

『最美中国』丛书

最美中国

最美的词曲

王明韵 著
高小翡 绘

由樵柯政看快屏 以送客
五柳之生落夢有情偏記
得自桐懷生鄭康成 齊東野語

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

013067510

I207.23
166

『最美中国』丛书

最美的词曲

王明韵 著

高小翡 绘

I207.23
166

北航

C1675311

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

最美的词曲/王明韵著;高小翡绘. —合肥:合肥工业大学出版社,
2013.4

(最美中国丛书·第3辑 莫幼群,江泓主编)

ISBN 978-7-5650-1270-9

I. ①最… II. ①王…②高… III. ①词曲史—中国 IV. ①I207.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第067165号

最美的词曲

王明韵 著 高小翡 绘

责任编辑 郭娟娟 金 伟

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2013年4月第1版
地 址	合肥市屯溪路193号	印 次	2013年5月第1次印刷
邮 编	230009	开 本	710毫米×1000毫米 1/16
电 话	总 编 室:0551-62903038	印 张	8.5
	市场营销部:0551-62903198	字 数	131千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	印 刷	合肥星光印务有限责任公司
E-mail	hfutpress@163.com	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-1270-9

定价:28.00元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

序

赵 焰

一直以为，中国传统文化的精髓，从时间上说，是在明朝之前的。明朝之前，占据社会主流的，是清明理性的孔孟之道。崇尚自然、游离社会的道学，作为主流思想的补充，与儒学一起“相辅相成”、“一阴一阳”，使得社会主流思想具有强大活力。从总体上来说，中国文化的源头，无论是周公、老子、孔子，还是后来的诸子百家，比如说孟子、荀子、庄子、韩非子、墨子等等，都对人生保持清醒、冷静的理性态度，保持孔子学说实践理性的基本精神，即对待人生、社会的积极进取精神；服从理性的清醒态度；重实用轻思辨、重人事轻鬼神的思维模式；善于协调，讲究秩序，在人伦日用中保持满足和平衡的生活习惯……中国文化的源头如此，决定了汉民族的心理结构和精神走向，包括汉民族理想追求、文化风格以及审美倾向。

中国文化在明朝之前，占据社会主流的，是高蹈的士大夫精神。最显著的表现在于：遵从天地人伦之间的道德，有高远的理想，讲究人格的修炼，反对人生世俗化，鄙视犬儒的人格特征。比如说孔子，从他的言语来看，更像是倡导一种人生价值观，追求人生的美学意义。又比如说庄子，他的学说，不像是哲学，更像是一种生活美学：道是无情却有情，看似说了很多超脱、冷酷的话，实际上透露出对于生命、本真的眷恋和爱护，要求对整体人生采取审美观照态度，不计功利是非，忘乎物我、主客、人己，以达到安详和宁静，让自我与整个宇宙合为一体。这种贯穿着士大夫精神的人生价值观，让人忘怀得失摆脱利害，超越种种

001

最美的词曲

庸俗无聊的现实计较和生活束缚，或高举远慕，或怡然自适，或回归自然，在前进和后退中获得生活的力量和生命的意趣。这就是中国历代士大夫知识分子一以贯之的艺术清洁精神。英国大哲学家罗素曾经说：“在艺术上，他们（中国人）追求精美，在生活上，他们追求情理。”这是说到关键了。

