

苏公秋词面面赏

天气凉了，片片落叶飘下，一年里萧瑟的季节正以缓慢而又抵挡不住的脚步向人们逼近，2020 又是一个格外让人沮丧的年份。一天突然想起重读苏公的秋日词作，希望能从中获点暖意，果不其然，温习后得到不少快乐。

目前学了苏公秋词 36 首，唱腔各异，词牌里熟悉的有浣溪沙，水调歌头，念奴娇，蝶恋花，西江月，水龙吟，渔家傲，南乡子，减字木兰花，菩萨蛮，行香子，虞美人，鹧鸪天，阳关曲，清平乐，点绛唇，生僻的有河满子，千秋岁，点金船，雨中花慢，醉蓬莱，木兰花令（玉楼春）。秋词中单纯写景的寥寥，大部分都是睹物思人，托景抒情，藉物寓志，借题发挥之作；伤时感怀的句子肯定有，但多数文字还是洒脱，大气，舒畅，自在的。

反正是个人心得，不如列出一个“最…”的名单来，也算帮助自己了解不同层面的苏公风貌。

• 最千古流传的

明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？

转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。

这首水调歌头自问世以来便成绝唱，影响之大不可估量。不论识不识字，读不读书，没有国人不知道“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全”的，而但凡识了几个字读过几天书的国人，都会在某个场合发出“但愿人长久，千里共婵娟”的心声。

以上流传千年至今仍然走红的句子诞生于宋神宗熙宁九年，公元 1076 年。苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同，自求外放，辗转在各地为官，他曾经要求调任到离胞弟苏辙较近的地方为官，以求与兄弟多聚会，但心愿始终未得。1076 年，苏公差知密州时与弟弟分别已有七年，中秋时分思念尤切，写下水调歌头。

在词的序里他这样写道：丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。畅饮也罢醉眠也好，不过都是铺垫，情起的关键是人物，一个“兼”字道出了作者潇洒之下的无奈，欢颜背后的心结。正是对弟弟的念念不忘，才逼出苏公对世间意难尽情难酬的感伤，但东坡的洒脱是不在感伤中沦陷，而是将悲情升华，给所有的苦难和不尽人意找到一个出口，带来一份希望。

• 最短的

暮云收尽溢清寒，银汉无声转玉盘。此生此夜不长好，明月明年何处看。

这首“阳关曲”作于宋神宗熙宁十年（1077 年），该年苏轼由密州改知徐州。几个月前苏辙随兄来徐州任所，一直住到中秋以后方离去。兄弟俩八年来第一次同赏月华，苏辙有水调歌头（徐州中秋）记其事，苏轼则写下这首小词。

这首词用字清淡自然，就如当夜的月色，银水般撒向心田，最后两句尤其动人，既有对美好当下的珍惜，又有对明日无常的感伤，朴素直白地表达了词者的心境。

- 最潇洒的

安石在东海，从事鬓惊秋。中年亲友难别，丝竹缓离愁。一旦功成名遂，准拟东还海道，扶病入西州。雅志困轩冕，遗恨寄沧洲。

岁云暮，须早计，要褐裘。故乡归去千里，佳处辄迟留。我醉歌时君和，醉倒须君扶我，惟酒可忘忧。一任刘玄德，相对卧高楼。

历史上手足情深至死不渝的文人兄弟当属苏轼苏辙，他俩一起读书玩耍长大，同时及第，进入官场，然后在政治风浪中同进退共荣辱，两人的立场理念和为官为人之道都很近似，但性情，性格以及对待官场沉浮的态度多有不同。

宋神宗熙宁十年（1077年），兄弟两人共度中秋之后弟弟写下水调歌头，哥哥同年十月作同调。此时兄弟俩的政治抱负都已被现实磨平，回归故里的心思日增，但相对于弟弟的失意，哥哥的潇洒跃于纸上。苏轼在词序里这么说：余去岁在东武，作《水调歌头》以寄子由。今年子由相从彭门居百余日，过中秋而去，作此曲以别。余以其语过悲，乃为和之，其意以不早退为戒，以退而相从之乐为慰云耳。

