

易栋： 柳如是诗文才情不让须眉

要在两三个小时中谈“中国古代诗歌与美学传统”，并非易事，作为诗歌大国，中国古代的绝妙诗词太多了！故而，易栋语速颇快，连续讲了近三个小时，还是意犹未尽。记者撷取了易栋赏析柳如是诗句的片段，从中也可窥见本堂讲座内容之丰富、诗意之浓郁。

从诗歌的起源讲到戏曲的诞生，从杜丽娘讲到林黛玉，从李商隐的无题诗讲到纳兰容若的婉约词，从苏轼词作中的清空旷达讲到辛弃疾作品中的豪壮悲慨，从贺铸的“试问闲愁都几许”，到李清照的“才下眉头却上心头”，再到柳如是的“向来烟月是愁端”，易栋认为，一个人所具备的古典诗词的修养，不仅仅表现于他在言谈的时候多一些清词丽句，“这种修养是塑造我们心灵，熏染我们气质，涵养我们格调的。只有我们心中有古典的灵光，对于传统的精华与美质有一种敬畏感和亲和感，古典赋予我们智慧与创造力的可能性才会更大，也就会催生出更多的心花善果，成就可堪欣慰的事件或现象”。

柳如是的诗写得精妙

“被酒莫惊春睡重，赌书消得泼茶香”“舞低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风”“此去柳花如梦里，向来烟月是愁端”，这三联古典诗词佳句，你最喜欢哪一联？最后两句诗出自谁之手？易栋腹藏诗书无数，整场讲座中诗词佳作信手拈来。他告诉大家，“此去柳花如梦里，向来烟月是愁端”是明末清初“秦淮八艳”之一的柳如是七律诗的一联。

众所周知，柳如是与当时的文坛盟主钱谦益有一段情缘。写这首诗的时候，柳如是与钱谦益已经有了比较深的交往，这也引起了时人议论。有舆论认为，钱谦益这样的士大夫应慎重斟酌与柳如是结缘。

柳如是不仅风华绝代，而且才情过人，她的诗词、书法、绘画都堪称上乘，而且“秦淮八艳”个个都娴熟昆曲、音乐艺术。因为在那个时代，这些特殊的女性必须要具有灵心慧质，彰显审美才华、风雅意趣。一方面是魅力的表征，另一方面又被另眼相待，所以柳如是的内心幽微忧苦。正是在这样的心绪下，她写了一首诗给钱谦益，其中“此去柳花如梦里，向来烟月是愁端”是既妥帖又精妙的生命自况和情绪表达。

柳如是的诗好在哪里

易栋认为，柳如是在此诗中传达了如烟似幻、挥之不去的难言忧伤和心底悲感，有很强的艺术感染力。

诗句中有柳花有月光有愁绪，又把“如是”二字嵌在其中，是嵌字联笔法。柳如是本姓杨，际遇坎坷，后改姓柳，名隐，字如是。她把杨柳视作自己生命的喻象，写了很多精妙的咏杨柳的诗词。

柳花，即杨花，也就是柳絮。在古人的观念中，柳絮被当作一种花，而且是24番花信风的名花之一。古代吟咏柳花、杨花、柳絮的诗非常多。从其历史角度看，柳花被赋予了很特殊的生命意义，寄寓飘零感、失落感。因为古人认为柳花入水为浮萍，而浮萍带给我们一种什么样的联想？聚散如萍，“人生苦匆匆，浮萍各西东”，“人生只似风前絮，欢也飘零，悲也飘零，都作连江点点萍”……

所以我们在读柳如是的这两句诗时，要了解古人已经形成习惯的、不说自明的柳絮寓意。就像红豆一样。在中国人眼中，红豆与黄豆、绿豆不可同日而语！因为中国人自唐宋以来提笔写红豆，让红豆有了超越其词语表层意义的文化内涵和情愫象征。红豆早已成为诗化的语词。“一个人视野越开阔，心中累积的古典诗文越多，他碰到一个自己不熟悉的文本，对于它的价值、特点、精妙度的定位会更准确。古典文化召唤我们沉潜涵泳、深入研习。”易栋说。

