论秦观感伤词的审美特色

闫培

硅湖职业技术学院

DOI:10.32629/mef.v3i4.817

[摘要] 秦观多用凄美柔弱、衰飒冷寂的意象,营造出“有我之境”,表达个人凄婉、感伤情怀。掌法结构上,他的慢词具有婉转缜密、平易自然的风格。而且常常采用比兴的手法,使得他的慢词造詣上更胜前人。同时,秦观词在语言上具有清丽婉转语、浅而情深,意淡而味醇的风格。

[关键词] 秦观; 感伤词; 审美特色

The Aesthetic Features of Qin Guan's Sentimental Words

Pei Yan

Silicon Lake College

[Abstract] Qin Guan used the image of tragic beauty and effeminacy, bleakness and loneliness to create a “conception with me in”, expressing his disquiet and sentiment. In terms of art of composition structure, his slow rhymed term have a subtle, meticulous and natural style. He often uses analogy technique to make his slow rhymed term better than his predecessors. At the same time, Qin Guan's words has styles of elegant and meticulous, hallow but affectionate, as well as light meaning but mellow lingering charm.

[Key words] Qin Guan; sentimental words; aesthetic characteristics

秦观(1049—1100),北宋后期杰出词人,初字太虚,后改为少游,别号淮海居士,扬州高邮(今属江苏)人,其《淮海词》传词七十余首。他天生聪慧,勤而好学,性格上具有“强志盛气,好大而见奇”的特点,抱负远大,对仕途道路有很大的兴趣。然而现实却让他的一生的遭遇可谓坎坷曲折,人生充满了困苦与悲伤,仕途上屡屡遭贬,流落异乡,最终客死他乡。秦少游虽有才,却不得施展,史载:秦观自少才华横溢,苏轼认为他有“屈宋才”。在他的感伤词中,常常把自己的苦闷、哀伤、压抑的身世感伤,在写男女情爱的词中传达出来,这些词具有凄婉幽深、清丽典雅的特色,表现出一种感伤婉约的风格特点。王国维在《人间词话》中说:“冯梦华在《宋六十一家词选·序》谓:‘淮海、小山古之伤心人也。其淡语皆有味,浅语皆有致。’”而且秦观常常以艳词写感伤,把自我遭受贬谪打击的“伤心”融入到其中,从而给人展示出独特的凄婉感伤、清丽淡雅的审美境界。

1 意象选择: 秦观的词作多采用凄美柔弱、衰飒冷寂的景物, 营造出“有我之境”,表达个人凄婉、感伤情怀

中国古典诗歌重意象的使用,作家总是会采用一定的意象,将内心的情感展现出来。由于秦少游受不幸的身世经历、善感的性格影响,从而产生了苦闷、感伤、哀怨、孤寂等情绪,又由于受当时文人审美更加细腻,感情更加幽婉的影响,使得他在选择意象上倾向于清幽冷寂、衰飒、黯淡、柔弱的物象,如水、落红、芳草、垂柳、飞絮、云、淡烟、斜阳、垂杨、芳草等景物。王国维《人间词话》云:“词之为体,要眇宜修,能言诗之所不能言,而不能尽言诗之所能言”。秦观的这些意象不仅是他诗词独具表现性的审美意象,也正好与他人生的经历、内心复杂的情感相符合,从而达到意蕴无穷的境界。

王国维在《人间词话》中云:“能写真景物,真感情者,谓之有境界。”秦观词的创作便常常选取凄美柔弱、衰飒冷寂

的自然景物,表达内心凄绝、苦闷、压抑的感伤之情。在他的七十多词中,常常通过水、落红、芳草、垂柳、飞絮、云、淡烟、斜日、垂杨、芳草等凄美柔弱景物作为其传达情感的媒介,而这种媒介、意象制造出的凄清、柔婉的意境,也给我们带来美的享受。与此同时,他也常常用“孤”、“愁”、“恨”等直接的感伤词来表达内心的凝重、强烈的愁绪,以实景抒情,让无尽的情思寄予其中,风格可谓独特。他这种在凄美柔弱、清幽冷寂、衰飒的意象中,融入浓厚的内心情感,把景与情交汇一起,形成浓烈的感伤中不失凄清、柔美的艺术境界,很好的把他那难以排遣的压抑、凄苦的感伤打出来,给人一种“无理而妙”、意境深远的美感。

与前人相比,宋代文人的思想感情更加细腻,审美心理也更加幽婉。因此,柔婉细腻的情思特点成为宋代文人的有一大特色。在这种情思的影响下,他们在作诗、作词上已不再是单的直接言志,而认为只有言情的词才能更好的给人以言尽而

以为绝,词终而曲幽的感觉。正如前边王国维《人间词话》云:“词之为体,要眇宜修,能言诗之所不能言,而不能尽言诗之所不能言,诗之境阔,词之境长”。此话正好指词的抒情性具有婉转柔美的特点,宋词在这点上可谓登峰造极,特别是婉约派词。如婉约派大家秦观,他喜欢用自然界柔婉凄美的景物作为意象,把个人幽深愤懑的情感隐藏其中,使得他的词表面上给人平淡无奇,其实字句都蕴含着他的情感。作为婉约派的大家,他这种采用水、落红、芳草、垂柳、飞絮、云、淡烟、斜日、垂杨、芳草等凄美柔弱景物来寄托个人身遭不幸、怀才不遇的苦闷的手法,常常给我们一种清丽婉转、哀感幽深、柔美凄清的美感。如《千秋岁》:

水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎,飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。忆昔西池会,鹭同飞盖。携手处,今谁在?日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

