青玉案 1 元夕 2

辛棄疾

東風夜放花千樹³,更吹落、星如雨⁴。寶馬雕車香滿路⁵。 鳳簫聲動⁶,玉壺光轉⁷,一夜魚龍⁸舞。 蛾兒雪柳黃金 縷⁹,笑語盈盈¹⁰暗香去。眾裏尋他千百度¹¹;驀然¹²迴首, 那人卻在、燈火闌珊¹³處。

一、作者簡介

辛棄疾(公元1140-1207)字幼安,號稼軒,歷城(今山東濟南)人。 出生時北方已淪陷於女真,少時立志要恢復中原,報國雪恥。紹興三十一 年(公元1161),金主完顏亮大舉南侵,辛棄疾聚集二千人參加由耿京領 導之起義軍,擔任掌書記;次年,奉命南下與南宋朝廷聯絡南歸,高宗召 見,授承務郎。寧京朝累官至浙東安撫使,加發圖閣待制,進樞密都承旨。 途中聞耿京被叛徒張安國所殺,義軍潰散,遂率五十多部率襲擊敵營,擒 獲叛徒帶回建康,名重一時,洪邁《稼軒記》說:「壯聲英慨,懦士為之 興起,聖天子一見三嘆息。」

南歸後寄盼朝廷振作,辛棄疾曾上《美芹十論》、《九議》等抗金北伐 奏議,惜壯志難酬,後遭彈劾免職,大部分時間閑居,寄情山水田園與詞 作。傳世有《稼軒長短句》十二卷。辛棄疾詞以豪放闊大、高曠開朗著稱, 在詞的內容、題材上都有所擴大、拓寬,詞學史上地位甚高。

二、背景資料

此詞大約作於宋孝宗乾道七年(公元 1171)辛棄疾任司農寺主簿,或淳熙二年(公元 1175)辛棄疾任倉部郎官時,寫南宋都城臨安(今浙江杭州)所見。上半闋寫所見之景,下半闋寫所見之人。

三、注釋

- 1. 青玉案:案:●[按],[on3]; ●[àn]。粤音亦讀作[碗],[wun2]。短 腳盤子。青玉案,本指青玉所製的短腳盤子。名貴的食用器具。後用 作詞牌名。名本漢張衡《四愁詩》:「美人贈我錦繡段,何以報之青玉 案。」此調一般以宋賀鑄所作「淩波不過橫塘路」一首為正格,故又名 《橫塘路》。雙調,六十七字,前後段各六句,五仄韻。參見《詞譜》卷十五。
- 2. 元夕:舊稱農曆正月十五日為上元節,是夜稱元夕,與「元夜」、「元 宵」同。
- 3. 東風夜放花千樹:春風吹起的夜晚,花燈如千棵樹上的花在綻放着。 東風:指春風。花千樹:花燈多如千樹開花。
- 星如雨:指煙花如雨般落下。星:指煙花,一說指燈。
- 5. 寶馬雕車香滿路:寶馬:名貴的駿馬。雕車:飾有雕花、彩繪的車; 裝飾華麗的車。香:指車中人的衣鬢之香。
- 6. 鳳簫聲動:鳳簫聲四處繚繞。鳳簫,簫的美稱。
- 7. 玉壺光轉:明月之光在轉動。玉壺:喻明月,一說指白玉造的燈,一 說指漏壺,即古代計時器。轉: ❷[轉],[zyun2]; ❷[zhuǎn]。
- 8. 魚龍:指舞動魚形、龍形的彩燈。
- 9. 蛾兒雪柳黃金縷:(路上的女子們)穿戴着各種頭飾。蛾兒:古代婦女於元宵節前後插戴在頭上,用烏金紙剪裁成蝶或蛾狀的應時飾物。雪柳:宋代婦女在立春日和元宵節時插戴的一種絹或紙製成的頭花。黃金縷:古代婦女戴在頭上的金色頭飾。縷: @[侶], [leoi5]; @[lǚ]。泛指線狀物。
- 10. 盈盈:含情的樣子。
- 11. 度:量詞,次、回。
- 12. 驀然:突然,忽然。
- 13. 闌珊:將盡。

四、賞析重點

此詞主旨向來有不少解讀,歸納起來有五種:趙菲在《辛棄疾〈青玉案·元夕〉主旨探析》(載《潍坊教育學院學報》2012年1月第25卷第1期)一文中指出其中三種:一,表達自甘寂寞,不與世俗同流合污的高尚情操。二,傳達悲涼孤獨的情緒。三,塑造至真至美、深婉朦朧的意境。而趙菲提出第四種看法:傳達了作者對主流社會既嚮往又疏離的矛盾態度,以及壯志難酬的孤憤與顧影自憐的落寞等複雜情緒。陳邦炎(見《歷代名篇鑒賞集成》)則提出第五種解讀:「這首詞最可能作於孝宗乾道七

年。這時,孝宗任虞允文為相,正在積極備戰,銳意恢復中原。在這前一年,作者為孝宗召見,曾論奏『阻江為險,須藉兩淮』,又上疏請練民兵以守淮;任司農寺主簿後,又曾作《九議》上虞允文。這正是他進用之時,不可能以『在燈火闌珊處』的『那人』自況,而且從詞句來看,也不像自況之語。不考察寫詞的時間和背景,刻意求深,一味拔高,可能反而有失詞的本旨。辛棄疾誠然是一位愛國詞人,但大可不必把他的每首詞都與愛國主義掛鈎。難道他的另方面,在生活上、感情上就不能有所愛戀、有所追求嗎?」換言之,陳邦炎認為辛棄疾此詞是表達一種生活或感情上的追求。然而,後世讀者,卻多對「那人」加入一種理想化的解讀,認為是「那人」並不簡單,或表達愛國情感、或表達孤高情緒、或表現朦朧意境等等,這是「作者不必然,讀者何必不然」的一種表現,亦正是這首詞的價值所在。

