

词体审美特征论

CITI SHENMEI TEZHENGLUN

曹艳春 著

四川出版集团
巴蜀书社

海南师范大学学术著作出版项目资助

词体审美特征论

四川出版集团 巴蜀书社

图书在版编目(CIP)数据

词体审美特征论/曹艳春著. —成都:巴蜀书社,
2010.5

ISBN 978-7-80752-578-3

I. ①词… II. ①曹… III. ①词(文学) — 文学研究
— 中国 IV. ①I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 059701 号

词体审美特征论

曹艳春 著

责任编辑	李 蓓
出 版	四川出版集团巴蜀书社 成都市槐树街2号 邮编 610031 总编室电话:(028)86259397
网 址	www.bsbook.com
发 行	巴蜀书社 发行科电话:(028)86259422 86259423
经 销	新华书店
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司 (028)84122206
照 排	成都勤慧彩色制版印务有限公司
版 次	2010年5月第1版
印 次	2010年5月第1次印刷
成品尺寸	203mm × 140mm
印 张	10.375
字 数	250 千
书 号	ISBN 978-7-80752-578-3
定 价	21.00 元

本书如有印装质量问题,请与工厂调换

目 录

绪 论	(1)
一 研究意义	(2)
二 研究现状	(8)
三 论题说明	(13)
第一章 词 情	(20)
第一节 “诗情不似曲情多”: 词以抒情为本职 ..	(20)
第二节 从小道到尊体、从婉约到豪放: 情感内涵的拓展	(43)
第三节 “真字是词骨”: 词情的基本要求	(74)
第二章 词 言	(95)
第一节 自然与雕琢	(96)

■ 词体审美特征论

第二节 通俗与典雅	(124)
第三节 清空与质实	(149)
第三章 词 笔	(173)
第一节 曲笔：词笔的基本特点	(174)
第二节 “非寄托不入，专寄托不出”：词贵寄托	(199)
第三节 含蓄美的艺术追求	(222)
第四章 词 境	(245)
第一节 词境概说	(245)
第二节 词体的几种不同情境及其审美特征	(258)
第三节 词境的有限与无限	(299)
结 语	(313)
参考文献	(321)

绪 论

词的世界，美不胜收！徜徉在词的海洋里，会给你带来无限的审美享受！这种美来自它“要眇宜修”的特质，来自它含蓄柔美的风格，来自它深细精微的境界，来自它真挚深沉的情感，来自它婉曲灵活的笔法。然而，这种美又是妙不可言的，古代词论家在论述词的审美特征时，往往是感悟式的体验。这种“言不尽意”给我们留下了无限的遐想空间，“只可意会，不可言传”的审美感受使更多词学爱好者追随前辈的足迹在词苑里探幽访美。作为一名词学爱好者，笔者既无前辈大家的词学功底，亦没有深厚的学养积累，涉步其中自然心中忐忑。历代词坛名家辈出，佳作如林，流派纷呈。笔者不能面面俱到，只是从审美特征出发对词体作出自己的一点探讨，不敢企求对词学研究有所贡献，但抱着“知之不如好之，好之不如乐之”的信念发一己之见，以求教于方家。

一 研究意义

本书属于词体研究的范畴，文体研究是文学理论研究的一个重要组成部分，但长期以来文体研究没有受到足够重视，特别是对古代的文体缺少系统的研究。另一方面，西方文论话语的影响使得传统文论中的“体”和西方的文类互相混淆，文体观念不够清晰。因此，加强文体研究，对词体特性进行梳理能够完善和充实文学理论研究。

中国古代文学作品丰富，作家众多，百花盛开，争奇斗艳。“一代有一代之文学”，但纵观历代文学，那些优秀的作品无不是作者性情意念的真情表白，体现了中国文学“情性为本”的特质。而在这众多的文体中，词是中国文学中最具抒情性的文体。中国是诗歌的王国，词则是诗中之诗，最能够体现中国文学性特征。词虽然和诗联系紧密，但它毕竟上不似诗、下不似曲，体现了“别是一家”的审美风貌和艺术精神。从文体出发研究词，透视词体独特的文体特征，既能更清晰地认识词，更深入地研究词，也可以进一步认识中国文学精神。

