，李後主的現實生活如此豐富、多采多姿，他全心感受，體驗生活，以全面的方式佔有，造就了他篇篇藝術價值極高的詞作，是審美創造。他的詞貴在創新，妙在神會，打動了千年來的無數讀者，希望透過本論述，對李後主的詞作有一番別於以往的賞析，在欣賞的同時也能聽聲、見色；嗅氣、嘗味；外加全身皮膚毛孔擴張。六根互用，五感暢通，心領神會。

第二節 研究目的與研究方法

晚唐五代詞人填詞，大多無意流露或刻意曲折表達自己的心情，而且刻畫物象的方式為濃筆復勾，例如花間詞代表人物溫庭筠〈菩薩蠻〉：「小山重疊金明滅，雲鬢欲度香腮雪」，他是在旁觀一名女子的態貌，其中缺乏作者의思想和感情；另一代表人物韋莊表現態度則有所不同，是直接表達自己的感情，例如〈菩薩蠻〉：「珍重主人心，酒深情亦深。須愁春漏短，莫訴金杯滿」。（葉嘉瑩：2007：21）溫詞有「雲鬢」，「雲」能喚起觸覺感知，用它來形容鬢髮，視覺混合了觸覺；韋詞有「春漏短」，則是將更漏聲賦予長短。由此可知填詞的手法直接與否和通感意象的有無，並無相對關係。本論文探析李後主詞通感

意象，雖然是基於其填詞手法白描，善於抒發生活感受，感官意象較為豐富；另外一個重要的因素，在於他的詞作風格前後殊異，頗能展現美感特徵的不同面貌，而透過通感意象觀之，則是為了另闢新的賞析途徑，不囿於傳統的意象理論。

李後主詞作，已經有許多學者鑽研探究，但是在眾多研究當中，大多遵照宋朝至民國初年名家的評論及見解，從名家評析李後主詞作的話語來推敲闡述；並運用各名家的評論一一對照、印證李後主的詞作。探究的結果或同意名家的觀點，再進行評述申論；或不同意名家的看法，而為李後主詞作提出辯白；或是對各名家批評矛盾之處提出解釋。當然，其中不乏對李後主詞作的藝術手法、語言特色、意象的浮現，及意境的營造，有一番獨到的見解與論述。前人的研究是一把把開啟李後主詞作的重要鎖匙，讓我們在接觸這些千年前的藝術作品不會感到陌生與無所適從，可謂功不可沒。這些千古不朽的經典詞作，是那麼令人著迷而沉醉其中，不忍釋手，浸淫在李後主的詞作，真切的感受李後主的感受，通過他的眼，瞧見千年前金陵的宮闕樓閣、歌臺舞榭；藉由他的耳，彷彿傳來大周后重按霓裳羽衣曲；經由他的鼻，嗅到梅花的幽幽暗香；透過他的口，嘗到杜康的苦澀；隨著他，我們被南國的楊柳風吹拂，也遭受北朝的冰雪包覆；跟著他，我們日夜笙歌的狂歡，我們也承受禁錮的哀苦。這些經驗都是透過李後主的感覺器官所完成的，並傳達給我們。經由人的感覺器官，能產生美感經驗，感覺能力是審美不可或缺的因素。（姚一葦，1993：1）李後主填詞，總是直接將心中的感覺毫無保留地宣洩，他的詞作充滿豐富的美感特徵，本身就蘊藏一種魅力，此種魅力不是來自理性的判斷，而是出自情感的對應。例如〈菩薩蠻〉：「花明月黯飛輕霧，今朝好向郎邊去。衩襪步香階，手提金縷鞋。畫堂南畔見，一向偎人顫！奴為出來難，教君恣意憐。」以理性的道德之尺來衡量，這是闕偷歡幽會之作，以士大夫文以載道，詩以言志的傳統而言，這闕詞描述男女愛情慾望，題材通俗；然而，

