

Li Qingzhao before the late ci of the characteristics of artistic exploration

Meixian Liang

Guangdong Institute of Technology, Zhaoqing, Guangdong, 526100, China

Abstract

As an outstanding poetess in the history of ancient Chinese literature, Li Qingzhao took the south crossing as an important watershed, and presented a completely different artistic style. In the early stage, the poem describes the natural scenery, girlish feelings and sweet love, filled with fresh and lively atmosphere; in the late period, it focuses on expressing the sadness of the life, the past and the deep concern of the country and the fate. Through in-depth analysis of this article li's life experience and representative words, fully explore the late word before the artistic features, aims to appreciate the unique charm of the word, and insight into the profound influence on its creation, this for a comprehensive understanding of yi an word and the development of ancient literature is of great significance.

Keywords

Li Qingzhao; ci works; before and late; artistic characteristics

李清照前后期词作艺术特色探究

梁美鲜

广东理工学院, 中国 · 广东 肇庆 526100

摘 要

李清照作为我国古代文学史上的杰出女词人, 其词作以南渡为重要分水岭, 前后呈现出截然不同的艺术风貌。前期词作多描绘自然景致、少女情怀与甜蜜爱情, 洋溢着清新明快的气息; 后期则因家国变故, 侧重于抒发身世之悲、思旧怀乡之情以及对国家命运的深沉忧虑, 情调凄婉愁苦。本文通过深入剖析李清照的人生经历与具有代表性的词篇, 全面探究其前后期词作的艺术特色, 旨在深刻领略其词作的独特魅力, 以及洞察时代变迁对其创作的深远影响, 这对于全面理解易安词和古代文学的发展脉络具有重要意义。

关键词

李清照; 词作; 前后期; 艺术特色

1 引言

在我国古代文学的璀璨星空中, 李清照宛如一颗耀眼的星辰, 以其卓越的词作才华闪耀着独特的光芒。她的词作对后世产生了深远的影响, 众多学者和评论家都对其给予了高度的关注和赞誉。正如清人李调元在《雨村词话》中所言: “不徒俯视巾帼, 直欲压倒须眉”, [1] 评价充分彰显了李清照在词坛的崇高地位, 使其当之无愧地被誉为“词家一大宗”。鉴于此, 深入研究李清照词作的艺术特色, 尤其是探究其南渡前后的变化, 对于我们全面把握易安词的内涵以及了解当时社会历史背景下文人创作的演变具有至关重要的意义。

李清照出生于文化氛围浓厚的书香世家, 自幼受到良

好的文学熏陶。其父李格非是当时的知名学者, 家中藏书丰富, 这为李清照的文学素养奠定了坚实的基础。在这样的家庭环境中成长, 她得以饱览经典著作, 培养出了敏锐的文学感知力和细腻的情感。年少时的李清照, 生活无忧无虑, 天性活泼开朗, 常与自然亲近, 这些经历都成为她早期创作的重要素材。婚后, 她与赵明诚情投意合, 共同致力于书画金石收藏与研究, 这段时光充满了温馨与幸福, 也进一步丰富了她的生活阅历和情感体验。然而, 金兵的入侵彻底改变了她的人生轨迹。北宋灭亡后, 社会陷入动荡不安, 李清照被迫举家南渡, 开始了颠沛流离的生活。在流亡过程中, 她先后经历了丈夫的病逝、金石收藏的散失等沉重打击, 生活陷入困境, 心境也变得极为凄凉。这些人生的巨大变故, 如同催化剂一般, 深刻地影响了她的创作风格, 使她的词作在南渡前后形成了鲜明的对比。

【作者简介】梁美鲜 (1980-), 女, 毛南族, 中国广西来宾人, 硕士, 讲师, 从事语言及应用语言学研究。

2 前期词作：悠然时光，明快格调

李清照前期的词作犹如一幅幅清新秀丽的画卷，生动地展现了她南渡前的安定美好生活。词调轻盈活泼，充满了青春的活力与朝气；语言清新自然，恰似山间清澈的溪流，欢快明朗，给人以愉悦之感。尽管偶尔会流露出淡淡的愁绪，但那也只是如轻烟般转瞬即逝，且蕴含着对生活的美好期待。其清新明快的艺术特色主要体现在以下几类词作中：

