

宋詞之美

第一講：

情感與形式—— 詞體的美感特質

授課教師：劉少雄教授
國立臺灣大學中國文學系

【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示

—非商業性—相同方式分享臺灣 3.0 版授權釋出】

第一講 情感與形式—詞體的美感特質

詞的抒情特性，主要是以時空與人事對照為主軸，在男與女、情與景、今與昔、常與變的對比安排下，緣於人間情愛之專注執著和對時光流逝的無窮感嘆，美人遲暮、春花易落、好夢頻驚、理想成空等情思遂變成詞的主題。而詞的體製，如樂律章節之重複節奏、文辭句法的平衡對稱，無疑更強化了這種婉轉低回、留連反覆的情感質性。🚫本講兼顧情感與形式，論述詞的相對性美感。

一、文體的基本意義

文學作品的內在情意與外在文辭是相應一體的，主體的「情」與客體的「辭」融合一起才能構成較完整的文體概念。《文心雕龍·體性》說：「夫情動而言形，理發而文見，蓋沿隱以至顯，因內而符外者也。」〈定勢〉篇亦云：「夫情致異區，文變殊術，莫不因情立體，即體成勢也。」📖文學以感情、思想為內涵特質，但內在的情思必須藉字句組織美化才能具體呈現。內在情思落實於文辭表現時第一個考慮到的要素，是文類的體式，因為它是形式最基本的意義。各種文類的體式，會因文體的作用、性質之不同，而有不同的內容與面貌。所謂「因情立體，即體成勢」，就是順著主觀情志的發展，結合客觀的形式要求，使情理、內容、文辭構成一個整體，如是性與體合，展現出內外一致的姿態——此即完整的文體觀。

二、詞的特質

詞是依附唐宋以來新興曲調(主要來自燕樂)從而創作的新體詩，是音樂與文學緊密結合的特種藝術形式。大體而言，詞乃倚聲製作，由歌女彈唱，寫景多不出閨閣庭園，言情則不外傷春怨別，遂表現為一種精微細緻、含蓄委婉、富於陰柔之美的特質。

◎王國維《人間詞話》云：「詞之為體，要眇宜修。能言詩之所不能言，而不能盡言詩之所能言。詩之境闊，詞之言長。」

◎柯慶明《中國文學之美的價值性》說：「詞的『花間』、『尊前』應用的性質，正與晚唐盛行的豔體怨情的詩風有所應會。……兒女情懷始終是『詞』的基本性格，也限制它，即使有了歷史意識現實關懷，亦只能作象徵抒情或詠物影射方式的表現，而無法作敘事性的表現。同時它所描述的自然景物雖然不見宇宙的真意或開闊雄渾的氣象，但無疑卻是掌握了園林閨閣之中，最為細膩最為幽微的季節與時刻的變化，……並且透過這種……幽微變化的知覺，反映一種閒靜幽眇的情懷，一種淡淡若有若無，似愁似夢的生命的省覺。……『詞』所表現的正是最為溫柔最為細膩的婉約之美。」

◎繆鉞《論詞》一文謂詞之特徵約有四端：(一)其文小—詞中用字多取輕靈細巧者；(二)其質輕—詞質輕柔，更多妍美之致；(三)其徑狹—惟能言情寫景，而

說理敘事則非所宜；(四)其境隱一詞多隱約淒迷之意境。📖

◎詞體之所以特富此種女性修飾之美的特質，乃由於：

(一)詞的長短句形式，本來就有一種伴隨流行樂曲節奏而變化的特美，因此遂宜於表達一種深隱幽微的情思。

(二)詞的題材內容既以敘寫美女與愛情為主，則自然形成一種婉約纖柔的女性化的特質。

(三)正因為詞既有這種「要眇宜修」的特點，而作者在寫作時不必具有嚴肅的言志之用心，於是遂在此種小詞的寫作中，於無意間反而流露了作者內心所潛蘊的一種幽隱深微的本質，而予讀者興發感動之聯想空間。(參考葉嘉瑩意見) 📖

