

李清照詞賞析

黑龍江人民出版社

郑孟彤 编著

李清照词赏析

黑龙江人民出版社

责任编辑 高质慧
封面设计 王祖珍
封面题签 李延沛

李清照词赏析

Li Qingzhao ci Shangxi

郑孟彤 编著

黑龙江人民出版社出版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本 787×1092 毫米 1/32·印张 5 14/16·插页 1·字数 119,000

1984年9月第1版 1984年9月第1次印刷

印数 1—24,100

统一书号: 10093·652

定价: 0.65元

目 录

前言·····	1
如梦令·····	21
如梦令·····	24
鹧鸪天 桂花·····	28
浣溪沙·····	32
玉楼春·····	36
庆清朝慢·····	40
渔家傲·····	44
怨王孙·····	47
小重山·····	52
一剪梅·····	56
醉花阴 九日·····	63
多丽·····	67
凤凰台上忆吹箫·····	75
点绛唇·····	80
念奴娇·····	85
浣溪沙·····	89
行香子·····	93
蝶恋花·····	98
添字采桑子 芭蕉·····	103

蝶恋花	107
鹧鸪天	111
浣溪沙	114
诉衷情	119
好事近	123
菩萨蛮	127
南歌子	131
菩萨蛮	134
清平乐	139
蝶恋花 上巳召亲族	142
渔家傲	146
临江仙 并序	149
孤雁儿 并序	153
满庭芳	158
摊破浣溪沙	162
摊破浣溪沙	165
声声慢	169
永遇乐	175
武陵春	180

前 言

李清照（1084—1151?），号易安居士，是宋代一位杰出的女词人。她的词作虽然不多，但绝大多数是艺术珍品。它以娴熟和美的音律，自然平淡的语言，清新深邃的意境，鲜明生动的艺术形象，吸引着古往今来的读者。它在宋代诸词家中，别具一格，独放异彩，给中国诗歌史写下了光辉的一页。

李清照是山东济南人，出身于官僚家庭。父亲李格非，官至礼部员外郎，是著名的学者和散文家。母亲是状元王拱辰的孙女，“工词翰”（《祖国名媛录》），“亦善文”（《宋史·李格非传》）。李清照生长在这样一个有浓厚学术气氛和高度文化修养的家庭里，从小受其熏陶，年轻时便一心学习，博览群书，综观文史，踏进了广阔的知识领域，琴棋书画，诗词散文，无不精通。所以，少女时期就已颇有文名。

李清照是词家大宗。前人评她的词，有的说：“不徒俯视巾帼，直欲压倒须眉。”（李调元《雨村词话》）有的说：“当与秦七、黄九争雄，不徒擅名闺阁也。”（黄升《花庵词选》）也有人把她和辛弃疾并列，称为“济南二安，难乎为继。”（沈曾植《菌阁琐谈》）足见其词作成就之高，为历来人们所公认。

李清照的词是抒写她一生的生活境遇的。从她的词中既

可以听到她的脉搏跳动，也可以看出当时的社会影子。她的词，一般分为前后期。但从李清照的生活经历及其词作所表现的情绪来看，分为前、中、后三个时期更为适当。她十八岁以前为前期。这是她最天真活泼的少女时期，个性极其鲜明：开朗活泼，天真烂漫。有理想，不甘于深处闺阁；有志趣，不满于无所用心。爱好活动：有时在花园里荡秋千，有时郊游以欣赏风光，与封建社会里那些足不出户的闺女有异。她的这些生活情趣及其思想情操，鲜明地反映在她的前期词作里。如《如梦令·常记溪亭日暮》，写少女们在游荷溪，饮酒泛舟，夕阳西照，而游兴犹浓，因沉醉不知归路，画舫误入了望不到边的荷花丛，她们兴致勃勃地摇桨抢渡，弄得沙滩上的鸥鹭，全被这些调皮而带有几分醉意的姑娘搅动起来。“争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。”这一有趣的场景，使这群女郎的活泼任性、天真烂漫的个性得到了充分而生动的表现。而《怨王孙》一词，更是真实地反映了她热爱自然的感情：

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，青露洗，蘋花汀草。眠沙鸥鹭不回头，似也恨，人归早。

这里，作者已完全陶醉在大自然的美景中了。她是那么的天真、活泼，在她眼里一切景物都很亲热，“水光山色”，既与人亲近；沙鸥白鹭也对人有情。虽然是“红稀香少”的晚秋景色，她不仅毫无悲秋迟暮之感，反而觉得“说不尽，无穷好”，这正是一种无忧无虑的天真少女的思想感情的自然流露。整个艺术境界中充满着热情爽朗的朝气，跃动着青春的活力。

