

Related Analysis of “Emotional Art” in Song Ci

Wenwu Feng

Vitebsk State University of the Arts, Vitebsk, 210032, Belarus

Abstract

Compared with Tang poetry, Song Ci is a new style of poetry that combines long sentences and short sentences and is easy to sing. In the turbulent social reality, the culture of the Song Dynasty was gradually popularized to the lower class, and people's thoughts and emotions were more and more rich. As a result, more and more scholars and literati began to express their true emotions with the help of Ci, expressing people's emotions and attitudes vividly through deep, subtle, and subtle emotional descriptions, and pushing the development of Song Ci to a climax. This paper focuses on the detailed analysis of the “emotional art” in Song Ci for its reference.

Keywords

Song Ci; emotional art; expression

宋词中的“情感艺术”相关分析

冯文武

白俄罗斯维捷布斯克国立艺术大学，白俄罗斯·维捷布斯克州 210032

摘要

与唐诗相比，宋词是一种长句与短句相结合，便于歌唱的新体诗歌。在动荡不安的社会现实里，宋代的文化逐渐普及到了下层社会，人们的思想情感也越来越丰富。于是，越来越多的文人墨客开始借助词来抒发自己内心的真实情感，通过深细腻、幽约怨悱的感情描写将当时人们的心绪、心态进行了淋漓尽致地表达，并将宋词的发展推向了高潮。论文重点针对宋词中的“情感艺术”进行了详细的分析，以供参考。

关键词

宋词；情感艺术；表达

1 引言

在唐末五代时期，部分诗人对民间流行的曲子词体进行按拍填词。一开始的词作只是为了满足酒筵歌席的娱乐需求。而后，在苏轼、辛弃疾等名家的创作下，宋词的艺术品位得到了提高，宋词的艺术境界得到了拓展。宋词不仅可以怀古、咏史，表达精忠报国的豪情与农村时光的恬淡，还可以作为文人墨客陈述经济之怀的工具。作为抒情文学中的一种体裁，宋词以其独特的体貌呈现在世人眼前，并不断地发展、创新、升华，为后世抒情文学的发展进行了启发。

2 宋词中的情感特征

经过五代十国的洗礼，宋代已经拥有了相对成熟的制度文明，社会情感需求已经开始由公共情感向个人情感转移。与此同时，民族情感也开始分裂，对内民族情感开始高度融合，对外民族情感则具有强烈的对抗特点。这种多元化的情感结构，都体现在宋词当中。表1为宋词的具体类型。

【作者简介】冯文武（1987-），男，中国贵州福泉人，硕士，讲师，从事中西方艺术学与艺术发展研究。

表1 宋词的分类

分类标准	分类内容
按照字数分类	小令、中调、长调
按照片（阙）数分类	单调、双调、三叠或四叠
按照风格分类	豪放派词和婉约派词

在宋代政治清明的环境中，豪放派词人拥有丰富的民族情感和历史情感。苏轼和辛弃疾是最具代表性的宋代豪放派词人。这两位词人经常通过直抒胸臆的方式进行相应情感的抒发，即便是写景状物，也都表达了其以满腔的激情和强烈的英雄精神。

但是，婉约派词人，则强调个性化情感的炫耀与渲染、社会名望的获取、众人好奇心的激发，以及当时求新求变求卓越的社会风气的呈现。柳永、李清照和李煜都是最具代表性的婉约派词人。柳永主要通过词作对其官宦生活进行了描述、李清照通过词作表达了其儿女情长、李煜则通过词作抒发了其帝王情怀^[1]。从另一种角度分析，婉约派词人也将当时社会中某些人逃避社会责任、只追求个人享乐的社会陋习进行了披露与反映。

豪放派词作和婉约派词作之间也具有一定的相通之处。豪放派词人苏轼也写出了婉约词作，婉约派词人李清照同样也创作过豪放词作。只是，豪放派词作呈现在世人眼前的是一种历史责任感，而婉约派词作呈现在世人眼前的则是求新求变的个人心声。

