以《雨霖铃》为例浅谈诗词鉴赏的基本步骤及方法

On the basic steps and methods of poetry appreciation

李明月
mingyue Li

中央民族大学附属中学雄安校区 中国·河北 保定 071700

Xiong'an Campus, a secondary school affiliated with the Central National University,
Baoding City, Hebei, 071700, China

摘要：“审美鉴赏与创造”是语文学科的核心素养之一，诗词鉴赏又是文学鉴赏的重点和难点，本文希望通过对柳永《雨霖铃》的探究，在感受和体验词作语言、形象和情感之美的基础上，通过不同时代、不同鉴赏家的对其作品的品评，从而帮助学生在理解词作的过程中掌握鉴赏诗词的基本步骤及其方法。并试图探究词作表达的多重境界。

Abstract: “Aesthetic appreciation and creation” is one of the core literacy of Chinese discipline, poetry appreciation is the focus and difficulty of literary appreciation, this paper hopes to explore Liu Yong's Rain Bell, on the basis of feeling and experiencing the language, image and emotional beauty of words, through different times, different connoisseurs of their works, so as to help students in the process of understanding poetry appreciation of the basic steps and methods. And try to explore the multiple realms of word expression.

关键词：《雨霖铃》；鉴赏方法；多重境界

Keywords: “Rain Bell” appreciation method

DOI: 10.36012/sde.v2i12.2637

叶梦得在《避暑录话》中说：“凡有井水处即能歌柳词”。郑振铎先生在《中国插画本文学史》中评价柳永说道：“除词外没有著作，除词外没有爱好。除此外没有学问”。从中我们可以看到《眉峰碧》后那个被称为“鹅子峰下一支笔”的翩跹公子。他曾经也有过“学会文武艺，货卖帝王家”的政治理想，可因为当时皇帝的一句话却在宋代官方的正史中找不到关于他的记载，甚至当时文人学士的诗文集里也鲜少关于他的内容。在文学史上，对于其人、其词的争议一直经久不绝，可是不论你愿不愿意只要提到词就没办法绕开这位词坛巨手——柳永。他究竟是怎样的一个人，怎样的词带来如此多的非议，下面就让我们走进柳永的《雨霖铃》，从其词作本身探究其中的奥义。

雨霖铃

柳永

寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去，千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别，更那堪，冷落清秋节！今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？

所谓“文章合为时而著，诗歌合为事而作”，通过对文章的初步的感知，我们知道这是写在秋天里的一首送别诗。上片，词人以缠绵悱恻的感情，冷寂幽清的景色、铺叙白描的手法，把离别的情、景、事织成一片幽清的词境。下片，

词人从实写眼前之景转到预想别后之情,虚实相济,利用时间的跨越,多方位地表达了自己的惜别之意。

再次,通过欣赏音频《雨霖铃》来进一步地感知这首送别诗带来的离愁别绪。提到离愁,清人邓廷桢说:“惟《雨霖铃》之‘今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月’差近风雅。”贺裳也称这两句为“古今俊句”。明代杨慎称这两句为柳词第一。明代俞彦《爱园词话》曾评道:“柳词只此佳句,余皆未称。”民初的蔡嵩云也说:“《雨霖铃》调,在《乐章集》中尚非绝诣。特以‘杨柳岸晓风残月’句得名耳。”言下之意,《雨霖铃》除此两句外,皆过于直露浅近,未能委婉含蓄,蕴藉深渊。那么,对于文学史上这种“有佳句、无佳篇”的现象我们应样理解?其实文学史上确实有很多名句我们耳熟能详,可是对于其出处以及原文所表达的含义(很多已经随着文学史的发展改变了其原本的意义。有的比喻义甚至成为大家约定俗成的用法,对于这种文学现象,我们应该有一种客观、公允的态度,要努力做到知其文、知其人、会其意。既不要盲目地跟从也要有自己的判断和阐释。对一些有明显表意变化的内容试图了解其变化的原因和规律。这就要求我们阅读一手材料,从最根源处探究事情发生、发展的历程。从而获得新的审美体验,切忌“人云亦云”。

“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。”通过对树上寒蝉、送别长亭、将停骤雨的意象描写,点染出了恋人即将分别时的凄凉心情,为全词奠定悲伤情感基调,点出离别之苦。“都门帐饮无绪”写帐饮送别情形通过“无绪”两个字把不忍别离而又不能不别的痛苦思绪淋漓尽致地表达出来。没有了心情,这离别的酒喝起来就更无味了。“留恋处,兰舟催发。”可能是雨也愿意帮助自己再作片刻停留吧,可是雨也有停的时候,此时骤雨已停,自己也没有了再留恋的时间,恰巧此时的船家又不解风情地多次催促,内心更是难舍,此处生动、细致地刻画了既难分难舍又不得不启程的情状,从情思深处揭示了词人内心的痛苦。“执手相看泪眼,竟无语凝噎。”一对情人手握着手,四目相对,此时早已无言唯有泪千行,此时一切的外物都不及眼前之人的离别泪,眼界之外偌大的世界也与我毫不相干。