如果说，上面这两首词只是写一位天真、活泼、任性而

无忧无虑的少女性格，那么，下一首《浣溪沙》，就是进一步写这位少女渐趋成熟，青春的情怀，人生的滋味，已渐渐地潜入她的心田了：

淡荡春光寒食天，玉炉沉水袅残烟，梦回山枕隐花钿。
海燕未来人斗草，江梅已过柳生绵，黄昏疏雨湿秋千。

宋代，从春分至清明这半个月左右时间，因春意盎然，女孩们往往从闺阁走向园林，搜集奇花异草，相互比赛，借以炫耀自己对于植物的知识，表达活泼喜悦的心情。李清照这首词正是写一群少女在这春光淡荡的时刻，幽闺独处，甚感无聊，于是走出闺门，到花园里去作斗百草的游戏的。她面对江梅已谢，柳絮初生，已触动了青春的情怀，而正在这时候，天又下起疏疏落落的细雨，打湿了那空挂着的秋千。“黄昏疏雨湿秋千”句，很有份量。它写的是景，实际上是人。仅着一“湿”字，一位少女的伤春情怀，便神情毕现。其内心世界，令人可以想见。看来，作者自己也快由天真无邪的少女走向多愁善感的盛年了。这种情怀的进一步发展，而见之于行动的，是她的《玉楼春》：

红酥肯放琼苞碎，探著南枝开遍未？不知酝藉几多香，但见包藏无限意。
道人憔悴春窗底，闷损阑干愁不倚。要来小酌便来休，未必明朝风不起。

如果说，上一首还没有明白地表现出作者的少女怀春；那么，这一首就毫无掩饰地反映了她在追求爱情了。这词是作者借咏梅以抒怀的。上片是写梅花的色泽与清香；下片则是写她思念情人之苦。结尾“要来小酌便来休，未必明朝风不

起”两句，写得委婉含蓄而情趣盎然。本来她是想念对方的，反而说对方要想来饮酒赏花，把她焦急盼望的心情掩盖得无影无踪，而显得落落大方；本来她生怕对方不来，让自己虚度青春，反而说怕风起花落，对方无从欣赏，表示出对对方的关怀。这一切，都充分体现了一个贵族妇女庄重自持的风度。这种写法，不能仅仅归结为艺术技巧，更重要的是与作者的思想品质有关的，是她的心地洁白、爱情纯真之所使然。

李清照前期词作中的少女，是作者自我形象的塑造。它使我们看到李清照这位少女逐渐走向成熟的过程及其天真、活泼、有志气的性格。在她身上封建礼教的那种拘谨、迂腐气息是较少的。因此，作为古代少女生活的写照，李清照词是可以给我们提供健康的美感的。

从李清照十八岁和赵明诚结婚到赵的去世为中期。这时候，她俩感情笃厚，生活美满。但由于赵明诚历任州郡行政长官，有仕途之累，时有离家远出，所以，未免使她有离愁别恨之感。在这时期，她的词作以描写爱情和离别为主要内容。这种题材，虽然充斥着北宋婉约派的词作，但从一个女作家的角度，大胆坦率地描写爱情，而又写得那么凝重、深挚，却不多见。在她笔下的离情显得格外亲切动人。如《一剪梅》，据说是李清照与赵明诚婚后不久所作。作者以灵巧之笔抒写她如胶似漆的思夫之情，反映出初婚少妇沉溺在情海之中的纯洁心灵。词中先以对荷花香残、竹席生凉、雁回明月、落花流水等客观景物的渲染，衬托出自己孤单的心境，然后点出人分两地，两地相思，这既体现了李清照对赵明诚

的无限钟情和充分信任，也体现了她的性格开朗，善于为对方着想，与一般妇女的狭隘心胸不同。最后集中笔力刻画离愁的深切而难以排解：“此情无计可消除，才下眉头，却上心头。”这就把相思之苦的那种抽象感情在短暂中的变化起伏表现得极其逼真形象。词用浅俗清新、明白如话的语言，写最普通的生活现象，传神地把人物的内在感情通过外部表情清晰地展现出来，获得了打动人心的艺术效果，其工力之奇巧可见。《点绛唇》写的也是她思夫之情，是一首闺怨之作。词一开头就毫无忌讳地抒发自己的情怀，喊出“寂寞深闺，柔肠一寸愁千缕”，这种大胆地披露自己的爱情之火，既体现了李清照的开朗、爽直的性格，也带有几分向封建礼教挑战的味道。接着，作者或借景抒情，或直抒胸臆，都情调缠绵凄婉，真实地表现了作者内心千回百结的愁思，无可奈何的苦闷。词中塑造了一个性格直爽、活泼，对生活充满热情的女性，这女性正是作者的自我形象。又如《醉花阴》：

薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。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。

莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦。

作者采用含蓄、蕴藉的手法，大胆而真实地表露了她对丈夫的思念之情。上片写深闺少妇无论白天黑夜都陷入了思夫的苦闷之中，处处显示出她凄凉寂寞的心情；下片则转入写她在重阳节的活动，通过这些活动又进一步表现她的离情别绪。结句“帘卷西风，人比黄花瘦”，一阵西风吹来，卷起了帘子，岂知屋里的人比院子里的黄花还要憔悴呢！这里作者用黄花来比人的瘦，更衬托出她愁绪之重，相思之苦，在形

象上更富有创造性。它表现特定人物在特定环境中的特定感情，显得更为深刻。那含蓄的手法，不直截说破情，而情却愈深，更能弹动身在远方的丈夫的心弦。

本来，男女爱情是人间固有而无须回避的生活内容之一。作者取材于此，只要写得真实、健康，就有美学价值。但在纲常礼教桎梏人们个性的封建时代，妇女却没有追求爱情的自由，更不允许将爱情形之笔端。正因为这样，所以李清照曾受到某些持有卫道观点的文人的指责，说她“闾巷荒淫之语，肆意落笔，自古搢绅之家，能文妇女，未见如此无顾借也。”然而，这恰好说明李清照词具有某些违离封建礼教的积极意义。

李清照二十五岁，偕赵明诚回青州故第，“屏居乡里十年，仰取俯给，衣食有余”（《金石录后序》），生活颇为惬意：“每饭罢，坐归来堂烹茶，指堆积书史，言某事在某书某卷第几叶第几行，以中否角胜负，为饮茶先后。中即举杯大笑，至茶倾覆怀中，反不得饮而起。甘心老是乡矣！”（《金石录后序》）可以说，这时候，她的生活是舒适的，心情是愉快的。因而反映在她的词作上也就出现了豪迈俊逸的情调。当时她所写的好些咏物词就是如此。如《渔家傲》的“造化可能偏有意，故教明月玲珑地。共赏金尊沉绿蚁，莫辞醉，此花不与群花比”。看，语气是多么的豪放超迈，其中又带有几分娇姿憨态。一个狂放不羁的妇女形象，几乎呼之欲出。又如《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？
一种自视不凡的豪迈气概，跃然纸上。

屏居生活结束后，李清照随赵明诚出知莱州、淄州，生活仍很美满。到了四十四岁时，发生靖康之乱，惊破了统治集团的太平美梦，给中原人民带来了空前的浩劫。李清照同千千万万受害的难民一样，被战乱的狂涛卷进了灾难的深渊。她仓惶南渡，所收藏的书画文物丧失殆尽。这时候，她开始流亡，但丈夫还健在。虽然国破家亡，使她写出了一些家国之思的词作，如《蝶恋花·永夜厌厌欢意少》等是。但愁苦之情尚淡，有时还有闲情雅兴，宋代周辉说：“顷见易安族人，言明诚在建康日，易安每值天大雪，即顶笠披蓑，循城远览以寻诗，得句必邀其夫赓和，明诚每苦之也。”（《清波杂志》卷八）可见当时她的兴趣情怀的一斑。

赵明诚的死，是李清照人生道路上的转折点。从此直到她死为后期。如果说，李清照的词具有深沉的愁苦情调，就是由此开始的。当时既是国破家亡，又是丈夫病逝，从此孤苦零丁，只身飘泊江南，生活上和精神上都受到很大的打击。她饱尝了国破家亡之苦，人亡物散之悲，一腔苦恨，倾泻笔端，这就必然地使她这时期的词注入了深重的哀愁了。

赵明诚的死，虽然李清照在“词别是一家”的观点支配下，不可能用词来写她庄严的悼亡之作，但她的悼念亡夫之情是压抑不住的，仍不时地流露在她的某些词作中，如《孤雁儿》就是这类的作品。词中，作者借赋梅花寄托她对赵明诚的深切悼念：

