

论温庭筠《菩萨蛮》词之纯美特质

高宪帅

摘要 温庭筠《菩萨蛮》词14首,可谓温词之翘楚,就其美学特质而言,其词表现出来的纯美代表了词的初创时期所应有的并且是特有的美学价值和美学观,并对后世的词学产生了深远的影响,而对这种纯美特质的体会则主要是依靠读者的修养、学识和性情来进行感发和联想的。

关键词 温庭筠 《菩萨蛮》 纯美

温庭筠,字飞卿,山西太原人,《花间集》录其词66首,其中《菩萨蛮》14首。

单就“纯美”这一概念的提出,略见于德国著名哲学家康德的理论,在其著名的三大批判中有一条“纯粹理性批判”理论,在此,他将美分作“纯粹的美”和“有依赖的美”。康德认为,事物是具体和物化的,而人的感知是抽象的。人的感知提供的只是物体的某些特征,质量、体积、形状等,这是物体的主要特性,但物体还有其他从属特性,如颜色、声音、味道、温度等。这些从属特性虽然是物体的一部分,但人们可以对其进行不同的想象,就好像西方的印象派画作,在理性看来,只是一些毫无逻辑的色块,但从审美的感性的角度去发掘,便会从中看出绘画者观察世界的方式或者其精神的冲突,这是一种来自心灵的召唤,所以,只使人感觉其美,而不必深究其所表现之意义,若此,皆所谓“纯粹的美”。而如西方之宗教画,表现过于具体,使人一望便知其意,虽也有美感所欣赏,但终究里面有了明显的、单一的寄托,所以只能称其为“有依赖的美”。

温词所蕴含的美,确实有康氏提到的因素在内,如温之《菩萨蛮》中“双鬓隔香红”(气味、颜色)“玉钗头上风”,“池上海棠梨,雨晴红满枝”(颜色)“凤凰相对金盘缕,牡丹一夜轻微雨”(声音)诸句。若单纯求其意义,则略有晦涩难通之感,但观其颜色,辨其声音,足以唤起人纯美之美感,殊不必过于追求文理之通顺,意义之明达也。

就温之《菩萨蛮》而言,所表现出来的纯美特质的另一个方面在于其意象的多义性,确切地说应该是物象的朦胧性,比如我们说小山这个物象,我们首先想的是青山,是山峦,是大自然所有之山,可当温庭筠在其《菩萨蛮》第一首首句说“小山重叠金明灭”的时候,那么山已经不是约定俗成的大自然所有之山,那么这里的“小山”是指什么,自古至今,人们有多种猜想,有人说是“山眉”,据《夏盛选本》解:唐代女子画眉,有一种叫“小山眉”,隔夜在眉黛有深浅,好像山峰重叠。唐代的妇女喜欢在额上涂上黄色,叫做“额黄”,隔了一夜,黄色有明有暗,所以说“金明灭”。而且在温韦的词作中也可以得到印证,韦庄有“一双愁黛远山眉”语,温庭筠有“眉黛远山绿”,“蕊黄无限当山额”诸语。但叶嘉莹先生表示,如果首句写的是山眉,那么第三句又有“懒起画娥眉”一语,就文学感动的情意上说,这样的重复显得凌乱,不能造成一种感发的效果。有人提出应该解作“山髻”,因为古代确有小山妆,其型高耸如小山,上面插一些金饰的梳子,类似于西方“朋克族”一类的发式,但纵观唐五代乃至两宋的词,似乎没有一句来描述这一发式的,仅在一些杂记中略有所见,同样,根据下面“鬓云欲度香腮雪”一句,似乎头上插满了梳子,头发并不能流动,这种情形于理不合。也有的选本上解作“山枕”,因为古代的枕头是用瓷土或者竹篾作就,一个重要的特征便是中间凹下,两边凸起,颇似小山起伏状。而且“小山”这个物象在《花间集》中多有出

