

走进唐宋词

· 最美的词牌 ·

邂逅最美的词牌，
聆听最美的故事，
感悟最美的词。

帘卷西风， 人比黄花瘦

晏选军 张丹 编
巧克丽丽 绘

走进唐宋词

· 最美的词牌 ·

邂逅最美的词牌，
聆听最美的故事，
感悟最美的词。

帘卷西风， 人比黄花瘦

晏选军 张丹 编
巧克丽丽 绘

云南出版集团公司
云南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

帘卷西风,人比黄花瘦/晏选军编. —昆明:云南教育出版社,2013. 1

(走进唐宋词:最美的词牌)

ISBN 978 - 7 - 5415 - 6367 - 6

I. ①帘… II. ①晏… III. ①词牌-文学欣赏-中国-青年读物②词牌-文学欣赏-中国-少年读物 IV.

①I207.23 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 267247 号

走进唐宋词:最美的词牌

帘卷西风,人比黄花瘦

晏选军 张 丹 编

巧克丽丽 绘

出 版 人:李安泰

策 划 人:方丽华

责任编辑:方丽华 曹 聪

责任印制:张 旸 赵宏斌 兰恩威

封面设计:郭 蝈

内文设计:北京书诚汇发文化发展有限公司

出 版:云南出版集团公司 云南教育出版社

社 址:昆明市环城西路 609 号

网 址:<http://www.yneph.com>

经 销:全国新华书店

印 刷:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:13

字 数:140 千字

版 次:2013 年 1 月第 1 版

印 次:2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978 - 7 - 5415 - 6367 - 6

定 价:21.80 元

版权所有,翻印必究

编者序

提到词，人们都会自然想到宋代，视宋为词的全盛时期，并将词作为宋代“一代文学”的代表。但在宋代人那里，尤其是词刚开始流行的北宋，词体还远远没有取得这样崇高的地位。它是伴随着当时的流行乐曲以供演唱的歌词，更多承担的是在歌筵酒席间娱乐遣兴的功能。文人们喜欢听，喜欢唱，也喜欢写，但内心深处并没有将词与传统的诗文创作等同起来看待，往往视词为“谑浪游戏”的“雕虫小技”，不足为道。有两个典型的例子：一是北宋初年著名的词人柳永，当时他作的词风行全国，但他自己的科举功名却因此受到了牵累，士人舆论认为他写作艳词，有才无德；二是北宋初年的宰相王安石，读到同样担任过宰相的晏殊的词，笑道：“为宰相而作小词，可乎？”意思是说身为宰相，应该关注国计民生，怎么能写小词呢，这不是不务正业吗？可实际上王安石自己也写词，其中还不乏名篇。个中原因，自然是因为在当时的文人眼中，词体卑下，难登大雅之堂。直到苏轼等人出来，提高词品，推尊词体，并以自己天才横迈的创作实绩改革词风，扩大词境，词才逐渐摆脱这种尴尬的处境，并且在南宋之后获得了文人群体的普遍认同，成为一种重要的抒情言志的文学体裁。

也正是因为词的这种特殊性质，使得词在一开始，就在很大程度上突破了中国“诗以言志”和“文以载道”的传统，摆脱了儒家伦理教化观念的约束。比起传统诗文来，词欠了一份严肃和说教，增了一份亲切和轻灵；减了一份壮志与豪情，添了一份哀伤和含蓄；少了一份刚毅与坚强，多了一份柔软和蕴藉。如果说诗文是激励我们昂扬斗志的大山，词则是抚慰我们疲惫灵魂的秀水；如果说诗文是我们生命中的风雨江山，那么词就是风雨江山之外，那一缕缕万不得已。词特别擅长表达心里那种深隐幽微却又真实可感的情思，那是流荡在词人心中的丰富情感世界，其中蕴积着的人世沧桑、包含着的悲欢离合、萦绕着的爱恨情仇，千头万绪，剪不断，理还乱，却又挥之不去。而词最能够打动我

们心灵的，恰是这种深挚真切的情感，朦胧而婉约，含蓄而幽长。

后世往往诗词并称，词也属于广义上的诗歌，但词依然有自己的特质，其中很重要的一点，就是每一首词均有词调。所谓词调包括词的字数、句式、韵律以及平仄格式等等。词牌是词调的名称，词调不同，词牌名称也各不相同。唐五代词体诞生之后，流传至今，有两千个左右的词牌。这些词牌，大多产生于唐五代和两宋时期。后来，由于音乐的演变和文艺重心的转移，词调的发展渐渐衰落。元明清时期的词人，更多地是依照唐宋时期留存下来的词牌词调，按谱填词。这样，词牌数量的增加也就变得十分缓慢甚至趋于停滞了。