吹箫人去玉楼空，肠断与谁同倚？一枝折得，人间

天上，没个人堪寄！

“吹箫人去”，是借指赵明诚去世的。前两句无非是说，明诚已经去世，人去楼空，又有谁和我凭窗眺望那美好的春色呢？这不能不使我肝肠寸断了。那凄凉的语调，沉痛的感情，令人读之像听见其悲泣之声。结尾三句是说，我折了一枝梅花，可是找遍了人间天上，都没有一个人堪以寄赠的。话说得很委婉，实则说，已找不到可以寄赠的那个人——赵明诚了。这是寓幽怨悲痛之情于委婉含蓄的语气之中。事实上，李清照自丈夫死后，境遇困难，心情已非昔比，连生活兴趣也在变了。她的《临江仙》中说：“感月吟风多少事，如今老去无成。谁怜憔悴更雕零。试灯无意思，踏雪没心情。”就是回忆以往的幸福生活，感慨无穷，而再没有每值大雪，循城远览以寻诗的那种心情了。

靖康之变，特别是赵明诚之死，确实使李清照的词在思想和艺术上都发生了很大的变化。国破家亡夫死的种种悲愤忧愁与孤单寂寞，使她往往以凄苦的情调倾诉深沉抑郁的愁怀，文辞悲切，真挚感人，形成了她在抒情词艺术上极高的成就。如《清平乐》：

年年雪里，常插梅花醉。挹尽梅花无好意，赢得满衣清泪。今年海角天涯，萧萧两鬓生华。看取晚来风势，故应难看梅花。

作者在回忆往事——与丈夫对雪赏梅、饮酒赋诗中，无限感慨：风物依旧，而人事已非，怎不使她伤心落泪呢？她慨叹自己孤身飘泊于海角天涯，如今两鬓清霜，而时局尚日趋危急，前路茫茫。这里，作者真实而深刻地写出了一个在兵荒

马乱中的孀妇的沉痛悲哀。这悲哀已非她丈夫健在时的那种离愁别绪所可比拟，是国破家亡夫死而使她所遭遇到一切苦难的哀愁的集中表现。这种难以排遣的愁苦之情，在她晚年的词作中虽然表现手法不一：或是说：“伤心枕上三更雨，点滴霖霪，点滴霖霪，愁损北人不惯起来听”（《添字采桑子》）；或是说：“魂梦不堪幽怨，更一声啼鴂”（《好事近》）；或是说：“故乡何处是？忘了除非醉。沉水卧时烧，香消酒未消”（《菩萨蛮》），等等。但在那悲愤幽怨的语调中，包含着作者深沉的家国之思、身世之感，却是一致的，突出的。

在李清照晚年的词作中最值得我们重视的，是她的《永遇乐》和《声声慢》。

《永遇乐》是作者飘泊江南在元宵节日就其生活感受写成的。词中主要是抒发作者饱经忧患的苦闷寂寞心情；在追怀“中州盛日”的元宵景象中，把今昔不同的情景构成鲜明的对照，流露出作者的故国之思和身世飘零之悲。上片一开始就描绘元宵节日的美好晚景，而作者已因那人不在无心欣赏，透露出这位老年孀妇的内心悲哀。接着就写她见柳闻笛所引起的沉思，从而发出“春意知几许”的感慨，并从眼前的融和天气想到“次第岂无风雨”，即从自然现象联想起动荡危急的时局。在这种不安的预感中，显示出作者已跳出了个人的哀愁，而带有忧愁家国的感情了。下片也就沿着这条思路来展开。先追怀中州元宵节的盛况，这无非是表明了其对沦陷了的汴京的怀念，对入侵的女真贵族的憎恨。然而，中州盛况，已成过去，无从再见。今天呢，自己已经憔悴了，年老了，“风鬟雾鬓”。这位高贵出身的女词人：从昔日的娇艳姿容，

到今天的容颜憔悴；从过去的“位下名高人比数”，到今天的“飘零遂与流人伍”，该有多大的感触呀！其内心的痛苦，不言而喻。结句说：“不如向帘儿底下，听人笑语。”别人的“笑语”，正是更引起自己的哀愁。这里，满腔的凄苦、苍凉和无法掩饰的忧愤情绪，和盘托出。可以说，这首词已在抒发个人的欢乐和哀愁中，反映了那个动乱的时代和寓有家国之忧，是李清照词中不可多得的篇章。