1. 词体审美特征是词的文体特征之一，对其进行研究有利于从审美高度对词这一文体有更清晰、准确的定位。

“文各有体”，不同的文体各具特性，各有所长。词自兴起以来，经久传颂，感人至深。从创作主体来看，众多的文坛

巨匠承前启后，在这一文体上尽展其情：“他们的不能诉之于诗古文的情绪，他们的不能抛却了的幽怀愁绪，他们的不欲流露而又压抑不住的恋感情丝，总之，即他们的一切心情，凡不能写在诗古文辞之上者无一不泄之于词。所以词在当时，是文人学士所喜爱的一种文体。他们在闲居时唱着，在登临山水时吟着，他们在絮语密话时微讴着，在偎香倚玉时细诵着，他们在欢宴迎宾时歌着，在临歧告别时也唱着。”^①从接受群体来看，无数的读者趋之若鹜，争相传阅。如御卜（即黄瓿）谓：“词体如美人含娇掩媚，秋波微转，正视之一态，旁视之又一态，近窥之一态，远窥之又一态。”^②正是这正、旁或远、近的角度不同，审美感受迥异，使得不同层次的读者都能从中获得阅读的乐趣。从词作来看，流派有别，作家不同，则风格亦千差万别，但都能兴发感动。“大较词人之体，多属揣摩不置，思致神遇。然率于人情之所必不免者，以敷衍又必有妙才巧思以将之，然后足以尽属词之蕴。故夫词成而读之，使人恍若身遇其事，怵然兴感者，神品也。意思流通，无所乘逆者，妙品也。能品不与焉。宛丽成章，非辞也。是故山林之词清以澈，感遇之词凄以哀，闺阁之词悦以解，登览之词悲以壮，讽

① 郑振铎《插图本中国文学史》第三十五章，见《郑振铎全集》第九卷，花山文艺出版社，1998年，第2页。

② 谢章铤《赌棋山庄词话卷七·黄瓿论词》，见唐圭璋主编《词话丛编》第4册，中华书局，1986年，第3408页。（以下所引词话出自此书者简称《词话丛编》本。）

喻之词宛以切。之数者，人之情也。属辞者皆当有以体之。夫然后足以得人之性情，而起人之咏叹。不然，补织牵合，以求论其辞，成其数，风斯乎下矣。然何以知之？诗之有风，犹之有词也。语曰：动物谓之风。由是以知：不动物，非风也。不感人，非词也。”^①这段话指出了词之情感内容有别，但感人则是它们的共性。

词美在何处？王国维一言以蔽之，“要眇宜修”也，可谓言简意赅，一语中的。但究竟“怎一个美字了得”，仍然是“仁者见仁，智者见智”。很多词家也力图从各个角度探讨其特质。如张惠言在其《词选》一书中提出词之特质乃是“其缘情造端，兴于微言，以相感动”，可以“道贤人君子幽约怨悱不能自言之情”，通过“低徊要眇”之笔“以喻其志”，故而“其文小，其声哀”。缪钺先生在其《论词》中归纳了词的四个特征：一曰其文小，二曰其质轻，三曰其径狭，四曰其境隐，把词体之深细精微的特质概括得较为准确。叶嘉莹先生在《论词的弱德之美》一文中云：“约言之，词体中所表现的，乃是较之诗体更为纤美幽微的一种美感特质。”

诸如此类对词体美的精到概括还有很多，给我们研究词体审美特征提供了思路 and 理论依据。词乃美文已是共识，“词之为体”究竟有那些审美特征，还有待进一步的探讨。丰富的

