

花间 间 晚 照

唐
宋
词
品
读

甘肃教育出版社

人生艺术与艺术人生

唐代有盛大而辉煌的诗歌——唐诗。

唐代也开始了词的创作。虽说人们不大肯定诸如李白词的说法，（我们却仍收有李白的词，其理由，不光在于是与不是，都难以十分确定，还在于被视为李白之作的这些词确有李白的精神，李白的气质，李白的气象，而且像《全唐五代词》一类的本子也都这样收了）但五代词的绝对成熟表明，唐代，至少在盛唐是绝对有了词的。

有了词，就多了一种人生的表现艺术。

唐人既然创造了词，唐人雄浑开放的人生态度自然就渗进了词。词至宋代而全盛，宋人的聪明与睿智也自然会溶入词的本体。

然而我们却不管唐代还是宋代，而单说“词”与人生。因此我们精选此册，来品词，也品味人生。

一、表现出人生的艺术

有了痛苦，应该痛苦，这是真实。有了痛苦却不说痛苦，而去看天、看地，看山、看水，看春色、看飞雪，看飞鸟，听猿鸣，这便是艺术，——人生的艺术。

有了欢乐便尽情地欢乐，这是率真。但往往是，人的欢乐借一草一木，借眼前风物来寄托，让那欢乐变得委婉含蓄，不再是

舌头一舔即知端底的滋味，让自己活得有了韵味，欢乐也有了深度，就有了艺术。

爱即是爱，恨即是恨。要爱就爱，要恨就恨，这是人生的一种态度；爱时心碎，恨时也心碎，这是仔细咀嚼人生的所得。于是就有了人生的韵味，有了咀嚼人生的滋味。韵味是人类独有的风格，滋味是因人而异的感觉。

因而各人的爱不同，各人的恨不同，于是人生也就富有艺术性。而词，偏偏最能展现各种人生艺术。

爱与恨，人类永恒的情感！光有爱，那爱便缺少层次，有了恨，那爱才显得丰富。而且，那恨越是刻骨铭心，这爱就愈是隽永绵长。享有爱与恨的人们，会被爱恨支配着生出许多让别人需仔细体味才能感知的心理变化，于是读者就能因之享有别人人生的极致，而再创造出自己生命的极致。

词的艺术，大方之家说得已详细不过，比方词格的形式美，比方词牌演变的历史，当然更多的是词的艺术手法和思想内容等等。而我们，却要感知其中的人生韵味。

诸如柳永词，诸如李煜、欧阳修词，诸如苏东坡、辛弃疾词，休管他们的先后，只要其中有深思、有刻苦、有痛苦、有幸福，有各种各样生活的情趣，那就有我们所要的。

“最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌”，国破家亡的悲剧，不知有过多少次历史的真实存在，李煜以其帝王的身分，经历了这一悲剧的又一次再现，这其中首先是蕴含着真实的~~历史~~。但是，这种历史的真实，并不是我们读词时最想体会的。

“今宵酒醒何处，杨柳岸，晓风残月”。没有离别的爱的感受，是不完全的，而那爱即使经受了别离的检测，可那别离还不是生离死别的地步，那爱也还不是得到彻底量衡的。柳永也许真的经历了一种历史真实的爱，但仅只是历史的真实，也就不是让读者

最倾羨的。

那么，我们要什么呢？

我们要的，不是历史真实存在的可靠性程度（当然不能背离了这一点），而是“辞庙”时李煜那种痛悔的心理感觉，要的是柳永离别所爱之人时的难以抑制的痛楚，要的是带给读者的一切内心感受，要的是它所具有的各样人生启示和感召。

因为，词生之初表达的到底是什么真实事件或事情，作者想要表达的本意是什么，到现在都不要紧了，而要紧的是，作者的一切感受进入词以后，经了历史的发酵，然后让读者迷醉其中，使读者产生了全身心的投入意识，那就表明着一个个鲜活人物的艺术存在，也就表明着各样人生艺术的形成和各类艺术人生的先后传递。

也就是说，是读者从词中找到了人生艺术之所在，而不单单是作者本人。（其实由读者找到才更为重要，因为那才证明着作品的艺术力量的吸引程度，证明作品人物的产生和存在，也才能延续作者——主人公——的人生艺术和艺术人生。）