现,顾夐《甘漏子》“山枕上,私语口脂香”、“山枕上,几点泪痕新”,应天长《菩萨蛮》“玉楼冰簟鸳鸯锦,粉融香汗流山枕”,魏承斑《浣溪沙》“寂寞流苏冷绣茵,倚屏山枕惹香尘”,温词也有“山枕隐浓妆,绿檀金凤凰”,“山枕腻,锦衾寒,觉来更漏残”。“山枕”二字在花间词人的词作中频繁出现,那么把小山解作山枕确实有其可能性,但有人提出,山枕的一个重要特征便是硬的,它于理不会像现在的枕头一样重叠,更不会金明灭,于是有人把它解作“山屏”,认为这个就合适多了,因为是屏风,当然可以折叠,但看到“金明灭”三字,又不通了,既然是山屏,那上面必然是画的青山绿水,何来的“金”呢,既无“金”自然不会“明灭”。当然,也有人把二者结合,解作“枕屏”,自然也欠妥当。所以至今也没有一种解释可以说明小山到底是个什么东西。而这种物象的朦胧性,恰好带给我们一种独特的美感,我们不需要知道它确指什么,只要保持欣赏的眼光,或者在探索的过程中,发现中国这种小词的独特魅力,至于结果如何,似乎并不重要。这种物象的朦胧性在温词中仍有多例,如“水晶帘里颇黎枕”中之“颇黎枕”,至今不知所谓“颇黎”为何物,有的选本不知其意,擅改作“玻璃枕”不免贻笑大方。又如其“翠钗金作股,钗上蝶双舞”一句,有人为这种情景绘作一图,妇人头戴金钗,上有两只蝴蝶盘旋飞舞。但“蝶双舞”之金钗何尝又不是一种特有的形制呢?又有“花露月明残”句,有人认为此句甚不通,王氏的选本上把“花露”改作“花落”,但“花露”二字正是破晓前情事,自与“月明残”密合无间,至于“花露”二字临于通与不通之间,则又是温词之标举物名而不加以说明而任读者畅想之佳构也。

温词之纯美,还有一个重要的方面,表现在词句间的空白跳接。所谓空白跳接,就是句与句之间乍一看去没有丝毫联系,但仍能让人觉得这并不是一首不入流的作品,而是一篇篇至情的美文,而之间的空白,也需要依读者的性情、习惯等给予补足,给予联想,如温词第二首上片,“水晶帘里颇黎枕,暖想惹梦鸳鸯锦,江上柳如烟,雁飞残月天”。首句晶莹澄澈,清明一片,次句缠绵浓郁,温馨旖旎,一清一浓颇不相合,但最要紧的是后两句,“江上柳如烟,雁飞残月天”,乍一读来,让人觉得毫无瓜葛,可见这位妇人开始还在或者清明一片或者浓郁缠绵的室内,可不知怎么,却看到了野外江上的景致,确实让人费解,于是又有人说,这怕不会是写的梦境吧,因为我们的梦境往往就是这么无常。有人同意,有人却不同意,但俞平伯先生最后说了一句中肯的话,他说,“室内之清寂如斯,江上之芊眠如彼,千载以下,无论识与不识,解与不解,都知是好言语矣”,于是那种好处,便都在你我的不言之中了。

纯美之词,还有一个特点便是,可以让人申发出一些比较自由的比兴与寄托。于是有人会问,不是说初创期的词仅仅是歌词,是没有比兴寄托在里面的吗,怎么现在又说有呢,这是不是前后矛盾了?我的回答是,不会,因为从一方面讲,作者虽然没有

言志的用心,但传统的思想在头脑中已经根深蒂固,词作中难免会不自觉地带有一些寄托,而且令人惊奇的是,在词人的写作中,由于没有了这种言志的束缚,往往词作中间表露出了词人的真性情,我们通过读其词,倒可以真正去了解词人,中国的古话不是吗,“观人于揖让,不若观人于游戏”,在词中,作者不会故作,而且从接受者一方面看,由于受传统的影响,即使诗中没有寄托,也会根据自己的想法去申发这种寄托,是以“不写成有寄托之作,则不足以自尊,不解成为有寄托之作,则不足以尊人”。但可惜的是,这种比兴与寄托本来是比较自由的,可以供人作多方面的申发的,但由于强大的道德观念,压倒了这种美学观念,所以使这种申发出来的比兴寄托,往往单一而无多样,把一种自由的比兴寄托变得单一而死板,这从前人的笔记、词话中可以看出一些端倪。在此,我们仍把温之《菩萨蛮》词在后人关于比兴寄托方面作一个大概的介绍,从而认识这种特质的存在,并对此作一个自我认为适当的评价。

在评价之先,我们不妨把先贤在他们的各种词话、选本中对温词的论述罗列一下,以使我们真正地做到有的放矢。

首先是关于温庭筠《菩萨蛮》14首的评价,认为它们有寄托者,首当推常州词派的张惠言,他在《词选》中说它们是“此感士不遇也,篇法仿佛《长门赋》,而用节节逆叙……‘照花’四句,‘离骚’初服之意。‘青锁’、‘金堂’、‘故国’、‘吴宫’略露寓意”。陈延焯《白雨斋词话》中也说“飞卿《菩萨蛮》十四首,全是变化《楚骚》,古今之极轨也,徒赏其芊丽,误矣”。吴梅《词学通论》亦云:“唐至温飞卿,始专力于词。其词全祖《风》《骚》,不仅在瑰丽见长……飞卿之词,极长短错落之至矣,而出词都雅,尤有怨悱不乱之遗意。”而有的人认为它们全无寄托,只是后人妄加揣度罢了,代表人物为清末的王国维,他在他的《人间词话》中斥张惠言说:“固哉,皋文之为词也,飞卿《菩萨蛮》……皆兴到之作,有何命意?皆被皋文深文罗织。”王国维之前还有晚清的刘熙载,他在《艺概》中云:“飞卿词,精妙绝人,然类不出乎绮怨。”张伯驹先生也屡次表示,说温庭筠的词是“自写性情,不必求胜于人,已自人不能胜”根本不必去妄加什么高尚的比兴寄托而增加其词的含金量。

