

蒋勋 说宋词

蒋勋◎著

宋词是一种简练，一种淡雅，一种不夸张的情绪
在宋词中，你会觉得有一种饱满与安静，它酝酿了另外一颗新的种子

中信出版社·CHINA CITIC PRESS

蒋勋
说宋词

蒋勋◎著

中信出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

蒋勋讲宋词 / 蒋勋著. —北京: 中信出版社, 2012.2

ISBN 978-7-5086-3215-5

I. 蒋… II. 蒋… III. 宋词—诗歌研究 IV. I207.23

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第013281号

蒋勋讲宋词

JIANGXUN SHUO SONGCI

著 者: 蒋 勋

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司 (北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)
(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 三河市华晨印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印 张: 17 字 数: 235千字

版 次: 2012年3月第1版 印 次: 2012年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5086-3215-5/I.275

定 价: 38.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换

<http://www.publish.citic.com>

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

服务热线: 010-84849283

服务传真: 010-84849000

目 录

第一讲 五代的变革——李煜

- 002 为什么唐诗会变成宋词
- 003 前半生的醉生梦死
- 006 后半生的亡国之痛
- 007 《破阵子》
- 009 政治上的失败者，文化上的贡献者
- 011 命运的错置
- 014 李后主应该是最喜欢流行歌曲的一个诗人
- 016 词在宋代就是流行歌曲
- 018 今天还在用“车水马龙”
- 019 玩，变成了他对于繁华的回忆
- 020 唐诗的规矩被打破
- 022 《蝶恋花》在民间一定是艳情歌曲
- 023 从流行歌曲的角度理解
- 026 《浪淘沙》：李后主在美学上的极品

第二讲 从五代词到宋词

- 032 诗和词之间的界限
- 033 词的音律性
- 034 宋词很少用典故
- 036 诗的没落
- 038 西风残照，汉家陵阙
- 040 从风花雪月到《花间集》
- 042 内省自恋式的体验
- 043 一种生态美学
- 046 唯有写“颓废”
- 047 美学是不能勉强的东西
- 049 非常奇特的内省经验
- 051 全世界最会谈判的政权
- 052 生命中的忧愁
- 055 杯酒释兵权
- 057 重要的文化品质
- 058 最上轨道的科举制度
- 059 宋代皇帝有非常强的文人气质
- 061 我最喜欢的知识分子都在北宋
- 064 有机会去回忆繁华
- 066 “至广大”、“近精微”
- 068 繁华的汴京
- 069 《玉楼春》
- 071 宋朝对水的认识
- 071 红杏枝头春意闹
- 073 我们对物质的追求，忽略了生命里最可珍惜的情感

第三讲 范仲淹、晏殊、晏几道、欧阳修

- 076 范仲淹首先是个政治家
- 077 良好的文字修养
- 078 身兼数重角色的范仲淹
- 080 宋代知识分子的分裂个性
- 082 炉香静逐游丝转
- 084 宋词之美就在于享受生活中的平凡和平静
- 085 超越喜悦和悲伤，是宋词追求的境界
- 087 昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路
- 089 三种境界不存在高低之分
- 090 感伤与温暖并存
- 092 落花人独立，微雨燕双飞
- 095 追求伟大的题目会伤害人的真性情
- 095 夜晚经验是中国文学中的重要来源
- 098 欧阳修：一代导师
- 099 庭院深深深几许
- 101 白发戴花君莫笑
- 102 从容——宋代最渴望追求的东西
- 103 欧阳修的豁达
- 105 富有而不轻浮
- 106 人生自是有情痴，此恨不关风与月
- 107 天赋与轻狂
- 108 行人更在春山外
- 110 不会刻意隐瞒衰老

