

苏轼、李清照咏物方式之比较

顾 勤

(无锡机电高等职业技术学校,江苏 无锡 214028)

【摘要】咏物词在宋代词坛上占有重要的一席之地,影响咏物词艺术境界的是对物我关系的观照和处理方式。本文对苏轼和李清照的咏物词作比较分析,从他们不同的观物方式以及形成这种特定方式的原因的探究来理解“体物”与“抒情”在咏物词中的重要作用。

【关键词】咏物词;体物;抒情;境界

【中图分类号】I206.2 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2009)01-0046-03

王国维论词以“境界”为最上,咏物词也不离这个评价标准。影响咏物词艺术境界的是对物我关系、“体物”与“抒情”关系的观照和处理方式。在宋代词坛上,有两位词人的咏物词创作不能忽略,他们处理物我关系的方式颇有代表性,形成了迥异的艺术风格。这两位词人分别是苏轼和李清照。在他们现存的词作中,苏轼的咏物词有近50首之多,李清照有12首。但是由于苏轼对“词”的认识以及当时社会对词的普遍看法,我们认为能代表苏轼咏物词创作最高水平的是那些在特定情境下完成的作品,以及部分应酬唱和作品中的精品,在以下的比较中,我们以这一类作品为主。同样,在李清照现存的12首咏物词中,我们也选择她最具有代表性的作品为例。

一

苏轼的咏物对象既有传统题材,如杨花(《水龙吟·似花还似非花》)、梅花(《西江月·玉骨那愁瘴雾》)、雪(《浣溪沙·咏雪》五首)、琵琶(《虞美人·琵琶》)等,也有切合他特定心境的题材,如孤鸿(《卜算子·缺月挂疏桐》)等。无论是哪种对象物,只要作者完全投入了感情,它们都呈现出一种运动的态势。例如《水龙吟·似花还似非花》:

似花还似非花,也无人惜从教坠。抛家傍路,思量却是,无情有思。萦损柔肠,困酣娇眼,欲开还闭。梦随风万里,寻郎去处,又还被、莺呼起。不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。晓来雨过,遗踪何在,一池萍碎。春色三分,二分尘土,一分流水。细看来,不是杨花,点点是离人泪。

杨花从枝头凋落,缓缓落在路旁,带着她的梦随着风飘啊飘啊,飘向她情郎的方向。然而黄莺的啼鸣又惊醒了梦中的杨花,羞涩的她又在空中起舞……《水调歌头·明月几时有》:

明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今

夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间!转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

明月随着时间的流逝忽而“转朱阁”,忽而“低绮户”,带着深情陪伴着无眠之人,引起词人对远方亲人无限的思念。《卜算子·缺月挂疏桐》:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

在寂静的空气中,孤鸿突然被惊起猛然回首,显得惊恐不安。它“拣尽”寒枝,都没有选定一枝作终身栖息,最终只得归宿在荒冷的沙洲之中。

我们看到,在苏轼咏物词中,吟咏对象鲜明突出,处于主体位置,词的意境随着对象物的活动而展开,但又始终聚焦在对象物上。我们看到的杨花、明月、孤鸿是处于一系列运动变化中的形象,我们体验到的感情也是随着对象物的变化而起伏的。

“词中不可无我”,优秀的咏物词不能仅仅停留在“体物”层面上,“抒情”也是咏物词的重要任务。这里的“我”主要是指作者的主观体验、情绪和情感,它使词中之“物”带有“我”的主观色彩。苏轼词中之“我”依然存在,只是化为“物”的形态,物即是我,我即是物,两者合一了。《水龙吟·似花还似非花》借思妇之眼观杨花,抒情志。上片“也无人惜从教坠”中“惜”字感情色彩强烈,面对飘飞的杨花,抒情主人公透露出怜惜之意,无法不让人联想词人的身世飘零之感。于是,随着杨花一起“萦损柔肠,困酣娇眼,欲开还闭。梦随风万里,寻郎去处,又还被、莺呼起”,在这个过程中抒情主人公之心神与这杨花一样飞转寻觅,又被黄莺啼鸣惊醒,惆怅万分。这几句既是写杨花,更是写思妇,同时词人的

