婉约派与豪放派词风比较

宋代，是词的“黄金时代”。这一时期，耸立着争雄对峙、相映生辉的两座奇峰；这就是以**柳永、李清照**为旗帜的婉约派和以**苏轼、辛弃疾**为代表的豪放派。顾名思义，婉约派和豪放派显然代表着两种截然不同的词风。那么，它们各自的特点是什么？有哪些不同之处？这里，我觉得应该注意历代评论家、作家概括豪放派的开拓者和主要代表苏轼的词的创作特色时常用的一句话，即“以诗为词”（见《后山诗话》等）。评价苏轼的褒贬双方都众口一词，可见此说是有道理的。对于这句话的理解，我很赞同中国科学院编《中国文学史》的说法：**“词的诗化，并不是取消词作为独立文学样式的体制和格律，而是意味着词的题材的扩大，作家个性更鲜明的呈现和语言的革新。”**我想基于此还加上音律的突破一条，从题材、形式（包括音律、语言）和表现手法等方面，试对婉约派和豪放派的不同词风作一粗浅的分析比较。至于两派词人各自身世经历、才学性情等对其词风形成的影响，限于篇幅，略去不谈。

1. 题材：**“樽前”“花间”与“塞外”“江天”**

题材的广阔和狭窄是豪放派与婉约派最显著的区别。 纵观从婉约派的开山鼻祖温庭筠到后来的吴文英、王沂孙这三百余年间所谓“以婉约清丽为宗”的词人作品，数量浩繁而题材狭窄，绝大部分是写伤离送别、男女恋情、酣饮醉歌、惜春赏花之类。虽其间柳永、李清照等有所开拓，但毕竟难脱桎梏。 而豪放派则完全突破了词为“艳科”的传统藩篱。苏轼以一个革新者的勇气，把词从“娱宾遣兴”的工具改造发展为独立的抒情艺术；**把词从“樽前”“花间”推向较为广阔的社会人生。“无意不可入，无事不可言”**（刘载熙《艺概》），山川景物、记游咏物、农舍风光以及吊古感旧、说理抒怀等都大量写入词中。如《念奴娇》（“大江东去”）和《水调歌头》（“明月几时有”），就是最能体现这一特色的不朽名作。到南宋辛弃疾，又有了新的发展。在此不赘言。 婉约派那么多词人，那么多词集，词作总数达数千首之巨，但即使是统统加起来，就其所反映的社会生活面以及题材范围而言，恐怕还远不及苏轼一个人的三百多首词之广阔！

1. 形式： **削足适履与革新突破**

在词的形式上，婉约派与豪放派也走着两条不同的路子。 婉约派词人一般都更注重词的形式。**视音律上的规则**（如“五音”、“六律”）**为法度，视语言上的清规戒律**（如“珠圆玉润”、“无一字无来处”等）**为法宝**。如前所述，本来他们的作品内容就陈旧贫乏，题材狭窄单调，便更是醉心于谐音合律，刻意于雕章凿句，以华丽的形式掩盖其空虚的内容。甚至宁愿削足适履，也不肯越雷池一步。就拿婉约派中成就最著的李清照来说吧，明明面对着国破家亡、穷愁潦倒的严酷现实，却抱定“词别是一家”的艺术偏见，生怕在词作中流露出一丝半点。尽是“凄凄惨惨戚戚”，虽催人泪下，但缺乏一种激人奋起的力量。这样就大大削弱了作品的思想意义。而她同期的诗作（如“至今思项羽，不肯过江东”等）却由于豪放雄健而为人所称道。 就是这样，内容限定了形式，形式又反过来框住了内容，婉约派词人们牢牢捆住了自己的手脚。在这一点上，以周邦彦、贺铸为代表的“格律词派”更是登峰造极。 而**豪放派则不是为形式所羁，而是充分调动形式为表现内容服务。**最突出的是苏轼。为了反映广阔的生活面，苏轼打破了“词必协律”的陈套，使词从音乐的奴隶的地位解放出来。但苏轼并不是完全不顾或不懂音律，而是由于**他“横放杰出，自是曲子中缚不住者”（**见《复斋漫录》引晁补之语），又**“豪放不喜剪裁以就声律”（**见《历代诗余》引陆游语）。苏轼充分发挥词这种独特语言文学样式的长处，利用长短句的错落形式，造成节奏的舒卷变化，用词造句也力求铿锵响亮；从而达到了形式与内容与情感和谐统一的艺术境界。陆游是南宋杰出的诗人，精通音律，诗词俱佳，他曾“试取东坡诸词歌之，曲终觉**天风海雨逼人”**（见《历代诗余》引），足以证明苏轼的成功。 语言上，苏东坡也打破了婉约派的清规戒律，多方面吸收陶渊明、李白、杜甫、韩愈等人的诗句入词，偶尔也运用口语，只要是能恰当的表达他的思想感情，任何词语他都敢用，从而形成了一种体现东坡个性的清新朴素、明快畅达的语言风格。如“明月几时有？把酒问青天。------”（《水调歌头》）“墙里秋千墙外道，墙外行人，墙里佳人笑。------”（《蝶恋花》）等等，都明白如话，自然清新，生动准确。 可以说，**正是因了苏轼的大胆革新，才使词脱离了音乐的羽翼而成为一种独立的文学样式。**