2.1 游历感怀

济南，这座承载着深厚文化底蕴的城市，作为齐鲁文化的重要发源地，文化氛围开放包容。李清照生于斯长于斯，又出身书香门第，家庭条件优越，这使得她天性自由洒脱，不受传统礼教过多束缚。她常常走出闺阁，游历于山水之间，将自己在自然中的所见所感用灵动的笔触记录下来。

如《如梦令·常记溪亭日暮》，这首词堪称经典的往昔追忆之作。“常记溪亭日暮，沉醉不知归路”，开篇伊始，词人那沉浸其中、激情满怀的状态便被展现得极为生动，瞬间点燃读者的情绪。“兴尽晚回舟，误入藕花深处”，词里的人物尽情游乐，直到兴致殆尽才踏上归返路途。归程中，船只意外拐进了荷塘深处。这里荷香袅袅，荷叶密密层层，仿若神秘仙境，让人深陷其中难以自拔。“争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭”词作末尾，笔触质朴纯粹，看似简单直白，实则意味深长。全词虽篇幅不长，但用词精准，毫无拖沓之感。每个字都经过仔细考量，看似随意，实则句句含情。语言自然流畅，毫无雕琢痕迹，尽显天然之美。女词人以细腻笔触，鲜活呈现出早期生活的趣味与心境。整首词充满生活活力，营造出的美妙意境令人沉醉，为读者带来满满的美的享受。这首词不管是自传性书写还是纯粹的客观之作或想象之作都是女性自身声音与经验的表达镌刻了李清照区别于男性词人的独有印记[2]。

在李清照早期创作里，有诸多篇章借景抒情。她常通过描绘自然景致，抒发对美好事物转瞬即逝、生命如白驹过隙的喟叹，字里行间，满是对自然万物的热爱，对人生旅程的珍视，展现出细腻且深邃的情感世界。

如《如梦令·昨夜雨疏风骤》，这是李清照前期所作的一首小令，饱含着对春光与花朵的怜惜。“雨疏风骤”、“知否，知否，应是绿肥红瘦”，词中，暮春时节的风雨、凋零的海棠，还有她与卷帘人之间的问答，都被刻画得细致入微。借由这些内容，女词人那份对春天即将离去的不舍与眷恋，如涓涓细流般，缓缓流淌而出，尽显其细腻的情感。一夜风雨过后，春天悄然离去，词人敏锐地察觉到年龄的增长（绿肥）与容颜的变化（红瘦），在清丽的词风中委婉地表达出淡淡的闲愁。“绿肥红瘦”一词，以简洁新颖的语言，生动地描绘出了暮春的景象，成为千古名句，充分体现了李清照前期词作的艺术魅力。词人将少女伤春惜花的情感婉转地表达出来，内容优美简洁、清新脱俗，词人注入的感情真挚动人，堪称李清照少女时期的经典词作。[3]

2.2 托物言志

李清照前期的词作中，托物言志类作品也占有重要的地位。她通过对各种事物的吟咏，寄托自己的人生态度、对纯洁人格的追求以及对社会现象的感慨。

如《渔家傲·雪里已知春信至》，这首词满溢着对寒梅的深切情感。“香脸半开娇旖旎，当庭际，玉人浴出新妆洗”，上片着力刻画寒梅初绽的绰约风姿，绽放于枝头的梅花，像刚出浴的美人，明艳且富有光泽，纯净得如同冰与玉雕琢而成，让人一眼就被其高洁气质吸引。“共赏金尊沈绿蚁，莫辞醉，此花不与群花比”，下片将视角转换到月下，词人于月色笼罩里赏梅。月光柔和地洒在梅枝上，仿佛给寒梅笼上一层薄纱，侧面凸显出梅花的脱俗与高洁。本质上，词人借写梅来展现自我，赏梅时也在抒发内心情绪。全词精准把握寒梅特质，借多种修辞手法，构造出月光、美酒、寒梅交织的空灵意境。先整体描绘寒梅，再深入刻画其形神。词人巧妙地将情感融入景物，让情与景相互融合，尽显婉约词风独有的细腻与空灵。

