

李煜、李清照词风之异同及其变化原因探析

何雨凡 汪太伟

(贵州大学, 贵州 贵阳 550004)

摘要: 通过对比分析同为婉约派的李煜、李清照二人在词的创作中选材、遣词、意境运用的相同之处和二人身份地位、词的意境和深度的不同之处,更加清晰地了解“二李”的文学创作风格和手法。再通过了解两人生经历的变化,从而了解二人词风发生变化的原因和带来的结果。

关键词: 词; 李煜; 李清照; 词风; 异同

中图分类号: I207.33 文献标识码: A 文章编号: 1674-7798(2015)04-0046-05

DOI:10.13391/j.cnki.issn.1674-7798.2015.04.011

Analysis of Differences and Similarities in the Style between Liyu and Li Qingzhao's Poetry and the Reasons for its Changes

HE Yu-fan, WANG Tai-wei

(Guizhou University, Guiyang, Guizhou, 550004)

Abstract: The thesis compares and analyzes the similarity of topic selection, wording, artistic conception usage in creation, and position of Liyu and Li Qingzhao who belong to Graceful faction to understand the literary creation style and way of them clearly. By understanding the change of their life experiences, the thesis helps us know the reasons for the change of their poetry style and responding outcomes

Key words: Ci; Liyu; Li Qingzhao; Poetry Style; Differences and Similarities

一、婉约词的特点

在中国传统文学历史上,词有着极其重要的地位,在文学的表述和发展上,也起着至关重要的作用。提起词,许多人总会为它加上一个前缀,那就是“宋”,人们习惯性地称之为“宋词”,可这样表述并不是十分准确。我们之所以称之为“宋词”,是因为词这一艺术表现形式在宋朝的时候达到了其创作的顶峰,不过词的出现比宋朝早得多,大致出现于盛唐初期,主要是根据近体诗发展而来“唐初多五七言,唐中后渐变为长短句”^[1]。

婉约词追崇于含蓄婉约,修辞委婉,用词柔腻,在词的取材上多描写爱情、离别、愁苦等意境和情感的表达,而婉约派一个很大的特点便是配乐而歌“能逐弦歌之音,为侧艳之词”^[2],这便是对婉约词的一个重要的概括。历史上,除李煜、李

清照之外,婉约派还有一个很重要的代表性人物,那就是柳永。柳永一生仕途不顺,遂流连于烟花之地,他是一名天才词人,他的词注重字句的千锤百炼,既有文学的素养,又同时兼具音乐的韵律,既把词中所体现的意境和画面体现得淋漓尽致,又把精炼的语言文字和美妙动人的音乐有机地结合起来,做到词达其意且悦耳动听的同时,兼顾着语言文字的感染力。

婉约词第二个很重要的特点就是创作的题材,在我们熟知的婉约词中,情感的抒发是婉约词创作的主要题材之一,以景抒情、以物抒情、喜怒哀乐、悲欢离合都是婉约词对于作者情感表达的重要方式。李煜与大小周后自不必说,李清照和丈夫赵明诚也是一段佳话,而清康熙年间的著名词人纳兰性德也是婉约派的代表人物之一,他的词亦写得委婉轻柔、情意绵绵,因此,也有这样的

收稿日期: 2015-02-09

作者简介: 1. 何雨凡(1989-),男,贵州纳雍人,贵州大学汉语言文学专业学生,研究方向: 中国文学。

2. 汪太伟(1975-),男,贵州遵义人,贵州大学副教授,文学博士,研究方向: 中外文学与文化关系。

描述“情有文不能达,诗不能道者,而独于长短句中可以委婉形容之。”^[3]动情至深、感人肺腑、以情取胜、对文字和语句精雕细琢。

爱情是人类历史文化当中一个极其重要的组成部分,对于爱情的追求,是每个人所向往的。但在封建伦理道德的统治之下,人们在追求美好爱情的过程当中,往往会受到很大的阻力,甚至会遭到世俗的打压和迫害,这时愁苦和相思就成为爱情的主旋律,这也就成为婉约词的重要内容之一。柳永《雨霖铃》中的“执手相看泪眼,竟无语凝咽。”细致感人地描绘出情人之间依依不舍的惜别情景,惟妙惟肖,感人至深。

