

女性意识视角下的南北朝民歌异同

魏瑜秀

青海师范大学, 青海西宁, 中国

【摘要】在南北朝文学中, 民歌以其特有的风采和鲜活的生命力占据着重要地位, 在这一时期女性在文学上展现出了独特的视角。通过阅读南北朝民歌的具体作品以及文献资料, 本文将基于女性意识视角, 通过对具体作品的分析, 比较南朝和北朝民歌, 得出女性意识视角下南北朝民歌在题材、内容、情感等方面的相同点和不同点。

【关键词】女性意识; 女性视角; 南北朝; 乐府民歌

1. 引言

南北朝是我国历史上一个动荡与融合并存的时期, 这一时期是我国文学史上民歌的又一次绚烂绽放, 对南北朝民歌的研究也广受学者欢迎。南朝与北朝民歌因处在不同的地域而产生了较大的差异且受当时社会的影响女性视角成为了南北朝民歌中的独特视角之一。通过对相关文献资料的查找阅读, 发现女性视角下南北朝民歌差异的研究还有较大空间。

南北朝民歌作为南北朝乐府诗的一部分, 有别于乐府文人诗, 它反映的民间生活更为真实, 其题材、语言和艺术手法的运用更贴近百姓的生活。同时人类是由男女两性组成, 人类整部的过去的历史, 实际上就是一部两性串演的剧本。女性在其中扮演着重要的角色, 甚至有时还起着重大的作用。因此女性在这一时期文学的发展过程中有着不可忽视的地位, 所以在这一视角下分析南北朝民歌的异同更具独特性。

本文将以郭茂倩的《乐府诗集》为依据对南北朝民歌中的具体作品进行分析, 以女性意识视角为切入点, 以南北朝时期的民歌为研究背景, 探究南北朝民歌的异同。

2. 南北朝民歌概况

2.1 南朝民歌

南朝开始于公元420年结束于公元589年, 因其在南方的建康建都, 与北方政权相对峙抗衡, 故称为南朝。民歌是民间百姓口耳相传的清新自然的不加雕琢修饰的一种文学作品, 南朝的民歌主要由南方的乐府机构收集保存。在《乐府诗集》中, 南朝乐府民歌主要是集中于《清商曲辞》中的《吴声歌》《神弦歌》和《西曲歌》, 此外, 在《杂曲歌辞》《杂歌谣辞》中也有少量南朝民歌。

文学的兴起无论是文人诗还是民歌都与当时所处的时代有着紧密联系, 陈寅恪先生在分析南北朝社会差异时提到: “北朝要到孝文帝以后, 方始注意到工商业的问题, 南朝的工商业特别是商业, 无疑要比北朝发达。”由此在较为发达的经济形势下, 南朝的民歌会呈现出相对安逸的风格。

2.2 北朝民歌

北朝的起止时间与南朝相同, 一般指十六国灭亡后在中国北方依次建立的魏、齐、周三朝。从个体上看, 北朝民歌所体现的是北方人民刚健豪壮的质朴风姿, 字里行间都透着一种大漠草原的苍凉广阔之感。从整体上看, 北朝民歌的背后是多元文化的融合。北朝是中国历史上战乱与动荡并存的时期, 战乱动荡所带来的结果中必然存在着融合。北方多民族的社会特点加上由于南北差异所导致的文化冲突和交流, 使北朝民歌呈现出了多元化的艺术特征。

北朝民歌为梁朝的乐府机构所采录, 主要见于《梁鼓角横吹曲》, 它作为北朝民歌的主体部分, 属于“鼓吹”, 即军乐, 因此“大漠孤烟直, 长河落日圆”的粗犷豪放的风格非北朝民歌莫属。

3. 女性意识及女性视角

3.1 女性意识

女性意识的觉醒在今天仍是一个值得讨论的话题, 这种挣扎与觉醒早在古代就有了雏形。在先秦时期, 《诗经》中描写炽烈爱情的诗句便数不胜数, 婚恋诗在《诗经》特别是《国风》中占有很大比重, 我们熟知的《子衿》《氓》都表达出了女子对爱情的感受; 到了儒家思想一统天下的汉代, 女子的思想逐渐被禁锢, 三从四德的伦理规范让女性无论是从婚姻家庭中的从属地位还是日常的言行仪态等方面都

受到了严重的制约；到了相对开放的魏晋南北朝时期，受政治、经济及社会风气的影响，女性意识开始变得强烈，其中南北朝时期的民歌体现的尤为明显，女性开始通过诗歌来抒发情感。由于先秦和南北朝时期的女性遭遇大多相似，所以南北朝时期的民歌所展现的主题与《诗经》有相似之处，但由于受到时代变迁的影响，它们之间仍存在着差异。