词，蕴集着人生艺术。

如何活，是人类重要的命题；为什么活，则是人生永远存在的问题。读词，有助于开启我们的智慧之门，启迪我们的性灵，引导我们彻悟人生的各类命题，比方为民族利益而奋斗死，为国家前途而呕心死，为了爱情而殉情死，因为亡国亡家而痛悔死。这就令读者深思，深思词这一渗透着人生的艺术。

二、艺术的人生

人生的艺术，是考虑如何活的结果。艺术的人生，则更注重一般人生的变革。人生的艺术强调过程，艺术的人生则看重结果，是对人生的总结。

一个人一生平安，寿终正寝，这只是他个人的福气（平为福）而已。一个人一生坎坷，充满悲剧，但不能去感动自己，也不能感动别

人，那也仅仅是他个人命运的终极表现，而与艺术人生无关。

娶妻生子，本是人间正道，是人类延续的必然，但当一个人在人生中途失去了她们，便有了最大的悲剧效果。但只是局限于他的亲友之间，而没有进入社会性的艺术交流，也与艺术人生无关，即使他的苦使他丢了性命也是如此。

什么时候才享有艺术的人生呢？

只有将这各种情感诉诸文字（词是最好的方式之一），然后使自己的情感经过文字的传播，而得到了公众的认可，感染了别人（当然更感动着自己），使这种情感得到升华，成为公众共有（甚至是整个人类共有）的情感之时，他（作者、主人公）便获得了艺术的人生。

但仍需注释的是，这种得到公众承认的情感，变成词的形式之后，它还应该是：既是绝对真实的个人原有情感，可又绝不是纯粹的原本感情的反应，即既不纯是历史的真实，也不只是个人感情，可又有真确的个人感觉的情感。这种让每个人都为之激动，每个人都觉得是自己的——也就是能够让读者去尽情享受并得到充分再创造、再发展的情感，它的主人公（作者）就得到了艺术的人生。

比如读苏轼《江城子》“十年生死两茫茫”，苏轼本人的原本情感在其中虽然是基础，但却不是最重要的。最重要的是每一位读者总是用自己的创造去发展该词中的意蕴，然后再来感动读者自己，让自己更其痛苦。这种结果使得读者心里的苏轼本人的形象改变了真正的模样而成为一种范本、一种榜样，一种既有原本苏轼在内又超出于原本模样的界定的新形象，即我们所称为“主人公”的形象。

这种“榜样”，当然不是说每个读者都想学苏轼本人而去模仿那样一种令人肠断的真实的人生道路（那真是造孽！），而是其创造后的苏轼形象，是那样的高雅而有风致，有品格，并且，这种

新的形象认识，最终成为一种文化标本而深藏人心。于是，苏轼在读者的再创造中成为主人公（苏轼），他的一生，便是艺术的。换个角度说，苏轼能达到这种人生效果，他就享有艺术人生。

这当然只表明一种对艺术人生的认识途径，仅以一首悼亡词，他苏轼还不能享有艺术人生，他还必须是全面的，在人类通性的诸多方面都能让读者感到是范本才行。

那么我们所选的作品，它们能否让它们的作者获得艺术人生呢？也就是说，读者通过我们选出的作品，能否再创造出一个个活的艺术形象如苏轼呢？

答案是，有些能，而有些不能。因为有些作者入选的作品多，就有可能；有些只有一篇两篇，当然就太显单薄。可问题是，读者再创造出每一位作者的形象的确太难，但要创造出每一篇中的主人公却不难，让主人公通过作品和读者结合而活起来却不难。因为，词，每一首，几乎都能让读者从中读出一个感人的形象来，比如“明月几时有，把酒问青天”的超逸高洁的风范，比如“寒蝉凄切，对长亭晚”的痴迷哀婉的态度，还比如“倚杖听江声”的闲淡与彻悟，无不让读者倾心相随，创造出鲜活的艺术形象（主人公），并反转过来感动自己，让主人公活出一种艺术，获得艺术人生。

