

秦观词创作片论

李锦煜

(甘肃民族师范学院 汉语系,甘肃 合作 747000)

[摘要] 秦观的词在转益多师的基础上自辟蹊径而成大家,并非只受柳永等人的影响,作为苏门四学士之一,秦观词的创作同样深得苏轼的指导、鼓励和提醒,他也继承了苏轼对词“雅化”和革新的成就,特别是过岭后的遭际使他的词作具有“严重高古”的特点,实现了新的突破。

[关键词] 秦观; 苏轼; 授业; 师承; 创新

[中图分类号] I222.8 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2013)01-0086-04

秦观是中国词史上婉约派的杰出代表,从宋代以来,人们普遍认为,在词的创作上,秦观词风迥异苏轼而近似柳永。与秦观同时的苏门人士对二人的词风差异,也直言不讳。如张耒、晁补之评苏轼小词似诗,秦观诗似小词(《王直方诗话》);陈师道认为苏轼以诗为词,虽极天下之工,要非本色,而真正的“本色”词手,要数秦观与黄庭坚(《后山诗话》)。至明人张綖遂视苏轼为豪放派代表,秦观为婉约派正宗,几成定论,《诗余图谱·凡例》云:

词体大略有二:一体婉约,一体豪放。婉约者欲其词调蕴藉,豪放者欲其气象恢宏。然亦存乎其人。如秦少游之作,多是婉约;苏子瞻之词,多是豪放。大约词体以婉约为正。故东坡称少游为“今之词手”,后山评东坡“如教坊雷大使舞,虽极天下之工,要非本色”。

此论一出,后人多从之,如:江顺诒《词学集成》说:“秦少游得《花间》《尊前》遗韵,却能自出清新。”^{[1]297}陈廷焯也说:“远祖温韦,取其神不袭其貌,词至是乃一变。”^{[2]63}……等等,对秦观词婉约风格评论甚多。而之于苏词对秦观词创作的影响,秦观词对苏词的师承有所忽略,论及者甚少,“事实上,宋词的繁荣离不开苏轼‘一洗香泽罗绮之态’的词风革新,这种革新不仅使更为广阔的生活内容、更为切己的人生感慨成为词表现的重要内容,而且苏轼在婉转柔媚、要眇宜修的‘正宗’之外,倡导逸怀浩气、举首浩歌的豪放词风,使词的风格多样化、个性化,这有利于艺术的繁荣,有利于人们去探寻更有力的、更具创作个性的艺术风格,符合艺术创作多样

化、个性化的普遍规律……秦观学柳而不拘囿于柳,异苏而取其精华,遂成为苏门之中词学成就最大的作者。”^[3]实乃中的之语,秦观词远祖温韦、近继柳永而自成一格为世所公认,论述亦颇多,本文不再赘述。至于他深得苏轼指导而“自辟蹊径”论及者较少,为了更为全面理解秦观词的创作,本文主要就此问题作一探讨,以求教于方家。

一 秦观对苏轼词风“雅化”的师承

秦观之前,北宋词坛上已形成苏柳两大派并峙的局面。而苏词的“不合律”、“要非本色”等和柳词的“俗”、“露”等,一直在遭受到一些訾议和批评。可是,秦观却独享声誉,被尊之为“今代词手”^①，“当行本色”的婉约派正宗,这固然同他杰出的艺术才华、坎坷的人生遭际有关,同时也和他善于在继承的基础上创新是分不开的。

众所周知,在苏门四学士中,苏轼是最赏识秦观的。苏轼之于秦观,兼有师友之谊。秦观青少年时期,慷慨豪隽,强志盛气,慕郭子仪、杜牧之为人,决心“回幽夏之故墟,吊唐晋之遗人”。他虽有用世之志,却因与苏轼的关系,在政治漩涡中几度浮沉,倍尝人生艰辛,与苏轼患难与共。因而,在政治观点乃至文学创作方面必然会受到苏轼的影响,词作也不例外。然而历来却被“唯少游自辟蹊径”的论断而忽视其影响和继承关系。实则,在词的创作方面,苏轼对秦观时时在进行谆谆教诲,既热情鼓励,又严格要求。