人物名片：

易栋，武汉大学艺术学院院长助理、戏剧影视系副主任，武汉大学古琴文化研究所研究员，中国戏曲表演学会常务理事。曾获湖北省教书育人先进个人、武汉大学杰出教学贡献校长奖、武汉大学师德标兵等荣誉。主要从事戏曲艺术与传统文化、诗乐传承教学与研究。

5月12日，易栋做客宁波市图书馆“天一讲堂”，主讲《经典咏流传——漫谈中国古代诗歌与美学传统》。

柳如是 是绝好的戏剧题材

易栋认为，柳如是是明末清初最好的诗人之一。著名历史学家陈寅恪先生晚年写了《柳如是别传》，他认为柳如是这样的女子，代表着那一个时代中华文化的灵根慧意，丝毫不逊色于当时一流的文才士和须眉男子，这样的女子、这样的文化生命不应该被后人遗忘，她体现着那个时代中国文化的才情智慧和她个人的一种创造力。

“所以柳如是的诗文，我建议诸位有时间去读一读，相信大家会发现其中的美。因为柳如是所处的时代既有繁华，也有纷乱，还饱含沧桑。柳如是本人后来以三尺白绫自缢而亡，成为一个悲壮的生命图景。”易栋说，中国古代的诗词六成以上是表达偏悲的情感，读这些浸泡着古人眼泪、凝聚着古人情思的作品，反而会让人神清气爽，这是中国诗词文化很独特的一种功能，很多作品是在写一种柔软的悲歌的情愫，却能产生一种宏阔的坚韧的心灵感召力，至纤至柔的诗的表达却能带给我们一种至大至刚的人生毅力。这是古典诗词的弱德之美和振拔之效。

易栋还认为，柳如是的人生是一部绝好的戏剧题材。“我希望在具有文化创新能力的宁波，能够有一部比较好的柳如是题材的文艺作品出现。因为江浙文化有它文化气韵方面相通的一面，江浙的文化名流、江浙的一些文化意象，由江浙人士来演绎和创新，我觉得有的时候会带给我们更大的一种欣慰。”

记者 俞素梅 文/摄

易栋荐书：

《双飞翼》

作者：王蒙

出版社：

生活·读书·新知三联书店

推荐理由：《双飞翼》是王蒙品赏李商隐诗和解读《红楼梦》的文字，书名也源于李商隐诗句“身无彩凤双飞翼”。王蒙凭借自己作家的灵性和感悟，去体味、诠释置身于中国文学最高境界中的曹雪芹和李商隐。

这本书写得非常活泛，读的时候可以感觉到作者的学术根基、审美悟性。这也是有创作经验的文化人才能够写出来的书。我从读大学开始就非常喜欢读《双飞翼》，这是我的枕边书之一。读一读《双飞翼》，再去细品一下李商隐的诗和《红楼梦》，有时候会觉得非常的惬意，因为文化的悟性、审美的情愫，还有经典的魅力，会带给我们心灵浸润和启迪，开显“一心璀璨花千树”的境况。

下期预告：

一、讲座《刀剑光影——中国武侠的前世今生》

时间：5月19日 14:00

地点：市图书馆三楼报告厅

主讲人：傅绍磊，浙江大学中国古代文学博士，宁波财经学院艺术与传媒学院讲师，致力于唐宋历史文化和文学研究，发表学术论文20余篇。

二、讲座《紫禁城时空格局探源》

时间：5月26日 14:00

地点：市图书馆三楼报告厅

主讲人：王军，故宫博物院研究馆员，故宫学研究所副所长，曾任新华社高级记者、《瞭望新闻周刊》副总编辑，著有《城记》等，著作先后获得中国出版集团奖、全国优秀畅销书奖、国家图书馆文津图书奖、中国建筑图书奖等。