依调而和,注重文字与音律的相互融合,遣词用句千锤百炼,华丽却不浮夸,风格绚丽,表达委婉。这就是婉约词有别于其他风格的词的不同之处,真情美好,这也使得婉约词的传诵不衰。

二、李煜、李清照二人词风的异同

李煜贵为一国之君,整天沉醉于风花雪月,最终国破家亡,但也创造出一首首脍炙人口的优美词句。有优美华丽的《浣溪沙》,也有花前月下的《菩萨蛮》。而生活在宋代的女词人李清照,却也有着类似的经历,她出生于一个官宦世家,书香门第,生活优裕,与丈夫赵明诚情投意合。早期作品主要描写生活的悠闲,例如《如梦令》中的夕阳泛舟,还有《点绛唇》中的少女情怀。而丈夫的去世,北宋灭亡,李清照过起了颠沛流离,居无定所的生活,这才有《声声慢》中的无限愁苦,《永遇乐》中国破家亡的沉痛。

(一) 相同之处

二人同为婉约派的代表人物,在词风上必定有着许多相似之处,加之二人的人生经历又极其相似,所以,二人在词的创作上还是有着许多的相似之处,例如二人创作题材的选取就较为相同,词所表达出来的意境也很相似。

1. 题材相同

在李煜和李清照两人词的创作上,作品创作的取材很相似,李煜为一国之君,李清照出身于书香门第,官宦世家,由于身份的高贵,两人在生活上也十分富足,所以在两人创作前期,“情”是两人创作使用得最多的题材之一。

而具体区分,李清照的词清新碧玉,主要针对的是少女怀春,闺中生活,在嫁与赵明诚之后,夫妻相敬如宾,恩爱有加,因为赵明诚离家为官,所以也有着一些描写思念丈夫的词,如《醉花阴》中对于愁的描写,把一个闺中少妇对于丈夫的思念表现得淋漓尽致,而夜、凉、酒、黄昏、黄花瘦等等

这些意象和字眼的使用,无疑更加深了一个“愁”字和对丈夫思念之情的表达。表达“愁”却不直接说愁,而从一些意象进行表现,所以说李清照的创作方式十分独特,“她畅雅致的语言风格,读之令人回味无穷。她的词自成一派,被称为“易安体”^[4]。

李煜在词的创作上无疑达到了一个常人难以企及的高度,在历史上,王维就曾经这样评论过李煜“唐五代之词,有句而无篇,南宋名家之篇,有篇而无句。有篇有句,惟李后主降宋后之作及永叔、子瞻、少游、美成、稼轩数人而已”^[5],但是这样的评价应该是限于李煜降宋之后所作的词。而李煜前期的词多是描写爱情,但和李清照那种清新委婉的风格不同,李煜前期的爱情的词还是大部分局限于宫廷之中的奢靡和浮华,内容狭窄且格调不高。

李煜、李清照在取材上都有着对爱情的渴望和向往,取材相似,不过其中也存在着一些不同,李清照的清新典雅,是深闺少女对爱的憧憬,是幽怨少妇对丈夫的思念。李煜的词却透露着一股子奢靡,香艳的意味。

二李在关于爱情等表达方式上并不是绝对一致,可在对于爱情词的创作中,题材的选用还是很接近的,都紧紧围绕着一个“情”字,描写美好,也紧紧围绕着一个“愁”字,来表达求之而不得或者是对于心上人的思念。