清人沈祥龙《论词随笔》说:“词有婉约有豪放,

[收稿日期] 2012-11-28

[作者简介] 李锦煜(1969-),男,甘肃临潭人,甘肃民族师范学院汉语系副教授。

二者不可偏废,在施之各当耳。《房中》之奏,出以豪放,则情致绝少缠绵。《塞下》之曲,行以婉约,则气象何能恢拓。苏辛与秦柳,贵集其长也。”^[4]这就是说秦观词既有他所擅长的婉约的艺术风格,同时又呈现出艺术风格的多样性。“贵集其长”,其中自然也含有秦观“集”苏轼之“长”之意。同时,“在那倚红偎翠、搯粉滴酥的词坛上,苏词是具有‘新天下耳目’之感的。它为后来的宋词开了一个宽广的新天地。”^{[5]149}“除此之外,还有一种比较隐蔽而更为深广的影响存在。那就是,苏词以他所代表的士大夫文人的艺术情趣——‘雅’字,深刻而广泛地影响到了南宋词坛。”^{[5]150}苏轼革新词风在北宋虽未形成“深刻而广泛地影响”,但对门人的影响应该是必然的。

熙宁末、元丰初,秦观多次拜谒、探访、上书苏轼,表达结识的夙愿,他曾说:“人生异趣各有求,系风捕影祇怀忧。我独不愿万户侯,惟愿一识苏徐州”(秦观《别子瞻》);苏轼也热情鼓励,鼎力引荐,使之“增重于世”。期间虽经曲折,但在京三年,为其一生中最为得意之时,也是他受苏轼教诲、启迪、影响最深、最多的时期。这对秦观“集”诸家之“长”,特别是“集”苏轼词风“雅化”之“长”,形成其“雅俗互济”的词风方面,起到不容忽视的重要作用。这时,他和黄庭坚、张耒、晁补之同游苏门,被称为“苏门四学士”,而苏轼“与四学士中最善少游,故他文未尝不极口称善,岂特乐府?”^{[6]123}特别关注秦观词的创作:

东坡尝以所作小词示无咎、文潜曰:‘何如少游?’二人皆对云:‘少游诗似小词,先生小词似诗。’^{[1]293}(胡仔《苕溪渔隐丛话前集卷四十二》)

苏轼词虽“雄姿逸气,高轶古人”^[9],然而他却将“自出清新”的秦观赞为“词手”,拿自己的创作与秦观比较,师徒共同品评,可见,苏轼对秦观的创作活动极为重视,给予了充分肯定、鼓励;其次,也说明是极为关怀和严格要求的,宋代黄升《花庵绝妙词选》记录:

秦少游自会稽入京,见东坡。坡曰:“久别当作文甚胜,都下胜唱公‘山抹微云’词。”秦逊谢。坡遽云:“不意别后,公却学柳七作词。”秦答曰:“某虽无识,亦不至是。先生之言,无乃过乎?”坡云:“‘销魂,当此际’,非柳词句法乎?”秦惭服。然已流传,不复可改矣。又问别作何词。秦举“小楼连苑横空,下窥绣毂雕鞍骤”。坡云:“十三个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:“三句说尽张建封燕子楼一段事,奇哉!”

“十三个字只说得一个人骑马楼前过”,说的正是秦观受柳永慢词“铺叙展衍,备足无余”的影响;而“三句说尽张建封燕子楼一段事”,恰好反映的是苏轼对词“雅化”的一个主要方面:含蓄委婉,意蕴深广。二者并举,苏轼在词风“雅化”方面对秦观的谆谆教诲和主动影响显而易见。又如,苏轼在对秦观词“极口称善”的同时,也有不满和批评之意:

苏子瞻……然犹以气格为病,故常戏云:“山抹微云秦学士,露花倒影柳屯田。”^{[6]123}

虽被有人视为戏言,同样深含着苏轼对秦观词不良创作倾向的告诫,既体现出“严师”对高徒的厚爱,也表现出对爱徒的严格。据汤衡《张紫微雅词·序》记载,苏轼曾读秦观《上巳游今明池》诗:

昔东坡见少游《上巳游今明池》诗,有“帘幕千家锦绣垂”之句,曰,学士又入小石调矣。世人不察,便谓其诗似词,不知坡之此言,盖有深意。夫镂玉雕琼、裁花剪叶,唐末诗人非不美也,然粉泽之工,反累正气。东坡虑其不幸而溺乎彼,故援而止之,惟恐不及。其后元祐诸公,嬉弄乐府,寓以诗人句法,无一毫浮靡之气,实自东坡发之也。

从上可知,苏轼在词风“雅化”方面,是主动影响秦观的,帮助秦观纠正婉约词派绮靡轻艳的倾向,使其词朝着和婉醇正的方向健康发展。这不能不在秦观的思想深层引起强烈的震动:“某虽无识,亦不至是。先生之言,无乃过乎?”秦观对苏轼的批评“有失偏颇”之处并不完全接受,既反映出师徒之间和谐、友爱的关系和氛围,又反映出在苏、柳词风之间,秦观在有意探索一条自己的新路。

秦观早期的词作,确实不乏浅俗浮艳之作,如《满园花》、《一落索》、《河传》、《迎春乐》、《调笑令》等。其中多用俗语,风格接近民间词曲,有些甚至有“低俗”之嫌。其原因主要有二:一是冶游生活与应歌需要。王灼所言“少游屡困京、洛,故疏荡之风不除。”^[7]说的就是其理;二是受传统词学观念和词的时代环境影响。“秦观走上词坛时,北宋词已取得长足的进步。自晏氏父子欧阳永叔以至柳永,婉约派已经形成了一个完整的系统,尤其是柳永在吸取群众口语的基础上,创造了一个‘铺叙展衍,备足无余’的新的词的体制,影响着一代词人的成长,秦观当然也不例外,更何况他还受到‘词为艳科’传统观念的束缚。”^[8]陈廷焯曾直言不讳告诫读者:“少游名作甚多,而俚词亦不少,去取不可不慎。”^{[2]68}他又更为明确具体地指出:“读古人词,贵取其精华,

遗其糟粕。且如少游之词,几夺温、韦之席,而亦未尝无纤俚之语。读《淮海集》,取其大者高者可矣。”^{[2]735}秦观词中的“大者高者”,主要指其文学成就高的那些雅词,这是词人学习、继承、发扬小令词、柳词的结果。“秦词……的胜处乃在于它的‘取短补长’——亦即把小令的含蓄蕴藉贯注到长调的铺叙曲折中,用五代词的文雅、含蓄来弥补柳词的俚俗、发露,从而形成为‘情韵兼胜’(《四库提要·淮海词》)的新风格。”^{[5]88}夏敬观先生在《映庵手校淮海词跋》中也说:“少游学柳,岂用讳言。稍加以坡,便成为少游之词。学者细玩,当不易吾言也。”“稍加以坡”,主要指秦观在苏轼革新词风举动的启发下,首先受苏轼使词风“雅化”的影响,“引雅入俗”、“化俗为雅”,形成他“雅俗互济”的独特词风,从而改造、发展了婉约词。徐度曾说:柳屯田“词虽极工致,然多杂以鄙语,故流俗人尤喜道之。其后欧、苏诸公继出,文格一变,至为歌词,体制高雅,柳氏之作,殆不复称于文士之口。”^[9]至此,我们应该明白苏轼一再教诲秦观注意、纠正词风偏致的良苦用心。在学柳的同时,深受苏轼影响,秦观也有意识地在苦苦探索词的新路子!秦观虽未全面追步苏轼,然而他却“贵集其长”,完成了婉约词的“雅俗互济”,在表现技法上,继承苏轼实现了婉约词的“士大夫化”,赋予婉约词以新的生命力,功不可没,他被目为“婉约派正宗”等等,也就在情理之中,不足为怪了。

