

宋词 21 讲

霍明琨◎著

世间最美的遇见

泰山文艺出版社

宋词21讲

霍明琨◎著

世间最美的遇见

花山文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世间最美的遇见. 宋词21讲 / 霍明琨著. —石家庄: 花山文艺出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-5511-3679-2

I. 世… II. ①霍… III. ①宋词—诗歌欣赏
IV. ①I207. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第209887号

书 名: **世间最美的遇见——宋词21讲**

作 者: 霍明琨

选题策划: 王书华

统 筹: 李 爽

责任编辑: 刘燕军

责任校对: 李 伟

封面绘图: 樂 兮

插 图: 龙轩静 樂 兮

装帧设计: 王爱芹

美术编辑: 胡彤亮

出版发行: 花山文艺出版社 (邮政编码: 050061)

(河北省石家庄市友谊北大街330号)

销售热线: 0311-88643221/29/31/32/26

传 真: 0311-88643225

印 刷: 大厂回族自治县正兴印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 5.625

字 数: 110千字

版 次: 2018年2月第1版

2018年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5511-3679-2

定 价: 20.00元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

目 录

第一讲

做活色生香的女子

——温庭筠《菩萨蛮》…………… 1

第二讲

今夕何夕 芳草迷离

——韦庄《菩萨蛮》……………10

第三讲

我不能就这般离去

——冯延巳《鹊踏枝》……………19

第四讲

“无常”就是生命的真相

——李煜《虞美人》……………28

第五讲

淡淡写景 浓浓用情

——欧阳修《踏莎行》……………36

第六讲

优雅叹息 圆融的观照

——晏殊《浣溪沙》……………44

第七讲

流浪歌手的情人

——柳永《雨霖铃》……………53

第八讲

笑傲江湖一狂客

——苏轼《念奴娇》……………63

第九讲

你可知我牵念你

——苏轼《水调歌头》……………71

第十讲

我猜不到这结局

——秦观《踏莎行》……………79

第十一讲

不能忘记你容颜

——贺铸《青玉案》……………89

第十二讲

人生若只如初见

——晏几道《临江仙》……………97

第十三讲

揉捻的离思

——周邦彦《兰陵王》……………105

第十四讲

一种相思 两处闲愁

——李清照《一剪梅》…………… 113

第十五讲

愿你归来仍是少年

——李清照《声声慢》…………… 120

第十六讲

金戈铁马气如虎

——岳飞《满江红》…………… 127

第十七讲

爱到不能爱 聚到终须散

——陆游《钗头凤》…………… 133

第十八讲

百炼钢与绕指柔

——辛弃疾《破阵子》…………… 143

第十九讲

英雄气短 儿女情长

——辛弃疾《水龙吟》…………… 150

第二十讲

依然旧时明月

——姜夔《扬州慢》…………… 160

第二十一讲

而今识尽愁滋味

——蒋捷《虞美人》…………… 166

第一讲

做活色生香的女子

——温庭筠《菩萨蛮》

很多人问过我：在今天这么现实，竞争这么激烈，而物质生活又如此重要的时代，学习古典诗词还有什么用？我想说：严格推敲起来，没有什么重要的作用。但是正如庄子所说：“无用之用”。很多看似没有实际作用的东西，才使得生活充满了调剂，充满了张弛有度，也充满了乐趣。如果凡事都追求有用的话，我们的生活就太机械、太物质，也太功利了。

对于生活在今天的人们来说，宋词，也许是一种更加适合我们的自我释放、身心调节的方式。历史学领域有一种“唐宋变革说”，指的是从中唐时期的安史之乱开始，整个中国古代社会、思想和文化都发生了剧烈转变。自唐宋以来，中国人的文化性格开始了转型，正如大家所感觉到的那样，唐人有种阳刚、外放、浪漫、激情的特点，这种性格就有点像豪门大族、家业鼎盛时期的青年人一样，相信世界是属于他们的，相信一切都可以达成。而宋人的特点是阴柔、内敛、理性、现实。在宋人的文化性格当中，仿佛是经