2. 辞藻的运用和意境相同

讲究遣词造句,对于文字的细腻把握就是婉约词的一个很重要的特点,而一首词的意境的表现和描绘,就与之有着十分重要的关系。在二人词创作的前期,词中无不透露出一种恬静、舒适的意味所在,无论是雨打的芭蕉,凋落的黄花,叮咚的小桥流水,还是蜿蜒的亭台楼阁,无不让读者为之神往,为之倾倒。仔细品读二人的作品,总是会深深地沉醉其中,酒宴的热闹和奢华让人神往,夕阳之下的泛舟清静温馨,那细垂的卷帘勾起人们掀开的欲望,只想瞧瞧窗外的风景。这就是二人词中的意境,或喧闹无比,或寂静无声,或明月,或清风。

在二人的词的创作中,对于辞藻的把握和运用十分得当,如李清照《如梦令》中的“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否?应是绿肥红瘦。”这短短的三十三个字,却表现出了人物、人物之间的对白和场景,体现出了李清照在语言上表现的绝妙之处,这首词以“浓睡”“残酒”作为铺垫,以询问卷帘侍女为背景,通过拟人化的“肥”“瘦”二字把海棠花的

凋谢和春天的慢慢消失表现得淋漓尽致,表面上为花而歌,为花而痴,但却是以花自喻,通过花的凋谢来感慨自己青春流逝。后世也曾对这首词作过评价:“李清照在北宋颠覆之前的词颇多饮酒、惜花之作,反映出她那种极其悠闲、风雅的生活情调。”这首词在写作上以寥寥数语的对话,曲折地表达出主人公惜花的心情,写得那么传神。“绿肥红瘦”用语简练,又很形象化。”^[7]

同样的在李煜的作品中,我们也不难发现出类似的地方,在《蝶恋花》中“遥夜亭皋闲信步,乍过清明,早觉伤春暮。数点雨声风约住,朦胧淡月云来去。桃李依依春暗度,谁在秋千,笑里低低语。一片芳心千万绪,人间没个安排处。”通过几个词的表述,让我们不得不肃然起敬,时间是在“摇夜”,就是暮春的夜晚,地点是“皋亭”一座依水而降的亭台,简简单单的两个词语,就把这首词的意境无比清晰地凸显出来,通过与这种清幽、舒缓的环境作为对比,对意中人的思念之情更加体现出来。

两人同样都是以小见大,对意境的表现力无以复加,在人们欣赏这样美好的诗词的时候,更加对作者当时的环境和心境有一个切身的体会,这就是艺术的功用,同时也是词人的人格魅力。

(二) 不同之处

李煜、李清照都是婉约派的词人,创作题材很相同,对于词的意境的把握和表达同样的炉火纯青,二人在一定程度上是很相似的,但由于个体之间总是会存在着差异的,所以,两人在词风上也不尽相同。

1. 身份地位不同

“男中李后主,女中李易安,极是当行本色。”^[8]历史上许多人把李煜、李清照相提并论,合称“二李”,说明二人在词上都很有造诣,不过细细看来,却发现二人在创作中也存在着一些不同之处。

已为人妇的李清照在文学的创作上,和身为帝王的李煜当然存在着许多的不同之处,地位的不同是其一,其二,两人的生活环境和生活条件也不相同,所以,要论述不同之处,那这无疑是一个很重要的因素。

李煜比较著名的一首《浣溪沙》就这样描写道“红日已高三丈透,金炉次第添香兽。红锦地衣随步皱。佳人舞点金钗溜,酒恶时拈花蕊嗅。别殿遥闻箫鼓奏。”在这首词中上片描写了宫廷中饮酒作乐的歌舞生活,而金炉、熏香、锦织的地毯等对于当时环境的描写,无处不体现出奢华、奢靡的生活气息和氛围,而翩翩起舞的佳人在激烈