◎詞的美感質素在其情韻

所謂詞的情韻，就是一種冉冉韶光意識與悠悠音韻節奏結合而成的情感韻律，回環往復，通常是以好景不常、人生易逝之嘆為主調，別具婉曲之致。

詞的情韻，婉轉低回，留連反覆，那是情思與韻律糾結盤旋而成的一種情感節奏。這節奏主要是相對情懷的激盪而形成的一外在時空對照人間情事，一方面是變化的體認，一方面是不變的執著，兩相對應，拉扯互動，便產生了抑揚頓挫，起伏不已的動能，性情因此而搖蕩，最後依聲吟詠，遂譜寫出一曲曲婉轉動人的情詞。

詞，介乎「詩」「樂」之間。詞的情韻近「樂」，容易陷溺於迴盪往復的節奏，而其所抒發的哀傷嘆逝之情，往往能深化詞的婉曲特性，使之轉為幽微密麗，語意纏綿；詞的情韻近「詩」，則緣情興感，往往能結合情意情理情趣，並藉其觀照解悟之能，梳理滌蕩深摯的情思，而臻清麗韶秀之境。🔴

三、詞的相對性美感

(一)從一詩一詞談起

去年今日此門中，人面桃花相映紅。人面不知何處去，桃花依舊笑春風。(崔護
〈題都城南莊〉) 📖

去年元夜時，花市燈如畫。月上柳梢頭，人約黃昏後。今年元夜時，月與燈依舊。不見去年人，淚滿春衫袖。(歐陽修〈生查子〉) 📖

(二)詞：情意結構的相對性

春花秋月何時了，往事知多少。小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。雕闌玉砌應猶在，只是朱顏改。問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流。(李煜〈虞美人〉) 📖

春花秋月是四季更替之中，年年反覆的良辰美景，去而復來，斷無終了之時；往事則指人生在世，值得回憶的賞心樂事，時移則事往，往而難追，最是無常。兩句以問句彰顯「永恆的自然」、「無常的人事」各自運行、兩不關涉的無情，此

一對比是全詞的基本架構。前六句即從不變的自然景物、具體物象，對照出人世無常的悲感，最後遂引發了一種天下人所共有而永遠無法消除的哀愁長恨。

李後主詞中的相對意境：前期之旖旎歡樂—後期之沉痛悲涼；

囚虜生活(以真為假)—夢中世界(以假當真)。

(三)由淮海小山詞體認詞之特質

馮煦《蒿菴論詞》：「淮海、小山，真古之傷心人也，其淡語皆有味，淺語皆有致，求之兩宋词人，實罕其匹。」

1. 秦觀〈浣溪沙〉

漠漠輕寒上小樓，曉陰無賴似窮秋，澹煙流水畫屏幽。 自在飛花輕似夢，無邊

絲雨細如愁，寶簾閒挂小銀鉤。

漠漠：廣遠密布貌，形容廣漠迷濛之景象。

窮秋：即深秋。

畫屏：繪有山水之屏風。古代屏風多安置於床枕之上或床榻之前，有避寒、倚靠、掛物等功能，也是美麗的裝飾；而為求精美，屏面往往繪有雲、龍、山水、花鳥、人物，其中又以山水畫最為常見；且甚者，更於其上鑲嵌貴重之物，如象牙、雜玉、龜甲、金縷、翡翠等。

