

作者簡介

蘇菁媛，臺灣省臺中縣人，國立彰化師範大學國文研究所碩士、博士。現任亞洲大學通識教育中心兼任助理教授，講授「文學賞析與習作」課程。長期追隨國內古典詩詞巨擘——黃文吉教授，從事學術研究，尤其是對明代詞學發展的關注，近年來的研究則多聚焦在對晚明詞壇的探討。碩士論文為《陳子龍詞學理論及其詞研究》，博士論文則為《晚明女詞人研究》。已發表十餘篇晚明詞壇相關的學術論文，目前仍持續創作中，期能為長期受到忽略的明詞發微闡幽，並填補曾經被遺忘的詞史環節。

提 要

本文以「晚明女詞人」為題，試圖為在詞史上長期受到忽略的晚明女詞人進行客觀的定位。研究內容包括探討晚明女詞人成群湧現的時代環境背景因素、個別析論代表性詞家的作品內容、形式技巧與風格，再總結出晚明女詞人的作品特色，從而歸納出晚明女詞人在詞史上的意義與價值。

晚明女詞人的蓬勃發展在詞史上是一個相當特出的現象，此時期的女詞人創作無論質與量，在整體上均較前代出色，恰與明詞總體不振的情況形成鮮明的對比。此與當時發揚人性自主的精神、女子教育的普及與重視、名伎與名士的密切往來等開放的啟蒙思潮與社會風尚有相當密切的關聯。而出版事業的興盛發達、詞韻與詞譜的逐步創設和主情理論的引入，也為詞壇的發展創建了有利的環境。淵源家學的傳承、閨閣生活的充實與活動場域的擴大，讓女性空間與識見有了擴展與提昇。而晚明的社會也表現了對女子文才的肯定，包括文人社群的支持、世家大族的提倡與女性作品的編輯出版。另外女性本身也有對才子佳人的浪漫憧憬、心靈寄託的尋覓與以文名傳世的追求等自我期許。在這些時代環境背景等因素交織影響下，終於成就了晚明女詞人成群湧現的瑰麗景況。

晚明女詞人主要可分為閨秀與名伎兩大創作群體，其中閨秀又以吳江午夢堂詞人為翹楚。而在明清新舊交替與王朝易幟的時代背景下，亦產生了現代職業婦女的先驅——即閨塾師與致力於反清復明的女俠，她們的詞作不論在內涵意義與風格樣貌上均有值得提出之處，故本論文將其特別標出。在眾多晚明女詞人中，本論文共拈出其中的佼佼者 19 家，分為吳江午夢堂詞人、一般閨秀與閨塾師詞人、青樓寵妾與女俠詞人三大章，分別就其生平背景、詞作內容、形式技巧與風格加以論述，並客觀剖析指陳其作品之得失與特色。

整體而言，晚明女詞人以最適合抒發心中幽微情思的詞體，深刻反映晚明知識婦女的精神風貌，包含一般女性作品中常見的對兩性之愛的期盼與怨尤，和寄寓節令景物的清賞與沉吟。而在時代氛圍與自身經歷等各種因素交織影響下，女

詞人亦藉詞作以尋覓心靈的寄託，並以之肯定自我存在的意義與價值。另外在經歷人世滄桑與國破家亡的背景下，女詞人自敘身世家國之痛的作品往往帶有相當程度的情感張力，讀來令人為之動容。

身處在晚明如此一個無論在政治、社會與文化均有著重大變遷的時代裏，女詞人的作品亦鐫刻有時代色彩的鮮明印記，包含對深閨制度的順從與逃離，與隨著社會風氣的開放，女詞人們亦突破了「女子無才便是德」的封建禁錮，開始有了文士化的生活趨向。而原本不相往來的閨秀與名伎兩大才女陣營，在開放的時代思潮與社會風氣下，亦開始逐漸融合。除了新的女德已被重新定義與實踐外，新的婦女文化亦已展開。在經歷天崩地坼的國難之後，部分女詞人的作品亦呈現亂世離鴻的哀鳴與悲歌，這既是前代女性詞少見的時代色彩，亦在不自覺的真誠敘述中擴大了女性詞的容量。

