杜甫诗中的妇女形象

王滋源

杜甫诗中的劳动妇女的形象

杜甫 (公元 712——770 年), 他的一生 经历了玄宗、肃宗、代宗三朝,经历了大唐 帝国从兴盛到衰败的巨大转折,经历了波及 大半个中国、历时八年之久的安史之乱,以 及异族(吐番)的入侵,地方军阀的割据混战 ······总之, 杜甫后半生的大部分时间是在战 争和动乱中度过的,他带着妻室儿女颠沛流 离, 饥寒交迫, 他也亲身经历了当时所有劳 动人民所遭到的巨大的痛苦和不幸(当然, 也有区别。因为杜甫毕竟还是当过小官,还 享有一定特权,正如他自己说的"生常免租 税, 名不隶征伐")。这就使他这个"奉儒守 官"的世家子,在生活上接近了劳动人民, 在思想感情上自觉或不自觉地发生了变化。 和劳动人民因共患难而同忧乐,再加上他具 有民胞物与的人道主义胸怀, 所以他总是挥 动着强烈的人道主义同情的笔触去写劳动归 女的生活, 去塑造她们的形象。 在 著 名 的 《兵车行》里,诗人写了母亲、妻子送亲人出 征,生离死别的惨状,"车辚辚,马萧萧,行 人弓箭各在腰, 耶娘妻子走相送, 尘埃不见 咸阳桥。牵衣顿足拦道哭,哭声 直上 干云 宵。"接着。诗人写到由于丁壮出征。妇女不 得不承担她们力所不能胜任的繁 重 田 间 劳 动:"纵有健妇把锄犁,禾生垄亩无东西"。 从而指出了战争对农业生产的严重破坏。在 稍后写的《喜晴》这首诗里也表达了相同的内 容,"丈夫则带甲,妇女终在家。力难及黍稷,

待种菜与麻。"妇女力气和经验都不足,种不好大田,只好种点蔬菜和麻丁。

除了战争给人民,特别是妇女造成的深 重的灾难而外,反动统治者对人民的横征暴 敛也使人民(包括妇女)喘不过气来。唐初实 行租庸调法,征收粟稻绞绡布帛等农民生产 的各种实物,极其苛刻严厉。在有名的《奉 先咏怀》里,杜甫写道:"形庭所分帛,本自 寒女出。鞭挞其夫家,聚敛供城阙。"日后, 诗人不止一次地揭露统治者无厌的诛求。为 被受压迫剥削的农村妇女鸣不平,"哀哀寡妇 诛求尽, 痛哭秋原何处村?! "(《白帝》)"征戍诛 求寡妻哭,远客中宵泪霑臆。"(《虎牙行》)诗人 也为寡妻的不幸而痛洒同情之泪。在《又呈 吴郎》这首诗里,对于一个无儿无食的西邻 寡妇更是表现了人道主义的同情。她饥火中 烧,于是偷扑诗人院子里枣树上的枣子果腹、 诗人从不加以干涉。可是当诗人迁居东屯, 将这院子(滚西草堂)借给吴郎寓居时,吴郎 却插上疏篱,防备那个偷枣的西邻塞妇,所 以杜甫写这首诗去劝他撤掉。诗人写到这个 不幸的妇女的穷困也是繁重的租税造成的: "已诉征求穷到骨"。

中国妇女是勇敢勤劳而又善于劳动的,她们有一双巧夺天工的妙手为社会生产各种物质。杜甫在《白丝行》里,在托物寄兴的同时,就生动地描绘了织女的劳动:"缲丝须长不须白,越罗蜀锦金栗尺。象床玉手乱殷红,万草千花动凝碧。已悲素质随时染,裂下鸣机色相射。美人细意熨贴平,裁缝减尽针线

迹。"诗人着重写了白丝织成的锦罗鲜艳照人的色泽,殷红凝碧,万色千花,不但颜色好,而且花样新,制成舞衣,天衣无缝,看不到一丝针线的痕迹。所以舞女在春天穿着这样的舞衣翩翩起舞时,会引起"蛱蝶飞来黄鹂语",会使观者感到:"落絮游丝亦有情"。而这一切都是织女们纤红玉手造成的,诗人热情地歌颂了织女们卓越的劳动技巧。