二 秦观对苏轼“豪放”词风的师承

实际上,苏轼对词风的“雅化”不仅深深影响了秦观,而且“令天下耳目一新”^②的豪放词风也对秦观有一定影响。“有宋熙丰间,词学称极盛。苏长公提倡风雅,为一代山斗。黄山谷、秦少游、晁无咎皆长公之客也。山谷、无咎皆工倚声,体格于长公为近。唯少游自辟蹊径,卓然名家。盖其天分高,故能抽秘骋妍于寻常濡染之外。而其所以契合长公者独深。”^[10]其“契合”的“独深”结果,既是秦观自身努力探索“贵集其长”的所获;也是苏轼积极的影响和不倦的教诲所致。苏轼早在熙宁七年移知密州以后,就写下了《江城子·密州出猎》(老夫聊发少年狂)、《水调歌头》(明月几时有)等蜚声文坛的豪放词作。熙宁末、元丰初以来,正值秦观热烈追随苏轼之际,自然,他在思想、创作、乃至豪放词风诸方面,必然受到苏轼的影响。如《雨中花》(指点虚无征路)和《满庭芳》(红蓼花繁)两词,词风豪放,完全不同于柳永浮艳柔靡之作,显然深受苏轼豪放词风的

影响。《望海潮》(秦峰苍翠、星分斗牛)等两首词同样受到了苏轼的影响:

秦峰苍翠,耶溪潇洒,千岩万壑争流。鸳瓦雉城,谯门画戟,蓬莱燕阁三休。天际识归舟,泛五湖烟月,西子同游。茂草台荒,苕萝村冷起闲愁。何人览古凝眸。怅朱颜易失,翠被难留。梅市旧书,兰亭古墨,依稀风韵生秋。狂客鉴湖头,有百年台沼,终日夷犹。最好金龟换酒,相与醉沧州。

星分斗牛,疆连淮海,扬州万井提封。花发路香,莺啼人起,珠帘十里东风。豪俊气如虹。曳照春金紫,飞盖相从。巷入垂杨,画桥南北翠烟中。追思故国繁雄,有迷楼挂斗,月观横空。纹锦制帆,明珠溅雨,宁论爵马鱼龙!往事逐孤鸿。但乱云流水,萦带离宫。最好挥毫万字,一饮拚千钟。

上述两词,分别写于元丰二年和元丰三年。两首均为怀古之作,前者写广陵怀古,由扬州的富丽繁华而反衬隋炀帝的奢侈腐化;后者写越州怀古,由古迹而吊古感怀。意境之开阔、气魄之豪迈、用语之典雅,颇具苏轼豪放词风,与柳永的浅显平直有明显区别^③。这是因为,秦观恰是于元丰二年春从游于苏轼,在这难得的较长时期的偕行同游过程中,他们于沿途览胜赋诗,师徒之间唱和品评,难怪是年秦观“创获至丰”^④,且部分词作风格与苏轼豪放词相近。这又说明秦观词还是受过苏轼豪放词风的影响,呈现出多样性风格特点,只不过基于对词体的独特认识,秦观并未追随苏轼的新风格继续深入下去而已。可见,婉约、豪放虽是两个风格迥异的流派,但却是相互影响、相互渗透的。

三 秦观过岭后词“严重高古”:创新

秦观一生,因与苏轼的密切关系,无条件的成为了北宋党争的牺牲品,特别是哲宗亲政后,从绍圣初年开始,对旧党实施了更为残酷的打击,秦观亦在此列。据《宋史·秦观传》所载,谓其:“绍圣初,坐党籍,出通判杭州。以御史刘拯论其增损《实录》,贬监处州酒税。使者乘风望指,候伺过失,既而无所得,则以谒告写佛书为罪,削秩徙郴州,继编管横州,又徙雷州。”仕途上的一连串打击,使他的文学创作发生了很大的变化。吕本中在他的《童蒙诗训》中说:“少游过岭后诗,严重高古,自成一家,与旧作不同。”实则,诗如此,词亦然。所为“严重高古”,私意以为,意即:内容更加严正,情趣更为高雅,言志倾向更为明确,也就是在继承苏轼词“雅化”和“言志”的基础上,有了进一步创新,取得了新的突破。

