婉约词中的风骨

那些被我们称作风骨的东西

风骨,是一个极具中国浪漫特色的词汇。这个词的意蕴颇为复杂,既能指向人的品格,给人以顽强不屈、无惧生死的气度,好像看到屈原在江边悲叹、陶渊明在南山下微笑;又能指向文艺作品——嵇康疾书广陵散、李白高歌蜀道难,让人感觉到刚健遒劲的、源于内心深处的力量。

刘勰的《文心雕龙》中,谈到的风骨是这样的: "是以怡怅述情,必始乎风; 沉吟铺辞,莫先於骨。故辞之待骨, 如体之树骸; 情之含风, 犹形之包气。结言端直, 则文骨成焉; 意气骏爽, 则文风清焉。"因而最开始被携入文学领域的时候, 风骨是对于作品的"情"与"辞"的最高要求: "情与气偕, 辞共体并"。

随着时间的推移,有那样多的好汉站在仁义之上,引吭高歌、奋笔疾书,写下充满凛然正气的篇章,我们逐渐把那种豪迈的、悲壮的诗歌当成了风骨的代表。好像谈到有风骨的诗文,就一定要看到有风骨的诗人——于是原本作为中性标尺的风骨,就渐渐被绑缚在豪迈上,言风骨则必称悲壮豪放,似乎没有万般磨难就不能拥有风骨一般。但事实上,风骨绝非是只在经历磨难痛苦的时候所能体现出来的东西。在对镜梳妆的时候,在登楼相思的时候,在追忆往事的时候,在生活的每个片面里,都应该存在风骨的影子。

风骨风骨,风为情致,体为架构。我们在这里谈到有风骨的词句,是说词句既有风一样的情致,又有骨一般的思想内涵。而这里所指的内涵,绝非片面的,被局限的忧国忧民等类的言志之作,而是更加深远的,对于生活和自然,还有更长远的——时间,刹那与永恒,虚幻与真实——的思考和揣摩,又或者是在不同境遇下流露出来的的情思和风度。

中华文化应该是有风骨的文化。我们有时过分的强调豪迈的诗词,认为这才是中华文化之所以壮阔伟大的原因,认为中华文化的伟大只有在国破家亡颠沛流离的时候才能体现出来。何等戏言!谁说在盛世太平间,你看不到中华文化的堂皇气象?谁说在儿女情长里,你读不出中华文化的细腻温柔?如果说,那些豪迈壮阔的高歌聚集成中华文化的"骨",那每一首温柔婉转细腻幽深的词句,就萦绕成中华文化的"风"。骨滋养了干年来中华文化不断的血脉,而风则绘制出中华文化的万般气象,赋予其更加丰满的情思和内涵。

风骨在婉约词里

冯、李君臣: 南唐词的莽苍之气

谁道闲情抛掷久,每到春来,惆怅还依旧。日日花前常病酒,不辞镜里朱颜瘦。 河畔青芜堤上柳,为问新愁,此事年年有。独立小桥风满袖,平林新月人归后。

--冯延己《鹊踏枝》

菡萏香销翠叶残, 西风愁起绿波间。还与韶光共憔悴, 不堪看。

细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何限恨,倚栏干。

--李璟《山花子》

冯延巳、李璟,作为南唐的一代君臣,其文艺成就亦开一代风气。读他们的词句,与他们之前的诸如温庭筠、韦庄之作相比,最大的感受就是:大。

何谓大?堂芜之大、境界之大、格局之大。

你看,同样是春愁,"惆怅还依旧",冯延巳却能把惆怅写出浓郁的悲剧韵味来。"日日花前常病酒,不辞镜里朱颜瘦",这句话颇有杜甫"且看欲尽花经眼,莫厌伤多酒入唇"的神韵。为什么要在"花"前"病酒"啊?因为这花很快就要零落了,很快就看不见了。这样美好的事物即将消逝,何故不饮?何忍不饮?于是就只能将对于花的珍重和惋惜融进酒里,这种珍重和惋惜到了什么程度?到了我为此"朱颜瘦",为此身形消瘦,心灵憔悴。冯延巳的风骨就体现在这种对于美的执着里。"不辞镜里朱颜瘦","不辞"和"镜里"正是体现了诗人的执着。

我们都说,在清醒的状态下经历的苦难才是最可怕的。而如果能在清醒的状态下,在苦难的深重压挫下,仍然执着的坚持自身的追求,就更加难得可贵了。为了"花经眼",我明知道自己会"朱颜瘦",仍然愿意在日日饮酒,哪怕看着自己在镜中的模样消瘦枯槁下去。从体式上看,这是婉约词的风格无疑;从思想情致上看,这首词却具有深刻的执着和悲剧的内涵——正是这种内涵,和唯美深致的描写一起,构成了词的风骨。

官至南唐宰相的冯延巳和南唐中主李璟私交极好,两人在冯延巳二十多岁、李璟十多岁的时候就开始交游。《南唐书》记载说,某日李璟与冯延巳谈话,李璟问:"风乍起,吹皱一池春水,干卿何事?"冯延巳回答:"未若陛下'小楼吹彻玉笙寒'也。"所提的词句皆是两人的名句。

只从字面就能读出,这对君臣的词极其富有兴发之作用。所谓兴发,就是由于周围景色风景环境的微小变化,而引起的内心的波澜壮阔的活动。这种感发性正是"风骨"中"风"的体现。而两人的词中,又不缺深刻的"骨"所在,因而其情辞皆为上乘。