从《诗经》中婚恋诗所体现出的女性的生活现状中可以看出当时的社会仍笼罩在礼教束缚的阴影下，女性对爱情的追求也是小心翼翼的。相比之下，南北朝民歌中所体现出来的则是女性情感的喷涌，不难看出此时女性意识的表达是强烈的，这种率真直白的感情在诗歌中体现的淋漓尽致。

3.2 女性视角

文学是时代的反映和情绪的表达，在文学领域中，女性视角一直是一个独特的角度。受封建思想的束缚，女性读书识字是一件奢侈的事，相夫教子则是她们一生的宿命，她们不是没有文学天赋和文学情绪，而是礼教的压迫让她们只能屈服。当我们看到南北朝时期的民歌大量以女性视角的叙述出现时，侧面反映出的是当时社会的开放程度以及统治者对于文学的重视。胡云翼在《中国妇女与文学》中说：“中国文学的变迁，总不外两种趋势，便是婉约和豪放。”站在女性的视角看南北朝民歌可以发现南朝因为政治经济的繁荣，民歌所表现的主要是婚恋的各种情态；北朝民歌则不拘于一类，但在描写爱情与相思方面所体现出的风格则是女子的泼辣直白，这又何尝不是一种婉约与豪放呢。

4. 女性意识视角下的南北朝民歌的异同

4.1 相同

1. 注重女性题材的选择

南朝和北朝所处的自然环境和社会环境是完全不同的，而文学恰恰是两种环境的反映。在题材的选择上，南朝民歌和北朝民歌不谋而合，二者都选取了部分女性题材。在文学的发展历程中女性题材是较少的，因为在那个受封建礼教束缚的男尊女卑的时代，女性的地位决定了她们无法像男性一样拥有表达情感的话语权，所以注重女性题材的选择为南北朝民歌带来了独特的魅力。以南北朝民歌中最具代表性的作品《西洲曲》和《木兰诗》为例，《西洲曲》写道：“忆郎郎不至，仰头望飞鸿。”《木兰诗》则写：“不闻机杼声，唯闻女叹息。”无论是南朝民歌还是北朝民歌，诗中都多次出现

“郎”“女”“妇”这几个字，并且都注重站在女性的角度展现女子的生活，抒发女子对丈夫或情人的思念。

2. 带有浓郁的地方特色

女性所具有的细腻让女性意识视角下的南北朝民歌都具有地方特色。例如《子夜歌（其六）》：“空织无经纬，求匹理自难。”（其十三）：“擘枕北窗卧，郎来就依嬉。”《企喻歌辞（其二）》：“放马大泽中，草好马著膘。”从这几句中可以看出南朝和北朝的地方特色。南朝气候宜人，依山傍水，社会稳定，所以南朝女子多以织布养蚕为主，在民歌中经常出现织机、丝、布等意象，并且在女性的言语中带着江南地区的方言，体现出了南朝民歌中所特有的独特地方色彩。北朝少数民族聚居，沙漠广布，常年战乱，因此北朝民歌中常常会出现马、草、营帐等意象，即使是婚恋主题的民歌也会借助这些意象来表达丈夫外出征战，女子独守空房的景象。这些意象展现出了北方地域的广阔和北方人民的豪迈，具有浓郁的地方特色。

3. 体现女子清醒的认知

无论是南朝民歌还是北朝民歌都体现出了女子清醒的自我认知。例如南朝民歌《子夜歌（其十六）》：“年少当及时，蹉跎日就老。若不信依语，但看霜下草。”体现出了女子对于婚姻的清醒认知；（其十八）：“枯鱼就浊水，长与清流乖。”展现出女子对婚姻和爱情的坚贞与纯洁，又以鱼离不开水作比体现了女子对婚姻束缚的认识。北朝民歌《琅琊王歌辞（其三）》：“公死姥更嫁，孤儿甚可怜。”表现出了女子已经意识到战争带给一个家庭的深重打击；《紫骝马歌》：“独柯不成树，独树不成林。”反映出了女性对夫妻关系的清醒认识。由此可见，南北朝民歌都表达出了这一时期女性的清醒认知以及对挣脱封建礼教束缚的渴望。