“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。”昨夜宿酒只希望可以让自己暂时忘却离别之苦,奈何酒醒早已远离都城,更远离心心念念的恋人,此时的自己犹如孤雁形单影只地徘徊于他乡,不知自己身在何处,没有了恋人的陪伴更不在意自己身在何处。秋日的清晨,本该感受一丝微光,可是也不敌杨柳岸边的晓风吹来离人入骨的寒凉,还是与天边一弯残月相伴才不至于孤寂感伤,可是月本寒凉更增添了别后对恋人

的思念与自己内心深深地孤寂之感。“此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?”良辰美景,佳人不见,没有你共享的景色,那美景又与我也并没有什么不同,思绪早已随伊人远去。这四句描写离别以后醉不成欢的境况,与你别后日长、夜长,酒醉、酒醒再难相见,词人将思念之情、伤感之意刻画的淋漓尽致,每一个似曾相识与你经历过的美景此刻都笼罩着我对你不尽的思念。

有了客观鲜明的文学态度和正确的鉴赏方法,下面让我们进一步的涵咏《雨霖铃》这首词,试图从“景与情”的关系中多层面地赏析这首词复杂的情感。这首送别词“别”的到底是什么?说到柳永的《雨霖铃》不得不提到这样几个名字:杨贵妃、虫娘、宋仁宗及孙何。

首先来说杨玉环。据《碧鸡漫志》记载,马嵬之变平定叛乱后唐玄宗北还入蜀时一路戚雨沥沥,风雨吹打在皇銮金铃上,凄厉的雨声、铃声让玄宗想起了昔日陪伴自己的杨贵妃。他将思念、伤心全部谱成曲子以寄托他对杨贵妃的深情。之后《雨霖铃曲》被用作词牌名。这个曲调自身就带有极度哀伤的成分,婉转、悠长。柳永借此调填词来描绘长亭话别的场景,更将自己内心的依依不舍与痛苦忧伤表现的淋漓尽致。由此结合我们词中“执手相看泪眼,竟无语凝噎”这便是此词带给我们的一重离别情——表达对亲密恋人的伤心离别。

其次再说虫娘。柳永从离开家第一站到达杭州开始游历北宋都市的生活繁华,一生混迹于秦楼楚馆之中。那个时代的歌妓与现在的歌女不同,有另一种清丽脱俗之美。娴静淡雅、心性温柔、歌喉婉转不论是在朱楼抚琴亦或是徜徉在画舫,这些佳人如何在男权社会中,用自己的浅斟低唱换来一袭浮华人生?女子虫娘便是她们其中的一位。她们一生渴望着一心人可以与自己花前相伴、临窗赏月,过一世夫妻恩爱长久的日子。可事与愿违,从良的美梦统统无奈都被现实击碎。可精于音律的柳永却能和她们成为真正的“知音”。柳永曾自言“系我一生心,负你千行泪”,世人眼中的歌女在柳永的笔下,不再是男权阶层的附庸,或是被物质化的审美对象,而是一群有真情实意尊重自己的挚友与知音。“同是沦落人,君心似我心”,他们劫后余生风雨同舟,是真正的音。所以,当柳永要告别心爱的恋人时,他告别的不止于恋人,更是红颜知己。“欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听?”从此,天涯漂泊,各自珍重,他明白自己的人生再没有良辰佳景,他的生命再没有春光明媚。“人生如逆旅,我亦是行人”,原来你我都是天地间匆匆的过客,这场红颜知己的离别如此痛彻心扉,令人无尽感伤。抑郁之情和别离之苦交织

在一起，就奠定了此词的旋律和基调。这便是此词带给我们的二重别情——表达对红颜知己的无奈离别。

再次来看宋仁宗。柳永出生在以“奉儒守官”为传统的士大夫家庭中，柳永年少就才华横溢，自视甚高，然仕途多舛。他三次科举不第，忍不住吟出“才子词人，自是白衣卿相”“忍把浮名，换了浅斟低唱”，因此得罪了帝王。下一轮科举时，本已入围的柳永被御笔批示“且去浅斟低唱，何要浮名”，于是柳永就成了“奉旨填词的柳三变”，饱受打击的柳永彻底扎入秦楼楚馆，终日与歌伎们吟唱互和，在歌女们的温存与崇拜中获得精神慰藉。柳七，柳屯田是因他曾任屯田员外郎这一闲职，年近半百的他一身的才华在仕途上并无用武之地只好将一腔才情泼洒在秦楼楚馆。《雨霖铃》写于柳永第四次落榜之后，仕途上的失意，眼见报国无门，前路迷茫。原本京城本是实现梦想之地，此时却是才华、尊严受辱之门，再也找不到昔日意气风发的自己还不如就此逃离。离开京城，柳永的内心是对仕途的绝望，更是对少年时期开始追求的仕途幻梦的痛楚告别。当过去已成为往事，梦醒时分，发现前路漫漫，不知未来路在何方？楚天阔大，烟波浩渺，渺小的柳永内心孤独无助，此乃人生不遇之感伤。