基本上，晚明女詞人的作品不論閨秀詞或青樓詞，在內容題材與表述方式上雖然有些許差異，但在整體上仍延續傳統女性詞細緻纖婉的主體風格。在經歷人世滄桑與時代苦難的女詞人部分作品中，可以發現她們藉風物之悲以寄寓身世飄零或國破家亡之慨，故展現出有別於閨閣香奩細緻纖婉的厚重情致，從而有深沉開闊的別樣風貌呈現。也由於這分深沉與開闊，強化了晚明女詞人在詞史上的意義與價值。

細究晚明女性詞在詞史上的意義與價值，會發現她們接續了金元兩朝與明代前中期曾經中斷的女性詞創作傳統，且在各種因素相互激蕩下，她們也突破了以往女性詞偏好以情愛相思為主的寫作傳統，從而擴大女性詞的容量。

晚明女詞人既以受過良好養成教育的大家閨秀為主，她們以豐厚的學養，熟練地掌握詞體的語言規範，精練優美。不但創造出與詞體美感特質相符合的自我抒情語境，亦以明媚含蓄的美感傾向，表現出大家閨秀特有的審美情調。至於青樓寵妾、閨塾師與女俠詞人，亦以真誠的詞筆細細道出自我感受，使其作品表現豐富深刻的意蘊內涵。無論從題材內容的深廣度或寫作技巧的純熟度而言，晚明女詞人均為女性詞在清代的高度立下良好的基礎。所以站在詞史的高度上檢視，晚明女詞人確實有其不容忽視的意義與價值存在。

目 次

自 序	
上 冊	
第一章 緒 論	1
第一節 研究動機與目的	1
一、研究動機	1
二、研究目的	6
第二節 研究範圍與研究方法	7
一、研究範圍	7
(一) 晚明女詞人的定義	7
(二) 晚明女詞人類述	8
二、研究現況的回顧與前瞻	15
三、晚明女詞人省籍分布表	22
四、研究方法與步驟	24
第二章 晚明女詞人的時代環境背景	27
第一節 開放的啓蒙思潮與社會風尚	28
一、發揚人性自主的精神	28
二、女子教育的普及與重視	32
三、名伎與名士的密切往來	34

第二節 詞壇發展的有利環境	38
一、出版事業的興盛發達	38
二、詞譜與詞韻的逐步創設	40
三、主情理論的引入	43
第三節 女性空間與識見的擴展提昇	46
一、淵源家學的傳承	46
二、閨閣生活的充實	48
三、活動場域的擴大	51
第四節 對女子文才的肯定	54
一、文人社群的支持	54
二、世家大族的提倡	58
三、女性作品的編輯與出版	60
第五節 女性自我的追尋	63
一、才子佳人的浪漫憧憬	64
二、心靈寄託的尋覓	66
三、以文名傳世的追求	70
第三章 吳江午夢堂詞人	73
第一節 沈宜修	75
一、沈宜修的生平與詞集	75
二、《鸛吹》詞的內容	78
（一）風物節令的感觸	78
（二）知性哲理的體悟	81
（三）夫婦離別的不捨	84
（四）喪女失親的悲痛	87
三、《鸛吹》詞的形式技巧	89
（一）大量使用熟悉的詞調	90
（二）善用修辭的寫作技巧	93
（三）擅長融合書卷經驗	96
（四）超卓不凡的抒情技巧	100
四、《鸛吹》詞的風格：典雅流麗	102
第二節 葉紉紉	106
一、葉紉紉的生平與詞集	106
二、《愁言》詞的內容	108

(一) 沉重淒切的嗟嘆·····	109
(二) 節令景物的描繪·····	111
(三) 母女姐妹間的唱和·····	114
(四) 向佛望仙的企盼·····	117
三、《愁言》詞的形式技巧·····	119
(一) 小令長調皆善·····	119
(二) 情景交融的詞筆·····	122
(三) 典雅高華的寫作技巧·····	124
四、《愁言》詞的風格：幽怨悱惻·····	126
第三節 葉小紉·····	128
一、葉小紉的生平與詞作·····	128
二、葉小紉詞的內容·····	131
(一) 文藝之家的寄贈唱和·····	131
(二) 滄桑人世的追悼·····	134
三、葉小紉詞的形式技巧：情景相稱，長於 修辭·····	136
四、葉小紉詞作的風格：細膩幽婉·····	140
第四節 葉小鸞·····	145
一、葉小鸞的生平與詞集·····	145
二、《返生香》詞的內容·····	148
(一) 閨怨情愁的敘寫·····	148
(二) 節令風物的歌詠·····	151
(三) 遁世仙境的追尋·····	155
(四) 香消玉殞的奇識·····	158
三、《返生香》詞的形式技巧·····	162
(一) 喜以同調詠同類題材·····	162
(二) 纖美精緻的語言·····	165
(三) 哀豔相濟的詞筆·····	168
(四) 善用修辭技巧·····	171
四、《返生香》詞的風格：幽雋婉麗·····	175
第五節 張倩倩與其他家族女詞人·····	178
一、張倩倩詞作量少質精·····	178
二、李玉照詞作表現傳統閨怨情懷·····	182