寶簾：珍珠簾子。

2. 晏幾道〈鷓鴣天〉

翠袖殷勤捧玉鍾，當年拚卻醉顏紅。舞低楊柳樓心月，歌盡桃花扇底風。 從別

後，憶相逢，幾回魂夢與君同。今宵賸把銀釭照，猶恐相逢是夢中。

翠袖：指穿著翠綠色衣袖的歌女。一作彩袖。

玉鍾：玉製酒杯。鍾，酒器也。

當年句：回憶當時為報答女子之殷勤勸酒，縱使因酒醉而滿臉通紅也在所不惜。拚卻，毫不顧惜，猶甘願。

拚，音盼，不惜。卻，作助動詞用，拚卻猶言拚得。

舞低二句：意謂不停地起舞，舞到樓頭明月自中天沉落低於楊柳之時；不斷地歌唱，唱到桃花扇底隨風回蕩的歌聲都消失為止。二句極寫通宵不倦狂歌醉舞的情景。

幾回句：謂多次在夢中與你歡聚。

今宵二句：意謂今夜意外重逢，儘管把銀燈相照，仔細端詳，深怕這回見面還是夢中情境。賸把，儘把，更把。賸，「剩」之異體字。銀釭，銀質的燈盞，泛指華美的燈。釭，音剛。

四、詞：述說一種傷春的心情

歐陽修〈蝶戀花〉：「兩橫風狂三月暮。門掩黃昏，無計留春住。淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。」大自然的四季輪迴，從春天開始；人生的夢想情懷，自青春年少萌芽。東風吹來又吹去，錦繡芳華開開落落，華美對襯淒涼，不捨換成無奈，大自然的春天，既予人盛筵的期待與歡樂，也往往以曲終人散、繁華落盡為終結。而青青年少呢？璀璨浪漫，笑語追逐，彷彿明日永遠有陽光守候，卻可能一夕醒來，竟是「也則難留」的淒然神傷。

春會歸去，青絲轉眼成白首，於是，點數春光，眷戀不捨的其實是一己短暫的青春歲月；哀悼落花，傷悲的也是自身落空的夢想、飄零的心境。惜春，傷春，隱藏的正是中國文人在現實與理想之間揮不去、斬不斷的無奈與不甘，這樣一份幽微曲折的心思，在詩中流露，更成為詞作中綿延不絕的主旋律。

時間不斷轉變推移，青山依舊，明月長圓，牽繫著種種人間盛衰今昔之感，而面對如許迷濛春色，看花開花落，思春水之悠悠，詞人為春日賦予了多少深情綺思？又展現了怎樣的生命情調與美感特質？

張先〈一叢花〉

傷春懷遠幾時窮，無物似情濃。離愁正恁牽絲亂，更南陌、飛絮濛濛。歸騎漸遙，征塵不斷，何處認郎蹤。雙鴛池沼水溶溶，南北小橋通。梯橫畫閣黃昏後，又還是、新月簾櫳。沉恨細思，不如桃李，猶解嫁東風。📖

張潮《幽夢影》：「詩文之體得秋氣為佳，詞曲之體得春氣為佳。」📖

傷春悲秋，是中國詩詞最常抒寫的情懷。若就文類來分，詞善於表春情，詩則長於敘秋感。《淮南子》說：「春女思，秋士悲。」📖詞多表達女子的情懷，詩則多抒發士子的情志；「思春」與「悲秋」，正是詞與詩各自代表的某種精神特質。為什麼說詞的基本特質像女子思春的情韻呢？仔細觀察，你會發現，春天是一個奇特的季節，一方面處處鶯飛草長，充滿了無窮的生機，一方面氣候卻又不很穩定，晴陰難測，而且變化多端。因此，雖則大地長出許多花草，冒出無數新芽，可是那生命能否延續到夏天繁茂、秋天豐收呢？這其中是有很多變化的因素，不易確知，所以春天即使是生機盎然，卻處於相當渾沌的狀態。（《說文解字》：「春，推也。從艸，從日。艸，春時生也，屯聲。」「屯，難也。象草木之初生，屯然而難。」📖《易·序卦》：「有天地，然後萬物生焉。盈天地之間唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。」《彖辭》：「屯，剛柔始交而難生，動

乎險中，大亨貞。雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。」身處其中，既感受到生命的喜悅，享受著青春的甜美，又有些隱憂，怕春光易逝，好景不常。這如同女子的心情，一方面自盼自顧如春花一般的美麗年華，但又擔心春花不見採，美人遲暮。這種既感受美好又猶疑不安的情緒，是所謂「春情」，也是詞裡最重要的一種情緒。

所謂春秋代序，春與秋分別牽引出不一樣的情懷。從心理層次去看人生意境的一種分別，秋天乃是屬於士大夫的情懷，是懷抱理想的士人，走到中年，回顧一生的情懷。時序入秋，一年也就過了大半；人到中年，一生也已過半。而秋天是農家收穫的季節，相對於此，中年檢視一生，卻發現自己理想落空、功名無望、甚至有家歸不得的士人，面對寒冬將至，暮年不遠，那悲感是非常深切的。例如，宋玉的《九辯》和杜甫的《秋興》八首，都抒寫了這種悲秋的心情。通常來說，詞比較多寫傷春之情，而詩則多述悲秋之感。我們讀宋詞會發現一個現象，就是東坡以詩為詞，他的詞很少傷春之作，反而秋夜抒感却寫出了新的意境，如〈水調歌頭〉(明月幾時有)、〈永遇樂〉(明月如霜)、〈念奴嬌〉(大江東去)等篇皆是；可是，辛稼軒表面上是一個英雄豪傑，其實他的情思比東坡纏綿，他寫了好多傷春、惜春之作，名篇如〈摸魚兒〉(更能消幾番風雨)、〈祝英台近〉(寶釵分)就是代表。