情感寄寓其中。下片“不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀”三句以落红衬托飘坠的杨花,充满惋惜之情,自然联想起抒情主人公感叹春光易逝,岁月无情。继而追问、寻觅杨花的踪迹,可是已经化做“二分尘土,一分流水”,明确告诉抒情主人公,春色已经远去,于是令人伤心欲绝的杨花化作了点点离人泪。我们看到,全词叹杨花、惜杨花,何尝不是词人的自我感伤和自我怜惜?此处,花即人,人即花,物我难分了。

《卜算子·缺月挂疏桐》中,抒情主人公于深夜徘徊独处,目遇孤鸿,神魂跟随孤鸿飞越,写孤鸿“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的行踪,正是词人贬谪黄州时凄凉落寞心情的写照,更是他孤高自持、不肯与世俗同流合污的体现。该词咏孤鸿,实则词人早将自己的情志贯注于孤鸿这一对象物之上了。物与我融合为一体,了无痕迹。

“物化”式观物方式决定了苏轼咏物词中“物”的存在方式是以一种聚焦、运动式的状态。“诗言志,词言情”,当物我合一,“我”之情感倾注于“物”之后,“我”之情绪的变化即主宰着“物”的运动变化。杨花由盛而衰的过程象征词人飘零的身世,鸿雁孤独寻觅的身影是词人苦闷孤高的写照,当这些自然界的“物”契合了词人特定的心境时,词人把全部的情感寄托其中,“我”亦随着“物”的变化而变化,“我”即变“物”了。王国维《人间词话》中高度评价了“物化”后的“无我”之境:“无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。古人为词,写有我之境者为多。然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。”^{[1]P1}这样一种“无我之境”非人人能为,为何苏轼独善?

王国维《人间词话》中是这样来解释作家对待生活的态度与创作的关系的:“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之;出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气;出乎其外,故有高致。”^{[1]P15}“出乎其外”,就是指能摆脱生活之欲,忘掉物我关系,从而对审美对象进行‘静观’,创造能给人以智求解脱的艺术美……‘观之’,就是指超然物外的审美静观;‘高致’,就是排除生活之欲的暂时解脱。”^{[1]P32}我们知道儒、释、道三种哲学思想的碰撞,既成就了生活中的苏轼,更成就了艺术上的苏轼。苏轼一生经历坎坷,仕途屡遭磨难,但是,人生的困顿带给词人艺术上的辉煌,得以摆脱功利的束缚,回归到“对宇宙实底、人生本质、人类命运的终极关怀和体悟”^{[1]P21}。因此,在苏轼的咏物词中,我们看到的是一个纯净的、甚至是被净化过

的艺术世界,个人的一己之悲已经被超越为人类的普遍情感,就如王国维所说“以人类感情为其一己之感情”。苏轼乃王国维所称颂之“豪杰”也。

二

与“无我之境”相对的还有“有我之境”。李清照的咏物词当属此列。

作为吟咏的对象,进入李清照咏物词的有桂花(《鹧鸪天·暗淡轻黄体性柔》)、梅花(《玉楼春·红酥肯放琼苞碎》、《满庭芳·小阁藏春》、《孤雁儿·藤床纸帐朝眠起》)、芭蕉(《添字丑奴儿·窗前谁种芭蕉树》)、白菊(《多丽·咏白菊》)等。这些对象物以庭院植物为主。例如《玉楼春·红酥肯放琼苞碎》:

红酥肯放琼苞碎,探著南枝开遍未。不知蕴藉几多香,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。

词中除了对象物梅花外,还有抒情主人公赖以活动的“春窗”、“阑干”等;《满庭芳·小阁藏春》:

小阁藏春,闲窗销昼,画堂无限深幽。篆香烧尽,日影下帘钩。手种江梅更好,又何必、临水登楼?无人到,寂寥恰似、何逊在扬州。从来,如韵胜,难堪雨藉,不耐风揉。更谁家横笛,吹动浓愁?莫恨香消玉减,须信道、扫迹难留。难言处,良窗淡月,疏影尚风流。