1. 表现手法：**“回环吞吐”与“冲口而出”**

谈到这一点，不妨引一段故事： 秦少游自会稽入京------（东坡）又问别作何词，秦举“小楼连苑横空，下窥绣毂雕鞍骤”，坡云：“十三字只说得一个人骑马楼前过。”秦问先生近著，坡云：“亦有一词，说楼上事。”乃举“燕子楼空，佳人何在？空锁楼中燕。”晁无咎在座云：“三句说尽张建树封燕子楼一段事，奇哉！”（据《唐宋诸贤绝妙词选》引）这个故事很能说明苏轼与秦观，亦可推及豪放婉约两派在创作上的不同特色。 **婉约派写景则铺叙细腻，曲尽其形，且辞藻华美，抒情则委婉含蓄；而豪放派写景则大笔勾勒，朴实明快，不用辞藻，抒情则直写胸臆**。此可比较李清照《声声慢》与苏轼《念奴娇》便知。 如果说在词的题材内容的广阔上豪放派大大超出了婉约派，那么在艺术上，应该说两派各有长短。具体说来，婉约派在形象的描绘刻画方面确有独到之处，尤其是白描手法的运用，能够达到“状难状之景，达难达之情”（《六十一家词选例言》），这在丰富词的艺术表现方法上，不能不说是一大贡献。在抒情的委婉含蓄上亦有成功之处，能造成情景交融的艺术境界，显得典雅工丽，然失之缠绵悱恻，无昂扬之气。 而豪放派熔写景、抒情、议论于一炉，结构上跳跃动荡，纵横潇洒，造成一种开阔、健朗的艺术境界，格调显得清超豪迈，固然为婉约派所不及，但在具体形象以及人物心理状态的细致描写和刻画上似稍逊于婉约派。 最后，引用俞文豹《吹剑录》的一段记载： 东坡在玉堂日，有幕士善歌，因问：“我词何如耆卿？”对曰：“郎中词，只好十七八女子，执红牙板，歌‘杨柳岸晓风残月’；学士词，须关西大汉，铜琵琶，铁绰板，唱‘大江东去’。” 这段话可以说是对于婉约派与豪放派不同词风的形象概括和生动说明。

骚雅派（格律词派）之姜夔

格律词派（“骚雅词派”）的开创者是周邦彦，代表是[**姜夔**](http://baike.baidu.com/view/7339.htm)**，**其他还有[吴文英](http://baike.baidu.com/subview/7286/8246069.htm)、[周密](http://baike.baidu.com/subview/7408/5040392.htm)、[张炎](http://baike.baidu.com/subview/7361/5565660.htm)、[王沂孙](http://baike.baidu.com/view/7317.htm)等人。

姜夔，字尧章，号[白石道人](http://baike.baidu.com/view/1021874.htm)，汉族，[饶州](http://baike.baidu.com/view/804651.htm)鄱阳（今江西省[鄱阳县](http://baike.baidu.com/view/33999.htm)）人。南宋文学家、音乐家。他少年孤贫，屡试不第，终生未仕，一生转徙江湖，靠卖字和朋友接济为生。他多才多艺，精通音律，能自度曲，其词格律严密。其作品素以空灵含蓄著称，姜夔对诗词、散文、书法、音乐，无不精善，是继[苏轼](http://baike.baidu.com/view/2517.htm)之后又一难得的艺术全才。姜夔词题材广泛，有感时、抒怀、咏物、恋情、写景、记游、节序、交游、酬赠等。他在词中抒发了自己虽然流落江湖，但不忘君国的感时伤世的思想，描写了自己漂泊的羁旅生活，抒发自己不得用世及情场失意的苦闷心情，以及超凡脱俗、飘然不群，有如孤云野鹤般的个性。姜夔晚居[西湖](http://baike.baidu.com/subview/1598/5868323.htm" \t "_blank)，卒葬西马塍。有《[白石道人诗集](http://baike.baidu.com/view/2081725.htm)》《[白石道人歌曲](http://baike.baidu.com/view/324740.htm)》《[续书谱](http://baike.baidu.com/view/3064384.htm)》等书传世。