历了人生、承担着家国的忧患，他们似乎更知道生活的艰难与无奈，也更懂得怎样才能享受当下的乐趣，懂得如何才能够在现实生活的压力之下，调整、释放、排遣自己的身心。

在中国传统的文学样式当中，每一种文体所承载的意义是不一样的，所谓“诗言志，词言情，文以载道”。“诗”“文”这种言志、载道的东西，带着作者本身的意志和理想；而“词”则非常微妙，不像“诗”和“文”那样，在教化、伦理、道德、政治的限制内，需要有某种承担和责任。“词”基本突破了上述的限制，几乎完全是唯美。清代的文学家张惠言说，词是“贤人君子幽约怨悱，不能自言之情”（《词选·序》）。这里的“贤人君子”，指的是有节操、有志向、有理想、有抱负的人，在他们坚持操守、追求志向的过程中，有所触动，内心深处有一种求之不得、辗转反侧的情愫。这种情愫幽约委婉，不自觉地在“词”中流露出来。

词产生于“歌儿舞女、酒席宴侧”，充满了风里、花中、酒杯、明月、美女、歌声。你看，这些是不是一种看似闲适、轻松的人生意趣？正是因为词产生的这种特质，没有特别要把作者的想法写进去，它不负责去表达一个人的志向、抱负、理想等，所以微妙之处就在这里，不用力的东西是无意识的，用不着端架子装腔作态，反而在不知不觉当中，把自己最真实的自我表现出来了。很多宋代的文人“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，承载着家国的忧患，但是在他们用诗文阐述大道之外，词也写得温暖而细腻，充满柔软的情怀。这就是一个人生活的不同层面，是理想生活与现实自我圆满结合的结合，也是宋词更贴近我们的深层原因。

然而，为什么讲宋词要从晚唐的温庭筠开始呢？我们常常说“唐诗宋词”，词虽然兴盛于宋代，但是并不是开始于宋代。在唐朝很早就有了曲子词在民间流行，而文人词的鼻祖是《花间集》，就是我们大家最熟悉的“花间派”，而花间派的代表人物，也是它的创始人就是温庭筠。可以说不了解“花间”，就不知道宋词长河的蜿蜒流转。

今天这首充满经典“花间”风格的《菩萨蛮》起源很早。据说唐宣宗大中年间，女蛮国派遣使者进贡，她们身上披挂着珠宝，头上戴着金冠，梳着高高的发髻，让人感觉宛如菩萨，当时教坊因此制成《菩萨蛮曲》，于是后来《菩萨蛮》成了词牌名。大家比较熟悉李白的一首《菩萨蛮》：

平林漠漠烟如织，寒山一带伤心碧。暝色入高楼，有人楼上愁。

玉阶空伫立，宿鸟归飞急。何处是归程？长亭连短亭。

花间派的宗主温庭筠一共写过十五首《菩萨蛮》，其中第一首《小山重叠金明灭》流传最久、最经典，大家评价也最多，甚至因此这个词牌又得名《重叠金》。

小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。

照花前后镜，花面交相映。新帖绣罗襦，双双金鸂鶒。

这首词写了一个美女，在闺房当中起床、梳洗、画眉、簪花、照镜、着装，一系列的镜头和影像，弥漫软香温玉的感觉。按照惯常的理解，也许有人会疑惑，这样的词充满了慵懒的情调，写些空洞的意象，有什么意义呢？

所谓的“意义”就待我们慢慢品味解开。先来看词作本身。

“小山”，有人解释说是小山眉，是当时一种流行的眉型；有人解释成为小山枕，就是像山形的一个枕头；而最贴切的解释是山屏，就是古代的那种围着床榻一侧的小屏风。

在破晓的时候，阳光从门窗的空隙里照进来，照在她的枕畔，曲曲折折的光线洒在金螺碧钿的围屏之上，那种晦明阴阳、金光闪烁的光线照在她的脸上，惊醒了睡梦中的美人。在半梦半醒之间，日光洒在她的粉面之上，一转头，乌黑的头发就仿佛“欲度香腮雪”，有一点凌乱，像流云一样要遮盖她的香腮。读到这里大家有没有注意呢，温庭筠说“鬓云欲度香腮雪”，而不是说“云鬓欲度雪香腮”，就更加有一种韵味。

“懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。”字面的意思是说这位美女慵懒地起床，慢悠悠地画眉。这两句的意味究竟在哪里呢？叶嘉莹曾经分析说：温庭筠仿佛是在写一个美女的梳妆，但是他在不知不觉之间，触动了传统文化的语码，这个语码就是“蛾眉”。为什么说“蛾眉”就是一个传统文化的语码呢？