又如《鹧鸪天·暗淡轻黄体性柔》，这首词创作于宋徽宗建中靖国元年（1101年）往后的时段，彼时作者李清照与丈夫赵明诚居于青州。北宋末年，朝廷党争激烈，李清照的公公赵挺之去世后，受此牵连，她与丈夫被迫回到乡间，在此隐居生活了将近一年。摆脱了官场上的勾心斗角，离开了都市的喧嚣纷扰，在归来堂上悉心研玩金石书画，给他们的隐退生活带来了蓬勃的生机和无穷的乐趣。他们投身学术，潜心钻研，淡泊名利，完全沉浸在美妙且和谐的艺术世界里。李清照这首咏物词，对所咏之物桂花的刻画极为精妙，并非单纯就物写物。“梅定妒，菊应羞，画阑开处冠中秋。骚人可煞无情思，何事当年不见收。”，时而以群，花对比，时而用梅菊衬托，还评价古人，从多个角度展开议论，生动呈现出自身超凡脱俗的审美观念，以及对桂花满满的赞美与尊崇。桂花外形普通、色泽淡雅，却香气清幽，这恰是李清照自身品格的真实映照。

2.3 情牵爱侣

李清照前期词作中，爱情题材的作品展现了她对爱情的大胆追求和细腻情感，在封建时代具有独特的价值。

如《浣溪沙·绣面芙蓉一笑开》，这首词通过对女子容貌、神态和情感的描写，生动地勾勒出一个美丽、大胆、天真的少女形象。“绣面芙蓉一笑开，斜飞宝鸭衬香腮。眼波才动被人猜”，她的笑容如芙蓉绽放，眼神灵动含情，毫不掩饰自己对爱情的渴望和追求，词语鲜明生动，充满了生机与活力。这首反映爱情的小令，词语鲜明生动而不失其朴直。只要不把它放在被封建礼教重重包裹的那个时代，只要不带任何世俗偏见，便会发现易安笔下的这个秀外慧中的少女多么可爱，她对幸福、自由的追求又是多么真挚、炽烈、大胆；从而也会惊叹这首词多么质朴深刻、生气盎然。

再如《一剪梅·红藕香残玉簟秋》，这首词相传是李

清照新婚不久后所作，赵明诚外出求学，词人独守空闺，思念之情溢于言表。“红藕香残玉簟秋。轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来”，词中通过描写秋景、独上兰舟、盼书信等场景，层层递进地表达了相思之苦。“才下眉头，却上心头”一句，用简洁的语言将相思之情的缠绵悱恻表现得淋漓尽致，虽有愁绪，但属于夫妻间的“闲愁”“离愁”。全词语句清丽，意象蕴藉，如“自”、“独”等字读来让人回味无穷。运用的白描手法直接表达了自己的相思之苦，情感的抒发极为有层次，体现了李清照前期爱情词的高超艺术水准。[4]

3 后期词作：身世悲歌，感伤满怀

靖康之变后，李清照的生活发生了翻天覆地的变化，这也导致她后期词作在思想内容和艺术风格上与前期截然不同。国破家亡的惨痛经历、颠沛流离的生活以及亲人的离世，使她的词作充满了深沉的悲痛与感伤，词风转为慷慨悲凉、凄清孤苦、沉郁哀婉。