南宋后期于辛词外别立一宗的是姜夔。姜上承[周邦彦](http://baike.baidu.com/view/4528.htm)，下开格律词派。著有《[白石道人歌曲](http://baike.baidu.com/view/324740.htm)》六卷，多为自度曲，如《[扬州慢](http://baike.baidu.com/subview/74219/16398218.htm)》等自度曲十七首，均旁注音谱，是现存宋人词集中仅见的完整的词曲谱（经[夏承焘](http://baike.baidu.com/view/2034.htm)先生研究，使之重为世人所知）。其时及稍后词坛较有影响者如[吴文英](http://baike.baidu.com/subview/7286/8246069.htm)、[史达祖](http://baike.baidu.com/view/7295.htm)、[王沂孙](http://baike.baidu.com/view/7317.htm)、[周密](http://baike.baidu.com/subview/7408/5040392.htm)、[张炎](http://baike.baidu.com/subview/7361/5565660.htm)等人，均以音律之讲究、辞句之精美为[权舆](http://baike.baidu.com/subview/583349/18794856.htm)（起始），重形式而轻内容，与辛派词人走了相反的道路。倒是[宋末](http://baike.baidu.com/view/3357540.htm)[文天祥](http://baike.baidu.com/view/5927.htm)以及[刘辰翁](http://baike.baidu.com/view/7401.htm)的一些词作，成为[辛弃疾](http://baike.baidu.com/view/2982.htm)、[陆游](http://baike.baidu.com/view/2370.htm)等爱国词的嗣响。

[姜夔](http://baike.baidu.com/view/7339.htm)的词以[骚雅](http://baike.baidu.com/view/3498921.htm)[闻名于世](http://baike.baidu.com/view/1272856.htm)。他能在婉约词派、豪放词派之外别立**骚雅**一派，体现了相当可贵的创新精神。后人评他的词风，大多用“清空”一词。所谓**“清空”**，主要体现在词的**意境高妙，韵味隽永，语言典雅**。如其代表作《暗香》、《疏影》，皆是[咏梅](http://baike.baidu.com/view/47314.htm)的名篇，曾被人称为是“前无古人，后无来者”。词人在这两首咏物词中，较多地融入了个人的人生感悟，同时在抒情时，也尽力避免直露而追求[蕴藉](http://baike.baidu.com/view/160810.htm)冲淡，犹如晚唐时[李商隐](http://baike.baidu.com/view/6028.htm)的诗，给人以一种朦胧的感觉，格调很高。正如[王国维](http://baike.baidu.com/view/1997.htm)在《[人间词话](http://baike.baidu.com/view/20804.htm)》中所说:“古今词人格调之高，莫如白石。”

姜夔精通音韵和乐律，常常喜作自度腔。他的《自序》诗说:“自喜新[词韵](http://baike.baidu.com/view/26711.htm)最娇，小红低唱我吹箫。”小红是友人送给他的小妾，色艺俱佳。[姜夔](http://baike.baidu.com/view/7339.htm)很喜欢她。每次创作新调后，即自己吹箫，让小红在旁和着唱歌。他的不少作品，就是这样写出来的。如《琵琶仙》一词，音节响亮，完全合律，有“[野雪](http://baike.baidu.com/view/4694931.htm)飞狐，去留无迹”之妙。因为他精通音韵乐律，不必填谱倚声以[制词](http://baike.baidu.com/view/1267249.htm)，在[自度曲](http://baike.baidu.com/view/3020647.htm)中有充分的创作自由，可以施展个人的杰出才华。这使他的词又能独辟蹊径，自创门户。后人把他标举的骚雅词派又称为“格律派”，这从某种程度上来说，也表明了他的词作之长。

