

【文学艺术】

爱情的礼赞 ——《关雎》之艺术探微

徐 卫

(长安大学 陕西 西安 710054)

摘 要:《诗经》中的《关雎》,有很高的艺术价值,遣词讲究,用字精当,使用了句中韵、句末韵等表现手法,千锤百炼,上口感人,具有错落和谐之美;诗的意境深邃隽永,格调清新自然,热情讴歌了广大劳动人民健康向上的美好情怀,具有高尚之美,在中国诗坛上占有重要的地位。

关键词:诗经;比兴;押韵;意境

中图分类号:I207.22

文献标识码:A

文章编号:1671-6248(2003)02-0071-03

A Paean of Love ——the artistic approach on *Guanju*

XU Wei

(Chang'an University, Xi'an 710064, China)

Abstract: *Guanju* in *Shijing* is of highly artistic value with excellent and concise words polished again and again and revised many times, the poem is full of medium rhyme and rear rhyme techniques of expression in the sentences, showing the appeal to readers and the beautiful intricacy and harmony. The mood of literary represents profound and lasting genuine core value, and the rhyme scheme is pure and natural, meanwhile it warmly sings the praises of glorious feelings from laborers looking forward to health. Generally, it has the lofty beauty and occupies the significant position in our poetry circles.

Key words: *Shijing*; figure of speech; rhyme; mood of literary

中国第一部诗歌总集《诗经》,对于爱情主题的收集得天独厚,爱情诗有着重要的地位。“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,这是多么动人的一幅情画!经过几千年的岁月风沙,它仍然使现代的人们心旌摇动,心驰神往。它出自《诗经》中的《国风·周南》。这是有史可考的中国第一首描写爱情生活的诗,它不仅以其形式雅致、通俗易懂为人们所接受,而且以其情感真挚、富于生活气息使人们难以释怀。它给多少热情的青年男女以巨大的鼓舞,使他们冲破一切世俗藩篱和障碍,勇敢地追求幸福。

在《诗经·国风》里,《关雎》被放在开篇第一首。由此可见,编纂者对其的厚重之情。本文拟就《关雎》的表现手法和艺术特点做一些探讨。

一、音韵和谐,错落有致,具有音乐美

《国风》是描述劳动人民日常生活和风土人情的诗篇。“风”是指在某一地域产生,带有浓厚地方色彩的音乐。“风”不仅用于音乐歌舞,也被用于文学创作中。《关雎》出自《国风》中的“周南”,“周南”是指当时洛阳以南到武汉地区的乐调,具有南方乐曲的特征,婉转、柔媚、灵活多变。由于当时文字发展不尽完备,书写也受客观条件的限制,许多文学作品的传播渠道主要是靠民间口头传诵,为方便记忆、传播,大量使用了整齐的音节、自然的句法,还运用了联绵词、重叠词和叠韵,使得全诗显得自然、优美,这在当时文学艺术尚不发达的情况下,是十分难能可贵的。

从音节上看,本诗用四言句,且一用到底。整个

收稿日期:2003-03-07

作者简介:徐 卫(1966-),男,陕西城固人,长安大学助理研究员,主要从事高等教育管理研究。

©1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

句式和、明快、节奏感很强,读来琅琅上口,顺畅自如。这是《关雎》为人们乐于接受的一个重要原因。郭沫若有过这样的说法:“节奏是诗歌的生命。”高尔基对此也有类似的观点:“作为一种感动的力量,语言的真正美,是由于言词的准确和响亮动听而产生出来的”(《论社会主义现实主义》)。从一个侧面说明诗歌这种艺术形式应具有音乐的某种特征。《关雎》在遣词造句方面,妙处颇多,作者敏锐地注意到汉语字词的发音特点,巧妙地进行创作并熟练运用。联绵词、重叠词、叠韵词在这首并不很长的诗中被多次使用。诗一开头,便连用两个,“关关雎鸠”的“关关”,“窈窕淑女”的“窈窕”,使诗平添了一种活泼、跳跃的动感,紧接着下面的“参差”、“辗转”也突出了这种气势。诗中还有一句“悠哉悠哉”用的是重叠的手法,增强了语言的表达力。另外,叠韵的用法,在诗中也十分突出,如“窈窕”、“辗转”,它们都是合成词,具有抑扬顿挫的功用,不仅增加了诗的可读性,也极富于生动性。双声手法的运用,也使诗增色不少,如“参差”,用它来表示荇菜那高低错落的长势,十分形象。押韵,是诗的基本艺术规则之一,一般用在句子末尾,但《关雎》却创出了另一种表现方法,不仅有句末韵,如“在河之洲”“君子好逑”中的“洲、逑”,还有句中韵,如“左右流之”“寤寐求之”中的“流、求”。句中韵用法比较独特,在诗中少有使用,而《关雎》却恰到好处,浑然天成。在后来的诗歌发展中,句中韵渐渐不为人所重视,也无更大的发展。《关雎》句法也较为独特,随着内容的变化,句法也随之变化,在前半部分铺陈描述中使用散句,如“求之不得,寤寐思服”,在后半部,从“参差荇菜、左右采之”到最后,又使用了排句。这种句法变化,使全诗显得跌宕起伏,舒缓张扬。