就內容而言,此詞上闋寫元宵所見之景:春風好像將如千棵樹上的花般的花燈吹放了,更將煙花如雨點般吹落。這是上望之景。視野平望,但見名貴的馬車來回走動,車上傳來乘車人的陣陣衣鬢之香。這時,四處又響起簫聲,再往上望去,月輪轉動,魚龍形狀的彩燈在飛舞。下闋接着寫元宵所見的人。穿戴着各種頭飾的少婦和少女們,笑說着走過,儀態萬千,衣鬢之淡香亦隨其步伐遠去。作者尋覓佳人,遍尋不見,忽然回頭,要找的那人卻在燈火將盡之處。

全詞章法簡明,只按上下片分寫景與人兩個部分,下片卻由「眾裏尋他」四句帶出全詞主角「那人」,給人一種難以言喻的驚喜,而這驚喜很快又趨向孤清,因為那人正身處於幽暗的角落。由是,這四句與上片的元宵美景,以及下片前二句的元宵觀燈飾煙火的貴族女群構成一種鮮明對比,襯托着那人的幽暗清高,布局可謂巧妙。

若從藝術角度賞析,此詞之妙,又有數端:其一是工於寫景。這又要分三個層次說明:第一,以奇景領起全詞。試想春風吹來,花燈處處,煙火點點,取景已麗,妙在將三者扣連,說春風吹動如千樹花的花燈,又吹落如兩般的煙花,整個元宵夜的景致已呈現在讀者眼見,何等壯奇、何等真切!為上片景色定下繁盛的基調,這是比喻和想像的完美結合。第二,善善以不同感官呈現美景。試看,「寶馬雕車香滿路」是視覺和嗅覺的合寫;接着傳來簫聲,卻是聽覺;向轉往月色、魚龍燈飾,又歸視覺。下片「蛾兒雪柳黃金縷」各種頭飾仍是接上片的視覺描寫,但很自然又令人想到戴着這些頭飾的女子形象,於是下句便是「笑語盈盈」,以聽覺接寫,這還不夠,作者加上「暗香去」三字,不但是女子由經過而遠去的形象躍現眼前,還傳來了陣陣暗香,讀者嗅覺又為一動,乃視覺與嗅覺的又一次合作。約言之,正是視覺所及之景已是迷人,又添上嗅覺,讀者正要感受嗅覺,

卻已轉向聽覺、視覺,令人目不暇給、耳不暇接。第三,寫景能顧及動靜。 上片「夜放」、「吹落」、雕車滿路、「聲動」、「光轉」、「魚龍舞」,下片的 「暗香去」、「尋他」、「迴首」,全是動態之景,然而,全詞的主角「那人」 卻靜靜地站在燈火稀疏之處,這唯一的靜態描寫,使前面的動態都似消於 無形,令讀者視點全聚焦到「那人」身上,確是生花妙筆。

此詞之妙的第二端是:善於融化古句。如「東風夜放花千樹」一句,融化自唐代詩人蘇味道同樣寫元宵節的《正月十五夜》詩的「火樹銀花合」句;又如「寶馬雕車香滿路」一句則融化自唐詩人郭利貞《上元詩》「傾城出寶騎,匝路轉香車」二句;再如「玉壺光轉」,是融化自隋代詩人薛道衡《和許給事善心戲場轉韻詩》「京洛重新年,復屬月輪圓。雲間璧獨轉,空裡鏡孤懸」之句,而「一夜魚龍舞」句亦融化自薛道衡同一首詩「竟夕魚負燈,徹夜龍銜燭」之句。辛棄疾的融化往往比古人原作更形象、更富於動感,這都是他濡古極深,善於汲取前人創作經驗的表現。

《青玉案》一詞的第三端妙處是意境盪深一層,耐人尋味。一般詞人寫至「笑語盈盈暗香去」一句,基本上已要收筆,蓋元宵之景、人已寫盡,難以再鋪展下去了。但辛棄疾卻另闢新境,寫尋人,而此人卻尋千百次而未見,這已是後人難以企及的神來之筆。尤妙者,尋人按常理當向前尋、向左尋、向右尋、向樓上尋、向橋下尋,種種角度都尋遍了,所謂「千百度」也,讀者正在焦急之際,作者卻忽地回頭,帶讀者向後尋人,終於尋得了。此時,讀者的想望,可能是尋到後之歡愉之情,豈知作者又安排另一驚喜,要尋的「那人」不在人群熙攘之中,卻在繁華世俗之外。如此,末寫四句而作三層曲折,展露作者高超的藝術手法,帶讀者進入遐思的詞境,給人無限的想像空間和美感享受,令人回味無窮,百誦之而不厭。故此四句遂成千古名句,歷來稱頌不絕。而「那人」的形象更給後人無限種解讀的可能,寫出一種普世共鳴之感。筆力可謂高超。

最後一端妙處是此詞詞藻清麗,毫不艱深。全詞沒有艱深字眼,只用了「寶馬雕車」、「鳳簫」、「玉壺」、「蛾兒雪柳黃金縷」、「盈盈」等一些清麗字眼,卻已營造出繁華世態。下片末四句,純用白描,已鈎勒出「那人」的孤高形象,這正是詞藻與詞意的妙絕配合。約言之,清麗詞句配繁華景致,白描淺句配孤高形象,乃詞人用筆之巧妙處。