苏公在词中用了两个典故，一个是东晋政治家谢安的，一个是三国时蜀国开国君王刘备的。谢安功成后希望激流勇退，但初心不得实现，最后抱病逝于官位。苏轼在多首词里都表达出对谢安不恋权位的欣赏，颇有追随之心，这首词又举谢公当榜样。“一任刘玄德，相对卧高楼”的典故说的是刘备（字玄德）对求田问舍不关心国事的江湖人士大为不屑，表示如果与这类人相遇，自己睡高楼而让后者睡地板，以示轻蔑。苏轼用这个典故，却反意取之，表示根本不介意匡扶社稷的刘备对他这类胸无大志的人的鄙视：管他刘玄德爱不爱躺高楼，搭不搭我，也改变不了我归隐的决心。“一任”二字，把苏公天性中的淡然和超脱表现得淋漓尽致。

- 最男女情长的

风卷珠帘自上钩，萧萧乱叶报新秋，独携纤手上高楼。

缺月向人舒窈窕，三星当户照绸缪，香生雾縠见纤柔。

这首浣溪沙作于宋神宗元丰三年（1080年）。上一年里，他在湖州任太守期间递交的《湖州谢上表》在朝廷被用作他妄自尊大愚弄朝廷的罪证，随后，他在杭州时创作的诗句也被挖出来作为他讽刺新法和皇帝的指控，御史中一批人列出苏轼的罪状，上书宋神宗要求严办，皇帝下旨由御史台审理此案，苏轼被捕入狱，惨遭历史上的“乌台诗案”，在狱中度过四个多月后被贬黄州。1080年初春，他带着长子苏迈先到长江中下游北岸的穷僻小镇黄州落户，几个月后家眷过来汇合。

苏公在一个初秋的夜晚带着妻子王闰之登楼赏月。月还是那个月，人还是那个人，但感受是不一样的。惊魂之后，重逢和相伴显得格外珍贵，这首词里凉中有暖，乱中生静，作者面对佳人的婀娜，遥望三星，近揽秀体，许下了香愿。

- 最咬文嚼字的

井桐双照新妆冷，冷妆新照双桐井。羞对井花愁，愁花井对羞。

影孤怜夜永，永夜怜孤影。楼上不宜秋，秋宜不上楼。

苏公被贬黄州后，物质生活困顿，没有了友人同僚之间的互动，精神上也很寂寞。宋神宗元丰三年（1080年）的深秋季节，他干脆以独攻独，闭门写闺怨回文以解脱，以上便是四首菩萨蛮之一的秋怨。

回文亦称回环，是正读反读都能读通的句子，运用恰当会产生绵延无尽，意兴盎然的美感，回文的形式在晋代以后盛行，而且在多种文体中被采用，人们用这种手法写诗、填词、度曲，便分别称为回文诗，回文词和回文曲，虽然不乏游戏之作，也需有遣词造句的功力。

这首秋闺怨上篇写日景：一汪井水，两棵梧桐，边上立着一位精心梳妆的闺秀，姑娘的娇羞，忐忑，讨情郎欢喜的用心一个“新”字烘托出来；可惜等了许久，心上人不见踪影，从日头到日落，粉黛如同秋日的枯井和落寞的梧桐，一样挣脱不了“冷”的命运，姑娘由羞变愁的心情也只能对井逢花倾诉。

下篇是夜色：长夜下一个孤单的影子，到底是人怜夜还是夜惜人，或者互为伴侣，愁上添愁？就在读者为姑娘的痴情相思唏嘘时，苏公笔锋一转，引申出秋怨人颇有哲理的自慰：别上楼，最好别上楼！衰败的秋景，登的越高揽的越多，不如不登楼，少生烦恼。秋夜里，一个被情所困的少女俨然从人生大学堂里拿到了毕业证书。

- 最写意的

林断山明竹隐墙，乱蝉衰草小池塘。翻空白鸟时时见，照水红蕖细细香。

村舍外，古城旁，杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨，又得浮生一日凉。

这篇鹧鸪天作于宋神宗元丰六年（1083），当时苏公已谪居黄州三年。在黄州开始的几年里，政治打击和仕途挫折使他心情悲凉，渐渐地，他产生了随遇而安的思想，黄州谪居后期的词作不少都反应出他恬淡自得的心情，这首词是其中一代表作。