一般说来,四言诗的表现力是有限的,加之形式规整,很容易流于呆板无趣,捉襟见肘。但正是由于上述艺术手段的灵活运用,使得全诗优美活泼,错落有致。《关雎》之所以为人们赞赏,与它产生的背景有很大关系。前面已经提到,《关雎》被归在国风里,当是民间集体创作的,因而具有民歌特点。由于他们生活社会底层,能够广泛地接触现实生活,因而对事物有细致的观察和朴素的见解,在描物状情方面也十分形象、鲜明。刘勰在《文心雕龙》中说:“诗人感物,联类不穷……故灼灼状桃花之鲜,依依尽杨柳之貌,杲杲为日出之容,皛皛拟雪洒之状,啾啾逐黄鸟之声,嚶嚶学草虫之韵,皎日慧星,一言穷理,参差沃若,两字穷形,并以少总多,情貌无遗矣。”这段话可说是给《关雎》中的描景抒情的形象性、生动性做了恰当注

脚。郭沫若曾给这首诗以极高的评价,说它“在内容和形式上,都保留着相当淳朴的人民风味”(《简略地谈谈〈诗经〉》)。正是由于这首诗的上述艺术特点才使得它广为流传。孔子对这首诗也大加赞赏,说它“乐而不淫,哀而不伤”,且弦而歌之。

二、形象生动,富于情趣,具有意境美

意境原是一个佛教用语,后来把它引入到了诗歌创作中去。在诗歌创作过程中,意境是至关重要的问题。意,是指作者通过作品表达的思想感情,它是一部作品的灵魂;境,则是指经过作者艺术加工的情景和形象体系,它是作者传情达意的基础和进行创作的手段。二者相辅相成,不可或缺。在《关雎》中,意境的创造也颇具匠心。它运用了“兴”的手法。“兴”在《诗经》里被大量运用,而且常常用在一段或一节诗的开头。“兴”即“先言他物以引起所咏之词也”(朱熹《诗集传》)。在《关雎》里,以“兴”起头,先给人们描绘了一幅美妙动人的景象:一群关关相鸣的雎鸠,在河边的草滩上成双成对地漫步、嬉戏、追逐,河水微波荡漾,微风煦煦吹来,一切都显得充满生机,富于活力。由此引出主人公渴望爱情的美好愿望,那苗条而又贤惠的姑娘啊,正是我理想中的心上人。联想自然,过渡巧妙,情景交融,由“境”及“意”。诗的整体意境由此提高,逐步展开,引人入胜。紧接着,笔锋一转,描述一个姑娘在河边采摘荇菜的情景。在一片茂盛葱郁的荇菜丛中,姑娘两手翻飞,欢快地劳作,由此境入彼情,小伙子对姑娘的爱慕愈加强烈。下面的“左右采之”和“左右毛之”都是表现姑娘的劳动情景的,两个不同的动词,把场面描写得逼真形象,活灵活现,人们仿佛看到了一个勤劳善良、苗条秀美的姑娘的动人身姿。作者在此并未用很多的笔墨去正面描写女主人公的形象,却给读者留下了很大的想像空间,近乎白描的手法使得作品容量大大增加。在后面的描写中,也没有用太多赘笔,只用了两个场景,一是“琴瑟友之”,一是“钟鼓乐之”,就表现出了内涵丰富的含意。有景有情,交相辉映,我们仿佛看到古代的人们身着盛装,弹琴鼓瑟、撞钟击鼓、载歌载舞来庆贺新婚夫妇的美满姻缘的喜庆场面,一对新人也沉浸在幸福之中。这首诗写得富有情趣,先以雎鸠为引子,引出一个青年男子对一个女子的爱慕,这就先把读者引入一个浪漫的故事之中,结局如何,读者自是十分关心。诗中进一步写道:“窈窕淑女,寤寐求之,求之不得,寤寐思服,悠哉悠哉,辗转反侧。”这一段描写非常具体,小伙子为了一个美丽的姑娘,已是达到了如痴如醉的

地步,整天都在盼望能得到姑娘的爱情,以至于不分白天黑夜都在思念着那个可爱的心上人,连那黑夜也嫌漫长无穷,苦熬不尽,翻来覆去难以安寝,把小伙子对姑娘的痴情恋意刻画得淋漓尽致。更为有趣的是,小伙子不管姑娘是否理会他的一片痴情,仍旧信誓旦旦,不改初衷,最后还想到要隆重地与姑娘结为百年之好,实现自己的美好夙愿。