“骚雅词派”是宋代词坛除婉约和蒙放等词派以外的一个重要流派。[姜夔](http://baike.baidu.com/view/7339.htm)是南宋格律词派的主要代表，他的成功之处，在于他开创了一种新型的风格，词以“清妙秀远”见长，用笔清劲[峻雅](http://baike.baidu.com/view/5831404.htm)，格调清空高远，使宋词在晚期再度表现出刚健的后劲，展示出新的姿彩。他对发展和丰富词的表现形式，推动整个宋词的最终成熟，有突出的贡献，在宋代词史上有很重要的地位。

暗香，姜夔自度"仙吕宫"曲，与《[疏影](http://baike.so.com/doc/5816506-6029319.html)》为组曲，有乐谱传世。其小序云:"辛亥之冬，予载雪诣石湖，止既月，授简索句，且征新声，作此两曲。石湖把玩不已，使工妓隶习之，音节谐婉，乃名之曰《暗香》、《疏影》。"后张炎用以咏荷花荷叶，更名《红情》、《绿意》。此曲九十七字，前片五仄韵，后片七仄韵，例用入声韵部。前片第五字，后片第六字，皆领格字，宜用去声。

[](http://i9.qhimg.com/t013f9f5b8cdcb25a83.jpg)

暗香 姜夔 （[南宋](http://baike.so.com/doc/5392687.html)）

[辛亥](http://baike.so.com/doc/6276609.html)①之冬，余载雪诣**石湖**②。**止既月**③，授**简**④索句，且**征新声**⑤，作此两曲，石湖把玩不已，使工**妓**⑥肆习之，音节谐婉，乃名之曰：《暗香》、《疏影》。

旧时月色，算几番照我，梅边吹笛。唤起玉人，不管清寒与攀摘。[**何逊**](http://baike.so.com/doc/6584481.html)**⑦而今渐老，都忘却，春风词笔。但怪得⑧竹外疏花，香冷入瑶席。**

[**江国**](http://baike.so.com/doc/6092218.html)**正寂寂。叹寄与**[**路遥**](http://baike.so.com/doc/5378854.html)**，夜雪初积。翠尊⑨易泣，红萼⑩无言耿⑾相忆。长记曾携手处，千树⑿压，西湖**[**寒碧**](http://baike.so.com/doc/6783653.html)**。又片片吹尽也，几时见得？**

注释

①**辛亥**：光宗绍熙二年。

②**石湖**：在苏州西南，与[太湖](http://baike.so.com/doc/1046520.html)通。[范成大](http://baike.so.com/doc/2048297.html)居此，因号石湖居士。

③**止既月**：指住满一月。

④**简**：纸。

⑤**征新声**：征求新的[词调](http://baike.so.com/doc/3184252.html)。

⑥**工妓**：[乐工](http://baike.so.com/doc/5280864.html)、歌妓。隶习：[学习](http://baike.so.com/doc/5378098.html)。

⑦**何逊**：南朝梁诗人，早年曾任南平王[萧伟](http://baike.so.com/doc/657045.html)的记室。任[扬州](http://baike.so.com/doc/256575.html)法曹时，廨舍有梅花一株，常吟咏其下。后居洛思之，请再往。抵扬州，花方盛片，逊对树彷徨终日。[杜甫](http://baike.so.com/doc/5343102.html)诗“东阁[官梅](http://baike.so.com/doc/543407.html)动诗兴，还如何逊在扬州。”

⑧**但怪得**：惊异。

⑨**翠尊**：翠绿酒杯，这里指酒。

⑩**红萼**：指梅花。

⑾**耿**：耿然于心，不能忘怀。

⑿**千树**：杭州西湖孤山的梅花成林。

译文

辛亥年[冬天](http://baike.so.com/doc/5404892.html)，我冒雪去拜访石湖居士。居士要求我创作新曲，于是我创作了这两首词曲。石湖居士吟赏不已，教乐工歌妓练习演唱，音调节律悦耳婉转。于是将其命名为《暗香》、《疏影》。

昔日皎洁的月色，曾经多少次映照着我，对着梅花吹得玉笛声韵谐和。笛声唤起了美丽的佳人，跟我一道攀折梅花，不顾清冷寒瑟。而今我像何逊已渐渐衰老，往日春风般绚丽的辞采和文笔，全都已经忘记。但是令我惊异，竹林外稀疏的梅花，将清冷的幽香散入华丽的宴席。