^① 周馥《词品序》，《渚山堂词话·词品》，人民文学出版社，1960年，第175页。

词论材料是研究的理论资源，众多的优秀词作是鉴赏的事实依据，由此出发，对词这一文体独特的审美特征进行研究既是可行的，也是必要的。

2. 对词体进行研究有利于形成词体审美特征的系统研究。

王国维曾说：“凡一代有一代之文学，楚之骚，汉之赋，六代之骈语，唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者也。”^①词兴起于晚唐五代，到宋代蔚为大观，成为宋代文学的代表，虽然中经元明渐趋衰落，但创作与理论研究在清代又迎来了一次高峰。词，以它独特的、多姿多彩的艺术世界成为中国文学园地里的一朵奇葩，在我国文学发展史上有着重要的地位。诚然，词在形象性、抒情性以及讲究音律、富于节奏感等方面，都与诗有着相同之处；但是，词作为一种文体，自有区别于其他文体的不同之处。

相对于词学研究在国内的长足发展，词的本体研究却比较沉寂。正如孙立在《对于当今词学本体研究的回顾与思考》一文中指出：“作为词学研究分支之一的文体研究，却显得极为冷落，似乎仍是不为人们所注意的‘灰姑娘’。我们认为，词学研究既然为词体艺术形式的研究，如果对词这一文体的艺术构成、审美特性缺乏必要、充分的认识，那么此一认识思维

^① 王国维《宋元戏曲史·序》，见《王国维文学论著三种》，商务印书馆，2003年，第57页。

也很难深入的发展。”^① 词的审美特征是词体的重要特征之一，深入研究、总结词体的审美特征，可以更清晰地认识词独特的文体特征，是词的本体研究的关键一环。

与词体审美特征研究的重要性相比，古代词论中缺乏对词体审美特征的系统研究，主要是在和诗、曲的比较中阐明的。词立于诗、曲之间，自然，把它和诗、曲相比来研究其文体特征是古代词论家的一个重要阐释路径。对于词，很多词论家认识到并明确指出其“上不似诗，下不似曲”（如清代词论家李渔、沈谦），并试图通过和其他文体的比较来明确词体的独特性。

孙麟趾在《词径》中说：“作词十六要诀：清、轻、新、雅、灵、脆、婉、转、留、托、澹、空、皱、韵、超、浑……近人作词，尚端庄者如诗，尚流利者如曲。不知词自有界限，越其界限，即非词。蔗乡云：无才固不可作词，然逞才作词，词亦不佳。须敛才炼意，而以句调运之。”其突出的贡献在于提出了词体创作的标准，暗含了词的文体审美特征，也指出了“词自有界限”，但这一界限仍然立足于和诗、文的比较，笼统言之，未为明确。

王蛰堪先生《半梦庐词话》云：“或问：诗词何似？曰：诗若苍颜老者，孤灯独坐，虽葛巾布服，眉宇间使人想见沧

^① 孙立《对于当今词学本体研究的回顾与思考》，《学术界》1993年第2期。

桑，谈吐挥洒，不矜自重，不怒自威。词犹美艳少妇，微步花间，风姿绰约，虽钗钿绮服，使人想见玉骨冰肌，顾盼间隐然怨诉，徒有怜惜，可远慕而不可近接焉。”今人也继承了这一思路，如宛敏灏先生说：“诗贵温雅，故多用朴素的文言。曲尚尖新，故时采聪俊的口语。其上不似诗、下不类曲的清辞丽句，则是词中常见的语言。”但对于词究竟在审美特质上与诗、曲有何区别则很少直观的论述。今人对词的审美特征的研究大多也停留在词作的审美分析与鉴赏上，缺少理论性的把握，这使本书具有了开拓的可能性：把词作创作实践和词学理论结合起来探讨词体审美特征以及形成词体审美特征系统研究的必要性。

3. 从词体出发研究词的审美特征，可以回到中国文论话语本身，从而更准确、更全面地认识词这一独特的文体形式。

首先，体乃中国文论中一个重要的概念，从文体出发来研究词的审美特征是一个重要的途径。抓住词的文体独特性是大前提，审美特征是其众多的文体性质之一。

其次，古代词论中有很多关于词体特质的论述，是可资借鉴的资源。词话是历代词论的主要表现形式，本书以词话这一客观资料为参照对象，从历代词论家对词的评述来总结词体审美特征。

