

沈去矜：男中李后主，女中李易安，极是当行本色。前此太白，故称词家三李。

胡云翼：清照的《漱玉词》，每一首都是冰莹玉润，令人把玩不忍释手。

（日）泽田总清：李清照独能蔚然成一家，睥睨前世。

王远国 余克勤 著

自是花中第一流

细品李清照词

深闺圆缺的别样美丽

湖北长江出版集团
湖北人民出版社



李清照（1084—约1156），号易安居士，今山东济南人。文学家、学者李格非之女。十八岁嫁丞相赵挺之之子、金石考据家赵明诚。是宋代著名词人，婉约派的重要代表。早年生活优裕美满。中年遭靖康之乱，国破家亡，被迫避难江南。不久又逢丈夫病故，过着孤苦流离转徙的难民生活。晚年寓居今杭州，在惨淡哀吟中过世。她诗文皆工，词学造诣深，对金石文字有研究，尤长于词。其词以宋室南渡为界分前后两期。前期词以抒闺情和咏物为主，明快妍丽。后期词多写身世之悲与故国之思，沉哀入骨。其词善用白描勾画形象，以寻常语创意出奇，言辞清新凝炼，自成一格，人称“易安体”，对后来辛弃疾、陆游、刘辰翁等有深刻影响。其著述有《易安居士文集》、《易安词》等，均已散佚。今有后人辑本《漱玉词》、《李清照集》。



ISBN 978-7-216-06370-8



定价:18.00元



王远国 余克勤 著

自是花中第一流

细品李清照词

深闺圆缺的别样美丽



湖北长江出版集团
湖北人民出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

自是花中第一流:细品李清照词/王远国,余克勤著.
武汉:湖北人民出版社,2010.9

ISBN 978 - 7 - 216 - 06370 - 8

I. 自…

II. ①王…②余…

III. 李清照(1084 ~ 约 1151)—宋词—文学欣赏

IV. I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 052056 号

自是花中第一流 细品李清照词

王远国 余克勤 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉中远印务有限公司
开本:960 毫米×1280 毫米 1/32
字数:194 千字

经销:湖北省新华书店
印张:8.75
插页:3

版次:2010 年 9 月第 1 版

印次:2010 年 9 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 06370 - 8

定价:18.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

酝情藏意香无限 自是花中第一流

——李清照词简论

(代前言)

在女诗人寥若晨星的中国文学史上,李清照如突起的异军,写诗作词著文,卓然一家,特别是词,“无一首不工,其炼处可夺梦窗之席,其丽处直参片玉之班。盖不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉。”(李调元:《雨村词话》)备受当时和后来读者的击节赞赏。

李清照(1084—约1156)号易安居士,今山东济南人。她一生跨越北宋末和南宋初,其词的创作,以靖康乱起,宋室南渡为界,分前后两期。

我们知道,中国社会步入宋代以后,封建礼教已集其大成且由周敦颐、程颢、程颐、朱熹之辈加以强化,推向“以理杀人”的极端。作为一代才媛的李清照就恰好生活在这样的国度,这样的时代!她,虽然生于名门,婚于宦族,也同样难免要受到当时加于妇女的种种束缚,而不可能另有洞天以我行我素。她作词言情遭贬斥,夫死另嫁受责难,欲以其学传孙夫人被拒之门外(陆游:《渭南文集·夫人孙氏墓志铭》)便是例证。

事实说明,李清照是一位要受封建伦理道德约束而又不愿受其约束,力图摆脱这种约束的叛逆女性。她没有像

001

细品李清照词 凄凄圆缺的别样美丽



《红楼梦》里的薛宝钗那样，“罕言寡语，安分随时”，听之任之；面对封建卫道者高高举起的礼教枷锁，她没有像陆游在《渭南文集·夫人孙氏墓志铭》中所记载的孙夫人那样，俯首帖耳，甘心就范，且津津乐道，而是反其道而行之——敢于攻书习画，舞文弄墨，逞露才华；敢于赋诗讽谕“炙手可热”的公公，著文评鹭词坛前辈的长短；敢于走出闺房，饮酒惜花，玩赏风景；敢于披露内心的感受，歌唱真挚爱情，赞美高尚的人格，追求远大的理想，如同，甚至在某些方面超越了当时某些男子之所为。这对于一个封建文子来说，无疑是难能可贵的。