中国人的生活哲学就是如此，一方面高旷而幽远，另一方面也连着“地气”，是自发的浪漫主义和自发的经典主义的结合。道家是中国人思想的浪漫派，儒家是思想的经典派。当东汉年间佛教传入之后，这种以出世和解脱为目的的宗教体系遭到了儒学和道教的抵抗，从而消解了印度佛教中很多寡凉的成分。经过“中庸之道”的过滤，其中极端的成分得到了淡化，避免了理论或实践上的过火行为。也因此，一种中国特色的佛教观产生了，佛教在中国更多变身为“生活禅”，变成一种热爱生活创造人生的方式。中国人一方面避免了极端的“出世”之路，另一方面，由于心灵的滋养、美智的开发，使得东汉魏晋，包括后来的南北朝、隋唐、五代十国以及唐宋元产生了很多高妙的艺术，“艺术人生”的观念也随之如植物一样葳蕤生长。可以说，这些朝代，是中国最具审美价值、最开人们心智、也最出艺术珍品的年代。也因此，很多艺术种类都在这个阶段达到了高峰，比如说唐诗、宋词、元曲、书法、绘画、音乐、舞蹈等等，它们洋溢着一种高蹈的精神追求，境界高远，洁净空旷，如清风明月，如古松苍翠。从审美上看，由于存有或明或暗的观照，存有人格与事物的交融，主题得到了提升，感悟与生命同在，境界与天地相齐，一种深远的“禅意”油然而生……从总体境界上来看，这一阶段的各类艺术形式，达到了各自的高峰。它们是最能代表中国文化精髓的。

中国的艺术精神到了明清之后，有低矮化的倾向。明清以后，由于社会形态的变化，专制制度进一步严酷；加上统治者出身和教育的局限，以及愚民政策的目的，整体文化和审美呈低俗化的倾向，社会和人生的自由度越来越窄，艺术的想象空间越来越逼仄，艺术作品的精神高度下降。随着“程朱理学”和科举制度的推行，人们的想象力、创造力被扼制，审美弱化，艺术更趋“侏儒化”、“弱智化”。大众普罗的喜好抬头，刚正不阿的风骨软化，崇尚自由、自然、提升的审美精神也在

丧失。不过尽管如此，在明清时代的中晚期，那种崇尚自然、物我两忘的高贵精神仍时有抬头，一批有着真正艺术精神的独立艺术作品或有出现。尽管如此，士大夫精神已不是艺术美和生活美的主旋律，它只是一种空谷幽兰的生命绝响。

近现代之后，由于社会动荡，战乱连连，再加上西方现代化所导致的实用主义、功利主义的渗入，中国的文学艺术遭到了进一步摧残，传统的艺术精神更进一步沉沦。艺术的政治化倾向、实用主义倾向和世俗主义倾向抬头，这直接导致了真正的艺术精神缺失，艺术的品位下降，高蹈精神向世俗俯首，自然和自由变为功利和实用，士大夫精神更是变为犬儒主义。中国近现代上百年的屈辱和战乱，更使得中国自古以来高洁的审美观变得扭曲和肤浅：黄钟大吕变成田野俚语，布衣青衫变成了披红挂绿，古琴琵琶变成了锣鼓鞭炮，洁身自好变成了争相取宠，安详宁静变成喧哗骚动，幽默风趣变成庸俗不堪……如果说是与非，美与丑是人类最基本标准的话，那么，很长一段时间里，这种基本标准都在丧失，很多人已分辨不了是与非，也分辨不了美与丑。“文革”时期八个脸谱化的样板戏在左右着中国人的全部精神生活，而到现在，似乎是一场“群魔乱舞”的电视春节晚会代表着最高艺术水准。这样的现象，又何尝不令人扼腕叹息！

如果说中国当代教育存在着诸多问题的话，那么，以我的理解，当代教育最大的失败，甚至不是传统丢失、精神扭曲以及弱智低能，而是在美育上的缺失。这一点，只要观察我们周围的人们，就可以得出这样的结论——在我们的周围，到处都是对于生活没有感觉，对于美丑没有鉴别的人。他们所拥有的，只是功利，只是物质，只是金钱，只是对美丑的弱智的鉴别和判断。这些人不仅仅是一些教育低下的人，甚至，一些貌似受过良好教育的人也是这样——他们虽然拥有很高的学历，有很好的教育背景，但在美丑的辨别力，以及对于艺术、心灵的觉察力、感悟力和理解力上，同样表现得能力低下、缺乏常识。这样的现象，实际上是我们多年以来的教育缺乏美育，缺乏精神导向的结果。一个人的审美，是与道德和智慧联系在一起的，审美的缺失，实际上也是道德和智慧的缺失。一个对美缺乏判断力的人，很容易在人生中缺乏动力和方向，也很容易被民族主义、法西斯主义、极端主义、工业主义所奴役，