从字眼上揣摩，词作应写于夏末秋初，“林断山明”表示树林里叶子飘断，山头渐次明朗，“衰”表示草已失茂盛的生命力，露枯萎之迹，所以这场雨不是舒服宜人的夏雨，而是多少有些逼人的秋雨。这首词的写意不仅是物象上的，更是精神层面的。

上篇描写翠竹鸣蝉、红蕖白鸟。虽然天凉了，风起了，秋天已至，但作者清丽舒畅的笔下动植物富有生机，读来没有凄凉的秋意。下篇里那个在农舍外斜阳下兴致勃勃徐徐漫步的老人，更有画面感。最让我赞叹的是，作者偷换了一个夏雨的概念（这也是这首词初读给人以写夏景的印象），对秋雨欣然接纳，因为夏雨固然可以爽身，秋雨方可以安顿浮生。苏公那种对所有发生事件欣然接受的自在，给读者的嘴角和心上都带来怡然的笑意。

整篇词没用任何典故，没有一个僻字，流畅得可以歌唱。

- 酒味最浓的

云鬟倾倒，醉倚阑干风月好。凭仗相扶，误入仙家碧玉壶。

连天衰草，下走湖南西去道。一舸姑苏，便逐鸱夷去得无。

苏公的好酒和不量酒力都是有自我记录的，这首减字木兰花是他的早年作品，写于宋神宗熙宁四年（1071年）十一月，是他赴杭州通判任途中经过苏州时酒酣遣心而作。

词的上下两篇各有一个典故，上篇关于喝酒的典故是碧玉壶。后汉书里记载了一个市场官吏被一卖酒翁吸引，双双跳进酒壶中同醉共欢的故事，后人以“碧玉壶”指仙境。苏轼这里描写是他自己的醉态：头发也松弛了，站也站不稳当了，踉踉跄跄地被人搀扶着撑在栏杆上，醉眼望去皆为仙境，那种率真和酒酣让人忍俊不禁。

下篇起头的“连天衰草”既显示了江南深秋的季节特征，也揭开了作者内心世界的凄清。鸱夷的典故出自春秋战国时期，范蠡辅佐越王勾践消灭吴国之后，主动退隐江湖，改姓更名，到齐国时称为鸱夷子皮。苏公作此词时虽然不到四十，政治上的大磨难还未降临，但在官场和宦游中已感到某种疲乏。酒醒后，景象回到现实中，心情也与上篇酒醉后的畅意相反，变得沉重起来，引出结尾处对人生道路何去何从的思考。

- 最有师生情谊的

霜余已失长淮阔，空听潺潺清颍咽。佳人犹唱醉翁词，四十三年如电抹。

草头秋露流珠滑，三五盈盈还二八。与余同是识翁人，惟有西湖波底月。

这首木兰花令（又名玉楼春）作于宋哲宗元祐六年（1091年），当时苏公已经五十六岁，为颍州知州。苏轼的恩师欧阳修于宋仁宗皇祐元年（1049年）也在颍州作知州时作过一首木兰花令，宋神宗熙宁四年（1071年）欧阳修又退居颍州，翌年即卒于此。欧公的木兰花词如下：

西湖南北烟波阔，风里丝簧声韵咽。舞余裙带绿双垂，酒入香腮红一抹。

杯深不觉琉璃滑，贪看六么花十八。明朝车马各西东，惆怅画桥风与月。

苏轼守颍州时距恩师去世已经二十年，他来到颍州西湖，想起恩师所吟的西湖之词，怀念之情使然，步其韵作此词。四十三年了，苏公对恩师念念不忘，不仅仅是因为当年欧阳修慧眼识他，欧阳修品德高尚，才华横溢，他对国家的责任，对君王的忠诚，对后人的奖掖，对是非的坚持，方方面面都是苏轼的榜样。时过境迁，没有人会见证一个学生对逝去近二十年的老师的深情，与他同感的只有秋日晚上那个圆了又缺的西湖月亮。结尾处的拟人手法将现世的炎凉和他的认真做反比，彰显出苏公对前辈的怀念不会被时间的流逝冲淡，情深情长不过如此了。