综观李清照的前期词，大体可以分为三种类型：一、记游赏景歌咏自然的词；二、抒写少女少妇情怀的词；三、咏物词。

首先来看第一种类型，记游赏景歌咏自然的词。

早在少女时期，李清照就表现出了迥异于一般大家闺秀的个性特征。她不热衷于埋头描花绣凤的闺阁生活，不满足于只“看见院子里高墙上的四角的天空”，而是迈步于广阔的郊野湖畔，投身于大自然的怀抱，尽情领略高山流水的绮丽风光，并举笔落墨记述歌咏它们给予人类的无穷乐趣与巨大启迪。像《如梦令》：

常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。

这首词曾被杨金本《草堂诗余》误认为作者是苏东坡，又曾被《古今词话》等误记在吕洞宾名下，可见它是堪与“须



眉”、仙人词章匹敌的佳作。它仅用三十三个字就勾勒出一幅水乡日暮醉归图，塑造出了词人狂放不羁、热爱大自然的自我形象。在这里，白日依山，亭阁翼然，溪水流淌，湖塘充溢，莲叶接天，荷花艳丽，兴尽的姑娘沉醉迷路，荡舟误入荷丛深处，争渡求归，惊起鸥鹭凌空盘旋……井然有序地写出了因景美致使沉醉，沉醉导致误入，误入引出争渡，争渡惊起鸥鹭的动态过程，同时又体现了声、光、色、态的融合——日色、水色、花色、鸥鹭色，色色相宜；桨击水声，船纤叶声，姑娘的嗔笑声，鸥鹭骤然而起的拍翅声、鸣叫声，声声相和，既有物的势态，又有人的活动，既有静的画面，又有动的镜头，情景交融，浑然一体。令人读罢，情不自禁地想起了欧阳修笔下的醉翁亭，想起了抗战当年妇女驾舟出入白洋淀荷花丛的情景，深深地体会到自然的美，生活的美与人的美。

与《如梦令·常记溪亭日暮》相衔接相类似的是《怨王孙·湖上风来波浩渺》这首词：

湖上风来波浩渺，秋已暮、红稀香少。水光山色与人亲，说不尽、无穷好。 莲子已成荷叶老，清露洗、苹花汀草。眠沙鸥鹭不回头，似也恨，人归早。

自古咏秋之作大多写得惨淡，枯寂，肃杀。这首词却不是如此。尽管写的是红稀香少的暮秋，但无萧瑟之感，无悲凉之意，展示的是清风徐来，莲湖接天，微波浩渺，水光潋滟，群山献翠，说不尽、无穷好的动人画面，传递的是荷叶老迈、莲子成熟的丰收喜讯，抒发的是超逸愉悦的情怀。特



别是“水光山色与人亲”、眠沙鸥鹭为游客未能饱览这美丽如画的风光,过早归去而惆怅的移情点染,人与物交融,主观同客观统一,更加增添了画面的生机,秋游的乐趣,充分体现了词人执著生活、热爱生活的精神风貌。

在论及描绘大自然美的作品时,别林斯基曾经这样说过:“诗人从心坎里复制大自然的景象,或是把他们所看到的東西加以恢复,无论在哪一种情况下,美都是从灵魂深处发出的,因为大自然景象不可能具有绝对的美,这美隐藏在创造或者观察它们的那个人的灵魂里。诗人用自己的感情,自己的思想,给大自然景象添加生气”(别林斯基:《别林斯基选集》第1卷第221~222页),从而激发人们对美的热爱,对美的向往,对美的追求。特别是“在封建社会的阶级制度下,……人的心灵常被一些庸俗事物所困扰,……歌咏自然的优美,写出闲适生活的意趣,就必然带给人一种舒展个性的快感,能给人一种拂拭灵魂尘埃的清新感觉。”(褚斌杰《论李清照及其创作》)如是,上述作品审美价值之高就不言自明了。