《关雎》正是由于这种情理兼备的特点更显得含蓄隽永,意味深长,使人如咀英华,不忍释手。

三、感情热烈,健康向上,具有情感美

爱情是异性之间高尚的精神生活,它千百年来为人们所赞美和追求。有多少文人墨客为此挥毫,写下动人心弦的诗篇,又有多少坚贞的情侣为此付出了沉重地代价。纵观古今中外,梁山伯与祝英台,牛郎与织女,罗密欧与朱丽叶等,都为广大人民所喜爱并加以赞扬,以至于家喻户晓,成为追求幸福爱情的千古佳话。尽管他们大都具有悲剧性,但他们甘为爱情牺牲一切的献身精神却强烈的震撼人心,使人们为之洒下同情的泪水。这种巨大的艺术魅力来自于主人公那坚定不移、忠贞不渝的情操和对爱情痴热、强烈的追求。在《关雎》中,虽然没有悲剧性的结局,却同样让人感受到爱情的巨大力量。诗中那个勇敢的小伙子对美丽勤劳的姑娘产生了发自内心的热爱,不顾一切去追求,甚至达到了刻骨铭心、寝食不安的地步,所以他“寤寐思服,悠哉悠哉,辗转反侧”。诗用“关关雎鸠”起头,也含有深刻的寓意。“雎鸠”,亦名王雎,相传是一种极具“伉俪之情”的鸟,它们双宿双飞,须臾不分,情意专一。如果其中一只死去,另一只也就忧思伤神,寝食不具,以至于憔悴而亡,跟随而去。这美丽的传说,给诗赋予了一种浪漫色彩,象征这对青年男女至死不渝的恋情。

另外,诗中所表现的思想内容、道德情感是健康向上的。《关雎》为劳动人民集体创作,带有鲜明的人民群众的观点。在诗中,我们看到的是男主人公对姑娘热爱劳动、贤淑温柔的美德的爱慕,没有一处提到姑娘的家财厚薄,地位高低。再看《关雎》产生的历史背景。据《周礼》记载:“媒氏掌万民之判。中春之月,令会男女。于是时也,奔者不禁;——同男女之无夫,家者而会之”。可见当时的风俗习惯对男女交往是相当宽容的,并无多少“男女授受不亲”的陈腐教条。于是,渐渐形成了青年男女春日冶游,择定配偶的风气。在诗中,处处表现出一种理解、赞赏的态度。一个

“淑”字,反映了广大劳动人民对女性的道德尺度。“淑”字的意思是温柔善良,一个“窈窕淑女”自然会引起小伙子的爱慕,同时也代表了广大劳动人民公认的择偶标准,符合劳动人民的思想感情。

《诗经·国风》中有相当数量的作品是表现爱情的,它们尽管表现的对象各不相同,但有一点是相通的——对忠贞爱情的歌颂。其中有对弃妇的同情,对负情男子的鞭挞,如在《氓》中女主人公对骗婚骗财的不义男子的控诉,《柏舟》中姑娘宁死也不抛弃爱恋着的情人,还有《出其东门》、《大车》则表现了劳动人民对爱情所持的严肃态度,“谷在异室,死在同穴,谓予不信,有如皦日”,信誓旦旦地表达了他们坚不可摧的相恋决心。

《关雎》是一首优秀的爱情诗,它奠定了表现爱情健康、向上的基调,千百年来深受人们的喜爱。其开首两句“关关雎鸠,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑”成为历代传诵的名句。几千年前的爱情故事,至今还能引起人们的共鸣,应该说,诚挚健康的情感,始终为人们所喜闻乐见。它的“兴”的手法以后被人们重视,在文学作品中被广泛使用,得到更进一步的发展。

在《诗经》以后,描写爱情的作品浩如烟海,其中也不乏名篇佳句,如“在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝”,“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”,“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”等,还有许多动人的爱情故事,可以说,它们是《关雎》更完善的发展,也表现了比《关雎》更为广泛、深刻的思想内涵。

在“毛诗”(汉代毛萇所著,简称“毛诗”)中,“关雎”被认为是指“后妃之德”,宋朝朱熹又进一步考证,说后妃是指文王妃太姒,这实际上是演绎出来的无聊之谈,歪曲了诗的本意。此诗是用青年男女在劳动中产生恋情来表现劳动人民对爱情的最朴素的理解和追求。可以说《关雎》是中国爱情文学的光辉起点。

爱情是文学作品中永恒的主题,爱情使文学作品更具动人心弦的艺术魅力;优秀的爱情文学作品,赋予了爱情新的特质和更深邃的内涵。《关雎》犹如一颗明珠,在文学的历史长河中,永远闪耀着瑰丽的光芒。

参考文献:

- [1] 朱东润. 中国历代文学作品选集[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1979.
- [2] 郭绍虞, 王文生. 中国历代文论选[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1979.
- [3] 谢昭新. 中国文学名作欣赏[M]. 北京: 科学出版社, 2000.