而且，更进一步的答案是，即使每一首词本不能创造出一个形象，但每一首词中绝对保存着某种精神，某种风格。不同的精神、风格感受得多了，就会使读者的人格各方面取得极大进步，而创造出一个出自各词又超出各词精神规范的鲜活形象来，即艺术化了的、理想化了的读者自己，使读者获得艺术人生。（这时的读者，也已不是原来的自己了，他有了异化的可能，使得现实读者被理想化、艺术化的读者自己所感动。）

需要申明：艺术的人生与历史界域内的个人生平事迹不同（有时甚至毫不相合），读者往往只注重从作品出发去认定作者的

人生，故而有一种情况是，历史上的某人并非具有人类模本的高度，但他却创造了高度的艺术，而读者便从作品中感受到了激动，也就赋予这位作者（其实是主人公）以想象中的人类高度的人生水平，并完成对他的再创造，使他获得艺术的人生。（正因为这样，所以我们在点评时，更多的情况是以“主人公”来指称深藏于词中的那个人物。如果作品中的人物与作者达到了一致，才偶尔用“作者”的说法。）

这样看来，艺术的人生，常常是读者完成后赋予某人的。但正因为是读者自己的创造，所以就更多地得到学习并吸收，而潜移默化成为读者自己的人生态度、人生感受和人生理解。

可见，艺术的人生，有多大的意义！

所以我们评判词，就应该有一个标准，即它是否表现着人生的高度艺术和高度的艺术人生。

所以我们点评时，更多地提醒读者去注意其思想高度、其人生态度、人生方式，以便让读者更容易、更准确地去理解原词中的主人公，并进行再创造，然后才去认识作者本人。

难道这还不够？

读词能够让我们首先看到别人是怎么活的，活了个什么样，然后教育（潜移默化）自己，感动自己，使我们也获得艺术人生。我们又怎能不读词？

词还有更多更感人的方面，更警励人们的东西，我们又怎能不读词！

我深爱着词！

也愿大家能同我们一道爱词，读词。

马建东

一九九五年九月

目 录

第一辑 引无数英雄竞折腰

- 李 煜 虞美人（春花秋月何时了）（3）
乌夜啼（昨夜风兼雨）（5）
子夜歌（人生愁恨何能免）（7）
破阵子（四十年来家国）（9）
浪淘沙（往事只堪哀）（11）
范仲淹 苏幕遮（碧云天）（13）
柳 永 八声甘州（对潇潇暮雨洒江天）
.....（15）
王安石 桂枝香（登临送目）（18）
周邦彦 苏幕遮（燎沉香）（21）
蒋 捷 贺新郎 兵后寓吴（24）
辛弃疾 摸鱼儿（更能消）（27）
破阵子 为陈同甫赋壮语以寄
.....（31）
刘辰翁 柳梢青 春感（33）
鹿虔扈 临江仙（金锁重门荒苑静）（35）

朱敦儒	相见欢 (金陵城西楼)	(37)
张元干	贺新郎 送胡邦衡待制	(39)
岳飞	小重山 (昨夜寒蛩不住鸣)	(42)
	满江红 (怒发冲冠)	(44)
	满江红 登黄鹤楼有感	(47)
陆游	诉衷情 (当年万里觅封侯)	(50)
张孝祥	六州歌头 (长淮望断)	(52)
陈亮	水调歌头 送章德茂大卿使虏	(56)
刘克庄	贺新郎 送陈真州子华	(59)

第二辑 看足柳暗花明 只恐载不动 许多愁

冯延巳	鹊踏枝 (谁道闲情抛掷久)	(65)
	鹊踏枝 (庭院深深深几许)	(67)
李煜	乌夜啼 (林花谢了春红)	(69)
	浪淘沙 (帘外雨潺潺)	(71)
孙光宪	竹枝 (门前春水白蘋花)	(73)
张先	天仙子 (《水调》数声持酒听)	(74)
杜安世	玉楼春 (三月初三春渐老)	(76)
苏轼	水龙吟 次韵章质夫杨花词	(78)
	蝶恋花 (花褪残红青杏小)	(81)
黄庭坚	清平乐 (春归何处)	(83)
晁端礼	菩萨蛮 (百花未报芳菲信)	(85)
李清照	武陵春 春晚	(87)
蔡伸	卜算子 (风雨送春归)	(89)
张元干	蝶恋花 (燕去莺来春又到)	(91)