古往今来，有无数人写过美丽的女子，《诗经》中《国风·卫风·硕人》说：

手如柔荑，肤如凝脂；

领如蝤蛴，齿如瓠犀；
螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。

这样一位佳人，纤手香凝、肤如凝脂、脖颈如天鹅、齿如编贝、额角丰满、眉毛细长，嫣然一笑、动人心扉，眼波流转、酒窝深深、笑靥如花、眉目含情……这里的“蛾眉”代指了非常温柔、善良而纯洁的美丽。

在屈原的《离骚》当中也有“蛾眉”之句：

众女妒余之蛾眉兮。

此句意思是：仿佛其他女子都在妒忌我容颜、才智的美好。这是《离骚》中经典的“香草美人”传统，“香草”自比高洁的品格；而“美人”自比年长色衰，受到小人谗陷，所以被君王所弃。

著名的词评家陈廷焯就曾经说过：

飞卿词全祖风骚，所以独绝千古。

——《白雨斋诗话》

他说温飞卿温庭筠的词实际上是非常有《诗经》和《离骚》当中的雅韵的。“诗骚”传统中运用了大量的比兴，以此物比彼物，先言他物以引起所咏之词。这里面“蛾眉”两个字就代指那种喜爱，努力追求美好、完美的心境。这种追求美好的心境是什么呢？就像屈原在《离骚》当中所说的：

制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。

不吾知其亦已兮，苟余情其信芳。

这两句意思是：我采集荷叶裁剪成上衣，我收集莲花做我的下裳，世人不了解我也就罢了，只要我的内心保持高洁芬芳。

到这里我们就能明白，品味温庭筠的词，绝不能只看到一种淫靡的享乐，“懒起画蛾眉”，并不是宣扬一种懒惰的习气，而是表现一种自我珍爱，表现一种爱惜自己羽毛似的保护美好的精致生活状态。

这个“梳洗弄妆迟”的“弄”，有一种自我的欣赏，有一种精致的描画。不是像我们现在这样，在重重的生活压力之下，匆匆地洗把脸，头发一扎，像个女汉子一样雄赳赳、气昂昂地出门了；而是慢慢地调粉涂脂，把胭脂和眉毛一笔一笔地、不紧不慢地画好。我们常常说越来越富的中国人失去了雍容气度，其实在这里并不是强调要浓妆艳抹，而是传达了一种应该怎样自我对待的态度。有一句话说得好：你重视自己，别人就重视你；你不拿自己当作一回事，别人也不会拿你当作一回事。

真正的贵族气质，是能够在平庸的生活中保持一种优雅的姿态，把平淡的日子过成诗，不粗糙，而有一种精致的优雅和美好。但是说实话，跑得太快、活得太累，而日子过得又太粗粝的当代人，真的越来越没有办法体会到这种精致的优雅和美好。而人之所以为人，并不是只要简单地吃饱穿暖，还有精神上、心理上的需求，就像马斯洛的金字塔理论那样，金字塔的顶端是自我实现。我们之所以不能体会古

典诗词中精致优雅的美，是因为现在离真正的贵族精神，离那种优雅气度太远了。我们见过太多的女人不饰妆容、粗声大气，甚至当街撒泼，其实这些足以引起深思，足以让我们重新面对自己，爱护梳理自己的羽毛。

“照花前后镜，花面交相映。”美女对着前后镜子簪花，在镜子当中，花和美人交相辉映。有一句诗为“人面桃花相映红”，这一句写得笔力饱满、光艳动人。“交相”两个字写出了那种光彩，写出了那种气韵，写出了一种活色生香、生生不息的美态。难道我们不需要这样吗？我们不需要投入最大的精力，来达成一个最美好的自己吗？所有热爱生活的人都应这样爱惜自己，妆容精致、激情饱满、神采飞扬、追求美好。

“新帖绣罗襦，双双金鸂鶒。”你看这样的—一个女子，是如此一丝不苟地对待日常生活的装束。“帖”是熨的意思，连新的绣裙都是刚刚熨好的，妥妥帖帖一丝不乱。而最意味的是“双双金鸂鶒”，看起来一直在写表面的几件事儿，可是在这个意象背后有着一种深深的意味，有着淡淡的忧思。金鸂鶒是什么呢？就像中国传统的比目鱼、并蒂莲、鸳鸯形象—样，金鸂鶒是成双成对的。这句话看似平淡淡毫不费力，却和前句形成了一种反衬。