的鼓点中奋力舞动,以至于金钗滑落也不知晓,在喝得微醺之后,以花香解酒,继续欢饮,这就是李煜在描写身在宫廷之中男欢女爱的场景,奢华之至,欢乐有余却高雅不足。

相比之下,李清照在对于爱情的向往,甚至是对丈夫思念的表达上,就要委婉得多,词语的运用显得清新许多,例如李清照的《一剪梅》中就这样写道“红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。”这是李清照在对丈夫思念时写下的句子。词的开篇,便写下了“红藕香残玉簟秋”这样的词句,和李煜相比,少了一分奢华,却多了一分清新典雅。更有人这样评价开篇这一句词“吞梅嚼雪、不食人间烟火气象”^[9]。

2. 后期作品的思想和深度不同

在后期创作当中,李煜与李清照最大一个不同之处就在于作品所表现出来的思想感情和程度有所不同。固然,二人都经历过人生的重大波折,也都看尽人间沧桑,同样的,在后期的作品中也毫无疑问地表现出了“愁”这个字。但二人对于“愁”的理解也存在着差异,甚至可以理解成为深度不同。

李煜的一首《虞美人》流传千古,一句“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”更是把他的愁苦体现得淋漓尽致。不过,无论李煜的文学创作如何了得,与李清照相比,在思想和深度上还是要略逊一筹。李煜站在自己的角度上悲秋伤春,却也只是因为自己亡国之君的身份,他对于亡国有着深刻的愁苦和悔恨,但也有着很大的局限性和片面性,“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”表现出了李煜对于故国的思念和怀念之情。我们看到了一个亡国之君的愁苦,却没有发现底层百姓的身影和思想,脱离了正处在战火之中颠沛流离的广大百姓。

而李清照后期的词相比于李煜,就要接地气得多。李清照虽然出身于宦宦之家,富贵家庭,不过在“靖康之变”后,过上了颠沛流离的生活,在此之后,广泛地接触到了百姓,看到也体会到了更多的人间冷暖,也看见了因为国家的颓亡而导致百姓的疾苦。一首《声声慢》体现出了李清照愁苦的心境:

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?

守著窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个、愁字了得!开篇十四个叠字的使用,把一个“愁”字表现得淋漓尽致,“乍暖还寒”的天气,被寒冷的晚风吹落一地的黄花瓣,还有梧桐、细雨。在一个个意境的渲染之下,把个人的凄惨经历,国家危亡的伤痛,都寓意在其中。有《菩萨蛮》中的“故乡何处是,忘了除非醉。”也有《武陵春》中的“物是人非事事休,欲语泪先流”更有《夏日绝句》中那豪情万丈,气壮山河的呐喊。

相比较李煜而言,后期的李清照同样也说“愁”,不过更多是借自己的苦闷和经历来描画出当时国家的衰败,如同李清照遭遇的广大人民群众的遭遇和悲痛的生活。一样的“愁”,在李煜和李清照相比之下,李煜言己之愁,李清照话家国、人民之愁,两人的意境和深度,高下立判。

三、李煜、李清照词风变化原因及结果

曾经的君王沦为阶下之囚,曾经的才女变得漂泊无依。李煜、李清照都曾经是人中龙凤,而因各种原因,最终变得境地凄苦悲惨,对于二人内心最真实的自白和感慨,在他们的词中得以体现,而更大的苦痛造就更大的成就,“国家不幸诗家幸,话到沧桑语始工。”^[10]也正因为有亡国之痛,才有后来这么多脍炙人口的词曲诞生。而李清照“生逢国变,家破人亡,她的笔下,虽没有直接反映现实,但我们要知道她丈夫的死,她的流浪贫穷,她改嫁事件的受冤,都是那个乱离时代,封建社会直接给她的迫害。她正是当日一个受难者的代表;她的生活情感,也正是当日无数难民的生活情感。”^[11]李清照后期的悲惨经历,也是更多更优秀的作品诞生的时期,生活改变了二人在词的创作上的变化,使之拥有着更加深刻的内涵。

(一) 变化的原因

两人词风的变化原因,总的来说就是生活上遭受了重大的变故所导致的,无论是国破家亡,还是丈夫亡故,对他们来说,都是巨大的打击。也正因为这些变故的出现,使得二人的词也更上一个台阶,不再是风花雪月、男欢女爱、少女思春,家国、故土等意境也更多地出现在两人的创作中。

