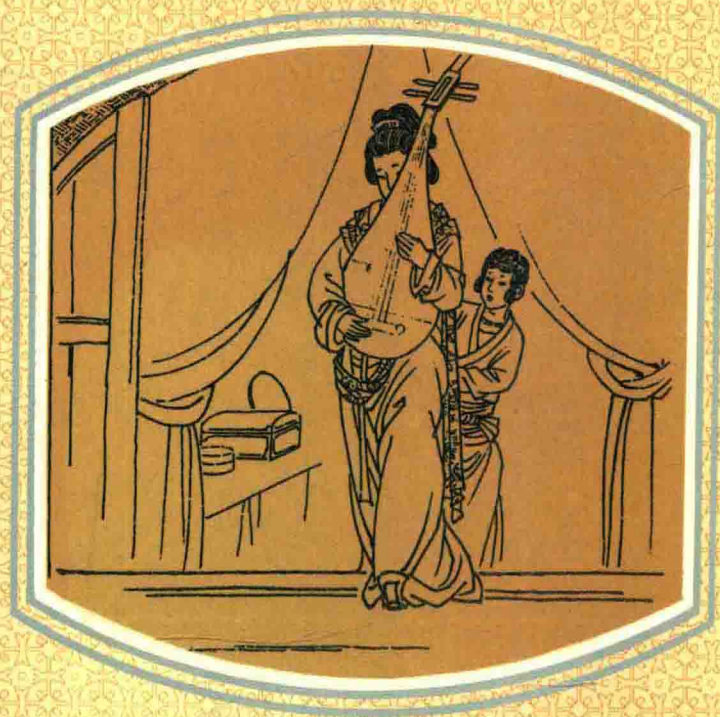

名家画名著丛书

绘图白居易《琵琶行》

杨永青 画 老健 译注

中国和平出版社

绘图白居易『琵琶行』

杨永青 绘图

老健 译注

中国和平出版社

(京)新登字 086 号

绘图白居易《琵琶行》

杨永青 绘图 老 健 译注

*

中国和平出版社出版发行

中国和平出版社电脑排版

(100037 北京市西城区百万庄大街 8 号)

北京商学院印刷厂印刷 新华书店经销

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 4.125

字数: 48 千字

(精) ISBN 7-80101-281-X/J·15 定价: 10.00 元

(平) ISBN 7-80101-280-1/J·14 定价: 5.00 元

目 录

吟咏流千古 声名动四夷……………一

——谈「琵琶行」……………老健

琵琶行 并序……………十三

绘图琵琶行 并序……………十九

卖炭翁……………一〇三

绘图卖炭翁……………一〇七

吟咏流千古 声名动四夷

吟咏流千古 声名动四夷

谈『琵琶行』

老健

《琵琶行》是首名传千古之作。清末大诗人张维屏诗云：“枫叶荻花何处寻，江州城外柳阴阳。开元法曲无人记，一曲琵琶说到今。”（《松心诗集·琵琶亭》）为什么《琵琶行》能胜过美妙的盛唐法曲流传千年而不衰呢？主要原因是，诗人所叙之事，所抒之情，带有普遍的意义，加之它艺术表现上的高超，所以，便有了永恒的魅力。为了进一步说明这一点，下面谈一谈这首诗的写作背景以及思想艺术特色。

《琵琶行》写于公元816年（唐宪宗元和十一年）。这是白居易被贬为江州司马的第二年，也是他一生中政治上最为失意，情绪上最为激愤，思想上最为苦闷的时期。在来江州之前，他前后担任过盩厔（zhōu zhì 周至）县尉、翰林学士、左善大夫等官职，仕途上，比较顺达。尤其是在他担任三年左拾遗这个谏官的时候，政治上甚有作为。当时，他立志要辅佐朝廷，将面临衰亡的唐王朝挽

救过来，以恢复到贞观时代的顶盛局面。因此，他经常不避权势，上书言事，进献他的革新主张，劾奏贪官，抨击政治上的腐败。与此同时，他还写了大量的讽喻诗，像《杜陵叟》、《卖炭翁》、《新丰折臂翁》、《上阳白发人》等，揭露社会上的巧取豪夺，痛斥横征暴敛，反映人民苦难。这些诗在社会上影响极大，在民众中广为传诵，但却使“权豪贵近者，相目而变色”（《与元九书》），朝廷中的旧官僚集团对白居易在政治和文坛上的表现极为不满和恐惧，他们不择手段地攻击他、诽谤他、诬陷他，最终编造出罪名将他赶出长安，贬滴到当时十分荒僻的江州（今江西省九江市），作一名无任何权利的闲官州司马。到了江州，白居易曾说自己像个“笼鸟槛猿”，被禁锢起来了。在这种被禁锢的生活中，他偶然遇到了一个流落江湖的琵琶女。对于歌伎，白居易是不生熟的，他年轻时就是个音乐迷。在长安时，他“征伶皆绝艺，选伎悉名