成为过度现代化的牺牲品。在很多时候，这种人不可能是一个丰富的生命，只是一架精神匮乏的机器。

现在，这一套由合肥工业大学出版社精心组织的“最美中国丛书”，似乎在某种程度上，弥补了一些“寻根”和美育上的缺失。该丛书旨在“重建中国优美形象，重构华夏诗意生活”，通过对古代思想、伦理道德、文学艺术、风景民俗、器物发明等的重新梳理，重新发现中国特有的美，倾情向世人推介这种美，以期真正的美得到传承。这套书知识精准，图文并茂，力求童趣与大美的融合，悦目和感人的统一。对于正在成长的青少年来说，这一套书，应是一个不错的选择，最起码它可以让人知道，什么是中国的最美，什么是中国真正的美。继第一辑十本书受到业界、读者的广泛好评之后，合肥工业大学出版社又趁势推出第二辑“物华灼灼”和第三辑“文质彬彬”，加在一起又有20本，这两辑丛书在第一辑相对比较宏大叙事的基础上，着力聚焦中华文化的细节之美，视角更为开阔，叙述更为细腻。无疑是值得期待的。

上个世纪初，北京大学校长蔡元培先生曾经提出过著名的“五育并举”教育方针，“五育”为：军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育。其中，美感教育尤其有特色，蔡先生还以“以美育代宗教”的口号闻名于世。在蔡元培看来，美育是宗教的初级阶段，对于没有宗教传统的中国人来说，美育教育是一种基础，并且相对宗教，美育更安全，更普及，也更为人接受。通过美育，可以培育出道德是非的基础，培育出向上的力量。虽然蔡元培的这一观点引起过一番争论，但对于一个人来说，有美的熏陶，有对于美丑的正确判断，怎么都不能说是一件坏事。并且，美与是非，与善恶，与道德，与人类的心灵，与这个世界的根本，是联系在一起的。以对美的判断和感知为出发点，了解中国历史，了解中国文化，了解中国人曾经的艺术生活，了解一个民族的内心世界；从而进一步了解世界，了解世界的规律，与身边的一切做到和谐相处，都是大有好处的。

也许，这套书的意义就在于此。

【目录】

菩萨蛮	
——送君闻马嘶	(001)
归国遥	
——花下醉	(004)
浣溪沙	
——西风愁起	(006)
乌夜啼	
——梧桐雨	(009)
点绛唇	
——谁会凭栏意	(011)
踏莎行	
——密约无期	(014)
长相思	
——潮平心难平	(016)
雨霖铃	
——更与何人说	(019)
苏幕遮	
——酒入愁肠	(022)
浣溪沙	
——圆融的观照：你也似曾相识	(025)

生查子·元宵

——去年心情今生心 (028)

桂枝香·金陵怀古

——谁解我大宋情怀 (031)

鹧鸪天

——“晏子与人交，风义盛激昂” (034)

定风波

——一蓑烟雨任平生 (037)

念奴娇·赤壁怀古

——凝视：一条江与一个人 (038)

卜算子

——愿君心似我心 (041)

千秋岁

——千秋词在，珠已沉海 (043)

鹊桥仙

——从想象到现实：最是人间长深情 (045)

鹧鸪天

——春风何事入罗帏 (048)

汉宫春·梅

——风流不在人知 (051)

蝶恋花·早行

——一场精心的回忆 (053)

烛影摇红·松窗午梦初觉

——也愿能作此松窗午梦 (056)

鹧鸪天

——此中有真意 (058)

眼儿媚

——忆得万里帝王家 (060)

点绛唇

——少女时代的羞美 (063)