[江南水乡](http://baike.so.com/doc/2312768.html)，正是一片静寂。想折枝梅花寄托相思情意，可叹路途遥遥，夜晚积雪又遮断了大地。手捧起翠玉酒杯，禁不住洒下伤心的泪滴，面对着红梅默默无语。昔日折梅的美人便浮上我的记忆。总记得曾经携手游赏之地，千株[梅林](http://baike.so.com/doc/5354102.html)压满了绽放的红梅，西湖上泛着寒波一片澄碧。此刻梅林压满了飘离，被风吹得凋落无余，何时才能重见梅花的幽丽？

赏析

姜夔（1155-－1221），字尧章，号白石道人，[饶州](http://baike.so.com/doc/3408385.html)鄱阳（江西波阳）人。为诗初学[黄庭坚](http://baike.so.com/doc/2712421.html)，而自拔于宋人之外，所为《诗说》，多精至之论。尤以词著称，继承了[周邦彦](http://baike.so.com/doc/5005925.html)的衣钵，在格律、辞藻等方面下工夫，故能自度曲，音节皆婉，进而从另外一个方面发展了[宋词](http://baike.so.com/doc/5385632.html)，今存有旁谱之词十七首，为词格调甚高，清空峭拔，对南宋**风雅词派**甚有影响，被清初[浙西词派](http://baike.so.com/doc/6106278.html)奉为圭臬。有词集《[白石道人歌曲](http://baike.so.com/doc/6028227.html)》。姜词与周邦彦齐名，**人称“周姜”**。其词在南宋声望极高，为历代文人所推崇。清.朱彝尊在《词宗》称：**“词在南宋始极其工，姜尧章氏最为杰出”。**其词大多为游记以及咏物之作，抒发的情感也多为**身世的飘零和情场失意**的感叹，如《暗香》、《疏影》；也有少数表现了对国事的忧患，如《扬州慢》。其词讲究用字，善于渲染气氛。然而，最能代表他词作特色的是前人所说的“清空、骚雅。**清空是意境，骚雅是笔调”**， 南宋张炎在《词源》称“词要清空，不要质实，......[姜白石](http://baike.so.com/doc/6698279.html)词如野云孤飞，去留无迹”。即情感上主要表现[高洁](http://baike.so.com/doc/5428982.html)的士大夫情怀，艺术表现上避实就虚，侧重于**空灵的境界，色彩上偏于素净。**

《暗香》便是一个有力的佐证。此词作是作者载雪访范成大于石湖时写的，同时还写了《疏影》。张炎在《词源》中所说："诗之赋梅，唯和靖（林逋）一联（指"疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏"）而已，世非无诗，无能与之齐驱耳。词之赋梅，唯[白石](http://baike.so.com/doc/6027588.html)《暗香》、《疏影》二曲，**前无古人，后无来者，自立新意，真为绝唱**。"张炎对林逋的《[山园小梅](http://baike.so.com/doc/3397474.html)》和姜夔《暗香》、《疏影》的评价是很高的。但是他的作品没过多的历史价值，实际上只是借物咏怀、即景言情的抒情诗，写作者所见所感。

《暗香》一词，以梅花为线索，通过回忆对比，抒写作者**今昔之变和盛衰之感**。词上片写月中赏梅。词人从回忆往日赏梅开头，凭空升出一番意绪，时间、[意象](http://baike.so.com/doc/5399082.html)重叠。古诗中“月色”几乎都有一种冷的意味，在月光的[冷色调](http://baike.so.com/doc/5407834.html)里就能造成一种**幽冷**的范围，着重色调与氛围的感受，多了一层朦胧。 “旧时”把读者带入一种对往事的回忆中，同时也含有一种今昔的对比，同时也见出“月色依旧，人事已非”的感慨，毕竟“岁岁年年花相似，年年岁岁人不同”。

旧时月色，算几番照我，梅边吹笛。写月下赏梅，通过“月、梅、笛、人”和谐统一的立体意境，体现词人的审美情趣和人格追求。 “算几番”，说明月下赏梅吹笛的次数以及词人的兴趣之高。“算”不仅是对往事的回忆，而且带有对“[往事如烟](http://baike.so.com/doc/5388541.html)”的感慨。

唤起玉人，不管清寒与攀摘。续写赏梅清兴。玉人与月色相联，意境和谐，但“清寒”中显得意境幽冷。笛声引起玉人与词人共赏冬天的清寒， “与”，“共”之义，清兴之外，尚有一丝韵味和情味。以上五句是**回忆当年月下赏梅雅兴**。