張先說：「傷春懷遠幾時窮，無物似情濃。」所謂傷春，是對美好時光驟然飄逝的一種感傷。「懷遠」則表達了空間阻隔、人情牽繫的情形。「幾時窮」，

什麼時候才會窮盡呢？因與故人離別，相去甚遠，而看著時間消逝，春去秋來，年復一年，心裡傷懷之情愈深，時間的壓力愈大，空間的距離則更感邈遠。這種時空之悲，是小詞常常歌詠的題材。而現在的流行歌曲，反反覆覆地吟唱的，也多是這種悲情。張先接著說：「無物似情濃。」世間沒有甚麼事物比情感這東西更濃摯深刻的了。因為這份濃情，所以才會傷春懷遠，也正因為有這份濃情，這種「傷春懷遠」之感自然難以斷絕。🚫

※思考習題：

一、試比較下列詩詞在文辭語調、內容意境等方面的異同：

昨夜三更雨，臨明一陣寒。海棠花在否？側臥捲簾看。(韓偓〈懶起〉) 📖

昨夜雨疏風驟，濃睡不消殘酒。試問捲簾人，卻道海棠依舊。知否？

知否？應是綠肥紅瘦。(李清照〈如夢令〉) 📖

二、有沒有一闕詞、一首現代歌曲，讓你難以忘懷？當你進入文字的世界，或隨著音符起舞，你總會有怎樣的心情？現在，請你選擇一闕詞和一首歌，寫出你賞讀、聆聽的心得，並想想看：這兩著之間有何相通處？為甚麼同時都被喚起，超越時空，在你此際的心中？

※延伸閱讀：

繆鉞：〈論詞〉，《詩詞散論》（臺北：臺灣開明書店，1977），頁 1-15。

鄭騫：〈詞曲的特質〉，《景午叢編》（臺北：中華書局，1972），頁 58-65。

高友工：〈小令在詩傳統中的地位〉，《中國美典與文學研究》（臺北：臺大出版中心，2004），頁 263-284。

劉少雄：《讀寫之間—學詞講義》，臺北：里仁書局，2006。

葉嘉瑩：《葉嘉瑩談詞》，天津：南開大學出版社，2010。

版權聲明

頁碼	作品	授權條件	作者/來源
2	「詞的抒情特性，……這種婉轉低回、留連反覆的情感質性。」		國立臺灣大學中國文學系 劉少雄教授：《會通與適變——東坡以詩為詞論題新詮》（臺北，里仁書局，2006年）頁15。 本作品由所有權人「劉少雄」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
2	「夫情動而言形，……因內而符外者也。」、「夫情致異區，……即體成勢也。」		劉勰，《文心雕龍》〈體性〉、〈定勢〉。 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
2	「文學作品的內在情意與外在文辭是相應一體的，……此即完整的文體觀。」		國立臺灣大學中國文學系 劉少雄教授：《讀寫之間——學詞講義》（臺北，里仁書局，2006年）頁9-10。 本作品由所有權人「劉少雄」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
3	「詞之為體，要眇宜修。……詩之境闊，詞之言長。」		王國維，《人間詞話》。 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
3	「詞的『花間』、『尊前』應用的性質，……『詞』所表現的正是最為溫柔最為細膩的婉約之美。」		柯慶明：《中國文學的美感》（石家莊，河北教育出版社，2001年）頁36-37。 依據著作權法第46、52、65條合理使用。
3-4	詞之特徵約有四端……詞多隱約淒迷之意境。		繆鉞：《詩詞散論》，（臺北，開明書店，1974年）頁5-10。 依據著作權法第46、52、65條合理使用。
4	「詞體之所以特富此種女性修飾之美的特質，……而予讀者興發感動之聯想		國立臺灣大學中國文學系 劉少雄教授：《讀寫之間——