综观上述所列,我们不禁要思考,同是一首词,为什么各家解说不同,甚至在有无比兴寄托这个大方向上也有分歧呢?笔者猜想除了前文所述之原因,恐怕还有读者的意图与用意在里面,西方的阐释学认为,读者因为自己的修养、品格和接受教育的背景环境甚至传统的不同,而从同一个艺术品中总会得到与别人

不同的见解。而西方又有一种理论叫现象学,它主要研究人的思想意识,也就是人接触到外面各种现象的时候的一种意向性活动。当我们把这两种学说结合起来看,那么产生上述分歧也就不足为怪了,所以同一首词,往往就会仁者见其仁,智者见其智,深者见其深,浅者见其浅了。叶嘉莹先生对其亦有精到论述,她说:“有诸中而感诸外,既已移情于物,遂乃因物寄情,故诗词之多托寓之作。”叶先生随后表示:“这实乃纯艺术之美文之一极自然之现象也。”

然而可悲的是,申发这种比兴寄托往往应该还是比较自由和多样的,然而由于受我国古代的言志传统的束缚,这种比兴寄托表现得很单一,往往除了有寄托便是无寄托,而在有寄托中往往被解作一种具有道德的、政治的、家国天下的寄托,词的比兴很不丰富,但到了王国维,他提出了词的三境界说,他把三首毫无联系的小词中的三句话,说成是成大事业大学问者所必须达到的三种境界。这种申发让人豁然开朗,原来词除了道德上政治上的解读还可以这么解读,这给词学的研究打开了另一扇大门,而这也为我们论述词的纯美特质提供了另一个重要的因素,那就是:词具有自由的丰富的比兴,而非仅家国天下式的单一的寄托。

以上便是温庭筠《菩萨蛮》词之纯美特质的几种表现,如果我们用最简单的话来概括这一特质的话,那么只需要两个字,那就是联想。不管人的知识水平如何,受教育的情况如何,只要有丰富的联想,不以教条式的读法把词读作一种死板的毫无生气的东西,并从中感发出美的东西,那么也就无愧于先贤了。

参考文献:

- [1]此三句分别出自温庭筠《菩萨蛮》第二、四、七首,本文所录温词之排序均依王鹏运《四印斋丛书》之《花间集》所列。
- [2]俞平伯.读词偶得.上海书店,1984.
- [3]叶嘉莹.温庭筠词概说.迦陵论词丛稿.石家庄:河北教育出版社,1998.
- [4]词学.第一辑之《丛碧词话》.上海:华东师范大学出版社,1981.
- [5]叶嘉莹.论词学中之困惑与花间词之女性叙写及其影响.迦陵论词丛稿.石家庄:河北教育出版社,1998.

高宪帅 山西师范大学 现代文理学院中文系
(责编 张文娟)

(上接第191页)

用,教师始终是策划者、指导者和控制者。给予学生授课任务的同时更要给予责任、选择的权利、完成的条件、存在的问题和自我发挥的空间,使学生能够完全主动地参与并具有强烈的“我要做”的内驱力,产生强烈的成就感,这无论对保证授课质量还是对学生综合素质提高、个体今后的发展都有好处。作为指导教师,一方面主要把握关键环节的控制和协调;二是应在技术、技巧方面对学生进行指导,帮助学生解决在技术上、工具使用上的问题及难处;三要站在学生和观众的角度对整个过程中进行客观、公正的分析和评估,且在面对授课不足时,可指正不足,但不挑剔学生的缺点。角色互换师生双赢模式教学法并不与其他模式教学法相矛盾,而可以取长补短,相得益彰。该模式教学法确实能实现师生双赢,但其仅在文科性质的课程中运用且风险高,其

是否适合理科性质的课程教学并降低风险系数还有待各位同仁去验证和完善。

参考文献:

- [1]黄靖龙,罗先进,曾设华.项目教学法在高职专业课程教学中的应用[J].淮北职业技术学院学报,2007,(4).
- [2]崔美梨.学用结合师生双赢[J].职业,2007,(4).
- [3]李小玉.角色互换实现师生双赢教学法研究[J].现代企业教育,2008,(1).

李小玉 湖南吉首大学旅游学院 硕士 讲师
(责编 樊 誉)