“何逊而今渐老，都忘却春风词笔”。由**回忆转入现实**， “而今”照应“旧时”，物是而人非。

“但怪得、竹外疏花，香冷入瑶席”。是词人对眼前梅花的感受。从对梅的感受强烈到对梅的花期淡漠，只有[梅香](http://baike.so.com/doc/6435860.html)袭来方知觉。“但怪得”是惆怅，自己老了，梅花依旧送香来，平静的心因梅花的[冷香](http://baike.so.com/doc/845593.html)而骚动起来。“疏花”，梅花疏淡，词人将梅与竹相连，以竹的雅洁衬托梅花。“瑶席”指雅洁的卧室，“香冷”，移觉手法，恰好地道出了梅香的特点。 “香冷入瑶席”与“唤起玉人，不管清寒与攀摘”相比，暗含了对玉人的思念。

词下片写雪中赏梅，忽然宕开，将已逼到近前的梅花推远，梅花变相，忽变作另一梅花，代表所苦恋已远离的女子。

“江国正寂寂”。“正寂寂”指环境幽清，不仅强调环境的幽静，还写出了词人心境的空寞。“叹寄与路遥，夜雪初积”。折一枝梅花寄给情人，表达思念，但雪深无法办到。“叹”字见出词人的惋惜，无法表达则借酒消愁。

“翠樽易泣，红萼无言耿相忆”。写词人与梅花都在怀念玉人。 虽然“翠樽、红萼”色彩明丽，但凄冷的环境中却体现了一种冷艳的凄美。

“长记曾携手处，千枝压，西湖寒碧”。回忆当年**雪中赏梅**的情景，“携手赏梅”更显出两人情意深浓，情趣高雅。“压”为花多、雪大，千枝花被雪压住，也暗含词人心情的沉重。红妆素裹，雪压梅花的清影倒映在碧水中而清影满湖，“寒碧”与上片呼应，使词始终在一种幽冷的环境之中。

“又片片吹尽也，几时见得”。从回忆转入现实，“片片”连用，突出一种凋零感以及词人对梅落过程的关注、关情。“也”带有词人轻轻地叹息。 “又”与“算几番”共同体现时间过得久，以及词人思念之深。

此词将**咏梅与思人交融，句句不离梅花，用梅花寄托怀人情思**。上片的**月下赏梅**与下片的**雪中赏梅**融汇在幽冷的环境和词人感情的范围之中。今昔对比，精神骤现，“清空中”有意趣，使物性、人情与境共生，使得整篇词**幽韵冷香，挹之无尽**。

仙吕宫 疏影

苔枝缀玉①，有翠禽小小，枝上同宿②。客里相逢，篱角黄昏，无言自倚修竹③。昭君不惯胡沙远，但暗忆、江南江北。想佩环、月夜归来，化作此花幽独④。

犹记深宫旧事，那人正睡里，飞近蛾绿⑤。莫似春风，不管盈盈，早与安排金屋⑥。还教一片随波去，又却怨、玉龙哀曲⑦。等恁时、重觅幽香，已入小窗横幅⑧。

注释

①苔枝缀玉：范成大《梅谱》说绍兴、吴兴一带的古梅“苔须垂于枝间，或长数寸，风至，绿丝飘飘可玩。”周密《乾淳起居住》：“苔梅有二种，宜兴张公洞者，苔藓甚厚，花极香。一种出越土，苔如绿丝，长尺余。”

②有翠禽二句：用罗浮之梦典故。旧题柳宗元《龙城录》载，隋代赵师侠游罗浮山，夜梦与一素妆女子共饭，女子芳香龚人。又有一绿衣童子，笑歌欢舞。赵醒来，发现自己躺在一株大梅树下，树上有翠鸟欢鸣，见“月落参横，但惆怅而已。”殷尧藩《友人山中梅花》诗：“好风吹醒罗浮梦，莫听空林翠羽声。”吴潜《疏影》词：“闲想罗浮旧恨，有人正醉里，姝翠蛾绿。”

③无言句：杜甫《佳人》诗：“天寒翠袖薄，日暮倚修竹。”

④昭君四句：杜甫《咏怀古迹》五首其三：“一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。画图省识春风面，环佩空归夜月魂。”王建《塞上咏梅》诗：“天山路边在株梅，年年花发黄云下。昭君已没汉使回，前后征人谁系马？”

⑤犹记三名：用寿阳公主事。

⑥安排金屋：《汉武故事》载武帝小时对姑母说：“若得[阿娇](http://baike.so.com/doc/2083650.html)作妇，当作金屋贮之。”