第四讲 苏轼

- 112 苏轼创造了一种文学风格
- 113 文学极品的情感往往一清如水，超越悲喜
- 117 偷窥，中国文学少有的美学经验
- 119 在苏轼身上，融合了儒释道
- 120 坐牢令苏轼脱胎换骨
- 122 可以和历史对话的人，已经不在乎活在当下
- 124 落难于民间开阔了他的视野
- 125 《寒食帖》
- 127 “花”和“泥土”，四十三岁前后两个不同的苏轼
- 128 写诗与写字，难的不是技巧，而是不卖弄
- 130 中国美学讲究“棉中裹铁”
- 131 文学重要的是活出自己

第五讲 柳永

- 134 何须论得丧
- 136 凡有井水处，皆能歌柳词
- 137 士大夫禁止孩子阅读柳永的词
- 138 柳永如果生在明清，恐怕活不下去
- 139 “慢词”自柳永开始
- 141 “流浪”、“多情”、“耽溺”
- 142 今宵酒醒何处

第六讲 从北宋词到南宋词

- 146 具备美学品质的朝代
- 147 雾失楼台，月迷津渡
- 148 李清照批评苏轼不通音律

- 150 文学性上苏轼是胜利者
151 文学的形式有时代性
153 形式上的完美主义者
155 阳刚与阴柔，没有高低之分
156 一旦讲求形式，也就是没落的开始
159 帕瓦罗蒂与辛弃疾
160 在文化史上，南朝往往胜过北朝

第七讲 秦观、周邦彦

- 164 从军人文化转向优雅文化
165 宋朝皇帝的文化品格
167 宋代文化的发达
169 改朝换代只是政治改换，文化不能改
170 苏门四学士之一的秦观
171 每个诗人都有自己最爱用的那几个字
173 典故是一种可以永远延续的文化
174 典故有大小之分
176 “无赖”是宋代常常用到的词
177 有一种美是耽溺的
179 诗和书法都是孩子最容易接近的
181 因为怕变“俗气”，曾经拒绝秦观
182 周邦彦的意义在于音乐
183 给诗词做个游戏
184 宋词与宋瓷
187 历史上文化创造力最高的都是南朝
188 南朝盛事谁记？
189 怀旧是南朝文化的特色

- 190 “王谢子弟”建立的贵族文学
192 诗有时是一种谏语

第八讲 李清照

- 194 李清照与苏轼
195 才华来自父亲和丈夫的鼓励
197 即使写出抗金救亡诗也会很假
198 李清照的女性立场
200 为什么女性作家难于出现
201 李清照有点儿“野”
202 缺少女性色彩的男性文化会变得非常粗鲁
204 雁字回时，月满西楼
205 才下眉头，却上心头
207 懒懒的情绪是南宋词的重要特征
208 《凤凰台上忆吹箫》
210 宋代开启了白话文学的先河
211 从今又添，一段新愁
212 咏芭蕉
215 李清照的词用“由求韵”最多
216 寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚
218 这次第，怎一个愁字了得！
219 从书画、瓷器看宋代文人的生活空间

第九讲 辛弃疾、姜夔

- 224 辛弃疾与姜夔——南宋时代的两面
225 评价历史人物的窠臼
227 姜夔关注的是改朝换代之外的东西

- 228 “江南游子”
- 231 辛弃疾的侠士空间
- 232 却道天凉好个秋
- 234 《青玉案》
- 236 众里寻他千百度
- 238 村居老人辛弃疾
- 239 醉里挑灯看剑
- 240 豪壮的《水龙吟》
- 242 杯汝来前
- 244 悲壮美学
- 246 站在老百姓立场上看待战争的姜夔
- 249 辛弃疾和姜夔，很难比较优劣
- 250 只讲自己的心事