《声声慢》是李清照南渡后抒写个人哀愁的名篇。词一开头连用了七个叠字，通过这些凄清悲苦的音乐性的语言，把她孤寂无依的处境和愁肠百结的心情，抒发得淋漓酣畅，强烈感人。接着用多变的气候、凄紧的晚风、似曾相识的过雁、满地堆积的黄花，来加浓环境气氛，勾引思绪。特别是到了黄昏，又偏偏下起细雨，点滴的雨声，滴穿了作者的心坎，敲响了作者凄清的心弦。末后才点出一个“愁”字，确实使人感到这次第已经不是一个“愁”字所能概括得了的。而李清照的这些哀愁是植根于现实土壤中的，它已不仅仅是个人的，而是体现了旧时代兵荒马乱中无数不幸者的共同遭遇和感受，是含有对金兵入侵和宋朝廷屈辱投降的不满之情的，具有一定的社会意义。虽然全词基调未免低沉了些，但这是承受着悲惨命运的重压而看不到希望的旧时代的女性无法摆脱的局限，要求她在那样的情况下，仍能引吭高歌，倒是不切实际的。

李清照晚年漂泊东南，无依无靠，无时无刻不在怀念故乡。怀念故乡也就是怀念故国。因为国破才导致家亡夫死，从而流离颠沛。所以，她的乡思无疑是含有亡国之恨的。它

和一般旅人的乡思截然不同。

如上所述，李清照一生经历都在她的词中有所反映。少女时期的天真活泼，无忧无虑；中年时期的甜蜜生活中带有一股淡淡离愁；晚年时期的流落天涯，愁苦深重，这一切都使她的词作相应地起了变化：由潇洒自如而低徊窃眇而沉郁悲凉。这一过程是相当明显的，不管是她描绘自然的景物，或抒发自己的感情，莫不如此。

二

李清照的词誉满宋代词坛，并为后世的人们所赞赏，主要是她在词的创作上有独特的艺术风格，在两宋词人中能独树一帜，与众不同。

究竟李清照词独特的艺术风格表现在哪里，换句话说，她的词风有什么独特之处？我看，主要的是以浅白朴素而带有自然声律的语言，抒写她的真情实感，既写得淋漓尽致，又不是一泻无余，全词字里行间包藏着生动的形象和饱满的感情，意境新颖，具有强烈的艺术感染力。例如，她的《武陵春》：

风住尘香花已尽，日晚倦梳头。物是人非事事休，
欲语泪先流。 闻说双溪春尚好，也拟泛轻舟。只恐
双溪舴艋舟，载不动许多愁。

这首词，写的是一个“愁”字。像这种以抒写作者愁怀为主题的作品，在古典诗词中恒河沙数。但是，李清照这首词却为人们所称赞，是什么缘故？第一，语言明晓，通俗而委婉含蓄，耐人寻味。如上片的“物是人非事事休，欲语泪先流。”

明白如话，却又含蕴不露。只要我们了解作者的身世，就可深知其意。同时，这些浅显的语言，不仅内涵丰富，而且所抒发的感情又极为真挚、具体、有特征性，“欲语泪先流”句，不正是这样的吗？第二，音律和谐优美，具有一种高低缓急互相交替的自然节奏。不仅咏来顺口，听之悦耳，还能加深意境，激发情感，如下片：“闻说双溪春尚好，也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁。”既合乎词谱的音律，又不为其所囿。如结句却采用衬字（“载”是衬字，结句原为五字句），以拉长声调，突出愁苦之情。如果把它改为“难载许多愁”，于词意平仄都讲得通，但就没有原句的那种情调了。要是作者不是擅长音律，是难以做到这一点的。第三，立意新颖，构思奇特。上片写花尽春残、人非事事休而引起愁，固然是平平无奇。但下片作者以遒劲的笔调写其拟泛舟游春，并通过舟载不动愁来喻愁之多，这样的构思却是新奇不俗，别具风韵的。它既有凄婉的一面，又有劲直的一面，有别于一般愁情别绪之作。这一切，就构成了这首词浅显而又优美、含蓄而不艰深、凄婉而又劲直的独特艺术风格，给人留下深刻的印象。

再如，她的《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。

这是她少女时代的作品。通俗的语言，白描的手法，通过沉醉不知归路，误入荷花深处，惊起鸥鹭等动态的描绘，烘托出人物的神情状态，构成了一幅优美的水乡行乐图，充分表现了词人潇洒乐观的性格。