它看似空泛卻蘊含活躍振動的生命力，角色、時間、動作、場景、表情和對白一一具備，所呈現的戲劇氛圍深具誘惑力，讓人很快地進入李後主的時空，領略他的真，他的多情。欣賞李後主的詞作要先被它的魅力所吸引，便能從中產生美感，彷彿抓到了什麼，又彷彿感覺到了什麼，要對詞心神領會，才能和李後主默契相通。這就是所謂「感覺」的了解，至於使用逐字推敲、尋章覓句，苦思冥想的方式來解析李後主的詞作，是一種純知性的活動，那便是箋釋家的工作，也就不是單純的審美了。（同上：172）

感覺是純粹個人經驗，不是語言能傳達的，然而李後主企圖將他個人的經驗世界傳達出來，這就是藝術家和一般人的不同之處。（同上：41）李後主填詞的手法為白描，詞作中充滿各種感官意象，然而，各種感官意象並非獨立存在，而是互相交錯，呈現出詞作的美感及意境。本文欲探析李後主詞的通感意象，為了達到研究目的，所以以美學理論為研究方法。佛勒德蘭得（Max Friedlander）說過一句巧妙的話：「每個時代需要不同的眼睛。」事實上，不是人的眼睛有所改變，而是處境不同，各種物象透過感官所引起的感覺也跟著改變。（同上：36）。因此探析李後主詞的通感意象，必須掌握其生平脈絡，才不會對李後主所要傳達的感覺造成誤解。本研究主張先了解李後主的生平及其時代背景，因此運用杜維運《史學方法論》中傳記的特質與撰寫方法，並參酌宋人的筆記小說。

在進行研究之前，必須先設定相關概念，才能達到研究目的，並確認欲研究的問題。試將欲研究的問題及其之間的關連性，圖示如下：（見圖 1-2-1 研究架構圖）由於所處理的問題性質不同，適合的研究方法各異，茲整理並敘述如下：

一、美學方法

美學方法是評估語文現象或以語文形式存在的事物，具有哪些美感成分（價值）的方法。這種方法的形成，大體上是起源於認知取向和規範取向兩種方法。認知取向方法是從理性的基礎來進行討論；它的目的在求「真」，找出作者所依據的是什麼，經由邏輯架構找出它的意義。規範取向方法是從倫理、道德和宗教的立場來進行討論，語文是約束社會成員思想、維繫社會存在的一種形式，所以必須合法化，目的在求「善」。至於審美取向方法，則是從某些特定的形式結構來進行討論，語文可以成就一個美的形式，所以必須合情化，它的目的在求「美」（周慶華，2004：132～133）。

文學作品藝術化後都具備美的形式，探究美的形式便屬於美學的範圍。文學作品的美表露於形式中某些特殊風格或技巧，而這些風格或技巧關涉文學作品的形式和意義。凡是基於求「美」的前提而探究語文現象，都可以歸納到審美取向方法來理解（同上：143）。

審美的機趣是人類永遠不斷絕的需求，它滿足人的渴望、紓解人的情緒，甚至激勵人的鬥志，所以美的欣賞對人類來說十分重要。以文學為例，只要構設得高明就容易顯出這種審美效果，欣賞者能從中經驗到一種異於現實感受的情緒。這種情緒，不是現實的喜怒哀樂，而是從現實的喜怒哀樂混合釀成的一種更純粹的感情品質。詩人或文學家在作品中構造種種意象，就是在構造人人所能夠體驗的可喜、可怒、可哀、可樂的意象，來寄託那純粹的感情品質。凡是表現得完全的作品，欣賞者就能從作品中的意象體味出一種純粹的情感。文學作品在欣賞者的心目中發生作用，也呈現了極致價值於欣賞者的心目中。作者把它的美感隱寓於意象中，用語言或其他符號來表達；欣賞者從那些記號中用心還原意象，也就在還原意象中體味、享受美感（王夢鷗 1976：249～251）。

