

观公孙大娘弟子舞剑器行

杜甫 · 唐

昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。
观者如山色沮丧，天地为之久低昂。
霍如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔。
来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光。
绛唇珠袖两寂寞，晚有弟子传芬芳。
临颖美人在白帝，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。
金粟堆南木已拱，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，足茧荒山转愁疾。

词语注释

1. 剑器：唐代一种配合音乐、表现矫健气势的舞蹈。
2. 霍如：迅疾的样子。
3. 骖龙：驾驭龙车。骖，驾车。
4. 临颖美人：公孙大娘弟子李十二娘，籍贯或称号与临颖有关。
5. 澒洞：弥漫无边、混乱昏暗的样子。
6. 金粟堆：唐玄宗泰陵所在地的山名。
7. 玳筵：装饰华美的宴席。

逐句解释

昔有佳人公孙氏，
从前有位舞者公孙大娘。

一舞剑器动四方。

她一舞剑器便轰动天下。

观者如山色沮丧，

观众多如山聚，惊得神色变化。

天地为之久低昂。

天地仿佛也随舞势起伏。

霍如羿射九日落，

迅疾时如后羿射落九日。

矫如群帝骖龙翔。

腾跃时如群神驾龙飞翔。

来如雷霆收震怒，

舞势来时如雷霆收聚震怒。

罢如江海凝清光。

舞停时又如江海凝住清光。

绛唇珠袖两寂寞，

公孙大娘容貌舞袖都已随人逝去。

晚有弟子传芬芳。

晚年尚有弟子传承她的技艺。

临颖美人在白帝，

来自临颖的女弟子来到白帝城。

妙舞此曲神扬扬。

她舞起剑器曲，神采飞扬。

与余问答既有以，

她与我问答，说明了师承来历。

感时抚事增惋伤。

触及往事与时代，更添伤感。

先帝侍女八千人，

玄宗宫中女乐侍者众多。

公孙剑器初第一。

公孙大娘的剑器舞首屈一指。

五十年间似反掌，
五十年转瞬如翻手般过去。
风尘湏洞昏王室。
战乱弥漫，使唐王朝黯淡。
梨园弟子散如烟，
昔日梨园艺人已像烟一样四散。
女乐余姿映寒日。
只剩弟子的舞姿映着寒日。
金粟堆南木已拱，
玄宗陵前树木已长到合抱粗。
瞿唐石城草萧瑟。
眼前瞿塘白帝城草木萧瑟。
玳筵急管曲复终，
华筵上急促乐曲又已结束。
乐极哀来月东出。
欢乐到极处悲哀袭来，月亮东升。
老夫不知其所往，
年老诗人茫然不知归向哪里。
足茧荒山转愁疾。
在荒山奔波磨出脚茧，愁苦更加深重。

白话译文

昔日公孙大娘剑器舞轰动四方，迅疾如羿射九日，矫健如神驾龙，来如雷霆，停如江海清光。如今她已寂寞，只有弟子在白帝传舞。问答中得知师承，诗人由此感时。玄宗时代女乐众多，公孙第一；五十年战乱后梨园四散、玄宗陵木已拱。宴曲终、月东出，乐极生哀，老病诗人足茧荒山，更觉愁苦。

创作背景

大历二年（767），杜甫寓居夔州白帝城，在元持宅观看临颖李十二娘表演剑器舞，询问后得知她师承公孙大娘，于是写下此诗并序。诗人回忆自己约在开元三年（715）童年时于郾城观看公孙大娘舞剑器，前后相隔五十余年。其间经历安史之乱，玄宗去世，梨园弟子与宫廷女乐离散；眼前白帝城的寒日、草木和舞筵，因而与开元盛世形成历史对照。作品把唐代宫廷乐舞的传承、战乱后的社会凋敝和诗人晚年漂泊交织在一起；李十二娘身世及早年观舞地点仍有考订分歧。

赏析

前八句用羿射九日、群帝骖龙、雷霆、江海四组宏大比喻描写舞势由急到静。写弟子传艺后，诗歌从舞蹈转向时间：“五十年间”把公孙盛名、梨园离散和玄宗陵木并置。白帝寒日与当年宫廷辉煌形成对比。末段宴曲虽终，诗人却由“乐极”进入历史哀感，使艺术传承成为照见盛衰和自身漂泊的窗口。