第二种类型:抒写少女少妇情怀的词。这是李清照前期词的主要内容。

爱情,这是一个极其美妙的字眼。自有人类以来就有爱情的存在。它是人类生活不可或缺的重要成分,是文艺创作的传统题材之一。李清照用词这一艺术形式来揭示少女初恋时的心理,肯定少女热恋中的行动,歌颂夫妻之间的真挚爱情。例如《点绛唇》:

蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。露浓花瘦,薄汗轻衣透。



见有人来，袜划金钗溜。和羞走，倚门回首，却把青梅嗅。

上片叙写在一个群花渐谢、露珠欲滴的初夏早晨，一位妙龄少女荡罢秋千，轻衫汗透，精力耗尽，连擦洗擦洗纤纤素手都懒得进行的娇慵倦态。下片描绘这位女子见有人来的种种反应与系列行动，如同一串生动的电影镜头：开始是来人缓步入园，姑娘惊愕而起的近景画面；然后迅即推成姑娘不及穿鞋而逃，金钗滑落、由近到远的特写；接着特写摇过，随之而来的是姑娘脚步放慢，入户、倚门、回首，借“嗅青梅”掩脸饰羞以窥来者的近景慢镜头。这里，“和羞走”，体现大家闺秀的特征；“袜划金钗溜”，突出逃避不迭的狼狈相和无所拘束、一任自然的独具个性；“倚门回首”，刻画少女倾慕男性的微妙心理；“嗅青梅”，暗用“青梅竹马”的典故，点明来人的身份，表达青春觉醒的姑娘向往两小无猜的甜美爱情的激动心情。写得清丽自然，妙趣横生，给人以诵诗如观画一般的美感。

如果说作为一个少女于情郎面前所有的爱情，在《点绛唇》中还包裹着一层娇羞的薄纱的话，那么，《减字木兰花·卖花担上》这首词则显得袒露了然：

卖花担上，买得一枝春欲放。泪染轻匀，犹带彤霞晓露痕。
怕郎猜道，奴面不如花面好。云鬓斜簪，徒要教郎比并看。

很明显，于此展现的是一个正处在热恋中的少女形象。她深信自己有胜过花容月貌的艳态风姿，为使情郎坚信不疑，



便着意买了一枝“泪染轻匀、犹带彤霞晓露痕”的春花，斜插于云鬓，“教郎比并看”。想得多么天真，爱得多么热烈，行动又是多么的大胆！简直近似于民歌的表达方式，如同劳动人民心中唱出的恋歌！试想，一般充满没落阶级思想的人能创作出来么？

李清照谱写少女恋爱之歌，敢于冲破封建礼教的禁区，创作夫妻相思之词，同样表现得大胆而无所顾藉。她在前期二十六年的夫妻生活中，两次与赵明诚小别轻分期间写出的诸多反映相思的名篇，即是最好的说明。例如《一剪梅》：

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。花自飘零水自流。一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。

一开始就酿造出一种暑往秋来、“人去席冷”的空闺氛围，接着叙写思妇为驱愁遣闷独自登舟出游的行动，以及遥望云天产生的在月满西楼相思最甚的时刻，丈夫托雁捎书而来的遐想，虽无一处言离愁谈别苦，但处处涵括着离愁别苦，集中突出了只身的孤独。下片首句承上，慨叹本应夫妻与共的白昼良宵却如花之飘零水之流淌般地白白逝去，然后采用类似杜甫《月夜》诗设身处地，推己及人的表现手法，描绘出夫妻分居，心心相印，你愁，我亦愁，无计消除离愁，愁情刚从眉头去，又从心上来的刻骨相思的画面，体现像赵明诚、李清照这样的爱情极为纯洁、笃厚、坚贞，迥异于那种风流男女间的虚情假意，从而让人领悟，到底什么