对词的研究即词学是在总结词的创作的基础上繁荣起来的，从宋代开始，以词话的形式评点词作、总结创作规律、论述词独特的审美标准成了众多词学家的首选。词话是中国古代

文论中论词的主要形式，以词话为中心研究词体的审美特征可以用古代文论话语去关照词作本身，避免将西方话语生硬地强加于词。词话继承了诗话的传统，多以评点为主，虽缺乏较为严明的逻辑体系，但对词的本质认识不乏真知灼见。本书以词话为中心并兼及其他词论材料如词籍的序、跋等，力图回归到理论和创作的事实中，回归到词这一文体繁荣的时代，从当时的众多词论材料中去探究词体的审美特征。这样就可以尽量避免词学研究中对词的审美特征把握的主观性，力求探索出词的艺术世界的无限奥秘，提高我们对词的本质把握及鉴赏能力。

二 研究现状

20 世纪以来，词学研究取得了巨大成就。无论是微观研究，诸如资料的辑校、词家的考证、词作的赏析等，还是宏观的词史及词学批评的研究，都成果斐然。正如有人言：“一百多年来，宋词研究与唐诗研究一样，成为中国古典文学研究中的一项热门，而词学研究则逐渐成为传统国学研究中十分引人注目的一门显学。其间，经过王国维、吴梅、龙榆生、夏承焘、唐圭璋等词学大师和五六十年代成长起来的中青年词学研

究者们卓有建树的努力，促进了词学研究的繁荣和发展。”^①特别是任二北、夏承焘、唐圭璋等著名的词学大师把词学研究推向高潮，他们的弟子也承其衣钵，在词史研究、作家研究等领域取得了很高的成就^②。

在这众多的词学研究成果中，词的本体研究相对滞后。对词的本体研究不仅数量有限，而且不是直接论述词的本体特征。真正明确指出词与其他文体不同、具有自己的文体特征的是缪钺先生。其《缪钺说词》（上海古籍出版社，1999年）中，有《论词》一文，认为“词之特征，约有四端”，即其文小、其质轻、其径狭、其境隐，并力图从中西诗体比较说明词之特性及其在文学上之地位。作者视野开阔，论述精到，对词体特征的论述有开山之功。另一词学家叶嘉莹先生几十年来从事词学研究，有专著十几部，其中很多地方涉及词的本体特征。其中《词之美感特质的形成与演进》一书（北京大学出版社，2007年）对词的美感特质研究较为深入。叶先生国学功底深厚，又能借鉴西方文论的观点进行分析，在词学研究上贡献巨大。后来的词学史多承缪钺、叶嘉莹的观点，但缺少深入研究。直到20世纪80年代，词的本体研究仍然较为薄弱，

① 引自国学网樊南词客《宋词美学导论》，<http://www.zhsc.net/Article/sell/lwjx/200611/20061130104533.html>。

② 关于中国词学研究成果可参见曹辛华、张幼良《中国词学研究》（福建人民出版社，2006年）一书，该书从多维度对中国词学研究进行了回顾和总结，全面系统地论述了中国词学研究成就。

没有出现词体研究的专著，对词的审美特征研究淹没于具体的作家、作品介绍里。从 90 年代起，词学研究取得了较大的发展，在词论研究上出现了方智范等著的《中国词学批评史》（中国社会科学出版社，1994 年）。该书以时代发展为线索系统介绍了历代词论的主要思想，对于认识主要词论家的思想、开拓词学研究的视野都有着积极意义，但也仅限于历代词学思想的系统介绍，没有专门论述词体特征。

值得注意的是，20 世纪 90 年代以后，出现了对词体研究的尝试，如苗菁《唐宋词体通论》（中州古籍出版社，1998 年）。在此书中，作者把唐宋词定位为一种音乐文学、心绪文学和娱乐文学，并对词的内容、意境、体制、结构、谋篇、语言和流派等方面进行了探讨，认为首先要厘清词是一种什么样的文体，然后才能准确研究它，在词体研究上有筌路蓝缕之功。