第一讲

五代的变革——李煜

为什么唐诗会变成宋词

大家对词这个文学形式有兴趣，可是也许我们应该关心的一点是，为什么唐诗会变成宋词？我们会发现由于唐诗的成就太高，它经过初唐的成就，到李白、杜甫、李商隐、杜牧，唐诗的成就高到这样的程度以后，其实大家会发现，老百姓、民间慢慢读不懂了，因为它已经高不可攀。凡是艺术形式意境越来越高的时候，其实也就说明它远离了民间。可是民间本身不可能没有娱乐生活，所以他们自己就会写一些乱七八糟的歌来唱，这时士大夫会看不起说，你看那些歌多难听，真是靡靡之音。结果这两者就越来越远，越来越远。然而一旦当这两个东西被拉近的时候，它就会产生新的艺术形式。就是我们现在讲的词。

大家千万不要误会，认为宋朝没有人写诗，其实多得不得了，甚至他们的诗比词还要多。可是他们的诗都没有词的成就高，这是个有趣的事情。其实苏东坡写了很多诗，可是你会发现他最重要的东西都是词，因为词比较自由。它的整个音韵的形式当中发生了变化，当我们在读“春花秋月何时了，往事知多少”，我们会发现唐诗的七、五都在变化，甚至四都出现了，九也出现了。它的音韵的跌宕起伏产生了很多节奏上的新的韵律感，这个韵律感推展出词的一个新的境界出来。

讲到词，首先要提到五代词，因为五代词是唐诗过渡到宋词的一个关键桥梁，但是这个关键桥梁的关键人物是李后主，其实李后主的作品不多，可是不多的作品，却在文学史上发生了那么大的影响力。有时候的确可以看到在文学艺术的创造性上，一个人会有旋乾转坤这么大的力量。

李后主是战争的失败者，又是文化上的战胜者。因为他的词征服了汴京，整个汴京的文人都开始填词。我们看到北宋时“词”变成文学的主体，诗不再是主体，大家还在写诗，可是诗不再是最重要的文学形式，从中可以看到李后主的影响有多大，他令原来属于贩夫走卒的歌声，忽然变成士大夫抒怀的工具，他们以它来抒解生命的某一种情怀。那些伶工，从来没有想到他们的作品可以变得这么有意境。

我们今天谈词这一文学形式的出现与成熟，要重视两个方面：一是民间创作，词最初不是文人创作，而是民间歌曲。它产生于民间，产生于大家认为要有一点低俗的民间文化。后来当文人开始用这一形式去书写自己的心情感受，它变成民间创作与文人创作合作产生的文学成就。二是李后主，他把民间创作与文人创作成功地连接在一起。

前半生的醉生梦死

李商隐、杜牧创造出晚唐靡丽的风格，没过多久，大唐完全崩溃了，进入五代十国的分裂局面。这一阶段，有两个朝代比较安定繁荣。一个是定都在南京的南唐，延续了对唐朝的向往与崇拜，他们一直自认为延续了唐朝的正统，被称为南唐。李煜是最后一位君王，被称为李后主。另外一个朝代是建都在四川的后蜀，四川本来是很富有的地方，也产生了非常华丽的艺术、文学创作。五代十国是战争频发的乱世，在乱世当中，江南与西蜀保有了文化上的稳定力量。南唐出现了一个重要的诗人，而且是一个帝王，这就是李煜。

在整个中国文学史上，李后主的地位一直存在巨大争议。他是一个亡

国之君，背负着原罪。一个帝王竟然亡了国，当然受指责。另一方面我们又会发现，他创造了文学世界当中最精彩的作品，而且对后代影响很大。这个时候就产生了矛盾。宋代文学中最重要的词起源于唐，其中最重要的人物就是李后主。王国维在《人间词话》中对李后主评价极高，说他变“伶工之词”为“士大夫之词”。如果中国文学史上没有这个人，也就没有后来的士大夫之词。什么叫做士大夫之词？什么叫做伶工之词？伶工是写流行音乐的人，是职业性地演奏音乐的人，他们的音乐形式在民间流行，在社会上的地位一直不高，人们一直把伶工之词当成消遣。士大夫之词就是后来的苏东坡、欧阳修写的词。这些人是士大夫，是社会文化的领导者。他们认为词可以变成上层的文学形式。打个比方，今天有一个人，利用民间卡拉OK形式，填进自己写的词，改革了流行歌曲，提高了流行歌曲的意境。李后主就是第一个做这种文学改革的人物。