是真正的爱情。也正因为如此,李清照才为与赵明诚离别相思而创作出“幽细凄清,声情双绝”(许宝善:《白怡轩词谱》)的《醉花阴》的:

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

此乃李清照函致赵明诚之作。全篇通过室内外景物的交替展现,自然形成了一种沉闷、压抑、恼人的气氛,凸现了一位重阳独度、佳节倍思亲、日难熬、夜无眠、凄然寡欢的思妇形象。其中“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”是众口皆碑的佳句,“瘦”被称为词眼,是画龙点睛之笔。这几句是写思妇把酒东篱,终因唯影伴身行而败兴回归室内,正当似伊人在旁而告之曰:不要误以为“我”有赏菊畅饮之闲心,而无销魂荡魄之伤感的时候,一阵西风吹来,珠帘闪动,闺中人,园内花,两相对照,花瘦,人更瘦!这里,词人以渐趋憔悴的黄花之瘦比喻玉肌减,金钗松的思妇之瘦,创意出奇,委婉含蓄而又淋漓尽致地倾诉了对远方爱人的刻骨相思之情。令人回肠荡气,引人心动神摇!

诸如此类的还有《凤凰台上忆吹箫·香冷金猊》、《点绛唇·寂寞深闺》、《蝶恋花·暖雨晴风初破冻》等。这些词,或曲折言情,或直抒胸臆,都是伤离怀远,反映伉俪情深的千古绝唱。

常言道:文如其人。李清照的上述爱情诗词,是她内心世界的写照,是她自我形象的刻画,是她生活实际的记

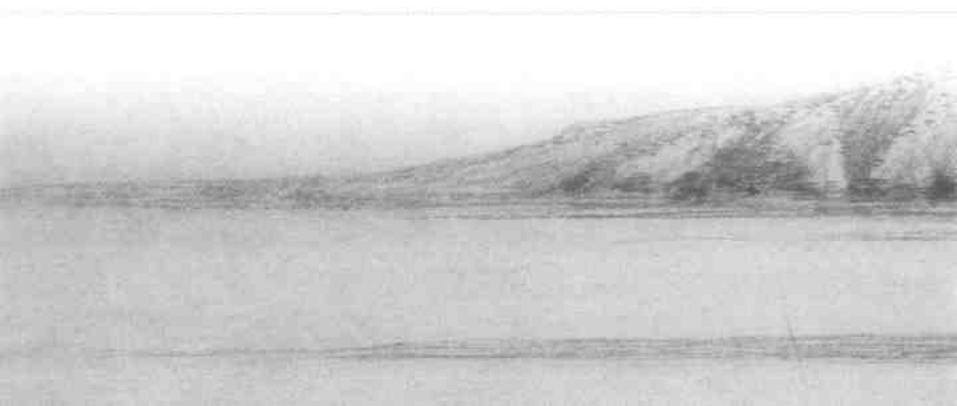


录,也是她不就范于封建礼教、大胆反映女性真情实感的产物,对封建伦理道德无疑起了冲击作用。正因为如此,她被封建卫道者斥为“闺巷荒淫之语,肆意落笔”、“无顾藉”(王灼:《碧鸡漫志》),其词被有的人视为“不祥之具”(叶盛:《水东日记》)。从今天看来,这恰好是对李清照词的肯定,正好证明郭沫若关于李清照是位叛逆女性称赞的无误。

蒋和森在《红楼梦论稿》里说:“爱情,只有站在反封建主义的立场上,用人类的精神财富把它充实起来,只有使它像水晶一般的纯洁和坚贞并且充满了热腾的生气,这才是美的爱情,值得歌颂的爱情。”李清照和赵明诚之间所具有的、通过词反映出来的正是这种爱情。毫无疑问,这种爱情在等级观念、名利思想限制与破坏人同人之间感情真心交流的封建社会,客观上具有对社会人的美、善的尊重与渴求。今天,少男少女阅读这类作品,一方面可以认识到在过去的时代,妇女地位低下,表情抒怀,恋爱求偶,要承受多么大的压力!另一方面还能从中悟出真正爱情之所在及其价值,明白应该怎样选择对象,如何组建家庭,如何正确处理夫妻关系,而向否定传统道德、鼓吹性解放论者投之以鄙薄的一瞥!