1. 李煜——亡国之君,君王之身沦为阶下之囚

李煜在位时间十五年,在十五年的君王生涯中,李煜享尽人间富贵,看尽天下风月,史书这样评价李煜“性骄侈,好声色,又喜浮图,为高谈,不

恤政事。”^[12]也正因不理政务,终日沉醉于宫廷奢靡荒废的生活,导致宋朝大军最终攻破金陵,肉袒出降。就此,一代君王被押俘至汴京,人生境遇就此发生最重大的变化。

和前期的风花雪月不同,李煜后期的词多思国、愁苦等,一首《破阵子》表现于李煜词的另一风格:

四十年来家国,三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉,玉树琼枝作烟萝,几曾识干戈?一旦归为臣虏,沈腰潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日,教坊犹奏别离歌,垂泪对宫娥。

南唐建国四十余载,国土三千里地,亭台楼阁,把对故国的骄傲和思念体现得淋漓尽致,但却话锋一转,再联想到自己现在的处境,多多少少都体现出李煜对于自己的自责和深深的后悔,在祭拜祖先的时候,听着离别的曲子,也只能对着宫娥暗自垂泪。这是一种怎样的境地,能让我们联想到什么样的场景?骄傲却后悔,自豪却悲伤。也正是因为这样的经历,亡国之君,我们才能看到这样自豪又悲伤的句子,从之前的奢靡到现在的清苦,从男欢女爱再到现在的思国思乡以及深深的后悔,这就是李煜带给我们前后的不同诗词。也正是这样,才有“后主晚期词,纯任灵性,不假雕饰,真是字字血泪。”^[13]

2. 李清照——国破家亡,形单影只,颠沛流离

虽比不上李煜的帝王身份,但李清照也是出身于官宦世家,家境优渥,与丈夫赵明诚也算得上是夫唱妇随,琴瑟和鸣。不过一朝之间,物是人非,山河巨变,先是丈夫的病故,后又有金兵南下,宋庭南渡。在家庭和国家巨大变故的双重打击以及后来改嫁之后的遇人不淑,导致了李清照词风发生了巨大变化。

前后期的词作品中,同样都是言愁,却有着截然不同的韵味。前期的愁是对外出做官的丈夫的相思之愁、闺怨之愁,而后期词作品中的愁就是思念亡夫、处境凄凉、忧民思国之愁。

因思念已故的丈夫赵明诚而作的《孤雁儿》就这样描写道:

藤床纸帐朝眠起,说不尽、无佳思。沉香断续玉炉寒,伴我情怀如水。笛声三弄,梅心惊破,多少春情意。

小风疏雨簌簌地,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。

这首词表面上是在描写梅花,实际上却是一首悼念亡夫的词,本首词的基调就一直没有离开

过凄苦和悲凉,上片一开始就直接道出自己心情不佳,心绪不好,而房间内冰冷的香炉就如同自己冰冷的心一样。而下片无疑就是加强上片中所描写的悲凉气氛和心绪,通过几个简简单单的意境,就把李清照自己的悲伤心境表现得淋漓尽致,而“吹箫人”则是暗指丈夫赵明诚,丈夫的离去,使自己变得形单影只,摘得一支梅花,四下回望,却不知道想送予的人在哪,要去哪寻找。

还有一首《武陵春》,把李清照自己的漂泊无依,人生的坎坷和内心的悲痛同样表现得淋漓尽致:

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

对于一个女性来说,自己的妆容绝对是十分重要的,但一句“日晚倦梳头”却道出了李清照心中所想,所谓悦为知己者容,茕茕子立,形单影只的李清照也不知道梳头打扮能给谁来看。而词的最后“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”则让人闻之伤心,这是要多少的愁苦,才会连船也载不动?