苏轼登上词坛之时,正是柳词风靡之际,苏轼针

对柳永词风,有意进行变革,创作了大量的“自是一家”之词,^⑤特别是历经“乌台诗案”和贬谪黄州的困顿之后,以词体抒写襟抱已成自觉,开辟了刚健清新的词风。秦观后期因政治牵连而遭受打击,虽未走苏轼“刚健”一路,但吸纳了借词抒写襟抱的方法,一言以蔽之,即如周济《宋四家词选》所言“将身世之感,打并入艳情,又是一法。”貌似“艳科”,实则底蕴深厚,确如王国维所言:“词之雅郑,在神不在貌。永叔、少游虽作艳语,终有品格。”^{[11]205}

由于北宋激烈的党争,因苏轼的原因,秦观后期遭受牵连,一贬再贬。贫病交迫的严酷现实,使他对现实生活和人生遭际有了更加清醒的认识,诗词创作也随之而更趋于直面人生。同时,他吸纳苏轼以词“言志”的特点,赋予词作更深广的内容,使其笔调变得更为哀婉、凄苦,从而形成其“严重高古”的特点。冯煦说:“少游以绝尘之才,早与胜流,不可一世,而一滴南荒,遽丧灵宝。故所为词,寄慨身世,闲雅有情思,酒边花下,一往而深,而怨悱不乱,悄乎得《小雅》之遗,后主而后,一人而已。”^[12]都说的是少游过岭后词所具有“严重高古”的特点,深化了词境,提高了词的审美价值和历史价值,也进一步确立了秦观在词史上的地位。从秦观这位封建士子的不幸命运的绝望的凄厉声中,使读者感受到北宋王朝内部政治斗争的尖锐和残酷。如他的《踏莎行》(雾失楼台)一词,在抒发别恨离愁中,更表现的是词人理想破灭后的苦闷、彷徨和无所依归的悲凉之情,“少游词境最为凄婉,至‘可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮’则变而为凄厉矣!东坡赏其后二语,犹为皮相。”^{[11]204}这既是秦观这位北宋党争的牺牲者的自哀,也是北宋王朝倾覆前的悲戚之叹!不论是苏轼绝爱《踏莎行》的末二句(郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去),还是王国维激赏其“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”之句,抑或是叶嘉莹先生赏爱“此词首尾两处所使用的象征的手法,和所蕴含的象喻的意义为最可注意。”^{[13]174}都说明秦观过岭后的词作“严重高古”,思想内涵较前期深广而丰厚。因而,受到广大知识分子的由衷推崇,特别能引起同命运者的共鸣、理解、激赏。正如清代陈廷焯所言:“少游《满庭芳》诸阕,大半被放后作,恋恋故国,不胜热中,其用心不逮东坡之忠厚,而寄情之远,措语之工,则各有千古。”^{[2]65}故而,秦观后期的词作,“是以其天赋之锐敏善感之心性,更结合了平生苦难之经历,然后透过其多年写词之艺术修养,而凝聚成的一种使词境更为加深的象喻层次的开拓,这是我们在讨论秦观词时,所决不该忽视的他的一点重要

贡献。”^{[13]174}

“秦观虽为苏门学士,由于个性、气质与苏轼存在着差异,也由于在艺术上有新的追求,秦观词不可能呈现出与苏词完全相同的面貌,但秦词曾受苏轼影响这一点不应当被我们忽视。”^[14]以上所论,丝毫没有否定秦观词有受柳永词影响一面的意思。

注释:

①陈师道《后山诗话》:“退之以文为诗,子瞻以诗为词,如教坊雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。今代词手,惟秦七、黄九尔。”