最后简略地谈谈第三种类型:咏物词。

创作实践证明,咏物词必须有所寄托,否则,为咏物而咏物,就不会有太大的价值。李清照深明此义,写有的十多首咏物词都做到了在描摹物态的同时,注重托物述志言情,把物的外在美、气质美同人的感情美、心灵美有机地交织融合成一种天衣无缝的艺术美。在这十多首咏物词当



中，有一部分写自她生活的前期，如《庆清朝慢·禁幄低张》、《多丽·咏白菊》、《鹧鸪天·桂花》等即是。下面重点谈谈《鹧鸪天·桂花》：

暗淡轻黄体性柔，情疏迹远只香留。何须浅碧深红色，自是花中第一流。梅定妒，菊应羞，画栏开处冠中秋。骚人可煞无情思，何事当年不见收？

和《多丽》用歌颂白菊的风度精神以表达鄙俗崇雅的人生志向一样，这首词借咏赞“花中第一流”来反映人中第一流的高尚才华和高洁品格。它运用白描辅之以议论的手法，首先正面叙写桂花暗淡轻黄的色泽，温柔驯顺的本性，疏朗自得的情韵，虽然所处僻远，却飘香人间，富于奉献。随后直接赞美：像桂花这般，无须浅碧深红装点，着色涂彩打扮，自然是花之佼佼者了。下片从侧面入笔，用梅定会妒忌而早已随春归去无留迹；菊应该羞愧而枝繁叶茂尚未花来比衬无所畏惧，于中秋喷吐芬馨，独占鳌头的桂花。最后以骚人当年不见收，酿成千古遗恨的指责，对桂花作进一步礼赞，同时也一吐词人胸中的块垒。

根据李清照“少有诗名，才力华赡”（王灼：《碧鸡漫志》），年轻时“食去重肉，衣去重彩，首无明珠、翠羽之饰，室无涂金、刺绣之具”（李清照：《金石录后序》），以文为乐，无视封建礼教，敢于对文坛前辈评头品足，而遭诋毁等记载，诸如《鹧鸪天》之类，既是咏物，更是自咏，体现她的审美情趣、人生理想，是显而易见的。今天，对于陶冶人们的道德情操也是不无作用的。此外，在李清照前期词中还有



一首压卷之作《渔家傲》：

天接云涛连晓雾，星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所，闻天语，殷勤问我归何处？我报路长嗟日暮，学诗漫有惊人句。九万里风鹏正举。风休住，蓬舟吹取三山去。

以记梦的方式，通过与天帝的对答，表现词人对不能唯才是举，致使一些有志之士跋涉于求索之途至日暮，终无所成的黑暗现实的厌弃，对自由光明天国的向往。尽管人生的理想还带着朦胧的色彩，但欲似鲲鹏展翅，抟扶摇九万里，执意追求的坚韧毅力，依然值得肯定，并多少能给人以向上向前的鼓舞。

总之，通过上述的分析，我们可以看出由于时代、社会、家庭给予妇女的种种限制，李清照前期词的题材范围还不够宽泛格调也缺少高昂的音符。但用历史眼光来看，她已迈步于她所能迈步的天地，搜集了她所能搜集的题材，奏出了她所能奏出的旋律，用词体现了她反封建礼教的勇气，大胆谱写女性心灵之歌的行动，反映了她的审美情趣，同时也证实了一个女子通过努力所能取得的和男人一样的成就。这，当然并非是一般没落阶级之所为，也并非是一般没落阶级之所能为。因此，结论应该是：李清照即令没有诗文与后期词作，也不愧为中国诗歌史上的一颗璀璨明珠。她前期的词，不论是过去、现在，还是将来，都有一定的社会意义。既有助于人认识过去的价值，又有引人思索今天的作用；既能给人美的享受、爱的启迪，又能在某种程度上促使中国乃至世界的妇女在新的时代、新的国