上片着力渲染环境,小阁闲窗,画堂幽深,篆香烧尽,夕阳西下。下片雨藉风揉,横笛吹动浓愁。在这样的环境中,梅花格高致胜的品性更显可贵。《孤雁儿·藤床纸帐朝眠起》:

藤床纸帐朝眠起,说不尽、无佳思。沈香烟断玉炉寒,伴我情怀如水。笛声三弄,梅心惊破,多少春情意。小风疏雨萧萧地,又催下、千行泪。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。

断烟、寒炉、笛声、小风、疏雨,构成了词人悼念亡人的凄凉意境。《添字丑奴儿·窗前谁种芭蕉树》中窗前芭蕉树也在点滴淫雨中勾起词人的故国之思。

我们发现,李清照咏物词中的对象物不同于苏轼所采用的聚焦方式,它们以其他景物的陪衬作烘托,根据抒情的需要共同组合成抒情背景,对象物在全词中相对于抒情主体属于从属地位,抒情主人公才是全词的中心。因此,我们透过画面中的各种“景物”能“看”到词人的活动。春窗下,阑干边,横笛声里,玉炉点香,小风疏雨,催下千行泪……跟随这些景物,“茕茕孑立,形影相吊”的词人形象如在目前。南渡前,李清照生活幸福,南渡后景况急转

而下,种种不幸接踵而至:社会对女性的歧视,才情无法施展的苦闷,感情世界的重创……迫使她必须寻找一条宣泄的途径。她向外在世界作精神情感诉求的“物”很多是现实生活中的花花草草,且以庭院植物居多。这个特点一方面透露出她生活天地的狭窄,另一方面也传达出由北而南、物换人非的陌生环境不但不能慰藉她孤独的感情,反而更加深她的身世之痛。于是,我们在李清照的咏物词中看到的更多的是“情”。

形成李清照咏物词“抒情”成分浓郁的特点的原因,与她“主情致”的词学理论主张有关。李清照在《词论》中提出“词别是一家”的观点,她把“词”同诗、文区别开来,肯定了词“声诗并著”的特点。尤其从“声”的角度,提出词要“协音律”。正因为这个特点,规定了词能更好地传达出诗、文难以传达的情感内容。这些内容就是“人类精神世界中深层的生命情绪和情感活动”^{[2]P71}。对于音乐与人内心世界的关系,黑格尔是这样阐述的“通过音乐来打动的就是最深刻的主体内心生活;音乐是心情的艺术,它直接针对着心情。”^{[3]P322}我国古代也有这类描述,《乐记·乐本篇》云:“乐者,音之所由生也;其本在人心之感于物也。是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声啾以缓……”因此李清照对词“声诗并著”的观点,尤其强调词“主情致”的主张,深刻地影响着她的创作,咏物词作为沟通内在世界与外在世界的桥梁,更突出地显示了她的词学理论在创作中的应用。也许因为这些原因,李清照咏物词的“境界”就成为王国维所说的“有我之境”。

可是,遗憾的是,我们在《人间词话》中竟然找

不到李清照的影子。王国维曾一度受叔本华哲学思想的影响,而叔本华本人,不仅是一个悲观主义者,同时他又是一个反女性主义者。在叔本华反女性主义言论和中国男尊女卑思想的双重影响下,李清照在《人间词话》中的“缺席”是不难理解的了。这从另一个角度让我们再度看到或者感受到,李清照作为中国古代杰出的女性知识分子所承受的来自时代和社会、来自现实和历史的误解是多么沉重!与苏轼相比,她不可能享有同男性平等的机会和情怀,也不可能采取与同时代男性相同的视物方式,“有我之境”是她必然的选择。