乾元元年六月,在杜甫四十七岁时,他生 活上发生了一个巨大的变化,由皇帝近臣左 拾遗出为华州司功,也就是从侍奉皇帝到走 向人民,这时他的创作便发生了一个飞跃, 他的写妇女的诗也发生了一个飞跃,即不只 是写她们的生活,同情她们的苦难,而是在 诗篇中以她们为中心, 塑造她们的形象。这 里可以举出三首诗,即《石壕吏》、《新婚别》 和《负薪行》。在《石壕吏》中,杜甫塑造了一 个平凡而伟大的母亲的高大形象。她为唐王 朝反对安禄山叛乱的具有民族性质的爱国战 争,献出了三个儿子,其中两个儿子牺牲了, 然而酷吏抓壮丁的魔手仍不放过这苦难的一 家,还要来抓她垂老的丈夫。为了掩护丈夫 和儿媳,她挺身而出独自来应付抓壮丁的酷 吏。在她苦苦哀求无效之后,勇敢地提出自 己到河阳前线去当一名炊事兵,为战士们备 晨炊,最后,酷吏终于把她带走了。诗人成 功地运用白描手法、环境气氛的烘托和带有 戏剧性的场面,歌颂了这位普通母亲的爱国 主义和自我牺牲精神,同时也对唐王朝腐败 的差役制度提出了控诉。

《新婚别》中塑造的妇女形象是一位刚刚结婚的新娘子,头天晚上结婚,第二天清晨丈夫便踏上征途走了。诗人通过女主人公向新婚丈夫的话别,精心提炼富有典型特征的语言,鞭僻入里地揭示了她那复杂、矛盾、惶遽而又十分美好的精神世界。她对"暮婚晨告别"这分离的"匆忙"感到惶惑失措,悲愤填膺,对日后如何与翁姑相处顾虑重重,考虑到丈夫此去凶多吉少更是沉痛万分。在

走投无路的情况下,她横下一条心要和丈夫一道参军,但转念一想,又悟出,这在当时是行不通的。最后,经过激烈的思想斗争,思想感情来了个大转折,大飞跃,鼓励丈夫"勿为新婚念,努力事戎行",而且提出"罗襦不复施,对君洗红妆",表示对他的永恒的忠诚。和上面那位老年母亲不同,她的爱国主义精神表现在明达事理和高度的自我克制上。

以上这两首诗,都从战争带给人们的苦难这一角度塑造了一老一少平民妇女的彩象。《垂老别》中那位老妇人的形象,不如她们丰满(主要是写她那垂老去从军的丈夫,而且是从她的丈夫的角度写的),然而她那更为悲惨的命运,依然跃然纸上:"老妻卧路啼,岁暮衣裳单。孰知是死别,且复伤其寒。此去必不归,还闻劝加餐。"在丈夫从军出发时,这位衣裳单薄的老年妇女无力地倒在路边悲啼,和她丈夫诀别。但这对患难与共的老年夫妇还相互怜惜,一个为老妻衣服单薄而伤心,一个还劝他努力加餐,保重身体,诗人写出了这种绝望中的希望,更是感人至深!

战争带给劳动妇女的苦难是广泛而深远的,是多方面的。除了亲人被征调出征这一直接打击外,还受到外敌掠夺,乱兵摧残等灾难。对此,杜甫在诗中也有所反映。如在《专麦行》这首诗里,诗人写道:"大麦干枯、等在了》这首诗里,诗人写道:"大麦干枯、等于镰收割了,然而代替这欢乐的麦收场,更是"妇女行泣夫走藏",妇女边走边哭,或者来了。为什么?因为少数民族胡与羌",妇女们丝毫不顾受侮辱的危险,跟在掠夺,妇女们丝毫不顾受侮辱的危险,跟在掠夺,对近近,且走且哭,要求给她们留下一点,不要抢光。这是一幅多么悲惨的生活画面啊!