4.2 不同

1. 题材内容

南朝民歌在《清商曲辞》中主要分为两部分，分别是《吴声歌》和《西曲歌》。女性意识视角下南朝民歌的题材内容可以概括为反映当时社会女性的生活现状，体现女性的情感。在这一主题下，《吴声歌》和《西曲歌》的主要内容也存在着细微的差异。《吴声歌》的内容主要是热情的恋歌，因其取材于江南的都市生活，所以从女性意识视角来看作品中无论是意象的选取还是语言的运用都能体现出江南女子的独特风情。在意象上吴歌中经常出现织机、蚕丝、布匹等物品。例如《子夜歌（其七）》：

“理丝入残机，何悟不成匹。”《子夜四时歌（春歌其十七）》：“谁能不相思，独在机中织。”在语言上吴歌中的诗句常出现“依”这个字，例如《长史变歌（其一）》：“出依吴昌门”《读曲歌（其三十）》：“白帽郎，是依良”“依”这个字是吴语的经典特征字，如今仍出现于江浙沪一带的方言中。

反观《西曲歌》，现存的一百三十余首中大部分是舞曲，反映的则是富商大贾与商女的欢情。例如《三洲歌（其三）》：“湘东酃醪酒，广州龙头钗。玉樽金缕碗，与郎双杯行。”这首诗歌被称作“商人歌”，是商人借女性口吻所作，以女性视角反映出了富商巨贾饮酒作乐，欣赏美女歌舞的生活。萧涤非述：“汉乐府民歌普及于社会之各方面，南朝则纯为一种以女性为中心之艳情讴歌。”“艳情讴歌”四个字体现出了南朝民歌的题材内容在女性意识视角下呈现出以反映女子的现实生活，突出女子细腻的情感为主，只是在此基础上存在着恋歌和舞曲的细微差异。

北朝民歌在题材内容上相比南朝民歌更为多元，由于北方社会游牧民族较多且战争频繁，因此民歌多反映游牧和征战生活，但仍存在着大量婚恋诗，这些诗歌主要体现出了女性与男性的对立。受北方常年征战的影响女子也表现出了不输于男子的豪情，女性意识视角下的北朝民歌毫无扭捏婉转之态，更多的是坦率洒脱之情。例如《捉搦歌（其一）》：“反著袂禅后裙露”一句通过描写这种特殊的穿衣方式与南方女子的“纤纤作细步”形成鲜明对比，体现出了北方女子与南方女子的不同。《地驱歌乐辞（其二）》：“老女不嫁，蹋地唤天。”“蹋”和“唤”字体现出了北朝女性的豪迈，同时“不嫁”二字带着战争的影子，并非女子不想嫁而是男子常年征战，男丁人数稀少，所以“老女”二字似乎还带着些自嘲和讽刺当时动荡不安的社会的意味。

《木兰诗》作为北方民歌中的代表性诗篇，生动形象地展现了女性的独立人格。木兰替父从军，一个柔弱的女子奔赴战场仍做到了“策勋十二转，赏赐百千强”，诗中所体现的是女子可以不再被迫接受情爱或束缚于家庭，她们可以拥有和男子一般的气概，可以大胆地追求自己的理想。这种坦率让在女性意识视角下的北朝民歌具有了和南朝不同的题材内容。

2. 情感格调

胡适称南朝民歌为“儿女文学”，并述其内容特色为“南方民族的文学的特别色彩是恋

爱，是缠绵婉转的恋爱。”南朝女性生活在经济发达、社会安稳的江南地区，受环境影响其对情感的表达是细腻的，因此女性意识视角下的南朝民歌的情感格调是委婉细腻的。例如《子夜歌（其九）》：“明灯照空局，悠然未有期。”女子以明灯、空局作比，围棋以双人对弈为主但如今已是斯人已去，棋已收起，巧妙地表现出女子对情夫的思念，“棋”是过去、“期”是如今、“齐”是希望，女子以棋局为喻，希望和夫君再次相会，齐聚一堂，白头到老，这种含蓄委婉的表达展现出了女性意识视角下南朝民歌的独特情感格调。再看《西洲曲》中“南风知我意，吹梦到西洲”一句，女子借南风传递自己的思念之情，这种日日思君不见君的忧愁与无奈化作风吹拂至西州的每个角落。这种隐喻也体现出了南朝民歌委婉柔情的特点，将无尽的思念融于诗的字里行间，化无形为有形。