陆 游	卜算子 咏梅	(93)
史达祖	双双燕 咏燕	(95)
无名氏	采桑子 (去年才到花时候)	(98)

第三辑 剪不断 理还乱

李 白	菩萨蛮 (平林漠漠烟如织)	(103)
	忆秦娥 (箫声咽)	(105)
白居易	长相思 (汴水流)	(107)
韦 庄	清平乐 (野花芳草)	(109)
李 煜	清平乐 (别来春半)	(111)
	乌夜啼 (无言独上西楼)	(113)
晏 殊	鹊踏枝 (槛菊愁烟兰泣露)	(115)
欧阳修	踏莎行 (候馆梅残)	(117)
	蝶恋花 (独倚危楼风细细)	(119)
	感庭秋 (红笺封了还重拆)	(121)
晏几道	临江仙 (梦后楼台高锁)	(123)
	鹧鸪天 (彩袖殷勤捧玉钟)	(125)
王 观	卜算子 送鲍浩然之浙东	(127)
曾 肇	好事近 亳州秩满归江南别诸僚旧	(129)
秦 观	踏莎行 (雾失楼台)	(131)
陈师道	菩萨蛮 七夕	(133)
张 耒	秋蕊香 (帘幕疏疏风透)	(135)
贺 铸	半死桐 (重过阊门万事休)	(137)
周邦彦	蝶恋花 秋思	(139)
李清照	凤凰台上忆吹箫 (香冷金猊)	(141)
	一剪梅 (红藕香残玉簟秋)	(144)

朱淑真	江城子 赏春		(146)
辛弃疾	菩萨蛮 送祐之弟归浮梁		(148)
	祝英台近 晚春		(150)

第四辑 相思相见知何日 此时此夜难为情

李 白	秋风清 (秋风清)		(155)
温庭筠	梦江南 (梳洗罢)		(156)
李存勖	忆仙姿 (曾忆桃源深洞)		(158)
李 煜	菩萨蛮 (花明月暗笼轻雾)		(159)
韦 庄	菩萨蛮 (红楼别夜堪惆怅)		(161)
	思帝乡 (春日游)		(163)
	女冠子 (四月十七)		(165)
顾 夔	诉衷情 (永夜抛人何处去)		(167)
欧阳炯	巫山一段云 (春去秋来也)		(169)
夏 咏	鹧鸪天 (镇日无心扫黛眉)		(171)
柳 永	昼夜乐 (洞房记得初相遇)		(173)
	雨霖铃 (寒蝉凄切)		(175)
欧阳修	生查子 (去年元夜时)		(177)
晏几道	采桑子 (非花非雾前时见)		(179)
苏 軾	江神子 (十年生死两茫茫)		(181)
李之仪	卜算子 (我住长江头)		(183)
秦 观	鹊桥仙 (纤云弄巧)		(185)
贺 铸	青玉案 横塘路		(187)
	感皇恩 人南渡		(189)
周邦彦	兰陵王 柳		(191)
蔡 伸	卜算子 (前度月圆时)		(194)

陆 游	钗头凤 (红酥手)	(196)
-----	-----------------	-------

第五辑 桃花流水鳊鱼肥

张志和	渔父 (西塞山前白鹭飞)	(201)
韦 庄	菩萨蛮 (人人尽说江南好)	(203)
张 泌	河 传 (红杏)	(205)
李 珣	南乡子 (烟漠漠)	(207)
	南乡子 (云带雨)	(209)
张 先	木兰花 乙卯吴兴寒食	(211)
晏 殊	破阵子 春景	(213)
欧阳修	渔家傲 (二月春耕昌杏密)	(215)
杜安世	忆汉月 (红杏一枝遇见)	(217)
徐 积	渔父乐 (水曲山隈四五家)	(219)
苏 軾	浣溪沙 (簌簌衣中落枣花)	(221)
	调笑令 (渔父)	(223)
	蝶恋花 述怀	(224)
	虞美人 (湖山信是东南美)	(226)
黄庭坚	渔家傲 题船子钓滩	(228)
净 端	渔家傲 (斗转星移天渐晓)	(230)
晁端礼	踏莎行 (衰柳残荷)	(232)
赵长卿	鹧鸪天 梅	(234)
辛弃疾	清平乐 (茅檐低小)	(236)
	西江月 夜行黄沙道中	(238)
张 炎	高阳台 西湖春感	(240)