然而,时当带给妇女灾难的,不只是少数民族的掠夺队伍,还有那些纪律不好的官兵,请看下面两绝句:

"前年渝州杀刺史,今年开州杀刺史。群 盗相随剧虎狼,食人更肯留妻子。"这伙无视 法纪, 动不动杀掉地方行政长官的军阀们, 比 虎狼还利害, 吞噬了平民, 但要留下妻子, 为什么, 自然是为了供他们淫乐。"殿前兵马虽骁勇, 纵暴略与羌浑同。 闻道杀人汉水上, 妇女多在官军中。"殿前兵马指的是太监鱼朝恩率领的御林军, 他们之残暴不下于外来的掠夺者, 把男人都杀死在汉水上, 却把大量的妇女留在军中供他们玩乐。诗人在诗中对妇女的灾难寄于了多么深的同情啊!

诗人晚年还写了一个采蕨女 的 不 幸 遭 遇, "石间采蕨女, 囊市输官曹。丈夫死百役, 事返空村号"。 丈夫死于劳役。 妻子靠出卖 自己采蕨的微薄收入糊口。还得交纳官税。 白天纳了官税,晚上回到空落落的村子一无 所有,只有号咷大哭,简直叫天天不应,叫 地地不灵。这是什么世道啊!接着诗人对这种 惨绝人寰的现象作了分析:"闻见事略同,刻 剥及锥刀, 贵人岂不仁, 视汝如莠蒿。索钱 多门户, 丧乱纷嗷嗷。奈何酷吏徒, 渔夺成 逋逃。"诗人一针见血地指出,造成那位采蕨 女的不幸是由于"索钱多门户"。皇帝老官要 收税, 酷吏要从中渔夺, 而视平民如莠蒿的 "贵人"(地主)还要收租。即使丈夫已死于劳 役, 当寡妇的妻子采蕨卖也得完税。这样无 告的寡妇出路何在呢? 除了默默忍受, 恐 怕就得逋逃了。但是,天下老鸹一般黑,哪 里都是这样, 逃又逃向何方呢? 诗人已经感 到"闻见事略同",可见这不是个别的例子, 而是相当普遍的现象了。

杜甫诗中的贵族妇女形象

关于贵族妇女,杜甫写得不多,主要集中在当时炙手可热、势倾朝野的杨家姐妹身上除了专门写杨贵妃的而外,还写了两首诗,一首是《丽人行》,一首是《虢国夫人》。为了理解这两首诗,简要介绍一点史实是必要的。唐玄宗天宝七年,"以贵妃姊适崔氏者为韩国夫人,适裴氏者为虢国夫人,适柳氏者为秦国夫人。三人皆有才色,上呼之为姨,

出入宫掖,并承恩泽,势锧天下。"①除了这 三位姐姐,加上从兄杨钰、杨崎这五家成为 权倾一时的新贵,以后又加上杨国忠,声势 更加喧嚣,"四方赂遗。辐凑其门,惟恐居后, 朝夕若市。"他们囊括了大量金钱,于是"竞 开第含,极其壮丽,一堂之费,动脸千万。 既成,见他人有胜己者,辄毁而改为。"② 就 国夫人还霸占书嗣立住宅,撤去旧屋,改修 新的府第。他们过着花天酒地,声色狗马的 生活。在一次夜游中, 这五家新贵的仆从因 争路和广平公主从者发生冲突, 杨门豪奴竟 挥鞭把公主打下马来。连驸马爷也换了几鞭 子。杨国忠和虢国夫人在私生活上还不清不 白,他们"居第相邻,昼夜往来,无复期度, 或并辔走马入朝,不施幛幕, 道路为之掩 目。" ③ 一次,"三夫人将从车驾幸清华宫,会 于国忠第,车马仆从,充溢数坊,锦绣珠玉, 鲜华夺目。……杨氏五家, 队各为一色衣以 相别, 五家合队, 粲若云锦, 国忠仍以创南 旌节引于其前。"@