⑦玉龙哀曲：马融《长笛赋》：“龙鸣水中不见己，截竹吹之声相似。”玉龙，即玉笛。李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》诗：“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花。”哀曲，指笛曲《梅花落》。

⑧小窗横幅：晚唐崔橹《梅花诗》：“初开已入雕梁画，未落先愁玉笛吹。”陈与义《水墨梅》诗：“睛窗画出横斜枝，绝胜前村夜雪时。”此翻用其意。

译文

苔梅的枝梢缀着梅花，如玉晶莹，两只小小的翠鸟儿，栖宿在梅花丛。在客旅他乡时见到她的倩影，像佳人在夕阳斜映篱笆的黄昏中，默默孤独，倚着修长的翠竹。就像王昭君远嫁匈奴，不习惯北方的荒漠，史是暗暗地怀念着江南江北的故土。我想她戴着叮咚环佩，趁着月夜归来，化作了梅花的一缕幽魂，缥缈、孤独。

我还记得寿阳宫中的旧事，寿阳公主正在春梦里，飞下的一朵梅花正落在她的眉际。不要像无情的春风，不管梅花如此美丽清香，依旧将她风吹雨打去。应该早早给她安排金屋，让她有一个好的归宿。但这只是白费心意，她还是一片片地随波流去。又要进而钌玉笛吹奏出哀怨的乐曲。等那时，想要再去寻找梅的幽香，所见到的是一枝梅花，独立飘香。

题解

作于宋光宗绍熙二年（1191）。是年冬，作者造访范成大，应主人之请而谱新声。夔自度《暗香》与《疏影》以咏梅花，词人借赞美梅花寄托怀念心上人之情。《暗香》着重赞赏梅的"清冷"，《疏影》着重赞赏梅的"幽静"。实系感伤身世，抒发郁郁不平之情。《疏影》这首词的重要特色之一就是既写花又写人，花人合一，互相幻化，以空灵含蓄的笔触，构成朦胧优美的意境。

"苔枝缀玉，有翠禽小小，枝上同宿"，开篇展现在读者面前的就是一幅色彩鲜明、幽雅清丽的"双栖图"。苔枝与翠禽色相近，都是充满生机的"绿"，其间点缀着美玉般的梅花，就更显得光彩照人。字里行间不露半个梅字，而梅的形象却浮雕般突现出来了。面对这翠禽双栖于玉梅间的美景，能不勾引起多情的词人浮想联翩!──触景伤情的序幕就这样拉开了。

接着推出第二个画面，是**"客里相逢，篱角黄昏，无言自倚修竹"，**这完全是用写人的手法来写梅，大概出自杜甫的"绝代有佳人，幽居在空谷"，"天寒翠袖薄，日暮倚修竹"的诗意。梅花就是佳人的幻化。相逢在"客里"，又是"篱角黄昏"这么一个典型环境，更突出了寂寞的氛围。在这么寂寞的氛围里，"佳人""无言自倚修竹"。"无言"这神态，"自倚"这动作，突出了这位孤高的佳人形象;另一面，也折射了词人在"客里"怀念情人的孤寂心情。

在这种孤寂情绪的支配下，词人想到对方也一定会同自己一样孤寂难熬。下句就借昭君出塞、远嫁番邦的典故来抒发这种情感。**昭君不惯胡沙远，但暗忆、江南江北。想佩环、月夜归来，化作此花幽独。**"不惯""暗忆"这两个貌似平常的词，在这典型的语言环境里，就传达出了不寻常的深沉感情。"想佩环、月夜归来，化作此花幽独"，这就明写出人花幻化的艺术意境。放在"月夜"归来，就更突出"幽独"的气质。"月夜"与"黄昏"照应，"花"与"玉"照应，"幽独"与"无言自倚"照应，文字针线细密，情感脉络分明。而"幽独"一词又是总撮了上片的精髓而成为全词的基调。