	空間。(參考葉嘉瑩意見)」		學詞講義》(臺北,里仁書局,2006年)頁175-176。 本作品由所有權人「劉少雄」授權本課程使用,您如需利用本作品,請另行向權利人取得授權。
4-5	「所謂詞的情韻,……而臻清麗韶秀之境。」		國立臺灣大學中國文學系 劉少雄教授:《會通與適變——東坡以詩為詞論題新詮》(臺北,里仁書局,2006年)頁15-16。 本作品由所有權人「劉少雄」授權本課程使用,您如需利用本作品,請另行向權利人取得授權。
5	去年今日此門中,人面桃花相映紅。人面不知何處去,桃花依舊笑春風。		崔護,〈題都城南莊〉。 本作品已超過著作財產權存續期間,屬公共領域之著作。
5	去年元夜時,花市燈如畫。月上柳梢頭,人約黃昏後。今年元夜時,月與燈依舊。不見去年人,淚滿春衫袖。		歐陽修,〈生查子〉。 本作品已超過著作財產權存續期間,屬公共領域之著作。
5	春花秋月何時了,往事知多少。小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中。雕闌玉砌應猶在,只是朱顏改。問君能有幾多愁,恰似一江春水向東流。		李煜,〈虞美人〉。 本作品已超過著作財產權存續期間,屬公共領域之著作。
6	「淮海、小山,真古之傷心人也,其淡語皆有味,淺語皆有致,求之兩宋詞人,實罕其匹。」		馮煦,《蒿菴論詞》。 本作品已超過著作財產權存續期間,屬公共領域之著作。
6	漠漠輕寒上小樓,曉陰無賴似窮秋,澹煙流水畫屏幽。自在飛花輕似夢,無邊絲雨細如愁,寶簾閒挂小銀鈎。		秦觀,〈浣溪沙〉。 本作品已超過著作財產權存續期間,屬公共領域之著作。
6-7	翠袖殷勤捧玉鍾,當年拚卻醉顏紅。舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風。從別後,憶相逢,幾回魂夢與君同。今宵賸把銀釭照,猶恐相逢是夢中。		晏幾道,〈鷓鴣天〉。 本作品已超過著作財產權存續期間,屬公共領域之著作。
7	雨橫風狂三月暮。門掩黃昏,無計留春住。淚眼問花花不語,亂紅飛過鞦韆		歐陽脩,〈蝶戀花〉。 本作品已超過著作財產權存續期

	去。		間，屬公共領域之著作。
8、10	傷春懷遠幾時窮，無物似情濃。離愁正恁牽絲亂，更南陌、飛絮濛濛。歸騎漸遙，征塵不斷，何處認郎蹤。雙鴛池沼水溶溶，南北小橋通。梯橫畫閣黃昏後，又還是、新月簾櫳。沉恨細思，不如桃李，猶解嫁東風。		張先，〈一叢花〉。 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
8	詩文之體得秋氣為佳，詞曲之體得春氣為佳。		張潮，《幽夢影》。 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
8	春女思，秋士悲。		劉安，《淮南子》。 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
8-9	春，推也。……屯然而難。		許慎，《說文解字》。 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
9	有天地，然後萬物生焉。盈天地之間唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。		《易·序卦》。 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
9	屯，剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞。雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。		《易·彖辭》 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作
8-10	「傷春悲秋……就是代表。」		國立臺灣大學中國文學系 劉少雄教授：《讀寫之間——學詞講義》（臺北，里仁書局，2006年）頁74-75。 本作品由所有權人「劉少雄」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
10	「所謂傷春……自然難以斷絕。」		國立臺灣大學中國文學系 劉少雄教授：《讀寫之間——學詞講義》（臺北，里仁書局，2006年）頁75-76。 本作品由所有權人「劉少雄」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。

10	昨夜三更雨，臨明一陣寒。海棠花 在否？側臥捲簾看。		韓偓，〈懶起〉。 本作品已超過著作財產權存續期 間，屬公共領域之著作。
10	昨夜雨疏風驟，濃睡不消殘酒。試問捲 簾人，卻道海棠依舊。知否？ 知否？應是綠肥紅瘦。		李清照，〈如夢令〉。 本作品已超過著作財產權存續期 間，屬公共領域之著作。