杜甫的《丽人行》,写的就是这帮权贵们 三月三日在长安近郊曲江春游的事。杜甫极 其真实地再现了她们的冶游生活。这首有名 的七言古诗, 分为三段。第一段只是泛泛地 描写春日郊游曲江的众多贵族妇女们,着意 刻画她们体态之美"态浓意远淑且真, 肌理细 腻骨肉匀",和服饰之盛。"绣罗衣裳照暮春。 蹙金孔雀银麒麟"。头上何所有?"翠微蜀叶 垂鬓唇",背后何所见?"珠压腰极稳称身"。 这里写的是所有在曲江的满身珠光宝气的盛 **妆贵族妇女们,自然也包括杨家三姐妹,即** 韩国、虢国、秦国三夫人在内。接着第二段 便对她们豪华的筵席作了突出描写:"就中云 暮椒房亲,赐名大国虢与秦。紫驼之峰出翠 釜, 水精之盘升素麟"。 翠绿色的锅所做出 的名菜驼峰羹,精美的水晶盘盛着白色的鱼 (也是名菜)都陈列案上,但是这帮贵妇人却 "犀著厌饫久未下", 玉手拿着犀牛角制的筷 子迟迟不下, 原来她们对这些山珍海味已经 厌饫了(饱足)了,于是厨师们白忙了一阵子,"鸾刀缕切空纷纶"了。然而,皇帝老官还要来凑趣,"黄门飞整不动尘,御厨络绎送八珍",太监们飞马驰过一尘不染的大道,陆续送来御厨给她们准备的各种珍贵食品(八珍)。在她们宴会进行的时候,还奏着乐,"萧鼓哀吟感鬼神",宾从之多竟把一条要道寨满了,"宾从杂遝实要津"。

诗人不着一字议论,纯用白描手法,然 而却对杨国忠和这帮贵妇人进行了深刻的揭 露和尖锐的嘲讽。

关于风流天子唐玄宗和杨贵妃的爱情关 系,特别是杨贵妃赐死马嵬坡一事,唐代诗 人写了不少诗, 就中白居易的《长恨歌》是很 有名的。关于杨妃之死,诗中写道:"六军不 发无奈何,宛转蛾眉马前死。"这基本上是符 合史实的, 据史载, 安史之乱时, 唐玄宗率 领妃嫔亲属仓惶而逃,"至马嵬驿,将士饥 疲,皆愤怒,陈玄礼以祸由杨国忠,欲诛之 ······会吐蕃使者二十余人遮国忠马, 诉以无 食, 国忠未及对, 军士呼曰'国忠与胡虏谋 反!"或射之,中鞍。国忠走至西门内,军士 追杀之。屠割尸体,以枪揭其首于驿门外, 并杀其子户部侍郎暄及韩国、 秦 国 夫 人。 ……军士围驿,上闻喧哗,问外何事,左右 以国忠反对。上杖履出驿门,慰劳军士,令 归队,军士不应。上使高力士问之,玄礼对 曰:'国忠谋反, 贵妃不应供奉, 愿陛下割恩 正法!'上曰:'朕当自处之。入门,倚杖倾首 而立。久之, 京兆司录韦锷前言曰: '今众怒 难犯,安危在晷刻,愿陛下速决。'因叩头流 血。上曰:'贵妃常居深宫,安知国忠谋反?' 高力士曰:'贵妃诚无罪,然将士已杀国忠, 而贵妃在陛下左右, 岂敢自安! 愿陛下审思 之,将士安陛下安矣。'上乃命力士引贵妃于 佛堂,缢杀之。……虢国夫人、夫人子裴徽, 皆走至陈仓,县令薛景仙帅吏士追捕,诛 之。"⑤《资冶通鉴》这段记载层次分明,也很 生动,活活画出那位风流天子无可奈何、为 了自我保全,而不惜牺牲爱妃的邉蘧失措的 神态。看来,杨国忠和杨家姐妹之被杀,主 要不是什么谋反, 而是由于平日弄权祸国, 骄横过甚,引起了公债,触怒了群众。六军 将领陈玄礼在这中间起了很大作用。杜甫在 《北征》一诗中,对陈玄礼这一义举,作了充 分肯定:"桓桓陈将军,仗钺奋忠烈。微尔人 尽非,于今国犹活。"在这几句诗之前,他还 写了这么几句:"忆昨狼狈初,事与古先别。 奸臣竟葅醢, 同恶随荡析。不闻夏殷衰, 中 自诛褒妲。周汉获再兴,宣光果明哲。"杜甫