过片开头的**"犹记深宫旧事"**与上片的"暗忆江南江北"遥相呼应，这是词人想象自己心上人在远方孤寂中一定会时时想起美好的往事。**"那人正睡里，飞近蛾绿"**，是借南朝宋武帝女儿寿阳公主午睡时梅花飘落眉心留下花瓣印，宫女争相仿效，称为"梅花妆"的故事，喻往事之美好令人难忘。这美好的时光多么值得珍惜!千万不要象无情的东风一样，**"不管盈盈，早与安排金屋。"**用寿阳公主及陈阿娇事，寓无限怜香惜玉之意。**还教一片随波去，又却怨、玉龙哀曲。**但到底往事已成空，如今只留下一片美好的追忆而已!这就正如梅花终于被东风吹落，而且"随波去"了，怎能不怨恨那"玉龙哀曲"呢!玉龙，笛名。笛曲《梅花落》是古代流行的乐曲，听了使人悲伤。唐皮日休《夜会问答》说听《梅花落》曲"三奏未终头已白"，可见一斑。故曰"玉龙哀曲"。

等恁时、重觅幽香，已入小窗横幅。到了唱"梅花落"悲歌的时候，才"重觅幽香"，为时晚矣!到那时，花落了，香残了，只剩下空秃的疏影，美丽的梅花则"已入小窗横幅"。就正如美好的时光没有好好珍惜，而今双方远隔千里，两地相思，只能象梅花一样孤寂地"暗忆"往事了!末句的"幽香"与上片末的"幽独"遥相呼应，进一步突出了梅的动人形象。

全词浑然一体。以赞梅的幽静孤高为主线，紧串密缝;又以寂寞氛围突出"花人合一"的艺术形象，令人神往。运笔空灵含蓄，意境优美;描写细致生动，形象鲜明(何瑞澄)。

这是一首梅花的赞歌，又是一首梅花的咏叹调。词中先绘出梅花不同凡俗的形貌，又表现了她那**孤芳自赏的清姿和高洁情怀**，再化用杜甫、王建诗意，把远稼异域不能生还汉邦的昭君故事神话化，将眷恋故国的昭君之魂和寒梅的幽独之魂合而为一，带有极深的悲剧意味，境界又极凄美。下片则眼前梅花盛开推想其飘落之时，用寿阳公主及陈阿娇事，寓无限怜香惜玉之意，又借笛里梅花哀怨的乐曲，加深怅惋的感情，末二句想到梅花凋尽，唯余空枝幻影映上小窗，语意沉痛。疏影全词**用事虽多，但熔铸绝妙，运气空灵，变化虚实，十分自如**。篇中善用虚字，曲折动荡，摇曳多姿。张炎极口称道本词及《暗香》：“前无古人，后无来者，自立新意，真为绝唱”（《词源》）。

扬州慢⑴

淳熙丙申至日⑵，予过维扬⑶。夜雪初霁，荠麦弥望⑷。入其城，则四顾萧条，寒水自碧，暮色渐起，戍角悲吟⑸。予怀怆然，感慨今昔，因自度此曲。千岩老人以为有“黍离”之悲也⑹。

淮左名都⑺，竹西佳处⑻，解鞍少驻初程⑼。过春风十里⑽，尽荠麦青青。自胡马窥江去后⑾，废池乔木⑿，犹厌言兵。渐黄昏，清角吹寒⒀，都在空城。

杜郎俊赏⒁，算而今重到须惊。纵豆蔻词工⒂，青楼梦好⒃，难赋深情。二十四桥仍在⒄，波心荡、冷月无声。念桥边红药⒅，年年知为谁生？[1]

《[扬州慢](http://baike.baidu.com/view/74219.htm)·淮左名都》是[宋代](http://baike.baidu.com/view/553902.htm)词人[姜夔](http://baike.baidu.com/view/7339.htm)的代表作。此词开头三句点明扬州昔日名满国中的繁华景象，以及自己对传闻中扬州的深情向往；接着二句写映入眼帘的只是无边的荠麦，与昔日盛况截然不同；“自胡马”三句，言明眼前的残败荒凉完全是金兵南侵造成的，在人们心灵上留下不可磨灭的创伤；“渐黄昏”二句，以回荡于整座空城之上的凄凉呜咽的号角声，进一步烘托今日扬州的荒凉落寞。下片化用杜牧系列诗意，抒写自己哀时伤乱、怀昔感今的情怀。“杜郎”成为词人的化身，词的表面是咏史、写古人，更深一层是写己与叹今。全词洗尽铅华，用雅洁洗练的语言，描绘出凄淡空蒙的画面，笔法空灵，寄寓深长，声调低婉，具有清刚峭拔之气势，冷僻幽独之情怀。它既控诉了金朝统治者发动掠夺战争所造成的灾难，又对南宋王朝的偏安政策有所谴责，有一定的积极意义。