姬”，和当时许多著名演员都有密切往来，他还侍从唐宪宗去听过著名法曲《霓裳》和《六么》的演奏。所以，在这荒僻之地遇到琵琶女，使他十分兴奋，便邀演奏，并关切地打听她流浪江湖的原因。琵琶女和白居易一样是从顺境进入逆境，生活上出现大起大落的变化。她原来在长安作为乐坛名角，十分走红，后来却浪迹江湖，成为商妇，过着漂泊孤独的生活。琵琶女的遭遇，在一定程度上反映了当时文化艺术的衰落。这是政治衰败的一种表现。白居易当时是看到了这一点的。诗中所讲的“弟走从军阿姨死”就是证明。唐宪宗不听白居易等人的劝告，坚持对藩镇用兵，结果闹得国库空虚，连教坊的开销都难正常供给，致使艺人流落。所以，琵琶女生活的起落变化，与白居易的遭际一样，是当时的政治衰败造成的。熟悉社会、了解政治、喜爱音乐的白居易从歌女的经历中，痛感国家中兴无望，再联想到自己政治理

想破灭，生活境遇艰难，因此，对琵琶女产生了深深的同情，他的感情世界此时受到了猛烈的撞击，于是，他满怀激情，写下了这篇传世之作。

这篇作品在艺术上的成就，突出表现在两个方面：

其一，成功地塑造了两个难忘的艺术形象，一个是沦落江湖的琵琶女，一个是遭谗受贬的抒情主人公。

作者对琵琶女的描写是倾注心力的。作品开篇，即对琵琶女的出场做了铺垫。司马秋夜送客，饮酒而无管弦，萧瑟落寞之时，忽闻琵琶声响，主客情绪为之一变，接着引出邀见琵琶女的情节。这种安排不仅真实自然，而且，为艺术形象的塑造，绘出了一个十分独特的环境。正是在这样一种特殊环境中，作者展开了对琵琶女形象的刻画。

这一形象刻画从人物出场着笔。琵琶女的出场，并非轻而易举召之即来的，而是“千唤万唤始

出来”。她为什么这样难请呢？这就与琵琶女的身世、经历与眼前的处境有关系了。过去，琵琶女已经侍候过数不清的达官贵人，受到过他们的青睐，也忍受过他们的调笑。如今，自己已年老色衰，被弃之江湖，因此，她惧怕再受到什么屈辱和伤害。但是，她又经不起对方再三再四的诚挚邀请，不得不极为迟疑地“犹抱琵琶半遮面”地走了出来。这一出场描写，将琵琶女的犹豫不决和腼腆的情态十分曲折生动地表现了出来。

接下来，作者描写了琵琶女出神入化的琵琶演奏。这段演奏的描写，不仅将琵琶女的高超演奏技巧作了表现，更重要的是，揭示了她的内心世界。开始演奏时，仅仅“转轴拨弦三两声”，已“未成曲调先有情”了。可是，她内心的感情一开始便激荡了起来。在即兴弹奏中，她又流露出“平生不得志”，开始抒发着“心中无限事”。接着，借演奏《霓裳》和《六么》，将这“不得志”和“无限

事”，作了淋漓尽致的表现。那“如急雨”、“如私语”、珠落玉盘，间关莺语的琵琶声，使我们仿佛看到了她青春年少时的风采和欢乐，而后来的“冷涩”、“凝绝”之音、“幽愁暗恨”之情，又仿佛使我们看到了她的失意和漂泊。最后的“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣”的演奏，则使我们强烈感受到她对人世不平的愤怒和抗争。从作者对音乐形象的描绘中，我们看到了演奏者的内心世界和性格特征。

诗人对琵琶女的形象刻画并未到此为止，更具体直接的描绘，是在琵琶弹奏戛然而止以后。琵琶女一段身世的自述，将她的出身经历以及沦落江湖的原因做了充分揭示，最后完成了琵琶女形象的塑造，一个身心遭受过摧残折磨的漂泊艺人形象，便跃然纸上。这个人物无疑是令人同情的，尤其是和她的遭遇有相似之处的作者，更有物伤其类之感，于是，发出了“同是天涯沦落人，