叶嘉莹先生指出女性之词多为思妇怨妇之情，但是并不代表女性就没有家国之思，只是在性别文化对不同性别之不同文化期待的视野中受到了多方面的限制和约束，使她们不敢也不能存有这种情思。受战争的影响北朝的民歌所展现出的情感格调体现了叶先生所提到的家国之思，虽然没有完全突破性的限制但在情感上所表现出的直率粗犷，缺乏婉约缠绵的情调让女性意识视角下的北朝民歌呈现出了与南朝民歌完全相反的情感格调。例如《幽州马客吟歌辞（其三）》：“女儿自言好，故入郎君怀”一句体现出了北方女子的坦率，北地的风俗和草原民族略带野性的言行和纯朴率真的个性表现，让女子褪去了扭捏与缠绵，使女性意识视角下的北朝民歌表现出了直截了当的情感格调。

北朝民歌除了婚恋诗还有其他题材，因此在情感格调方面也体现了女性的家国之思。《木兰诗》中“万里赴戎机，关山度若飞”“木兰不用尚书郎，愿驰千里足，送儿还故乡”几句就反映出了女子的家国之思。于家，她毅然决然替父从征；于国，她冲锋陷阵平安归来后不要论功行赏只求归于故乡。木兰这一形象是北朝女性家国之思的代表，她的存在也让女性意识视角下北朝民歌的情感格调变得更加丰富多彩。

3. 人物形象

南朝所处的地理环境依山傍水，经济发达，社会安稳，所以南朝民歌中的女子主要有两类，一类是江南女子，主要出现于《吴声歌》中；

一类是歌姬舞女与商人之妇，主要出现于《西曲歌》中。在《吴声歌》中有《上声歌（其六）》：“行步动微尘，罗裙随风起”；《懊侬歌》：“丝布涩难缝”“凄凄下床去，侬病不能言”，从这些诗句中可以看出江南女子的言行举止、穿着打扮和日常行为。这种人物形象与南朝民歌的题材、情感相照应，正是因为江南女子的柔弱温婉才造就了南朝民歌对爱情和婚恋细腻地表达。同时在《西曲歌》中有《夜度娘》：“虽得叙微情，奈依身苦何”；《那呵滩》：“书疏数知闻，莫令信使断。”“愿得篙槽折，交郎到头还。”从这些诗句中可以看出歌姬舞女与商人之妇的形象在南朝民歌中体现的没有江南女子那样直接，这一形象被赋予了特殊的身份，为南朝民歌增加了不同的女性视角。

对于北朝民歌的人物形象可以概括为以“木兰横戈”为代表的刚毅女子。在女性意识视角下北朝民歌的女性形象是飒爽粗犷的，这一形象打破了人们对女性的刻板印象。例如《淳于王歌》：“肃肃河中育，育熟须含黄。独坐空房中，思我百媚。”通过植物在风中发出的声音，渲染出了空旷凄凉的氛围，衬托出了女子的思念；《木兰诗》：“不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾”则以“燕山胡骑”与鲜衣怒马的女将形成呼应，通过环境间接展现出了粗犷的女性形象。

综上，女性意识视角下的南北朝民歌在题材内容、情感格调和人物形象上存在着明显差异。南朝民歌注重反映现实，通过细致描写女性的日常生活反映女子细腻的情感，展现柔情似水的江南女子的形象；北朝民歌则注重体现

女性与男性的对立，以多样的情感格调突出女子的个性，展现潇洒率真的女性形象。

5. 结语

在我国诗歌史上，乐府诗占据重要地位。作为乐府诗的一部分，民歌研究的意义与价值更是显而易见。在女性意识视角下，分析南北朝时期的民歌作品，可以看出两朝民歌作品所具有的共同之处及差异。本文先对南北朝民歌进行概括，接着对女性意识和女性视角进行阐释，最后分析南北朝民歌的相同点和不同点，总结出了在女性意识视角下南北朝民歌的三点相同与不同之处。女性意识视角下的南北朝民歌的异同，展现出了南北朝民歌的独特风采，也进一步加深了我们对南北朝民歌作品的认识与理解。

参考文献：

- [1] 郭茂倩. 乐府诗集[M]. 中华书局, 1979.
- [2] 袁济喜. 南朝学术与文论[M]. 上海古籍出版社, 2019.
- [3] 王淑梅. 北朝乐府诗研究[M]. 社会科学文献出版社, 2013.
- [4] 谭正璧. 中国女性文学史话[M]. 百花文艺出版社, 2012.
- [5] 范爱菊, 谢青春, 巩峥. 女性意识视域下的南北朝民歌研究[J]. 时代文学(下半月), 2014.
- [6] 刘丽. 从《西洲曲》、《木兰诗》看南北朝民歌的差异[J]. 安庆师范学院学报(社会科学版), 2008.