第六辑 无可奈何花落去 似曾相识燕归来

- 晏殊 浣溪沙（一曲新词酒一杯）……（245）
采桑子（时光只解催人老）……（247）
- 杜安世 浪淘沙（后约无凭）……（249）
- 苏轼 水调歌头（明月几时有）……（251）
临江仙（夜饮东坡酒复醉）……（254）
江城子 猎词……（256）
- 舒亶 菩萨蛮（樽前休话人生事）……（259）
- 米芾 菩萨蛮 拟古……（261）
- 晁补之 阮郎归 退观楼……（263）
八六子 重九即事呈徐倅祖禹十
六叔……（265）
- 陈瓘 卜算子（只解劝人归）……（267）
- 李清照 渔家傲（天接云涛连晓雾）……（269）
永遇乐（落日熔金）……（271）
声声慢（寻寻觅觅）……（274）
- 陈与义 临江仙（忆昔午桥桥上饮）……（276）
- 严蕊 卜算子（不是爱风尘）……（278）
- 辛弃疾 丑奴儿 书博山道中壁……（280）
鹧鸪天（壮岁旌旗拥万夫）……（282）
- 吴文英 风入松（听风听雨过清明）……（284）
- 刘辰翁 永遇乐（璧月初晴）……（287）
- 文天祥 酹江月 驿中言明友人……（291）

第七辑 拣尽寒枝不肯栖

刘长卿	谪仙怨 (晴川落日初低)	(297)
韦应物	调笑 (胡马)	(299)
孙光宪	望梅花 (数枝开与短墙平)	(301)
范仲淹	渔家傲 (塞下秋来风景异)	(303)
柳永	望海潮 (东南形胜)	(305)
则禅师	满庭芳 (咄这牛儿)	(308)
苏轼	定风波 (莫听穿林打叶声)	(310)
	卜算子 (缺月挂疏桐)	(312)
李之仪	朝中措 樊良道中	(314)
晁补之	盐角儿 亳社观梅	(316)
叶梦得	浣溪沙 重阳后一日极目亭 ...	(318)
陈克	豆叶黄 (鞦韆人散小庭空)	(320)
朱敦儒	如梦令 (一夜新秋风雨)	(322)
周紫之	鹧鸪天 (一点残红欲尽时)	(323)
李清照	如梦令 (常记溪亭日暮)	(325)
	如梦令 (昨夜雨疏风骤)	(327)
	醉花阴 (薄雾浓云愁永昼)	(329)
朱淑真	鹧鸪天 (独倚栏干昼日长)	(331)
	菩萨蛮 秋	(333)
张孝祥	念奴娇 过洞庭	(335)
辛弃疾	青玉案 元夕	(338)
刘过	霜天晓角 (霜天晓角)	(340)
王沂孙	新月 (渐新痕悬柳)	(342)
	齐天乐 蝉	(346)
张炎	解连环 孤雁	(349)

第八辑 风流总被雨打风吹去

- 温庭筠 清平乐（上阳春晚） (355)
- 张 昇 离亭燕（一带江山如画） (357)
- 王 琪 望江南 江乡 (359)
- 苏 轼 念奴娇 赤壁怀古 (361)
- 秦 观 望海潮（梅英疏淡） (364)
- 曹 勋 菩萨蛮（乱山影直危楼起） (367)
- 辛弃疾 水龙吟 登建康赏心亭 (369)
- 永遇乐 京口北固亭怀古 (372)
- 南乡子 登京口北固亭有怀
..... (375)
- 菩萨蛮 书江西造口壁 (377)
- 姜 夔 点绛唇 丁未冬过吴松作 (379)
- 扬州慢（淮左名都） (381)
- 吴文英 八声甘州 灵岩陪庾幕诸公游
..... (384)

第一輯

引无数英雄竞折腰