生活的积淀和变化细致地体现在作品的创作之上,虽然二李都经历过这种常人无法体会的凄苦,但也为我们带来这么多的脍炙人口的诗词,这是一种不幸还是一种幸运?那就要留给人们去评论了。

(二) 变化的结果

在人生经历过如此沉重的打击和挫折之后,在文学创作上出现不同程度的变化那是理所应当的,就是因为这些变化,给我们带来了风格不同,绚烂无比的精神享受,从宫廷奢华,男欢女爱到如今的思国思乡,这无疑巨大改变,不仅感情色彩更加丰富,意义也更加沉重和深远。

因此,两人的词都有一个非常明显的前后时期的划分,在词的题材上也有着更加丰富的题材选取,前期主要描写的是爱情,奢华生活和思念爱人的词,比如有《如梦令·常记溪庭日暮》,《点绛唇·蹴罢秋千》,《一剪梅·红藕香残玉簟秋》。也有《浣溪沙》中宫廷的奢华生活,喝酒宴请的词,还有《玉楼春》中宫娥舞女和歌而舞,争奇斗艳的场景。

而后期则更多的是关于家国和生活上的无比愁闷凄苦的描写,比如《破阵子》中对故国的骄傲和怀念,对自己的悔恨,《夏日绝句》中的“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”这些词的境界和思想也毫无疑问更加高出一个

层次。

也正是由于李煜这样的身份地位和他生活经历的大起大落,造就了他“艺术风格上的独创,广为后世传诵。”^[15]艺术来源于生活,但高于生活,可艺术也是生活经历的缩影和具体体现。而李清照后期的词也从早期狭隘的个人主义中彻底解脱出来,由于生活环境,生活条件和社会的不断变化,开始表现出对民族,对国家前途的关心,充满了人文情怀,比起前期大多以春闺,思念,爱情为题材的词,后期的词更加具有积极的社会意义。

在论述李清照的时候,对于变化的结果,我们也能从其他诸多方面得到答案,一首《夏日绝句》就是心境变化的最重要体现之一,从一个养在深闺,长在深闺的封建女性来说,凄凉悲惨的生活固然是对李清照的一种折磨和摧残,但就是这种生活却为她在境界上的提升带来了不可估量的推动作用,也让她能为后世之人留下这么丰富的精神财富。

参考文献:

- [1]胡仔. 茗溪渔隐丛话[M]. 北京:人民文学出版社, 1984: 6-47.
- [2]刘昉. 旧唐书·温庭筠传[M]. 北京:中华书局, 1975: 5-190.
- [3]赵亚丽, 苏占兵. 婉约词赏读[M]. 北京:中国华侨出版社, 2011: 6-145.
- [4]康震. 康震评说李清照[M]. 北京:中华书局, 2007: 11-23.
- [5]王国维. 人间词话[M]. 苏州:古吴轩出版社, 2012: 10-75.
- [6]王士禛. 花草蒙拾[M]. 济南:山东画报出版社, 2004: 5-94.
- [7]胡云翼. 宋词选[M]. 上海:上海古籍出版社, 2007: 8-44.
- [8]沈谦. 填词杂说[M]. 上海:上海古籍出版社, 1979: 10-115.
- [9]梁绍壬. 两般秋雨庵随笔[M]. 石家庄:河北教育出版社, 1994: 3-75.
- [10]沈雄. 古今词话[M]. 上海:上海古籍出版社, 2009: 7-89.
- [11]刘大杰. 中国文学发展史[M]. 上海:复旦大学出版社, 2006: 1-653.
- [12]欧阳修. 新五代史[M]. 北京:现代教育出版社, 2010: 12-233.
- [13]唐圭璋. 南唐二主词汇笺[M]. 济南:齐鲁书社, 1986: 4-117.
- [14]杨慎. 词品[M]. 上海:上海古籍出版社, 2009: 8-72.
- [15]张璋. 历代词话[M]. 郑州:大象出版社, 2006: 12-75.

[责任编辑:张金富]