截止2019年，中国有三十六个西湖，苏公到过的有杭州西湖，惠州西湖和颍州西湖。和他那些脍炙人口的咏杭州西湖的诗词相比，这首写颍州西湖的知名度不高，但于我却是最感动的，这首词传达出后生对师长的无限爱戴和尊敬，哪怕后生已成大咖，师长已长逝，这种饮水不忘挖井人的精神是我心目中最值得颂扬和传承的人性一面。

- 最风趣诙谐的

惟熊佳梦，释氏老君亲抱送。壮气横秋，未了三朝已食牛。

犀钱玉果，利市平分沾四座。多谢无功，此事如何着得侬。

这首减字木兰花作于宋神宗熙宁七年（1074年）九月，苏公的朋友李常任湖州知州，苏轼在赴密州任途中经过湖州，恰逢朋友为初生儿办喜宴，助兴记录成词。

词的上篇化用的是杜甫的徐卿二子歌，相对于老杜的原文：“孔子释氏亲抱送，并是天上麒麟儿。大儿九龄色清澈，秋水为神玉为骨。小儿五岁气食牛，满堂宾客皆回头”，老苏的语言更加明快，小儿的形象也更加矫健。

下篇里的犀钱玉果是指宴席上发放的洗儿钱、洗儿果，开首两句很有动感，果钱分发，主人客人互为恭贺，一片欢声笑语。这首词最妙之处，也是最发挥作者活泼个性和不拘才情的地方是结尾两句。三国魏邯郸淳编撰的“笑林”里记述了东晋第一位皇帝晋元帝司马睿的轶事：晋元帝生子，宴百官，赐束帛，殷羡谢曰：“臣等无功受赏。”帝曰：“此事岂容卿有功乎！”同舍每以为笑。苏公把这个笑话巧妙地变为“多谢无功，此事如何着得侬”（“侬”在古诗词中，大部分是“我”的意思），把帝王与臣下的对话变成自己的独白，幽默风趣，极具戏谑效应。

- 最体现深厚友情的

长忆别时，景疏楼上，明月如水。美酒清歌，留连不住，月随人千里。别来三度，孤光又满，冷落共谁同醉。卷珠帘，凄然顾影，共伊到明无寐。

今朝有客，来从滩上，能道使君深意。凭仗清淮，分明到海，中有相思泪。而今何在，西垣清禁，夜永露华侵被。此时看，回廊晓月，也应暗记。

苏公有多首秋日里与友人告别的词作，公正地说篇篇深情，很难决定那首情愫最浓。选来选去，我觉得上面的这首永遇乐比较特别，一是表达直白，二是思念的时间久长，短则一天里由早到晚，长则数月缠绵不绝。

读了二百多首苏词，发现凡有重要意义的词作，苏公一般都会作序，这词的序他是这么写的：孙巨源以八月十五日离海州，坐别于景疏楼上。既而与余会于润州，至楚州乃别。余以十一月十五日至海州，与太守会于景疏楼上，作此词以寄巨源。

宋神宗熙宁七年（1074年）秋，苏公在赴任密州太守的路途中到达海州，海州陈太守在景疏楼为其接风。三个月前，他的好友原海州太守孙巨源离任时，亦曾在这里与群僚告别。景疏楼与陈太守酒宴时孙巨源已到汴京履新职，苏轼便于席上作此词寄友人，以表思念之情。

这首词语句简单但写法巧妙，用倒叙的手法道出早晨迎接的客人带来远方朋友的口讯，勾起作者对友人的思念，一夜都无法入眠，直抵天明；用夸张的手法将互相的思念比作江海，汹涌如涛延绵如潮；又用比拟的手法形容自己与友人彼此的思念情愁如妇，种种文学手段烘托出友人之间的惦念牵挂，读来感人至深。