实际上，前一句看似无心写来的“懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟”已经在精致和美丽当中包含了一种淡淡的怅然若失。虽然千回百转，极度要美，然而又有一种无端无着、无处安放的心绪。李清照说得好，“此情无计可消除，才下眉头，却上心头”。就从这首词字面上不经意的一个意象，我们便能够感到一种淡淡的忧愁渐渐弥漫开来。

有人认为，温庭筠的为人并没有怎样高洁的品格和志向，也没

有创立什么大的功业，他完全没法和屈原相比，也没有办法和“诗骚”的比兴相比。当然，也许温庭筠在写词的时候并没有有意地写出这么深的意蕴，写到人应该怎样追求生活的美好，怎样珍惜关爱自我，怎样活色生香、激情饱满、光艳动人地活着。但是诗词就是这样一种奇妙的东西，它虽然穿越千古，看起来只是暗黄纸上的几个字，却是活的，有生命的，能让人产生丰富的联想，带着感发的情怀。而超出诗词本身之外，更能触动人们心灵深处很多美好的情感和高尚的意趣，这正是诗词的功用。

体味古典诗词，共同品读整个宋词系列的开始，也是这样的一种意蕴。当我们慢慢地咀嚼着这几句小词的时候，你会觉得，即便面对着如此一地鸡毛的生活，还是有些许的精致、温婉的美好，值得我们去用心对待。

第二讲

今夕何夕 芳草迷离

——韦庄《菩萨蛮》

在王国维的《人间词话》当中，有一句话“词之为体，要眇宜修”。“要眇宜修”出自《楚辞·九歌·湘君》：

君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲；

美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。

这是一段相恋男女的对话，女子说：“你是有什么心事而犹豫不前吗？是为了谁把小船搁浅在沙洲呢？”男子说：“难道不是为了你吗？为了你那优雅美好的容颜。我心如箭，乘着最快的桂舟，来到你的面前。”王逸的《楚辞章句》当中解释道：“要眇”就是“好貌”，有一种求美、要好的心灵，有一种精致、美好的容颜。而“修”就是修饰的意思，珍惜羽毛，宝爱自己。

这是怎样的一种美呢？精致、细腻、隐微、优雅、美好。《人间词话》又言：“诗之境阔，词之言长。”词的情义都是幽微而婉

转的，要有丰富而美好的联想，才能体会其中的“言有尽而意无穷”。如果拿一位女子来打比方的话，对于中国文化的审美而言，一个真正美丽的女人，绝不会只是形容她的眼睛有多大，她的三围有多标准，而是两个字：风韵。那是一种内在与外在的结合，从容雅致，韵味悠长。

韦庄的词和温庭筠的词比起来，温词比较秾丽，而韦词比较清淡。温庭筠的词注重客观意象的展现，而韦庄的词则更注重主观情感的抒发。

韦庄的《菩萨蛮》一共有五首。温庭筠的《菩萨蛮》写了十五首，但是几乎都是各自独立的，没有什么内在的联系；而韦庄的这五首词却是一气贯穿，是一个整体。提到温词的时候，我们超越了词人生平本身，去体验词作之美。而这次我们必须要先了解一下韦庄的生平，才能更好地解读这几首词。

韦庄（约836~约910），字端己，是晚唐五代时期的词人。他是京兆杜陵人，在今天的陕西西安市长安区。韦庄少年的时候家境贫寒，学习非常用功，但考了很多次进士也没有考上。四十五岁他到长安应举的时候，却正好赶上黄巢的变乱，他从长安逃到洛阳，就在洛阳写下了自己的成名之作《秦妇吟》，被称“秦妇吟”秀才。在黄巢变乱的这场大难当中，韦庄生了一场重病，然后去了江南，他在江南客居了很久。等到黄巢兵败，韦庄再次回到长安参加考试，正是唐昭宗乾宁年间，他终于考中了进士，这时候已经五十九岁了。在考中进士授官之后，有一次他出使到蜀地，即今天的四川，受到了当时的西川节度使王建的欣赏。于是，韦庄六十六岁时来到了成都，被王建聘为掌书记，可是没想到这一去就再也没能回到唐朝，回到长安。因