这便是此词带给我们的第三重离别情——表达对过去自己的痛楚离别。

再来看孙何。宋代社会科举有“行卷”的习俗，目的是为了尽快提升自己的知名度，柳永在科举考试之初也没有直接去汴京而是投奔一位故人，当时的前状元孙何，孙何那是正在杭州任两浙转运使（省级官员）。可是并没能直接见到本人。柳永无奈只得央求当时名妓楚楚在宴会上吟唱自己的作品就是《望海潮》。可孙何却为真当一回事，只是帮忙宣传一下而已，除了这首投赠之作《望海潮》，更有《醉蓬莱》等为博君王赏识而歌功颂德之作。可有心栽花花不开无心插柳柳成荫，这首不受主流社会价值管认可的作品却在官员、百姓、歌姬们的喜欢。柳永也从此直接走上了填词过活的浪迹生涯。以至于后来宫廷乐官谱的新曲也想办法递到柳永手中让他帮忙填词，歌女们更是为见柳七一面即便马上死也心肝情愿。当时的青楼圈流传着“不愿君王召愿得柳七叫，不愿千黄金愿得柳七心，不愿神仙见愿识柳七面”直至柳永死后还依然在清明节去分析前吊谒。形成了著名的“吊柳会”。他一生为人所忌，皇帝不喜欢他仅赐他“奉旨填词”，示人排挤他直言他仅适合烟花之地，但“文章憎命达”一切反倒成就了独一无二的柳永。这便是此词带给我们的第四重别情——对于自己“仕途”梦想的告别。远离京城这个政治中心，

远离朝廷这无异于告别了自己曾“货卖帝王家”的人生理想。

……

可是，为什么柳永的词仍被历代文人学士所读、所品呢？其中一个重要的原因就是柳永找到了一条另类于一般文人仕途失意后的新的出路。正如梁衡在《读柳永》中有这样一段评价：“他先以极大的热情投身政治，碰了钉子后没有像大多数文人那样转向山水，反而转向市井深处，扎到市民堆里，在这里成就了他的文名，成就了他在文学史上的地位，也是中国封建社会知识分子中一个仅有的类型，一个特殊的代表。”他不像屈原投汨罗河而死；不似陶渊明归隐田园以土地为生；不同于司马迁“发愤著书”只为完成父亲的遗志；不是失落文人中的任何一个……

所以，我们在鉴赏诗歌的过程中要从诗词本身出发在结合作者的生平经历及不同时期的作品，尽可能多地从历史、文献资料中探究诗词的意义。这也是文学史永远具有生命力的一个重要原因。

叶嘉莹先生在《唐宋词·柳永》中这样评价柳永“柳以前的词人状写男女情谊的词曲时，多从思妇的口吻写，情境不出闺阁园亭之中。而柳词则多从游子的角度入手。因为写的多是羁旅行役的游子，所以柳词所呈现的意境，便结合了高远景物和个人追求功业的意志，因此柳词的兴象是比较高远壮阔的，这也是柳词一个显著的特色。”

柳永一生因多情而悲剧，因多才而被世人所熟知，柳永能成就千古之名不仅仅是因为才情更是因为他对于词本身对于词的创作赋予了丰富的内涵和外延。一首《雨霖铃》让红尘中多情男女更加彼此珍惜，让更多痴男怨女将内心的真情得以流露，让无数落魄失志文人渴望遇到能慰藉心灵伤痛的红颜知己，让人明知知音难觅仍愿倾其一生觅知音，也让更多痴迷于“仕途迷梦”的儒家知识分子醒悟过来，告别昨日的自我……读柳永，读他的《雨霖铃》，不只读出儿女情长更应读出柳永潜藏在离别之下的对自我人生不遇之苦、身世飘零之感、世事难料之悲、命运弄人之叹、离情时时难消的复杂感受，读《雨霖铃》，要能听到诗人的哭泣声，从中听到更多别情——表达对人生之痛、前途之忧、命运之叹…的感慨。

参考文献

- [1] 选自《纸贵》《柳永〈雨霖铃〉寒蝉凄切，中离别三重情》，袁宝林
- [2] 《以柳永的〈雨霖铃〉为例浅谈诗歌教学中对美的感知》，张天威
- [3] 选自《教学指导》《柳永〈雨霖铃〉札记》，尹守存
- [4] 《文学评论·古典文学》柳永《雨霖铃》赏析，范兆怡（期刊）
- [5] 梁衡《读柳永》
- [6] 叶嘉莹《唐宋词·柳永》（书）