在词的审美研究领域（主要是唐宋词作的审美研究），从 90 年代开始出现了几部力作，开拓了词学研究的新视野。如邓乔彬的《唐宋词美学》（齐鲁书社，1993 年）从唐宋词的审美对象、题旨原型、艺术境界、审美意识、艺术传达和美学接受来研究唐宋词，视角新颖，值得借鉴。另一著作同样以《唐宋词美学》命名（杨海明著，江苏教育出版社，1998 年），更细致、全面地从美学角度解析唐宋词。吴惠娟的《唐宋词审美观照》（学林出版社，1999 年）也是关于唐宋词美学研究的著作。该书从审美角度出发，以一位女性细腻、独特的

视角对唐宋词的美学特质进行分析、鉴赏。所举作家与作品具有代表性，语言清新流畅，对唐宋词的艺术境界、词心、情感、词乐、流派、风格等方面均有较详细的论述，并借用西方文论的某些观点来分析唐宋词，如以符号学的观点分析唐宋词的情感表达形式与符号的选择。这些都是值得本书参考、借鉴的地方。

以上几部专著对于词的审美研究，仅仅局限于对作品的美学分析，从作品出发，力图总结唐宋词的一般审美特征，对词学理论很少涉及，偶有论述也只是作为作品分析的佐证。与此不同的是张惠民的《宋代词学审美理想》（人民文学出版社，1995年）。这部著作立足于宋代词论，分析、总结了宋代词学共同的审美理想。该书资料丰富、详实，对宋代词学观念有系统的论述，上编从诗、词、曲的比较中探寻词体之美，观点独到；下编力求从宋代的士人文化精神与宋代词学审美理想的关系出发，来探讨宋代词学审美理想的成因，对词学的寄托说、雅正说、清空与质实之辨都有深刻的见解，可以说在词的审美研究上作出了重要的贡献。而直接涉及词体审美研究的是孙立的《词的审美特性》（台湾文津出版社，1995年）。该书为作者的博士论文，作者力求从审美的角度，具体分析词体的艺术特色。分别对词之表情特色、审美意识、句法结构、物象类型、风格实质等方面进行论述。其创新之处在于从审美创造的内在规律与表现形态论证了词的审美特性，力求从文学样式的

整体性上把握词体性质，对词作进行审美价值上的判断^①。

除以上专著以外，从20世纪80年代开始，部分论文也对词的本体特征有所论述。有的从总体上加以论述，如刘若愚《词的若干文学特质》（《古典文学知识》1988年第1期）、谢桃坊《论宋词的艺术特征》（《天府新论》2006年第5期）、刘贵华《词体特征论》（《湖北大学成人教育学院学报》2004年第6期）、马悦宁《论词体的美学特质》（《唐山师范学院学报》2003年第1期）、刘毅青《词的审美嬗变》（《惠州学院学报》2004年第4期）等。有的侧重从词体审美的某一点出发总结词体之美，如杨海明《“词境”——向着抒情的深度开掘》（《南开学报》1985年第6期）和《试论宋词所带有的“南方文学”特色》（《学术月刊》1984年第1期）、李旭《含蓄蕴藉与词体美学》（《三峡大学学报》）2002年第1期）、孙立《试论宋词的基调》（《华中师范大学学报》1989年第5期）、焦桐《感伤：宋词的美学表征》（《山东大学学报》1990年第1期）、王小荣、牛景丽《论婉约词的艺术审美特征》（《河北工业大学成人教育学院学报》2006年第3期）、祁光禄《论词境美》（《吉首大学学报》1994年第3期）等。有的侧重具体词论家或词论观点的介绍，如张家梅《词体之要眇宜修论》（《广西社会科学》2004年第1期）、张晶《词的本体

^① 参见姜小青《词体与词心——评孙立的〈词的审美特性〉》，《江海学刊》1996年第3期。