三、沈憲英詞多寄人事滄桑之慨·····	184
四、沈樹榮詞清麗中見悲涼·····	190

下 冊

第四章 一般閨秀與閨塾師詞人·····	197
第一節 商景蘭·····	197
一、商景蘭的生平與詞集·····	197
二、《錦囊》詞的內容以傳統閨怨題材為主·····	200
（一）閨閣生活的敘寫·····	200
（二）紅顏薄命的感傷·····	202
三、《錦囊》詞是商景蘭活絡群己關係的反映·····	204
（一）多代人與寄贈之作·····	205
（二）遊賞私人林園及與方外之士的交往·····	207
四、《錦囊》詞的身世之感·····	210
（一）孤鸞獨舞的悲泣·····	210
（二）故國亡子的思念·····	213
五、《錦囊》詞的形式技巧：多用小令與常用調形式技巧：多用小令與常用調·····	215
六、《錦囊》詞的風格：含蓄蘊藉·····	218
第二節 吳 綯·····	221
一、吳綯的生平與詞集·····	221
二、《嘯雪庵》詞的內容·····	224
（一）季節風光的歌詠·····	224
（二）寂寥閨閣的低吟·····	226
（三）離塵出世的嚮慕·····	229
（四）慧心別具的觀物·····	231
（五）與曹爾堪的酬唱·····	233
三、《嘯雪庵》詞的形式技巧·····	235
（一）多詠調名之作·····	235
（二）書卷經驗的融合·····	238
（三）鋪敘縝密，變化多方·····	240
（四）修辭技巧的運用·····	242
四、《嘯雪庵》詞的風格：清麗婉約·····	245

第三節 歸淑芬	248
一、歸淑芬的生平與詞作	248
二、歸淑芬詞是其閨閣生活的紀錄	250
(一) 閨怨與閒情	250
(二) 社交與出遊	252
三、歸淑芬詞以詠花為主要內容	255
(一) 百花爭妍譜群芳	255
(二) 多以花意象進行詮釋	258
四、歸淑芬詞的形式技巧	261
(一) 善御各類詞調	261
(二) 活用修辭技巧	264
(三) 熟稔文史典故	267
五、歸淑芬詞的風格：清新自然	270
第四節 吳山與吳琪	274
一、吳山、吳琪的生平與詞集	274
二、《青山》詞的內容與吳琪詞的內容	277
(一) 《青山》詞中融合黍離之悲的感傷 身世之作	277
(二) 《青山》詞中對節令風物的吟詠	279
(三) 《青山》詞中的題畫詞與迴文詞	282
(四) 吳琪前期詞作表現清閑無憂的閨 閣生活	284
(五) 吳琪後期詞作表現人世的滄桑與 對精神自由的追尋	286
三、《青山》詞與吳琪詞的形式技巧	288
(一) 《青山》詞直抒胸臆	288
(二) 吳琪詞皆為小令	291
四、《青山》詞與吳琪詞的風格	292
(一) 《青山》詞過於顯露	293
(二) 吳琪詞言婉思深	294
第五節 黃媛介	295
一、黃媛介的生平與詞作	295
二、黃媛介詞是她轉蓬人生的記錄	297
(一) 對家鄉親友的思念	298