李后主身上有两重有趣的矛盾，他的前半生与后半生决然不同，简直是两个很不同的人。他的前半生是什么？他的祖父是皇帝，他的父亲又是皇帝，到他做皇帝的时候，有一点不耐烦了。李后主是第三代的富贵，祖父那一代要北伐中原，到了父亲那一代，已经不太想了，再到了孙子辈，连想也不想了，就是玩。江南又非常富有，皇宫里面天天吃喝玩乐。读他的传记时，会发现他整天都在调情。

调情是李后主生命里面最大的重点，我想大家都听过他与大周后、小周后的故事，一对美丽的姐妹，是他的皇后、妃嫔。当时的皇帝可以娶很多太太，他觉得那样还不过瘾，他就去玩偷情的游戏，他有几首词就是写他从大周后的房间跑到小周后旁边，“手提金缕鞋”，让他的脚走路没有声音，从窗户爬进去。他是非常奇怪的一个人，在玩一些情欲的游戏。他生于富贵之家，长于华丽的宫廷，根本就出去过，不知道外面的民间疾苦。他完全是一个淫乐的皇帝，每天关注的都是自己的吃喝玩乐。可是他喜欢文学，他就去写词唱歌，唱的东西全部是艳情的内容。我觉得他的艳情与李商隐全然不同，李商隐有感伤，他没有。比如李后主著名的《玉楼春》，

里面没有任何感伤，你在读这首词的时候，会感觉到他描述的是绝对的女性。

李后主一生，最喜欢描述的就是宫里的女子。我们会感觉到唐代画家周昉画里的女子，与李后主所欣赏的宫廷女子之间似乎存在某种关系。我为什么要先介绍这首《玉楼春》？这是他在亡国之前的作品，是他享乐时代的作品，里面没有任何感伤。

晚妆初了明肌雪，春殿嫔娥鱼贯列。凤箫吹断水云闲，重按霓裳歌遍彻。 临风谁更飘香屑，醉拍阑干情味切。归时休放烛花红，待踏马蹄清夜月。（《玉楼春》）

“晚妆初了明肌雪”，黄昏以后，刚刚入夜，白天的妆已经有一点乱掉了，这些华丽宫廷里的女子，要再化一次妆。从这句词里可以感觉到女子皮肤上的细腻，白，像雪一样美。“春殿嫔娥鱼贯列”，在他的宫殿当中，那些妃嫔，那些美丽的女子盛装像鱼一样排在那里。“凤箫吹断水云闲”，宫廷里面养了非常多的伶工，唱着美丽的歌，吹笙、吹箫，音乐竟然让宫廷里的烟雾都散开来了。“重按霓裳歌遍彻”，音乐演奏完了，开始重新演奏霓裳曲，“霓裳曲”是唐代的大曲，是穿着彩色华丽的衣服去跳的一种舞。《长恨歌》中也提到霓裳羽衣曲。

“临风谁更飘香屑”，这么美的音乐，这么美的舞蹈，是谁锦上添花，随着风，撒了很多花瓣？“醉拍阑干情味切”，好像已经喝醉了酒，在那边拍着栏杆唱歌。这都是在写皇宫里面的娱乐生活，是追求感官愉悦的华丽生活。“归时休放烛花红，待踏马蹄清夜月。”宴会结束的时候，李后主跟旁边的侍从说，不要点那个红色的蜡烛，因为今天的月光特别好，他想趁着月光踏着马蹄回家。这个皇帝就是一个诗人，他大概注定非亡国不可，爱美爱到这种程度，享受美享受到这种程度，实在是不敢相信可以把政权放到他手上。