水调歌头

- 似水流年的感会 (065)

满江红

- 谁的岳飞 (068)

秋波媚

- 望长安 (071)

卜算子·咏梅

- 彼时心情：一任群芳妒 (072)

清平乐

- 娇痴不怕人猜 (075)

蝶恋花

- 石湖的桃花源 (078)

昭君怨·赋松上鸥

- 总不忍归去 (080)

南柯子

- 人间辛苦是三农 (083)

青玉案·元夕

- 寻觅：灯火阑珊处 (085)

扬州慢

- 文化的“狷”者 (088)

忆故人

- 优雅的代言人 (090)

小重山·柳暗花明春事深

- 重游的少年心思 (092)

酹江月·和友驿中言别

- “青山一发是中原” (095)

九张机

- 一掷梭心，一缕情思 (098)

【双调】小圣乐·骤雨打新荷

- 在日月间摆渡 (100)

- 【南吕】四块玉·闲适
——瓦盆边的闲适 (102)
- 【仙吕】寄生草·饮
——酒神之歌 (105)
- 【中吕】阳春曲
——笔头风月在 (108)
- 【南吕】一枝花·春日送别
——点点梨花雨 (110)
- 【双调】沉醉东风·对酒
——炼成腹内丹 (113)
- 【中吕】山坡羊
——怯弱之羊 (115)
- 【越调】天净沙·秋思
——断肠人在天涯 (118)
- 【仙吕】后庭花
——乱云愁 (120)
- 【双调】清江引
——一笑白云外 (123)

温庭筠（约812—870），唐代诗人、词人。本名岐，字飞卿，太原祁（今山西祁县）人，是花间词派的重要作家之一。唐初宰相温彦博之后裔。诗词兼工，诗与李商隐齐名，并称“温李”；词与韦庄齐名，并称“温韦”。

菩 萨 蛮

玉楼明月长相忆，柳丝袅娜春无力。门外草萋萋，送君闻马嘶。
画罗金翡翠，香烛销成泪，花落子规啼，绿窗残梦迷。

送君闻马嘶

古代交通不便，没有日行千里的飞机，也没有时速三五百里的动车、高铁，即使是一封家书，不知要踏碎多少马蹄也未必就能抵达，甚至永远留在了路上。想念亲人了怎么办？除了流泪、祈福，那就是登楼、望月了。登高楼之上，送亲人背井离乡，山高水长，路途遥遥，前程不卜，多想望断天涯路，能看见亲人的身影；举头望月，月悬高天，月落枕畔，今夕是何夕，不见亲人归，也只有借一缕月光，去传输剪不断理还乱的丝丝柔情了。

“玉楼明月长相忆”，写的就是登高远眺之景和望月抒怀之境。登楼看不见远方的亲人，不免伤心、怅惘；那枚或缺或圆的月亮，更是在对亲人的思念中催生无限伤悲。但接下来，一句“春无力”，其伤春伤怀之情更是跃然纸上。虽然是春天，虽然是“柳丝袅娜”，但面对离愁别绪，无限春色、寂静月色，传递的都是娇慵倦怠、形单影只的意绪。登楼、望月、拂梳，追忆朝暮相亲相爱的岁月，这些还不够，思夫的女

子走到了春草生发的门前路径上，抚今追昔，百感交集，又一个春天悄然来临，年年岁岁春相似，不同的是，今年的春天只有一个弱女子独守寂寞。她想到了去年送夫远行的场景，犹闻骏马嘶嘶。“送君闻马嘶”是这首词的点睛之笔。去年的春天，此时此刻此地，要送君别了，泪湿衣襟，百感交集，送一程又一程，依依不舍，连马匹也嘶嘶呼号，久久不愿离去；今年的春天，此时此刻此地，柳树绿了，草长莺飞了，相思