3 宋词中的情感艺术

3.1 宋词中的爱情婚姻观念

3.1.1 宋词中的爱情观念

虽然理学是宋代哲学的主流，但是宋人的恋情与心境却表现出了恣意、骄纵、自我、自由的特点，强调对现世幸福的追求。在这种恋情与心境的影响下，宋代文人强调男女平等、自由交往、相互尊重，并提出了具有民主精神的道德观念，对传统的“男尊女卑”“授受不亲”等封建伦理进行了突破。所以，很多宋词中都对“大胆的爱”“热烈的爱”“忠贞的爱”进行了表达^[2]。例如，宋祁在《鹧鸪天》中写道“画毂雕鞍狭路逢，一声肠断绣帘中”，辛弃疾在《青玉案》中写道“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，张先在《一从花令》中写道“伤高怀远几时穷？无物似情浓”，李清照在《一剪梅》中写道“此情无计可消除，才下眉头，却上心头”，柳永在《雨霖铃》中写道“便纵有千种风情，更与何人说”，秦观在《鹊桥仙》中写道“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”，李之仪在《长相思》中写道“只愿君心似我心，定不负相思意”等这些词作中，均表达了作者因为爱情而体会到的人生百味。

爱情是一个相对复杂的社会现象，既可以人们的生活带来甜蜜，激发人们的上进心，又可以人们的生活充满辛酸，阻碍人们的进步。宋词中，关于爱情生活的词作非常多。这类词作不仅蕴含着作者极为丰富的情感体验，还对当代人的情感教育有着积极的影响。例如，柳永的《凤栖梧》是一种情词，表达的是佳人为来而产生的相思之情。词的开篇“伫倚危楼风细细，望极春愁，黯黯生天际”就创设了一个饱含春愁的环境，借助周围的景物表达了作者怀远盼归的离愁之情^[3]。“草色烟光残照里，无言谁会凭栏意”中的“无言”二字，直接突出了作者怀想之情的凄婉与浓重。“拟把疏狂图一醉，对酒当歌，强乐还无味”中的对酒当歌、借酒消愁描述了作者虽然强颜欢笑，但实际却“无味”的心情。最后两句“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”更是将作者压抑的情感进行了进一步的强调。整首词坦然地写出了男方对女方的相思之情、相恋之情。但是，这种爱情却不是强调情欲的满足，而是一种感情上的彼此承诺与付出。这种爱情观念是一种非常先进的爱情观念。

总而言之，绝大多数的宋代人文都利用词作表达了自身对爱情的美好向往。对宋词中的爱情观念进行分析、欣赏和鉴别，学习宋代词人对待情感的态度，可以帮助当代年轻人形成健康文明的恋爱观念。

3.1.2 宋词中的婚姻观念

还有很多宋词，对夫妻恩爱、白头偕老的夫妻感情进行了描述。对宋词中的夫妻感情进行研究，可以帮助现代人形成正确的婚恋道德，树立正确的婚姻观念^[4]。例如，贺铸的《鹧鸪天》就是描写其对亡妻的悼念之情。“空床卧听南窗雨，谁复挑灯夜补衣。”一个人躺在空荡荡的床上，听着窗外的凄风苦雨，心里却怀念着以往妻子在深夜挑灯为我缝补衣衫的温馨场景。这样温馨的怀念场景，和现在一个人听窗外凄凄风雨的现实场景，突出了作者内心无限的孤独与哀伤。贺铸利用词作描述了一段贫贱夫妻相依相偎、相敬如宾的夫妻真情，描述了夫妻二人无法白头偕老的遗憾之情。对这首宋词中的夫妻关系进行体会，不仅可以让人们认识到婚姻的美好与责任，还可以引导人们形成正确的婚姻家庭观念，提高人们的家庭幸福感。

3.2 宋词中的人生感悟

与其他文体相比，宋词的创作风格以婉约著称，不仅在遣词用字上描述了某种情感，还将作者高尚的品格与情怀进行了充分的展示。对现存宋词中的情感进行统计和分类，发现主要描述了以下几类情感：第一，描述了作者担心害怕衰老的、珍惜时间的情感；第二，描述了作者彩云易散、好景不长的怀旧之情；第三，描述了作者在某一时刻的人生感悟；第四，描述了女性群体中一种凄凉、冷清、孤独寂寞的情怀；第五，描述了一种晚节不终的悔恨之情；第六，描述了一种客居异乡的飘零情感；第七，描述了恋家怀乡的情感^[5]。无论哪一种情感，都是词人在某一特殊时刻的真实性情与情感，都是词人对社会生活的真实体验与感悟。这些真实体验与感悟，对于当代人的生活与情感升华有着积极的影响。