在这里遵循儒家为"尊者诏"的原则。完全为 唐玄宗晚年荒淫女色,不理政事。 等致破败 的罪责开脱,而且还歪曲事实。似乎是他册 玄宗为了国家利益主动诛了杨妃。这表现了 杜甫身上庸俗的一方面,而且这几句和后面 对陈玄礼的歌颂也是自相矛盾的。

杜甫还有一首专门写杨贵妃的诗,便是 《哀江头》。有的研究者,比之为《长恨歌》。 并对两诗的优劣进行比较。其实两诗一是叙 这首诗, 是在至德二年春, 身陷长安时作。 **周时长安曲江乃游览胜地(《丽人行》一诗也** 是写的这地方),兴建了不少宫殿,唐玄宗经 常带杨贵妃到这里游乐。杜甫以强烈的感情 色彩,在诗的开头运用今昔对比手法,表现出 故宫禾黍的悲愤感情,"少陵野老吞声哭,春 日潜行曲江曲。江头宫殿锁千门, 细柳新糖 为谁绿"。安禄山已占领了长安, 细柳新精 为谁而绿呢!接着诗人通过回忆,以极简练 的手法, 概括地写了杨贵妃的一生, 只用了 一句诗,"昭阳殿里第一人",写她生前得宠; 只用了两句:"忆昔霓旌下南苑, 苑中万物生 颜色",写他们游乐时盛况。关于游乐的事, 也只选了两个细节,一是贵妃与玄宗同坐一 辆马车,一是在辇前的女官(才人)一箭射落 飞鸟, 引起贵妃一笑。关于马嵬之死, 也是 用了两句:"明眸皓齿今何在,血污游魂归不 得。"作者用昔日之盛和今日之衰的强烈对照 来寄托讽喻。如王嗣奭说的:"曲江,帝与妃 游幸之所,故有宫殿。而公追溯禄山乱自贵 妃,故此诗直述其宠幸之盛,宴游之娱,而 终之以'血污游魂',所以深刺之也!"

王嗣寅对这首诗的理解基本上是 正确的。但是,杜甫也好,王嗣寅也好,把唐王朝在玄宗晚年衰败的原因,都归结到唐玄宗宠贵妃上,把贵妃作为"乱根"是不正确的。鲁迅先生对此曾痛加驳斥。他说:"我一向不相信昭君出塞会安汉,木兰从军 就 可 以保隋,也不相信姐己亡股,西施丧吴、杨妃乱

唐的那些古老话。我以为在男权社会里, 女 人是决不会有这种大力量的,兴亡的责任。 都应该男的负。"の这话是正确的。事实正是 如此,俯代夜败的责任,自然主要应由所玄 宗来负。例如他穷兵黩武,横征暴敛,怕任 好相字林甫,重用著将安禄山等等导致衰败 的原因都和杨贵妃联系不上。晚年因宠杨贵 妃而荒于政事,杨氏兄弟姐妹用事,专横跋 扈,骄奢淫佚等,自然也是引起败亡的原因, 但不是唯一的,而这些坏事的根子还是在廚 玄宗身上。另一方面,对当时最高统治者荒 淫无耻的冶游生活的揭露,则是正确的。杜 甫还抓住从广东用驿马为杨贵妃运鲜荔枝这 件劳民伤财的事,反复进行揭露和讽刺,在 《病桔》里,诗人写道,"忆昔南海使,奔腾献 荔枝,百马死山谷,到今耆旧悲。"在以后写 的题为《解闷》十二首组诗(七绝)里,诗人用 了四首诗,专门写为杨贵妃运荔枝的事,最 后一首诗, 杜甫指摘唐玄宗不注意征召边远 地区人材, 让他们默默老死"云壑布衣鲐背 死", 却只注意从远方运荔枝, 只要贵妃需 要, 劳入害马, 亦所不惜"劳入害马翠眉须"。 诗人讽喻他好色,不好德,故引起衰败。接 着还有《洞房》八首组诗(五律),也涉及到杨 贵妃,如《宿昔》一首中"落日留王母,微风倚 少儿"便是指的贵妃姐妹,接着写到:"宫中 行乐秘,少有外人知"。意思是说,当日宫中 荒淫行乐之事,纯保秘密,外人不得而知。 总之,杜甫对于杨氏姐妹这帮贵族妇女,在 诗里反复进行了揭露和讽刺,和他对劳动妇 女的歌颂与同情,恰恰形成鲜明对比。应当 说,这是杜诗人民性的一个突出表现。