相逢何必曾相识”的深情唉叹！

作品中抒情主人公的形象，是在琵琶女形象塑造完成的基础上展开的。由于他和琵琶女一样是沦落天涯之人，所以，对抒情主人公沦落前的情况，略而未提。作者采用详今而略昔的手法，集中笔墨写他被贬江州后的处境。在江州，他生活十分落寞，终年听不到丝竹之声，日常听到的是极为悲凉的杜鹃啼血和猿的哀鸣。住的地方更是满目荒凉，不但低洼潮湿，房子周围还长满了荒草。从繁华的长安城被赶到这个蛮荒之地，极大的生活落差所造成的心中悲愤，自然是十分强烈的，他和琵琶女都是无过被弃和怀才不遇之人，也就必然会同病相怜，同声相应，因此，他不顾身份与地位的不同，当着琵琶女敞开了自己的心扉，讲述了自己的不幸。作者的自我诉说，反过来又引起琵琶女的同情，于是，琵琶女再次被邀而弹起琵琶时，两个人感情上的共鸣就达到了巅

峰，致使“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿”。至此，一个悲愤满腔的失意朝官形象，即抒情主人公形象，便被生动地刻画了出来。

其二，这篇作品的另一个成就，是精妙传神的音乐描写。我们知道，音乐是一种听觉艺术，它没有可以捕捉的视觉形象，因此，很难具象化描绘出它来。但白居易却能够做到将听觉形象转化为视觉形象，使音乐形象变为可视可感的具体形象。读了他对琵琶演奏的描写，你就像是身临其境，亲耳聆听琵琶演奏一样。

白居易表现音乐形象的主要手法有两个：一是运用许多非常贴切生动的比喻，来表现其音响和旋律，大大丰富了读者的感受。如“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷湿弦凝绝，凝绝不通声渐歇。别有幽愁暗恨生，此声无声胜有声。银瓶乍破水浆迸，铁骑突出

刀枪鸣。曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛”。作者在这里用“急雨”、“私语”、“大珠小珠”、“银瓶乍破”等，比喻旋律的变化，用“珠落玉盘”形容声音婉转动听，用“嘈嘈”、“切切”等摹声词唤起人们听觉联想，用“莺语花底滑”、“泉流冰下难”绘出不同意境。这一切比喻的巧妙运用，就大大丰富了艺术表现力，使琵琶女所表达描绘的音乐形象如在目前。

表现音乐形象的另一手法，是揭示琵琶女的演奏意图和反映听众的心理感受，以表现弹者与听者的感情交流。那“似诉平生不得志”、“说尽心中无限事”、“别有幽愁暗恨生”、“东船西舫悄无言”、“满座重闻皆掩泣”等诗句，使声情密切结合起来，进一步加强了音乐描写的形象性，取得了引人入胜的艺术效果。

由于这篇作品艺术成就的卓犖不凡，所以，受到广泛赞扬和传诵。唐宣宗李忱在吊唁白居易

的诗中曾说：“童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇。”可见，这篇作品在白居易生前，就已经传颂开来。后来，人们为纪念这篇作品，特意在诗中所写的送客听琵琶处，即浔阳江畔，建起了一座琵琶亭。宋代以来，曾有无数文人墨客来此瞻仰，亭子上的题诗不计其数。宋代文学家洪迈在《容斋随笔》中说：“江州琵琶亭，下临江津。国朝以来，往来者多题咏，其工者辄为人所传颂。”清人陆以湑在《冷庐杂识》中也有记述：“琵琶亭在九江府城外江边。乾隆癸亥，观察沈阳唐公英重修，增建高楼，题额曰‘江天遗韵’。壁刊白傅遗像，是南薰殿本。嘉庆中，歙人方体所摹。登楼四望，前临大江，后对庐山，左则古木千重，右则人烟万井。楼下回廊旋绕，境极幽旷，游人题咏甚多。”与此同时，诗坛上还有多种以《琵琶行》为题的诗话流传，像李清照曾书写《琵琶行》以抒心中之悲，像宋代洪迈和清代的赵翼为这篇作品所写之事的

真实性提出诗论等等，都说明这篇作品为历代人士所注目。从作品所产生的这种广泛影响来看，也充分说明了，《琵琶行》是中国诗歌史上一篇不可多得的艺术杰作。

1994. 4. 24

琵琶行