本词写了他在遭受贬谪、政治理想破灭时,那种孤独寂寞、迷茫无助、思念情人的感伤之情。在词的创作上,秦观尤其特别采用情景交融,以情换景,以景传情的表现手法来抒发情感。本首词开头写到春寒渐去,“花影”、“莺声”皆具的春景,在众人眼里,这样的景色本该是值得赞叹,令人心神愉悦的;然而词人却不同,看到的是“花影乱”,听到的是“莺声碎”。美丽的景色,勾起了秦观心中的愁思,那缭乱的花影、动听的鸟声只能给此人苦闷二不得排解的心增添几分凄凉、孤独之感。忆往昔,看今朝,二者的差异让他发出“边清梦断,镜里朱颜改”的悲叹。才华无处施展的压抑,年华逝去的愁思,在词中展现的如此深沉,写的如此沉痛、凄绝。在最后,“春去也,飞红万点愁如海”一句把美丽的飞红竟似如海的深愁,把那屡遭贬谪,漂泊在外、生命惨遭摧残的无尽的愁绪、凄苦、感伤表现的淋漓尽致。

当然,像这样的词还有很多,都能表达出他的感伤。据不完全统计,秦观的词出现二十多次落花意象,十五次斜阳意象,尽管出现如此频繁,却不显重复,反

而使这些被损害或将丧失美好的意象,营造出了凄婉、感伤的“有我之境”。此外,他还善于运用一些直接表现感伤的词来与意象相结合,如“愁”、“孤”、“独”等字,这些字在他的《淮海词》中出现频繁,如“愁”字出现有30多次。他们的运用更好的表达了词人那对人生、世道人情的凄绝悲愤、哀婉幽怨、孤独凄凉的感伤。这种在意象中蕴含着词人浓郁的现实感伤方式,使词人那凄绝悲愤、哀婉幽微的情意的到更好的传达。如:

那堪片片飞花弄晚,蒙蒙残雨笼晴。
《八六子》(倚危亭)
自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。
《浣溪沙》

春风吹雨绕残枝,落花无可飞。小池寒绿欲生漪,雨晴还日西。《阮郎归》
池上春归何处。满目落花飞絮。孤馆悄无人,梦断月堤路。无绪。无绪。帘外五更风雨。《如梦令》(池上春归何处)
雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。《踏莎行》

这些密集的审美意象群的组合,构成心境应合、神形兼备的意境,同时也增加了词的容量,使个人孤独悲凉、复杂的感伤情感很好的融入其中,个体体味着生命之路的沉落的滋味,从而传达出美的韵味。

刘熙载《词概》在谈到词的表现方法时曾说:“词之妙莫妙于不言言之,非不言也,寄言也。如寄深与浅,寄厚于轻,寄劲于婉,……皆是。”这说的就是词人在词曲的创作上使用一定的意象所达到的效果,秦观的词便符合了上诉要求。张炎《词源》中也说秦观词:“体制淡雅,气骨不衰,清丽中不断意脉,咀嚼无滓,久而知味。”这些评价充分说明了秦观词所具有的独特的美学价值。

2 掌法结构他的慢词具有婉转缜密、平易自然的风格。而且常常采用比兴的手法,使得他的慢词造诣上更胜前人

秦观作为文坛上重要的作家之一,其风格清丽典雅、婉转哀伤给后人留下了独特的美感。他虽受柳永铺叙手法的影响,但却有所创新,他采用情景交融及比

兴的技巧,使得他的俚词给我们婉约、清丽、纤柔的美。在慢词的创作上,文人常常受艺术表现的限制与传统手法的影响,使得他们创作出来的诗词往往是上阙写景,下阙抒情;或者是上阙感今,下阙忆昔。当然,也有一些文人为了出新,也会颠倒顺序,秦观便是其一,他的词常有出新。创作上,他常常以感情的发展,情绪的起伏、内容的需要安排结构,突破了传统的诗词的上、下阙恪守规则的界限,有所创新。如《望海潮》:

梅英疏淡,冰渐溶泄,东风暗换年华。金谷俊游,铜驼巷陌,新晴细履平沙。长记误随车,正絮翻蝶舞,芳思交加。柳下桃蹊,乱分春色到人家。

西园夜饮鸣笳。有华灯碍月,飞盖妨花。兰苑未空,行人渐老,重来是事堪嗟!烟暝酒旗斜。但倚楼极目,时见栖鸦。无奈归心,暗随流水到天涯。

这是一首怀旧词,词中不仅表达了秦观对过去游乐生活的追怀,还表达了他对仕途失意的感伤、愤懑之情。全词在结构上可分为三个组成部分。开头三句,交代了词人出游的时间,主要写初春冰雪消融的景物特点,并暗含情感。其中“东风暗换年华”是贯穿全词的主题,这句不仅写出自认变换,也道出人事、政局变化。正式因为这样,发出“行人渐老,重来是事堪嗟!”的感伤。而且开头的“冰渐溶泄”句与尾句有相互照应的效果,使得全词结构严谨。第二部分是“金谷俊游”以下十一句,这部分主要写当年在洛阳游玩的欢娱快乐之情,纯属忆旧。写出了春天色彩明媚的景象,衬出此人现在身处不幸、怀才不遇的凄凉、寂寞,突出了词人在此情此景下的复杂感情。从“兰苑未空”到结尾是第三部分,这部分突出表现了词人作词的目的是怀旧,传达词人如今的凄凉、感伤、悲叹之情。其中,以“重来是事堪嗟”使本首词重点表达情感的意图更加突出。纵观全词,本词重点突出,采用以昔衬今的对比,以点带面、明暗交错的手法,给人一种清新美感。他这种独具一格以感情的发展,情绪的起伏安排结构,突破了传统的诗词创作的界限,有所创新。

在慢词的创作上,秦观虽然深受柳