苏轼是宋代利用词作表达人生感悟的典型代表。苏轼的仕途并不是一帆风顺的，沉浮于宦海几十年，虽然身体上饱受现实的摧残，但是却始终拥有一个豁达、超然、豪放、洒脱的人生态度。尤其《水调歌头·丙辰中秋》是其利用词作表达人生感悟的巅峰之作。这首词的开端“明月几时有，把酒问青天”就创设了一个没有烦恼、澄澈、美妙的意境，表达了作者希望摆脱现实苦痛，在另外一个世界得到身心解脱的愿望。但是，其在政治方面的理想与现实生活，却又使其不能真正地离开这个充满痛苦的人间^[6]。“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”说明作者意境积极主动地走出苦闷，拥有了积极、乐观、洒脱的生活态度。这首词虽然充斥着出世与入世的矛盾，情理交融，但是最终理智战胜情感，生态情感依然积极、健康、向上。其实，宋词中像苏轼这种富含哲理、启迪人生的词作非常多。这类词作中流露出来的积极豁达的生活态度、对于逆境的处理方法，都可以给到当代人的生活以启发。

3.3 宋词中的爱国情感

虽然宋代是一个文化繁荣发展的时代，但是也是一个

政治、经济、军事等方面积贫积弱的时代。宋朝曾经遭受两次亡国之灾，所以宋词中也蕴含着令人感慨的怨嗟情绪。民族的危难激发了宋人的爱国主义精神，岳飞、张元干、张孝祥等均是当时爱国抗战派的代表词人。这些词人一边唱响收复中原的战歌，一边用词作表露出了自身浓浓的爱国情怀^[7]。

岳飞是我国南宋时期最杰出的一名军事家，他创作的《满江红》，表达了其想要抗击金兵、收复故土，实现祖国统一的爱国精神和美好愿望。这首词的开端就展现出了作者的凌云壮志、气盖山河。之后又用“三十功名尘与土，八千里路云和月”十四个字更是描述了作者还我河山、扫荡敌寇、一往无前的英雄气概、坚定意志与必胜信念。张元干在民族危难时刻，也用一首《贺新郎·送互帮衡待制赴新州》唱响了英雄主义战歌，用“目尽青天怀今古，肯儿曹恩怨相尔汝！举大白，听金缕！”表达了自己忠于抗战、忠于国家的爱国精神，表达了对战场上相互扶持的占有的鼓励与慰藉之情，表达了对投降者的蔑视之情。张孝祥利用一首《六州歌头》表达了自己对于南宋朝廷投降、求和的愤怒与斥责，对于中原人民遭受外敌入侵之苦的同情之情，表达了自己报国无门、壮志难酬的痛苦之情。这类宋词中蕴含的忧患意识与爱国情怀，可以对当代人的思想情操产生积极的影响，激发人们的社会责任感，引导人们积极主动地献身于社会主义的发展与进步当中。

4 结语

虽然古代人与当代人的生活方式上有着极大的差异，但是无论哪一个时代的人，都需要面对相同的人生问题。分析宋词经久不衰的根本原因，在于其能够与读者在情感上产生强烈的共鸣，能够让读者在阅读词句的过程中，找到与自己人生感遇相似之处。对宋词中的情感艺术进行持续的分析和研究，并以宋词中体现出来的爱情观念、婚姻观念、人生感悟以及爱国精神等为资源，对当代人的情感成长予以积极的影响，具有十分重要的意义。

参考文献

- [1] 申树斌.论从唐诗到宋词的情感特征的变迁[J].今古文创,2022(24):23-25.
- [2] 郑小娜,李天贤.宋词中情感词“愁”的框架英译策略研究[J].海外英语,2022(3):89-91.
- [3] 张家莉.浅谈宋词与高中语文教学的情感教育[J].中学课程辅导(教师通讯),2019(15):112.
- [4] 许文涛.评价理论视角下宋词情感意义的语篇分析[J].北京科技大学学报(社会科学版),2019,35(4):16-22.
- [5] 陈曦东,毛凌潇,陈丙寅,等.宋词中情感的时空特征分析[J].地理科学进展,2017,36(9):1140-1148.
- [6] 吴斌,吉佳,孟琳,等.基于迁移学习的唐诗宋词情感分析[J].电子学报,2016,44(11):2780-2787.
- [7] 陈中林.理想人格的诗意表达——论宋词的情感教育功能[J].鄂州大学学报,2014,21(5):29-31.