②王灼《碧鸡漫志》卷二“东坡先生非醉心于音律者,偶尔作歌,指出向上一路,新天下耳目,弄笔者始知自振。”此评价为历代学者所认同。

③叶嘉莹先生《唐宋词名家论稿·论秦观词》以为,秦观这两首词明显地带有模仿柳永词的痕迹,因为“以小词来歌咏都市的形胜繁华,实在当推柳永为开创风气的作者”,他所作《望海潮》(东南形胜)“所表现的风格也是开阔博大,具有盛气,而且柳词在当时更曾经传诵一时”,但从创作时间、语言及风格等,私意以为有柳词的影响,但更多则受到了苏词豪放风格的影响。

④据徐培均《淮海居士长短句·秦观词年表》载,苏轼于元丰二年自徐州徙知湖州,期间秦观从游:“会东坡自徐州徙知湖州,遂与偕行。过无锡,游惠山,与东坡、参寥子作和唐人韵诗。经松江,至吴兴,泊西观音院,遍游诸寺……端午后,别东坡,赴会稽……赋有《望海潮》(秦峰苍翠)、《满庭芳》(雅燕飞觞、山抹微云)、《南歌子》(夕露沾芳草)、《虞美人》(行行信马横塘畔)、《满江红》(姝丽)诸阕,或怀古,或纪游……创获至丰。”

⑤苏轼密州期间曾作《江城子·密州出猎》等词,是苏轼有意改变柳永词风的创新,他也为此而非非常自负,在《与鲜于子骏》书简中言:“近却颇作小词,虽无柳七郎风味,亦自是一家……颇壮观也!”

[参考文献]

- [1] 徐培均.淮海居士长短句·总评[M].上海:上海古籍出版社,1985.
- [2] 屈兴国.白雨斋词话足本校注[M].济南:齐鲁书社,1983.
- [3] 杨胜宽.少游“词心”,深契东坡——苏轼、秦观词异同论[J].西南师范大学学报:哲学社会科学版,1998(1):50-56.
- [4] 沈祥龙.论词随笔[M]//唐圭璋.词话丛编.北京:中华书局,1986:4049.
- [5] 杨海明.唐宋词风格论[M].上海:上海社会科学出版社,1986.
- [6] 叶梦得.避暑录话[M]//施蛰存,陈如江.宋元词话.上海:上海书店出版社,1999.

(下转第112页)

(上接第 89 页)

- [7] 王灼. 碧鸡漫志[M]//施蛰存,陈如江. 宋元词话. 上海:上海书店出版社,1999:162.
- [8] 薛祥生. 试论秦观词的继承与创新[J]. 山东师大学报:社会科学版,1987(4):59-65.
- [9] 徐度. 却扫篇[M]//施蛰存,陈如江. 宋元词话. 上海:上海书店出版社,1999:117.
- [10] 况周颐. 惠风词话[M]//唐圭璋. 词话丛编. 北京:中华书局,1986:4426-4427.
- [11] 王国维. 人间词话[M]//惠风词话 人间词话. 北京:人民文学出版社,1960.
- [12] 冯煦. 蒿庵论词[M]//唐圭璋. 词话丛编. 北京:中华书局,1986:3586.
- [13] 叶嘉莹. 唐宋词名家论稿[M]. 石家庄:河北教育出版社,1997.
- [14] 马良信. 师承东坡 技道两进——论秦观与苏轼词风相似之作[J]. 湘南学院学报, 2006(1):41-46.

On the Creation of Qin Guan's Ci

LI Jin-yu

(Gansu Normal University for Nationalities, Hezuo 747000, China)

Abstract: After modeled many famous teachers, Qin Guan's Ci eventually became great piece in his own style. As one of the four scholars of Su school, Qin Guan's Ci not only was influenced by Liu Yong, but also gained instruction, encouragement and reminding from Su Shi and inherited the "refinement of Ci" from him. He made a great breakthrough in his achievement after experiencing the misfortune over the mountain.

Key words: Su Shi, Qin Guan; tuition; teaching succession; innovation