一篇文學作品即使同時具有認知、規範和審美等作用，也很可能會以審美作用為最突出。到後現代為止所被規模出來的「秀美」、「崇高」、「悲壯」、「滑稽」、「怪誕」、「諧擬」、「拼貼」等七大美感類型，其中「秀美」、「崇高」、「悲壯」為前現代的美感類型：一、秀美，指形式結構和諧、圓滿，可以使人產生純淨的快感；二、崇高，指形式結構龐大、變化劇烈，可以使人的情緒振奮高揚；三、悲壯，指形式結構包含有正面或英雄性格的人物，遭到不應有卻又無法擺脫的失敗、死亡或痛苦，可以激起人的憐憫和恐懼等情緒。（周慶華，2004：138）李後主的詞作屬於前現代的作品，因此，本論文首先將李後主三十七闕詞的通感意象予以分類，並對其審美特徵以美學方法的美感特徵加以探析。

「文學美」的創造過程中，最直接可觀察到的是文字之美，也是文學的重要特質。文字之美其實是一種雙重自由的反映，一方面反映作者駕馭語言的自由；另一方面則將駕馭語言的自由，加諸題材而處理成作品「內容」之際，作者超越題材所代表「情境」的心靈自由。因此，將題材創作為具有美的「形式」的作品，正意謂心靈上以美感的玩味將它征服，特別當題材是痛苦或醜惡時，以一己心靈的自由將它克服。因此，美的「形式」反映一種意識上對「現實」的超越，一種心靈的提升。文字的優美，是一種面對生活的態度，以「美感的玩味」去領會人生，文學不逃避人生真相，但卻必須以一種「美感觀照」的心靈自由加臨於它們。例如李後主〈清平樂〉：「別來春半，觸目愁腸斷。砌下落梅如雪亂，拂了一身還滿。雁來音信無憑，路遙歸夢難成。離恨恰如春草，更行更遠更生。」這闕詞，表面上所要表達的是，一種不自由的情境所帶來無法消除的痛苦。但是透過「離恨恰如春草，更行更遠更生」的譬喻，以及「砌下落梅如雪亂，拂了一身還滿」的象徵，這份痛苦轉化成一種外在化可觀照的客體，並且當心靈對外在了了的愁恨加以觀照之際，自然從不自由的情境中得到解脫。所用來譬喻與象徵的，本身都是極為優美的意象，愁恨與這些優美景象疊

合，成為可以玩味品賞的美感經驗。作者面臨痛苦之際，仍然堅持人性的尊嚴與真實，透過創作將它們轉化為藝術性的美感。（柯慶明，2000：29～38）

詞作的本身就是一門藝術，文學創作的歷程發展是「隨物宛轉，與心徘徊」，創作者自己的思想感情，會隨著景物的聲色變化而宛轉起伏。繪寫景物色彩、臨摹景物聲律，又使外界的景物聲色，隨著自己的思想情感而迷宕徘徊。「隨物宛轉」是創作者對客觀世界的追隨與順從，原本就存在的物理境是創作的起點與基礎，創作者的來源就是客觀的世界。「物理境」就是生活，是文學創作鏈的第一鏈。隨物以宛轉是長久而悉心的在物理境中體察，而非零散的拼湊。童慶炳引用《禮記·樂記》：「凡音之起，由人心生也，人心之動，物使之然，感物而動，故形於聲。」和南宋楊萬里的〈答建康府大軍庫監門徐達書〉：「我初無意於作是詩，而是物，是事適然觸出乎我；我之意亦適然感乎是物、是事。觸先焉，感先焉，而後詩出焉。」說明感官經驗和創作者的關係。「與心徘徊」就是要從物理境轉入心理場，創作者如果只是「隨物宛轉」永遠只能當感覺器官的奴隸，眼中便只有物貌，而不會有詩情。所謂「與心徘徊」，就是創作者以心去擁抱萬物，使「物」服於「心」，心物交融，獲得「心理場」效應。（童慶炳，1994：306）李後主透過敏銳的感官去經驗「物理境」，將一切的感覺登錄於心；隨著心境的改變對外在物象作不同反應，心境又是隨著遭遇而變化，「心理場」和「物理境」二者相迎接、相融合，互為靈肉，無法分割。

二、意象理論

（一）意象的定義

在英文中「image」（意象）有隱喻的意思，還有喚起心象或者感官知覺的意思。（劉若愚，1977：151）意象是中國古典詩歌的一個重