3.1 思乡念国

这类作品在李清照后期词作中占据重要地位，具有较高的社会价值。北宋的灭亡使她被迫南渡，但她的心始终牵挂着北方的家乡和沦陷的国土。

以《菩萨蛮·风柔日薄春犹早》为例，“风柔日薄春犹早，夹衫乍着心情好。睡起觉微寒，梅花鬓上残”，词的上片先描绘了早春的宜人景象和自己的好心情，但随后天气的微寒和梅花的凋残暗示了心情的转变。“故乡何处是？忘了除非醉。”，下片直接抒发了对故乡的思念之情，故乡虽在却无法回去，只能借酒消愁，“沉水卧时烧，香消酒未消”一句，将乡思的痛苦表现得深沉而持久。

又如《永遇乐·落日熔金》，这首词是李清照晚年的经典之作。词人在经历了诸多遭难，遍尝了太多痛苦和寂寞，心境变得越来越落寞忧郁，经常一个人因追思过去而伤怀。上片通过对落日、暮云、柳树、梅花等景物的描写，营造出一种繁华与落寞交织的氛围，透露出她的迷茫与惆怅。下片回忆中州盛日的元宵佳节，自己的青春美貌和热闹的场景，与如今的憔悴、孤独形成鲜明对比。“如今憔悴，风鬟霜鬓，怕见夜间出去。不如向，帘儿底下，听人笑语”一句，将晚年的凄凉、对过去的怀念以及对国家命运的感伤表现得淋漓尽致。词作表达了李清照的曲折婉转、回肠荡气的一生，对比了其前后身世的变化，展现了年轻时的美满幸福的生活、年老时孤独心酸的往事、个人身世与家国命运的紧密相连，以及细微而复杂的心理状态和极度愁苦的感情。[5]

3.2 忆往事，悼亡夫

后期的李清照，在丈夫赵明诚去世后，常常在词中回忆与丈夫的美好时光，倾诉孤独和痛苦，表达对爱情的眷恋。

如《武陵春·风住尘香花已尽》，这首词诞生于作者李清照晚年在金华避难之际，那是绍兴四年（1134年），

金与伪齐合兵大举南犯之后。当时，丈夫赵明诚早已亡故，家中珍藏的金石文物也散失得一千二净。李清照孤身一人，在连天战火中漂泊辗转，饱尝了世间路途的坎坷与人生的艰难困苦，所以词中情感极其悲苦。“风住尘香花已尽”，词的上片着重描绘眼前景物的衰败，极力渲染心情的凄凉。下片则更深层次地抒发悲愁的沉重。整首词处处弥漫着“物是人非事事休”的哀伤，饱含着她对故国的深切思念。在构思上别出心裁，想象丰富，借暮春景色触动内心思绪，用“舴艋舟载不动”的独特艺术形象，将无尽悲愁展现得淋漓尽致。写得新颖奇巧，深沉哀婉，遂为绝唱。

又如《孤雁儿·藤床纸帐朝眠起》，这首词约写于建炎三年（公元1129年）赵明诚逝世后，表面上是咏梅，实际上是悼亡之作。“藤床纸帐朝眠起”、“沉香断续玉炉寒”，词中通过描写清晨起床后的慵懒、沉香的断续、玉炉的寒冷等场景，营造出一种孤寂的氛围。“梅心惊破，多少游春意”，梅花的开放引发了词人的游春之意，“小风疏雨萧萧地，又催下千行泪”，但随后的小风疏雨又勾起了她的悲伤，“吹箫人去玉楼空，肠断与谁同倚”一句，表达了对丈夫的深切思念和失去爱人后的孤独无助。最后，“一枝折得，人间天上，没个人堪寄”，将这种痛苦推向了高潮，体现了她对丈夫的深厚感情和丧夫后的凄凉心境。李清照创设了一幅完整画卷，意境凄凄，引人哀思。整幅画面无不透露出哀婉之意——绵绵春雨、悠悠笛声、烟雾袅袅，使得读者共鸣，愁思无限。词作借用画面委婉流露了个人思绪，丧夫之痛弥漫于字里行间。[6]抒写了词人爱人已去，折得梅花，无人可寄的孤寂无奈心情，读来令人心碎。