当然,杜甫并非一概地对贵族妇女都持 否定态度,也有歌颂的。如《佳人》一诗,杜 甫便塑造了一位贵族妇女的正面形象。其诗 如下:

"绝代有佳人,幽居在空谷。自云良家子,零落 依草木。关中昔衰败,兄弟遭杀戮。官高何足论, 不得收骨肉。世情恶衰歇,万事随转烛。夬婿轻薄 儿,新人美如玉。合婚尚知时,鸳鸯不独宿。但见新人笑,那闻旧人哭?在山泉水清,出山泉水浊。侍婢卖珠回,牵萝补茅屋。摘花不插鬓,采柏动盈掬。天寒翠秋薄,日薯倚修竹。"

战争不但给普通劳动妇女带来灾难,贵 族妇女有时也难以幸免。杜甫这首诗便塑造 了一个战争受害者的贵族上层妇女形象。她 兄弟俱做高官,而在战争中死去,尸骨难收, 从此不幸的命运便降露到她身上。在那"世 情恶衰歇"的极端势利的旧社会,她的丈夫 和《红楼梦》中迎春的丈夫孙绍祖一样,便抛 弃了她。她孤苦零丁地和一个旧婢生活在幽 谷之中。杜甫正是抓住了这个没落的贵族妇 女的特点来加以塑造的。她和《负薪行》中的 夔州女子截然不同,虽然穷居幽谷之中,但 她还有一个贴身的侍婢为她服役,她不靠劳 动,靠变卖旧日首饰(珠子)来维持生计,她 虽然被弃而没落了, 但仍然坚贞自持, 清高 自许,具有一定的思想文化修养。过去不少 研究者,关于"佳人"是否实有其人展开了争 论,或说是寄托(陈流),或说是写实(仇兆 鳌),或则调解二说(黄生)。其实这种争论 是没有必要的。因为作家根据"实有其人"塑 浩形象的时候, 总是要把自己的思想情感放 进去,二者是并不矛盾的。

杜甫诗中的歌舞伎形象

除劳动妇女和贵族妇女外,杜甫在他的 诗里还描写了歌舞伎的形象下面 着 重 谈 了 《观公孙大娘弟子舞剑器行》这首诗,诗的前 面有一段颇为别致的序文,并录于下:

大历二年十月十九日,夔州别驾元持宅, 见临颍李十二娘舞剑器,壮其蔚跂。问其所 师,曰:"余公孙大娘弟子也。"开元五载,余 尚童稚,记于郾城,观公孙氏舞剑器、浑脱, 浏离顿挫,独出冠时。自高头宜春、梨园二 伎坊内人,洎外供奉,晓是舞者,圣文神武 皇帝初,公孙一人而已。玉貌锦衣,况余白 首,今兹弟子,亦匪盛颜。既辩其由来,知 波澜莫二。抚事慷慨,聊为《剑器行》。昔者 吴人张旭,善草书书贴,数尝于邺县见公孙 大娘舞西河剑器,自此草书长进。豪荡感激, 即公孙可知矣。

昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。观者如山色阻丧,天地为之久低昂。耀如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。绛唇珠袖雨寂寞,晚有弟子传芬芳。临颍美人在白帝,妙舞此曲神扬扬。与余问答既有以,感时抚事增惋伤。先帝侍女八千人,公孙剑器初第一。五十年间似反掌,风尘澒洞昏王室。梨园弟子散如烟,女乐余姿映寒日。金粟堆南木己拱,瞿唐石城草萧瑟。玳筵急管曲复终,乐极哀来月东出。老夫不知其所往,足茧荒山转愁寂。