之人该打马归来了吧，她似乎听见马蹄声声，马嘶如啸；可是，她苦苦等来的，只是垂柳、弯月般的病春和残酷的现实、无边的寂寥。亲人不归，天长地久，时光无聊，于是在衣服上画下各种图案吧，借以消解内心的忧伤；月影婆娑，烛光摇曳，画着画着，倏忽间看见红烛流泪，不禁触景生情，悲从中来，这哪里是蜡烛在流泪啊，分明是思君之人在抽泣！似乎累了、倦了，妇人在相思之苦中睡去，但夜，是梦出没的地方，她头落枕畔，梦也与之伴生。睡梦中，她犹闻子规声声啼血，子规子规，声声盼归；她从梦中一跃而起，推窗而望，唯见绿叶满树，唯见落英遍地，哪有心上之人的身影啊！她怯生生地退到床前，追忆着残梦中的美好瞬间，但这残梦似乎也消融于绿叶落英之间，不知去向了。如果说前句“送君闻马嘶”中的“马嘶”，是通过对往事的追忆，借以表述亲人被迫分离的痛苦；那么，这句“花老子规啼”中的“子规”，则

是通过梦境的营造，借以表述亲人相见不能的辛酸；马嘶，撕痛着思君之人的心扉，子规，啼鸣着思归之人的血泪。

温庭筠的这首《菩萨蛮》有情有调，有虚有实，马嘶凄厉，子规啼血，古朴而自然，凄美而虚幻，在深绵、哀怨的情韵中，绘制出了一幅动人心弦的画面，堪称“深文隐蔚，余味曲包”之作。

韦 庄 (836—910)，字端己，杜陵（今中国陕西省长安市附近）人，诗人韦应物的四代孙，唐朝花间派词人，词风清丽，有《浣花词》流传。曾任前蜀宰相，谥文靖。

归 国 遥

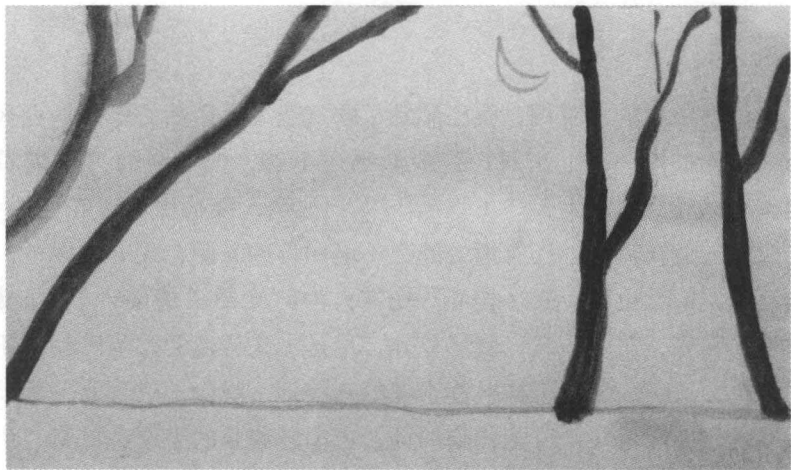
金翡翠，为我南飞传我意。罨画桥边春水，几年花下醉？ 别后
只知相愧，泪珠难远寄。罗幕绣帏怨被，旧欢如梦里。

花 下 醉

韦庄是晚唐文人，诗、词俱佳，尤以词丽，他的词如《悼亡姬》、《荷叶怀》等亲切感人，催人泪下，在中国诗词史上享誉甚高。《白雨斋词话》云：“韦端己词，似直而纡，最为词中胜境。”陈廷焯在《词则》中说：“词至端己（韦庄），语渐疏，情意却深厚。”王国维则在《人间词话》中写道：“端己词情深语秀。”