(二) 對坎坷際遇的感懷·····	301
三、黃媛介詞所反映的時代意義·····	303
(一) 名伎文化與閨秀文化溝通的橋梁·····	304
(二) 女德與女性社會地位被重新定義 的實踐者·····	308
四、黃媛介詞的風格：黯淡悲涼·····	311
第五章 青樓、寵妾與女俠詞人·····	317
第一節 王 微·····	317
一、王微的生平與詞作·····	317
二、王微詞的內容·····	320
(一) 觸物興感的低唱·····	321
(二) 羈旅憶舊的惆悵·····	323
(三) 情愛相思的纏綿·····	327
(四) 傷離怨別的沉吟·····	329
三、王微詞的形式技巧·····	331
(一) 白描口語的鋪敘·····	332
(二) 明慧委婉的筆致·····	334
(三) 層層轉深的議論·····	337
四、王微詞的風格：恣意暢情·····	340
第二節 楊 宛·····	343
一、楊宛的生平與詞集·····	343
二、《鍾山獻》詞以愛情為主要內容·····	345
(一) 兩情相悅的企求·····	345
(二) 情愛相思的纏綿·····	347
(三) 傷離傷別的惆悵·····	349
三、《鍾山獻》詞的社會意義·····	351
(一) 深刻表現歌伎的身世遭遇·····	352
(二) 反映晚明士伎相親的文化·····	354
(三) 對「存理滅欲」的反動·····	356
四、《鍾山獻》詞的風格·····	359
(一) 誠摯率直的基調·····	359
(二) 言婉思深的別格·····	361
第三節 柳如是·····	364
一、柳如是的生平與詞集·····	364

二、柳如是詞的內容	370
(一) 甜蜜愛情的追憶	371
(二) 黯然離分的悲泣	373
(三) 與陳子龍的唱和	376
(四) 飄零身世的詠嘆	379
三、柳如是詞的形式技巧	382
(一) 造語平白如話	382
(二) 善用古典今事	385
(三) 突出景物意象	388
四、柳如是詞的風格：蘊藉幽微	391
第四節 李 因	395
一、李因的生平與詞集	395
二、《笑竹軒》詞的內容	398
(一) 前期富貴閑雅的閨情詞	398
(二) 鸞鏡影孤的沉吟	399
(三) 國破家亡的悲悽	401
三、《笑竹軒》詞的形式技巧	403
(一) 善藉節令景物以抒感	403
(二) 全爲小令與常用調	405
四、《笑竹軒》詞的風格：清疏哀婉	407
第五節 劉 淑	410
一、劉淑的生平與詞集	410
二、《個山》詞所呈現的詞人品格	414
(一) 揮斥人間的識力	414
(二) 堅苦卓絕的意志	416
三、《個山》詞的內容	418
(一) 撫時感事的悲憤	419
(二) 自我憑弔的慨歎	420
(三) 寄情景物的吟詠	422
四、《個山》詞的形式技巧	424
(一) 客觀形式的突破	425
(二) 主體情志的寄託	427
(三) 藝術造境的營構	429
五、《個山》詞的風格	431

(一) 沉鬱現實的基調·····	431
(二) 美感經驗的體現·····	433
第六章 晚明女詞人的作品特色·····	437
第一節 內容特色·····	437
一、深刻反映晚明知識婦女的精神風貌·····	437
(一) 對兩性之愛的期盼與怨尤·····	438
(二) 寄寓節令風物的清賞與沉吟·····	438
(三) 自我意義的尋覓·····	439
(四) 身世家國的悼念·····	440
二、鐫刻時代色彩的鮮明印記·····	441
(一) 深閨制度的順從與逃離·····	442
(二) 文士化的生活趨向·····	443
(三) 閨秀與名伎文化的融合·····	443
(四) 亂世離鴻的哀鳴與悲歌·····	444
第二節 形式技巧特色·····	445
一、以小令和常用調為主·····	446
二、突出的寫作技巧·····	449
(一) 精練優美的語言·····	450
(二) 書卷經驗的融合·····	451
(三) 情真意摯的詞筆·····	452
(四) 善用修辭技巧·····	453
第三節 風格特色·····	453
一、細緻纖婉的基調·····	454
二、深沉開闊的別格·····	455
第七章 結 論·····	457
第一節 晚明女詞人在詞史上的意義·····	457
一、接續女性詞創作的傳統·····	457
二、擴大女性詞的容量·····	459
第二節 晚明女詞人在詞史上的價值·····	461
一、詞藝的卓越化·····	461
二、為女性詞在清代的高度立下良好的基礎·····	463
附錄：晚明女詞人各家詞調使用情形一覽表·····	467
重要參考書目·····	473