度自尊、自重、自信、自强、自立，去努力干一番事业，于人类有所贡献。

正如世态炎凉摧残了柳宗元的身心健康，却成就了他的文学创作，贬官永州十年既是他从肉体到精神备受折磨的时期，也是他创作上最光辉灿烂的时期一样，国破夫亡毁灭了李清照的幸福家园，却迫使她从温柔富贵之乡跳脱出来，投身于波澜壮阔的生活海洋，品尝人生起伏浮沉的苦乐酸辛，从而创作出了饱和动乱时代血泪、较之前期更具社会意义的千古绝唱。

李清照自靖康乱起，丈夫赵明诚于建康病逝后，丧失了贵妇人的地位与生活环境，“飘零遂与流人伍”，成了难民行列中的一员。这样的遭遇，对于她来说，既是坏事，又是好事。好在开阔了她的视野，丰富了她词的创作题材，使其词的格调由前期的欢乐明快一变为哀愁凄苦，内容由前期的少女少妇生活的情趣、情思、情事、情态一变为孤舟嫠妇的沦落之叹，怀乡之思，亡国之恨，而融入了一定的爱国主义思想。

当然，李清照后期词作中具有爱国主义思想，并不像她在诗文中所表现得那么明显，也不像岳飞《满江红·怒发冲冠》、辛弃疾《贺新郎·细把君诗说》等篇章那样，壮怀激烈，力透纸背，一目了然，更不像陈亮《水调歌头·送章德茂大卿使虏》一般的摇旗呐喊，既言恢复之志，又抒爱国之情，“精警奇肆，几于握拳透爪，可作中兴露布读”（陈廷焯：《白雨斋词话》）。它是被词人李清照运用含蓄曲折的表现手法，隐然包孕于身世之感的抒写之中的潜在物，只有结合时代背景，联系词人不同一般的经历，立足于当



时女性所处的社会地位去细读细品,才能挖掘得出来。

李清照一贯热爱自己的故乡和曾经养育过她的中州等地,一旦离别,就朝思暮想,就以写诗填词来抒发怀念之情。南渡后,李清照对故乡故土的思念之情更其强烈,且增添了对践踏她的故乡的外族入侵者的痛恨,对不思北定中原的南宋统治者的愤懑的内容。这种情感既洋溢于她诗文的字里行间,也渗透在她的词作之中。其中《菩萨蛮》里的“故乡何处是?忘了除非醉。”第一句是满怀愤懑的明知故问:哪里是我的故乡啊?给人呼天抢地之感。第二句含痛作答:故乡在哪里,除非昏醉麻木了才有忘记的可能。言下之意是,故乡时刻都在词人的心中。思乡之情是多么强烈,多么深厚!《蝶恋花》里的“空梦长安,认取长安道”和辛弃疾的爱国名句“西北望长安,可怜无数山”一样,是借长安指汴京。

俗话说,日有所思,夜有所梦。正因为词人思之深,想之切,才夜夜托之于梦幻,梦见回到了故都,仔细辨认着那些纵横交错的道路。然而,梦毕竟是虚无缥缈的东西,身在异乡乃铁的事实,所以于“梦”前冠之以“空”。“空梦”,徒然而梦,于事何补!这一方面反映了词人梦寐以求返回故国旧家的愿望,另一方面又体现了她无能使之成为现实的深沉悲痛。其中涵括着对不思收复失地的南宋统治者的不满,是显而易见的。

其他如《添字采桑子》中的“愁损北人,不惯起来听”、《诉衷情》里的“梦远不成归”、《清平乐》里的“今年海角天涯,萧萧两鬓生华”,都表达了同样的思想内容。所有这些,正是背井离乡的人们的共同感受的集中反映。