杜甫不以散文见长,但这篇短序颇有韵 致,和诗相辅相承,均堪称艺术佳品。

序和诗写了两位出色的舞女,她们是师 徒关系。老师叫公孙大娘,学生叫李十二娘, 都擅长西河剑器舞, 诗里虚和实错落有致, 写老师是凭儿时经历的记忆(虚),然而对老 师绝妙的舞姿却从观众的反映以及对舞姿的 刻划上笔酣墨畅地加以实写。一开头便写公 孙舞剑器惊动四方, 使如山观众神摇目眩, 惊心动魄,似乎感到天地也都在随着她的舞 姿而晃动。接着"耀如羿射"四句,诗人通过 丰富而美妙的想象,运用颜色、光采、声音、 动作为读者再现了公孙氏在舞蹈中所创造出 来的艺术世界, 剑光耀耀, 如九个太阳带着 强烈的红光从空中降落; 舞步矫捷, 如五方 上帝驾着飞龙在空中飞翔,起舞时,雷霆平 **息了震怒结束时,剑光一闪,如同江海凝集** 着清光。杜甫眼前看到的是学生李十二娘在 舞剑(实),然而对她的舞姿则是虚写,只是 说她继承了老师的优秀艺术传统(传芬芳), "妙舞此曲神扬扬"等等。

接着诗人感时抚事发了一通感慨。通过 唐玄宗大力经营的宜春、梨园这两个伎坊的 衰败(梨园弟子散如烟)以及它的艺术尖子公 孙大娘和她的弟子李十二娘的流浪和衰老, 反映出时代的动乱之剧烈以及对文化艺术的 影响。所以诗人看到这美妙的音乐舞蹈,不 禁乐极忠来,散场后,激动地在虎山中徘徊, 不知其所往,而且还嫌走得太快了。

王嗣奭在释这首诗时提到,"全是为升 元、天宝十五年治乱兴衰而发。不然,一舞 女耳,何足摇其笔端哉!"@王嗣寅受地主士 大夫阶级腐朽的等级观念的束缚,自然看不 起舞女,以为值不得"摇其笔端",其实杜甫 伟大之处正是用诗来为这一代舞女立传。诚 然, 诗中也写了治乱兴衰, 但它是通过艺人 的命运反映出来的。诗人不但为她立传,还 提到向她学习。序中著重指出号称草圣的张 旭, 他的书法由于从公孙舞姿中受到启发, "自此草书长进",其实这也是夫子自道。杜 甫这些动荡跳跃、凌空腾降的诗句不也正是 公孙舞技的反映吗? 杜甫看公孙舞剑器时还 只有四岁,不难想象,公孙的卓绝技艺,曾 经给了儿童时代的杜甫多么大的 惊 喜 和 震 动,这对唤醒他潜在的艺术天才起了多么大 的作用啊, 所以他在晚年还带着激动亲切鲜 明的回忆儿时这段难以忘怀的经历。冯至同 志在《杜甫传》中提到:"他(指杜甫)由于公孙 大娘的舞姿, 不难在他儿童的幻想里看见风 凰的飞翔, 所以他在第二年七岁 (时间不准 确,应是第四年)起始学诗时,一开首就作了 一首歌咏凤凰的诗。" @

除此之外,杜甫还有一首写歌女的诗,即《听杨氏歌》。这首诗从艺术质量看不如上一首诗,主要是开阖变化、跳跃飞动不足,然而还是不失为一首有特点的好诗。诗人对杨氏歌唱给予了充分的肯定,称之为"绝代"之歌,有响遏行云之妙。然而在那样一个动

携不安,人人朝不保夕的时代,文化传统售然无存,"玉杯久寂寞,金管迷宫徽",天下之人,挣扎在水深火热之中、"悬智心尽死",所以杨氏美妙豪凉悲哀的音词,虽然也激起愁人的愁情,"老夫悲暮年,壮士泪如水",但知音是不多,听者昏昏欲睡(疲),而"杨之耿甚悲,盛伤世无知音也。"@最后诗人对她进行安慰和鼓励,也含有同病相怜之意。因为杜甫在自己晚年也哀叹于"百年歌自苦,未见有知音"。

注釋:

- ①②③④⑤ 《资治通鉴》第6891、6891、6919、 6920、6973 页。
 - ⑥① 王嗣寅:《杜雕》,第46—47、254页。
 - ⑦ 《鲁迅全集》第5卷,第158页。
- ⑧ 王嗣寅语,转引自仇兆鳌《杜少陵集详注》。 卷二十第98页。
 - ⑨ 冯至、《杜甫传》第12页。