3.3 伤春秋，叹身世

与前期的伤春悲秋之作相比，李清照后期的同类作品在内容和基调上有了很大的变化。后期所写之景更加衰败，悲伤之情更为深重，重点在于表现经历劫难后的悲痛心境。

如《好事近·风定落花深》，这是一首春怨词，词人抒发伤春之情，并非先睹物而引致伤感，而是在深处闺中即敏锐地感悟到大自然细微的变化，由此引起情感的变化。“风定落花深，帘外拥红堆雪。长记海棠开后，正伤春时节”，词的上片由风定后的落花景象引发伤春之情，回忆起海棠开后的伤春时节。“酒阑歌罢玉尊空，青缸暗明灭”，下片描绘了饮酒听歌后的空虚和孤独，以及梦中的幽怨。“更一声啼鴂”，进一步烘托出悲伤的氛围，将词人的愁情表现得深沉凝重。

再如《声声慢·寻寻觅觅》，这首词是李清照后期的代表作，也是她一生悲惨遭遇的集中体现。此词是李清照晚年所作，是这一时期最能表现李清照沉郁凄婉词风的作品，实在算是李清照所有词作中数一数二的佳作[7]。“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”，开篇的七组叠字，如泣如诉，强烈地表达了词人内心的凄惨和孤独。“乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，

却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑！梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得”，通过描写秋景、淡酒、雁、黄花、梧桐、细雨等意象，层层渲染悲伤的氛围。这幅凄清的画面既是秋天的，更是词人的。此词委婉神妙，一个“愁”字贯注于全词，也贯穿在读者的心中。词中的每一个意象都蕴含着深沉的愁绪，如“满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘”，既表现了自然的衰败，也象征着词人的憔悴和无人关爱。整首词情感深沉，虽没有强烈的情感宣泄，但却如暗流涌动，具有强烈的感染力，深刻地反映了她在国破家亡、夫死身孤后的悲痛心境，同时也体现了她对国家命运的深切关注和爱国情怀。正如梁启超在《艺衡馆词选》眉批中所评价的：“这首词写从早到晚一天的实感。那种茕独凄惶的景况，非本人不能领略，所以一字一泪，都是咬着压根咽下。”[8]

从以上分析可以看出，李清照的词作在南渡前后呈现出明显的差异。前期词作多描绘闺阁生活、自然之美和爱情的甜蜜，风格清新明快；后期则侧重于抒发家国之痛、身世之悲和对往昔的怀念，词风沉郁悲苦。然而，无论是前期还是后期，她的词作都具有情感浓烈、语言新颖自然的特点，

这也是她词作的独特魅力所在。

希望未来能有更多的学者关注李清照的词作，进一步挖掘其深层的文化内涵和艺术价值，让这位杰出的女词人及其作品在历史的长河中永远流传，不断焕发出新的生机与活力，为更多的读者带来文学的滋养和心灵的启迪。

参考文献

- [1] 张枏.不徒俯视巾帼直欲压倒须眉—李清照新论[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2004,(06):798-800.
- [2] 李燕玲.易安词的非自传体解读——以《如梦令(常记溪亭日暮)》《渔家傲(天接云涛连晓雾)》为例[J].语文教学通讯,2022,(14):56-57.
- [3] 赵玉梅.浅析李清照词风变化及词作的艺术特色[J].名作欣赏,2023,(21):75-77
- [4] 王淳婷.李清照词的艺术特色探析[J].汉字文化,2022,(11):66-68
- [5] 李万军.李清照词的艺术特色刍议[J].戏剧之家,2022,(35):189-191.
- [6] 高雯.从《寡妇春怨》与《孤雁儿》对比中看中西爱情观[J].青年文学家,2022,(09):83-8
- [7] 张缘缘.李清照词风变化研究[J].参花(中),2023,(06):79-81
- [8] 梁启超.艺衡馆词选[M]乙卷引