小议古代词人以女性口吻写作

劉曉瀾

《六州歌头》贺铸（1052-1125）

少年侠气，交结五都雄。肝胆洞，毛发耸。立谈中，死生同。一诺千金重。

推翘勇，矜豪纵。轻盖拥，联飞鞚，斗城东。轰饮酒垆，春色浮寒瓮。

吸海垂虹。间呼鹰嗾犬，白羽摘雕弓，狡穴俄空。乐匆匆。

。 。 。

《菩萨蛮》 李煜（937－978）

- 花明月暗笼轻雾，
- 今宵好向郎边去！
- 划袜步香阶，
- 手提金缕鞋。
- 画堂南畔见，一向偎人颤。
- 奴为出来难，教君恣意怜。

“女性口吻”多巴胺

五律《梅花雪》

刘晓澜 (平起平收)

- 苔枝缀玉迟，柳絮漫天时。
- 点点窗格叩，行行粉脂湿[1]。
- 林边关塞黯，壁内火炉怡。
- 欲寄千山远，羌笛曲一支。

- https://www.youtube.com/watch?v=7kkvTsnOUrc

孤平，拗救，相粘，相对，对仗，平韵，平仄iambic

《河传》 纳兰容若（1655-1685）

- 春浅，
- 红怨。
- 掩双环，微雨花间，画闲。
- 无言暗将红泪弹，闲珊，香销清梦还。

- 斜倚画屏思往事，皆不是，空作相思字。
- 忆当时，垂柳丝，花枝，洞庭湖蝶儿。

http://www.youtube.com/watch?v=_6-eQ2h_cKI

Ezra Pound, e. e. commings

词与诗的比较(一)

- 诗，唐代以前的（齐、杂言诗）没严格规定。唐代以后的，在字数、句数、对仗、平仄、押韵方面有严格规定(e.g.平韵到底)；用于演唱，过于齐整，单调、划一。
- 词，作为诗歌的别体，是入乐歌唱的艺术形式（多样、动听），有曲子词、长短句、诗余、乐府等别名。
- “诗文分平侧，而歌词分五音，又分五声，又分六律”。“作为小歌词”，“别是一家”。

“才力华赡，逼进前辈”&“闾巷荒淫之语”

词与诗的比较(二)

- 诗是给士大夫读的，关注国家社稷 (“士文化”的影响)，意象壮阔，大气、苍凉。
- 词是供人在酒肆歌楼演唱的，偏重花前月下的缠绵，细腻、温婉。
- 诗言志，词言情。
- 诗庄、词媚（纤微、秾丽）。

“句读不葺之诗”vs“豪放不喜剪裁以就声律”

词中的“女性口吻”

- 词作为艳科，以女性为本色

  宋人追求娱耳、赏心、悦目，有从“古人善歌得名，不择男女”到“独重女音”的审美情趣的变化。

- 词人的含蓄表达

  “男性阳刚，女性阴柔”是社会心理对不同的sex在gender上的期待，而“女性口吻”则让词人的anima得以表达、宣泄而不被排斥。

京剧旦角虽由男性扮演，但其feminine的声情、服饰、举手投足，不仅为社会所接受，甚至还被作为艺术来欣赏。

词中的“女性口吻”(1.0)

《少年遊》
周邦彥（1056—1121）

- 并刀如水，吴盐胜雪，纤指破新橙。 锦幄初温，兽香不断，相对坐调笙。
- 低声问，向谁行宿？城上已三更。 马滑霜浓，不如休去，直是少人行。

《定风波》
柳永（987—1053）

。 。 。

早知恁么。悔当初、不把雕鞍锁。向鸡窗、只与蛮笺象管，拘束教吟课。镇相随，莫抛躲。针线闲拈伴伊坐。和我。免使年少，光阴虚过。

词中的“女性口吻”(1.1)

《清平乐·留人不住》
晏几道(1038-1110)

留人不住，醉解兰舟去。
一棹碧涛春水路，过尽
晓莺啼处。

渡头杨柳青青，枝枝叶
叶离情。
此后锦书休寄，画楼云
雨无凭。

《蝶恋花·庭院深深》
欧阳修 (1007-1072)

庭院深深深几许?
杨柳堆烟，帘幕无重数。
玉勒雕鞍游冶处，
楼高不见章台路。

雨横风狂三月暮，
门掩黄昏，无计留春住。
泪眼问花花不语，
乱红飞过秋千去。

诗中的“女性口吻”

- 代言

　　对青楼女，民间女，宫廷女的同情，包括征妇，商妇，宫中怨妇。

- 委婉表达

　　臣妾心态，表现臣对君的寄情。以夫妻暗喻臣对君的失望或不满。其政治寓意源于“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”。

诗中的“女性口吻”(2.0)

《闺情》
李白 (701-762)

- 流水去绝国，浮云辞故关。
- 水或恋前浦，云犹归旧山。
- 恨君流沙去，弃妾渔阳间。
- 玉箸夜垂流， 双双落朱颜。

。。。

《秋闺思》
张仲素 (769-819)

碧窗斜月蒨深晖，愁听寒蛩泪湿衣。

梦里分明见关塞，不知何路向金微。

诗中的“女性口吻”（2.1）

《怨诗》
孟郊（751-814）

- 试妾与君泪，两处滴池水。
- 看取芙蓉花，今年为谁死。

《江南曲》
李益(750-830)

- 嫁得瞿塘贾，朝朝误妾期。
- 早知潮有信，嫁与弄潮儿。

诗中的“女性口吻” （2.2）

《近试上张水部》
朱庆馀 (826 进士)

- 洞房昨夜停花烛，待晓堂前拜舅姑。
- 妆罢低眉问夫婿，画眉深浅入时无。

《节妇吟》
张籍 (766-830)

- 君知妾有夫，赠妾双明珠。
- 感君缠绵意，系在红罗褥。
- 妾家高楼连苑起，良人持戟明光里。
- 知君用心如明月，事夫誓拟同生死。
- 还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。

婉约VS豪放

破阵子 《燕子来时新社》
晏殊 (991-1055)

燕子来时新社，*梨花落后*清明。
池上碧苔*三四点*，
叶底黄鹂*一两声*，日长*飞絮轻*。

*巧笑*东邻女伴，采桑径里*逢迎*。
疑怪昨宵春梦好，
元是今朝斗草赢，笑从双脸生。

破阵子 《为陈同甫赋壮词以寄之》
辛弃疾(1007-1072)

醉里**挑灯看剑**，梦回吹角连营。
八百里分麾下炙，
五十弦翻塞外声。沙场**点秋兵**。

马作的卢飞快，弓如**霹雳弦惊**。
了却君王天下事，
赢得生前身后名。可怜白发生！

参考书目

- *王力 （1900-1986）《诗词格律》。*
- *李清照（1084-1155）*《词论》。
- *田同之（*清·康熙 ）《西圃词说 • 诗词之辨》。
- *王灼（1081-1162）*《碧鸡漫志》。
- *王国维（1877-1927）*《人间词话》。

问&答