三

通过以上对苏轼与李清照咏物词中物我关系的比较,进而对形成他们独特的“体物”“抒情”方式的探究,我们看到物我关系的处理方式影响着咏物词不同的艺术境界。

纵然苏轼与李清照咏物词的境界截然不同,但是他们对人类普遍之情感的体验是相同和相通的,只是化解的方式各异——人生的悲欢离合在苏轼笔下化作千古明月,在李清照笔下是笛声惊破之梅心,这样的艺术想象和创造力没有高下之分,如王国维云:“境界有大小,不以是而分优劣。‘细雨鱼儿出,微风燕子斜’,何遽不若‘落日照大旗,马鸣风萧萧’。‘宝帘闲挂小银钩’,何遽不若‘雾失楼台,月迷津渡’也。”^{[4]P2}如果说,苏轼的咏物词“以人类感情为其一己之感情”,这种感情能够穿越古今,成为人类共通的情感关怀的话,那么,李清照的咏物词,则恐怕是其同时代无数女性共同的历史命运的悲叹。所以,在比较这两位重要词人的作品的时候,我们都应该怀着无比尊敬的心情。

注释及参考文献:

- [1]王国维.人间词话[M].黄霖等导读.上海:上海古籍出版社,1998.
- [2]陈学广.词学散步[M].合肥:黄山书社,2004.
- [3]黑格尔.美学[M].朱光潜译.北京:商务印书馆,1979.
- [4]曾枣庄.宋代文学与宋代文化[M].上海:上海人民出版社,2006.
- [5]路成文.宋代咏物词史论[M].北京:商务印书馆,2005.
- [6]苏轼著,吕观仁注.东坡词注[M].长沙:岳麓书社,2005.
- [7]陈鼓应.悲剧哲学家尼采[M].上海:上海人民出版社,2006.

A Comparison Between SU Shi and LI Qing-zhao in Depicting Material Things

GU Qin

(Wuxi Electro-mechanics Higher Vocational School, Wuxi, Jiangsu 214028)

Abstract: Ci, the poetry written in tune with certain strict tonal patterns and rhyme schemes, is very important in literature of the Song Dynasty. The relation between material things and poets and mode of description(中 转 52 页)

- [2]钱钟书.管锥编(卷四)[M].中华书局,1999:1436.
- [3]张玉兴.清代东北流人诗选注[M].辽沈书社,1988:118.
- [4]徐世昌.晚晴簃诗汇(卷二十一)[M].上海三联书店,1988:175.
- [5]程郁缀编著.徐灿词新释辑评[M].中国书店,2003:36.

A Study of Xu Can's Lovesick Ci Poems

YANG Ze-qin

(Lanzhou Industry College, Lanzhou, Gansu 730050)

Abstract: XU Can, well known as a woman Ci poet between the late Ming and early Qing dynasty, was spoken highly of by people living in the Qing dynasty and looked up to as LI Qing-zhao. Based on the related study, this paper focuses on studying her works to understand the profound meaning of her works and her typical artistic style. Her works were full of sadness and lovesickness, which showed that the art characteristic of her works was sentimental.

Key words: XU Can; Lovesick Ci Poem; Sentiment

(上接 40 页)

- [4]周振甫.文心雕龙注释[M].人民文学出版社,1981.
- [5]刘熙载.艺概·文概[M].上海古籍出版社,1978.
- [6]洪迈.容斋随笔·谏说之难[M].中华书局,2005.

On the Characteristics Of Chaocuo's Political Essays

ZHOU Hong, ZHOU Zhen, HUANG Gui-xiang

(Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: Chao cuo's essays of political comments are called "excellent articles of the Western Han Dynasty", which shows the high value of these essays in art domain. The artistic features of Chao cuo's essays are presented in their thoughtful contents. This paper tries to present his euphemistic attitude and far-sight in his essays.

Key words: Chaocuo; Essays of Political comments; Features

(上接 48 页)

influences artistic realm of Ci. The paper compares the ways of depicting material things in Ci by SU Shi and LI Qing-zhao, analyzes their different ways of viewing things, explores the reasons of forming such specific modes and the important role of depicting material things and conveying their emotion in composing Ci.

Key words: Ci; Depicting Material Things; Conveying One's Emotion; Realm