据有关史料记载，蜀国时期，王建称帝，韦庄为臣，韦庄侍奉于帝，帝王偏偏喜欢上了韦庄的宠妾，并占为己有。于是，悲苦、无奈之余，他写下了这首刻骨铭心的辞章，抒发他的“别后只知相愧，泪珠难远寄”的愁情苦绪。关于这个故事，沈雄在《古今词话》中也有记载，他写道：“韦庄……举乾宁进士，以才名寓蜀，蜀主建羁留之。庄有宠人，资质艳丽，善词翰。建闻之，托以教内人为辞强夺去。庄追念怏怏，作《荷叶怀》、《小重山》词。情意凄怨，人相传播，盛行于时。”词中的“金翡翠”，即翡翠鸟，唱鸣婉转清脆，韦庄意欲用翡翠鸟这一意象，飞到心爱的人身边，或通过翡翠鸟，传达他的思念之情，当然，

这是徒劳的，是痴情的使然。接着，韦庄沉浸于花前月下的美好回忆之中。彩画桥畔，小桥流水，春色无限，他们时而桥边畅饮、唱词，时而绿草堤岸间散步，时而沉醉于花丛；现在，彩桥依旧，流水潺潺，那短暂、美好的时光，流水般逝去，一去不复返了。他触景伤情，不胜其悲；更悲哀的是，虽是宠妾，竟不能护守于身边，于是他“只知相愧”，这是悲、愧交加的场景，悲之于一朝分手，天各一方，再也无缘相见；愧之于愧对对方，无力挽回这悲惨的结局；叫天不应，叫地不灵，只有以泪洗面，独自伤神，化鸟难成，这泪又何以寄往？！诉衷肠，字字含泪，无人倾听；细腻、婉转的笔触，碰到哪里都是痛。这还不够，虽已人去楼空，但睹物思人，还是忍不住悲从心起，他又看到了曾经共同使用过的绮罗帷幕，看到了那床体温犹存的绣花被子……双栖变独宿，物是人已非，旧梦如昨，也只能梦里梦外凄凉地活着了。写到这里，韦庄言语尽意犹存，把不尽的思念与痛苦，留在了心底，其“词深语秀”的胜境，也给读者留下了更大的想象的空间。

除了这首《归国遥》，韦庄还写下了《荷叶杯》，抒发宠姬被蜀主王建所夺之痛、之苦，他写道：“记得那年花下，深夜，初识谢娘时。水堂西面画帘垂，携手暗相期。惆怅晓莺残月，相别，从此隔音尘。如今俱是异乡人，相见更无因。”

李璟（916—961），字伯玉，徐州人，南唐烈祖李升的长子。公元943年嗣位称帝，年号保大，后因受到后周威胁，削去帝号，改称国主，史称南唐中主，庙号元宗。

浣溪沙

菡萏香销翠叶残，西风愁起绿波间。还与韶光共憔悴，不堪看。
细雨梦回鸡塞远，小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何限恨，倚阑干。

西风愁起

未读李中主的这首词，我已感到了寒气袭人：菡萏香销……西风愁起……韶光憔悴……玉笙寒；这些似乎还不够，他还时而“不堪看”，时而“倚阑干”。为什么“不堪看”呢？怕啊，残荷败叶，花谢香销，萧瑟西风，落花流水，还有逝去的、不堪回首的光阴，还有凋零的、衰老的容颜，不看也罢，看了伤心、伤神；为何又要“倚阑干”？小楼昨夜，细雨霏霏，笙声款款，梦里梦外，尽是无法排遣的愁情苦绪，不去倚阑眺望、遥想，又能怎样？读李璟的这首词，隐隐地感到有一根若有若无的线，串联着一些叮当作响的词，也串连着我的思绪和好奇，引我入胜，步入他设置的一个又一个画面场景。

菡萏是一种植物，即欲开未开的荷花，语出《释文》：“未花曰菡萏，已花曰芙蓉。”俗话说，酒要微醉，花要半开，一朵花要快速、彻底地绽放了，离凋谢也就为期不远了。李璟，或者说词中的主人公是敏感的，在欲开未开、含蕊抱露的花束前，他想到了吐蕊之时的芳香，想到了绰约动人的风姿；但似乎已经看见了它的残枝败叶，看到了凋零、