

怎一个“湿”字了得

——解读《琵琶行(并序)》的音乐描写和景物描写

■ 吕志军

白居易(772-846),字乐天,晚年号香山居士,唐代伟大的现实主义诗人。年轻时,颠沛流离的生活使白居易对社会和人民有了较多的接触和了解,也奠定了他的诗歌创作的现实主义道路。元和十年,平卢节度使李师道派人刺杀宰相武元衡,白居易认为此乃重大“国辱”,首先上书请求捕贼,被权贵们指责越职奏事,于是被贬为江州司马。而其真正原因在于他所写的针砭时政的讽喻诗,而致权贵们之嫉恨。正如他自己所说:“始得名于文章,终得罪于文章。”这次打击给白居易的心灵创伤极深,到江州后一年的生活更使他体验了社会的残酷和世态炎凉。他有满腔的怨恨正无处倾诉,恰巧遇到这原为妓女的商人妇,听到她那富有感情的弹奏琵琶声,知道了她的悲凉身世,诗人那压抑已久的感情便像开了闸的河水,倾泻而出。琵琶女和诗人,他们的社会地位并不相同,两人的遭遇也各异,属于不同的社会问题。但诗人还是把她引为知己,写出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的深挚诗句,这说明诗人对被侮辱的女性抱有同情与尊重的态度。一个封建官僚能有这样的思想已很不容易了。一曲琵琶行,司马青衫湿,这泪是同情之泪,也是伤己之泪——这次第,怎一个“湿”字了得。

读了本诗,我们恐怕更多的是对琵琶女的命运掬一把同情泪。确实,琵琶女的命运令世人感叹。但是,我们是否能够从琵琶曲调的起伏变化中,捕捉到琵琶女情感和生活变化的轨迹呢?

一、琵琶声——尽诉心中悲悱情

整个曲调可以分为四个部分。第一部分是“前奏曲”:“转轴拨弦三两声,未成曲调先有音。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。”浔阳江边,风寒月冷,琵琶女独守空船,孤单凄凉,所以其出场弹奏时旋律低沉抑郁。

强烈的生活反差又自然勾起她对往昔生活的深情回忆,于是音乐进入第二部分“欢乐曲”:“轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”这时欢快明朗、清脆悦耳的琵琶声,忽高忽低,交织起起伏生动的乐章,唱出了琵琶女火红的青年时代。青年时代的她,可谓才艺超群,名噪京华,“五陵年少争缠头,一曲红绡不知数”,成功的荣誉与醉酒欢歌构成她生活的全部。这一切怎不令她留恋,故而旋律一转,为清脆圆润、轻快舒徐。而“大珠小珠落玉盘”更加往日盈盈笑语,让人过耳不忘。

然而好景不长,时光不再。“弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故”。琵琶女“年长色衰”,生活变故,门庭冷落。迫于生计,她“老大嫁作商人妇”。回忆到这儿,琵琶女怎不肝肠寸断?所以旋律又进入第三部分“沉思曲”:“间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。”旋律变得“冷涩”“凝绝”,音乐之声“暂歇”,命运的变化使此时的琵琶女陷入了深深的思考当中……

最后一部分是“悲愤曲”:“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。”这段音乐情绪高涨起来,绝非柳暗花明,重见天日,而是以刚劲急促、震撼人心的节奏,表达琵琶女对命

运的不平之感与愤懑之情。琵琶女受伤的心灵本渴望爱情的抚慰,但薄情的丈夫“重利轻离别”,让她时常空船独守。这现实更使她痛不欲生,悔恨交加。故而音乐之声如“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”。高亢激越的旋律正是她对世人重色轻才和丈夫重利寡情的愤怒控诉。收拨一划,“四弦一声如裂帛”,是愤激的哀号,更是对不公平社会现实和命运的抗争!

总之,诗人不但写出了琵琶女音乐技艺的高超,而且通过乐曲的变化,表达出演奏者内心情感的起伏变化,让人如闻其声,如感其情。正如诗人所云:“我闻琵琶已叹息。”悲愤的曲调,令普天下伤心人闻声一哭!

二、青衫湿——同是天涯沦落人

“男儿有泪不轻弹,只因未到伤心时。”诗人白居易为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫呢?

我以为诗人泪洒青衫,主要来自两个方面:

1. 伤琵琶女:正如诗中云:“我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。”琵琶女愤激幽怨的曲调本引发诗人情感的共鸣,在听了琵琶女的苦楚身世的倾诉后,更是激起诗人深深的怜悯。

2. 伤己:诗人才华横溢,誉满天下,然而今朝沦落,忧愁悲愤;再加上朋友一别,更感孤独难耐。人悲,己冷,“同是天涯沦落人”。伤人、伤己,两重感伤交融一体,积累沉淀,诗人怎不悲怆满怀,泪洒青衫?这“泪”,既是诗人对被压迫妇女的同情与尊重,又是对当时社会的控诉。

三、风物意——一枝一叶总关情

诗歌往往少不了风物的描写,同样,本诗歌前后贯穿了几处风物描写的文字。这些风物有什么作用呢?

篇首的“浔阳江头夜送客。枫叶荻花秋瑟瑟”,叙述了江东送客时的环境。秋夜的江水、枫叶、荻花,构成清晰如画的意境,令人顿感秋凉袭身,曲曲传达出诗人凄凉愁惨的心情,为全诗奠定了感情基调。

“别时茫茫江浸月”。叙述别时景象,景中含情。茫茫江水溶溶月色,无不弥散着诗人的离愁别绪,仿佛诗人的心情融化其中,与自然风物有了感应。

“唯见江心秋月白”,写音乐结束时寂静的环境。音乐结束,但其感情仍在扩散,一直渗入被秋月照亮的江心,又仿佛江心秋月也在为音乐中的感情所打动。情景交融,烘托了音乐效果,形成令人回味的意境。

另外,如“绕船月明江水寒”,写琵琶女独守空船时的环境,渲染了琵琶女冷落凄凉的心情;“黄芦苦竹绕宅生”写诗人的生活环境,渲染诗人被贬后的孤寂悲凉。

总之,一枝一叶总关情。诗歌中的风物成了溢满感情的意象,叠加在一起,使《琵琶行》整个诗境恍若沉浸在浔阳江头那一派忧郁的月光里,凄美哀人。

音乐是一种看不见、摸不着的抽象艺术,然而诗人白居易用比喻的手法将音乐的美妙表现得淋漓尽致。更可贵的是诗人使用双线结构,一虚一实,虚实相生,将情、景、事高度融合在一起,为我们绘制出了一幅幅动人的画面,难怪“文章已满行人耳”“胡儿能唱《琵琶篇》”。

(作者单位:河南省柘城第二高级中学)