"南唐中主词'菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间',大有众荒芜秽、美人迟暮之感"。这是怎么一种说法呢?为什么说这里能读出"众荒芜秽,美人迟暮"的感受?要想清楚这个问题,我们先得搞清楚什么是"众荒芜秽、美人迟暮"。这种摇落秋天草木的悲哀是一种颇具中国传统特色的审美。屈原说:"惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。"宋玉说:"悲哉!秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。"这种生命的衰老和凋零是极具兴发感动的。于是我们再读李璟的句子,"菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间",就能读出那种荷花凋残,碧色萎靡的凋零憔悴感。这种感动和屈、宋所表达的摇落之悲是相近相似的。

这正是婉约词,南唐的婉约词。虽然是用婉约的笔调书写,但谁能说这种锐感的诗心所体悟的情感是没有深度的,谁敢说这样的诗篇是没有风骨的?与豪放词宛如滔滔江河或者银河落瀑的磅礴情感不同,这种感发就像是往平静的池塘里投下一块石头,激起一圈一圈的波纹。在水波的振动摇荡间,也就振动摇荡了性情,扩散出深沉悠远的情致和思索,构成另一种深而有致的风骨。

晏、欧: 北宋词的境界与格局

晏殊和欧阳修是承继南唐风格的词人,尤其是冯延巳。"晏同叔得其俊,欧阳永叔得其深",正是对两人风格的写照。如果说冯延巳的风骨是"执着的热情",那晏殊的风骨就是一种"圆融的关照",欧阳修的风骨就是一种"遣玩的意兴"。

所谓执着的热情,就是"梅落繁枝干万片,犹自多情,学雪随风转",是多情的执着;就是"日日花前常病酒,不辞镜里朱颜瘦",是对容易逝去的美好的执着。这种执着是深具悲剧韵味的,但晏殊和欧阳修却不然。

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回?

无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。

——晏殊《浣溪沙》

离歌旦莫翻新阕,一曲能教肠寸结。

直须看尽洛城花,始共春风容易别。

--欧阳修《玉楼春》

我们说,晏殊是理性的词人。他的理性并非是计较一亩三分地的得失厉害的衡量,而是一种对自身的状态和感情充满反省的理性。这种理性就体现在,他的文字是有节制的,他的感情是有节制的,他抒情决不是那种放纵的宣泄,而是一种轻柔的感发。

但他决不是没有敏锐体悟的人。"夕阳西下几时回。"明天的太阳还会升起,可是今天的太阳落下去,就不会再回来了。"夕阳西下几时回"并没有多么椎心泣血的呼喊,而是如此闲静淡漠、如此不着痕迹的传达了他的感发,传达了他对于万物流逝无可挽回的无奈。

若仅限于此,是无法体现晏殊"圆融的关照"的。他在后面如是说:"无可奈何花落去,似曾相识燕归来",虽然无可奈何,但它仍然会以其他的形式回到我们的身边——这是另一种层面上的永恒,是宇宙的循环。他的圆融就来源于此。在"小园香径独徘徊"的时候,你就好像看到他一个人的身影慢慢踱步,看到他的思索,看到他的困惑和释然。这种思索的情致,这种面对无可抗力的潇洒风度和深切思致,正是晏殊的风骨所在。

欧阳修的风骨则与之不同。同样是面对困境,欧阳修用一种对于美的欣赏来排遣内心的哀伤和忧愁。这就令他的文字有一种"繁华落尽见真淳"的美。

就只看这《玉楼春》的最后四句:不用再做新的离歌了,只是听一听都让人感到肝肠寸断。只有看尽了 这洛阳美好的花,我才能轻易和春天告别。

《圣经》中说:"当跑的路我已经跑尽了,当行的道我已经守住了。"这与欧阳修这种"直须看尽洛城花,始共春风容易别",有相似的境界和格调。或许他写的仅仅是一次离别,但其中所暗含的,诗人对眼前的光阴、所做的事业的一种"付出最大的精神、情感和力量去做、去欣赏"的风度,却真实到仿佛可以触摸。谁能说这不是一种风骨呢?

北宋的词就是这样。你能从作者无意的抒发里,感受到作者自身的襟袍、格局和境界,这种境界用寥寥几笔就勾画出令人神往的气度,勾画出婉约词派中,真实而不朽的风骨。

结语

若是说冯、李二人在婉约词中写出了悲剧美的韵味,他们的风骨是投入水中的石所激荡摇动的性情,那晏、欧二人就是在经历过繁华之后,轻轻落进"万紫干红总是空"的意境,余韵袅袅,带着一些觉悟和感慨,带着一些思索和哲理,在空中轻轻的荡漾着。这种思索正是王国维所最为推崇的"境界"。在这种境界里,你能看到词人经历过的无数沧桑风云和苦难,但那都被悄然隐去在婉转幽深的词句里。看似只是写着相思的词句,隐藏的却是词人在跌宕起伏间孤独和寂寞的思索,在上上下下中所完成的人格。这种隐约的境界正是婉约词的风骨之所在。它不直接,也不爽朗,实实在在地存在着,就像浩瀚海洋上些微露出的冰山,看似并不宏伟,却深藏自己的内涵。

这样婉转的内涵所体现出的作者的修养和襟袍,与那些高亢的豪言壮语一起,共同构成了词文学中的风骨,无分高下,各有干秋,各自屹立在词文化的渺渺平原上,供无数来人欣赏、揣摩,又生长兴发出更多的文化来。