在李煜早期作品当中，我们读不到感伤，他也从来没有想到有一天感伤会降临到他的身上。富贵的第三代，也可以说是最幸运的人。祖父打天下，父亲守成，孙子干什么呢？当然就是花钱，就是挥霍。所谓富不过三代，大概就是讲这个意思。所有偏安江南的朝代到第三代，常常出现这种现象。华贵、富丽，又有点糜烂的生活出来了。

后半生的亡国之痛

等到宋太宗大军南下的时候，李后主吓了一跳：“怎么打仗了？”他曾在诗里写过“几曾识干戈”，什么时候想到要打仗？从来没有想到要打仗。从皇帝忽然变成俘虏，巨大的命运转折，使他在文学史里扮演了重要角色。王国维说李后主的第二个角色，是他后期的诗担负了基督、释迦牟尼的原罪感。他是一个亡国之君，觉得所有的罪都由他来承担吧，不要让百姓受苦，所以他后期的文学忽然跳到很高的境界。王国维对他有两个评价：一是说他是词的改变者，把伶工之词变为士大夫之词的革命者；二是他后期亡国之后，担负了人世间最大的苦难，所以认为他同基督、释迦牟尼一样，有巨大的赎罪感。这样一个角色，也许是非常值得我们去理解的。

作为一个帝王，李煜身份很特殊。我们很难要求他前半生会有不同凡响的文学表现。因为他的生活，在某一个部分，可以说已经被注定了。祖父是皇帝，父亲是皇帝，他顺理成章要做皇帝，又有这么富有的国库，你真的不知道他能做什么。在《玉楼春》里面，我们看到他对于整个生命的态度，跟后来亡国以后的感觉非常不一样。《玉楼春》还不能代表他早期最典型的淫乐风格，如果读他的“手提金缕鞋”，真是觉得这个皇帝玩得有点过头了。

王国维在评论他的时候，有一种很特殊的悲悯。王国维说李煜长于深宫妇人之手，从小在一堆女人当中长大，没有办法要求他不写这样的诗。他根本没有机会出宫，没有机会到宫廷外面去看人生百态。他生命另外的

一个开始，就是亡国。他前半生面对自己追求感官上的愉悦，是诚实的，后半生亡国以后他的哀伤也是诚实的。

《破阵子》

《破阵子》是李后主一首重要的作品，可以看到他在亡国之际生命形态的转折，好像忽然感觉到自己过去的富贵繁华都幻灭了，这首词大概是李后主对他自己一生最诚实的回忆。

四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉楼琼枝作烟萝，几曾识干戈？一旦归为臣虏，沈腰潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。（《破阵子》）

“四十年来家国”，是讲李氏王朝在江南四十年的历史，不是讲他自己，是从他的祖父到他的父亲再到他，三代李氏王朝。他从来没有想过这个国家会灭亡。他们大概拥有了三千里土地，所以说“三千里地山河”。他回忆南唐四十年来的统治，将近半个世纪的繁华，“凤阁龙楼连霄汉”，皇宫里面盖的那种非常漂亮的房子，装饰着风和龙的楼阁，简直已经连到天上去了，像摩天大楼一样。“玉树琼枝作烟萝”，皇宫里面种的树木像玉，树枝就像宝石，华丽珍贵，在园林当中流荡的烟雾，薄得像织出来的纱一样。他在写一种富贵，富贵之下，从来没有想到有一天会打仗，“几曾识干戈？”

王国维对他的评价中有很大的悲悯，一个偏安江南的皇室的第三代，大概也没有其他路可走，北方的宋王朝已经建立，虎视眈眈，宋太宗正要挥兵南下，一个长于深宫妇人之手的深情男子，根本没有想到什么叫做战争。顾闳中画过一幅《韩熙载夜宴图》，画的就是当时在李后主的朝廷里面做大官的韩熙载，他曾经建议加强国防，北伐中原，可是朝野上下没有