不同的词牌，来源各不相同。有的词牌，直接来自于民间歌谣，如《竹枝歌》；有的来自边疆地区或者外域，如《苏幕遮》、《菩萨蛮》；有的来源于古乐府或者前人的诗词，如《乌夜啼》、《蝶恋花》；有的则是从大型歌舞曲中摘取的，如《水调歌头》；有的出自乐工歌女之手，如《雨霖铃》、《念奴娇》；有的则由精通音律的词人自己创造，如《扬州慢》、《长亭怨慢》等等，不一而足。不同的词牌，适合表达的情感情绪也不尽相同。有的欢快，有的哀伤；有的凄苦，有的激昂；有的婉丽，有的奔放。这些情绪表达上的差异，也会直接影响词人对词牌的选择。词风偏于婉约的词人，多喜欢使用《临江仙》、《诉衷情》、《蝶恋花》之类委婉缠绵的词牌，而词风豪放的词家，则偏好用《水龙吟》、《贺新郎》、《沁园春》之类慷慨激越的词牌。大多数词牌在内容或者题材上并没有严格规定，往往可以广泛使用。但也有部分词牌，由于历代词人使用时相沿不改，逐渐形成了一种习惯性的用法。比如《暗香》、《疏影》常用来作梅花词，吟诵七夕多使用《鹊桥仙》，歌咏中秋则多用《水调歌头》，等等，都是较为稳定的传统。

在中国古代文学的广袤星空里，词无疑是其中一颗璀璨的明星。她以独特的艺术魅力，给人们以至美的享受。这种美丽，既来自于词作，来自于词人，也来自于词牌。每一个词牌都有属于它的故事与渊源，了解词牌相关知识，对我们更好地欣赏词作有着积极的意义。我们编写这套丛书的初衷，就在于向广大青少年介绍常见词牌以及优秀词作的相关知识，让其了解词牌的前世今生，感悟词人的艺术匠心，领略词作的永恒魅力，从而开阔自己的视野，陶冶自身性情，树立健康向上的人生理想。受编写者自身学识的限制，书中难免会存在这样那样的疏漏，恳请读者朋友批评指正。

目 录

 一、忆秦娥	1
 二、阮郎归	12
 三、眼儿媚	22
 四、武陵春	34
 五、西江月	45
 六、醉花阴	58
 七、浪淘沙	68
 八、鹧鸪天	80

 九、虞美人	89
 十、玉楼春	102
 十一、鹊桥仙	114
 十二、南乡子	125
 十三、一斛珠	136
 十四、临江仙	147
 十五、踏莎行	159
词史回顾	172
佳词吟咏	176
参考书目	202

一、忆秦娥

一、忆秦娥

词牌旧事

萧史弄玉的仙侣奇缘

《忆秦娥》，又名《秦楼月》、《碧云深》、《玉交枝》、《双荷叶》、《花深深》、《蓬莱阁》、《子夜歌》，等等。双片 46 字。因为李白词中的“箫声咽，秦娥梦断秦楼月”一句而得名。

忆秦娥，顾名思义，应该是追忆秦娥的意思。那么这个秦娥究竟是一个怎样的女子，她的身上究竟隐藏了一个什么样的故事呢？为什么后世的人们会追忆她，并且会有一个以她的名字命名的词牌名呢？原来，秦娥最初指的是秦穆公的宝贝女儿弄玉。关于她有个美丽动人的传说。

春秋时期，秦国有一位非常有名的国君，人称秦穆公，是春秋五霸之一。秦穆公有一个女儿，生得乖巧可爱，传说其周岁时抓住一块别国进贡的美玉爱不释手，于是秦穆公给她取名为“弄玉”。弄玉长大后可谓花容月貌，伶俐聪慧。她精通乐器，很擅长吹笙，乐声如同凤凰啼鸣一般悦耳动人。秦穆公很钟爱这个才

帘卷西风， 人比黄花瘦

貌双全的女儿，特意为她建造了一个华丽的阁楼，取名为“凤楼”，楼前有一个高台，叫做“风台”。

弄玉 15 岁的时候，秦穆公想要亲自为她挑选佳婿，可是她却不愿意，并对父亲发誓：“我一定要找一个善于吹笙，能与我唱和的人来做我的夫君，否则我终生不嫁！”穆公没有办法，只得让人遍访全国，可是始终没有找到弄玉所说的那样才艺高超的人。

一天晚上，弄玉倚在凤楼上望着漆黑的夜空，一时兴起便临窗吹笙，声音清越悠长，响彻长空，连身旁的侍女都眯着眼睛，陶醉地晃着脑袋。忽然，一阵微风拂来，风声中包裹着箫声，若远若近，如梦似幻，似乎在与弄玉相和。弄玉心中感到非常诧异，便连忙停下自己手中的笙，想要仔细聆听。谁知那段箫声也随着她停了下来，只剩下余音仍袅袅不绝。弄玉不免怅然若失，呆呆地临风斜倚了许久，才不得不勉强入睡。

好不容易睡着了，迷迷糊糊之间，她看到了西南方向的天门洞打开了，从里面透出五彩斑斓的霞光，将黑夜照耀得像白昼一样。只见一位俊朗的少年头戴羽冠，身披鹤氅，骑着一只彩色凤凰从天而降。他站在凤台上对弄玉说：“我是太华山山主，上帝命我和你结为夫妇，续前世姻缘。”说完，他解下腰间挂着的玉箫，倚着栏杆吹奏起来。说来奇怪，那只彩凤竟然也跟随着箫声高歌起舞。箫声和彩凤的啼鸣相合得天衣无缝，宛若仙曲，弄玉不绝神游其中，恍惚间问道：“这是什么曲子？”少年道：“这就是《华山吟》第一弄。”弄玉忙问：“那我可以学吗？”少年回答：“既然已有婚约，有什么不可呢？”说完就上前拉住弄玉的手。

这时，弄玉猛然惊醒，这才发现原来是做了一场梦，可是梦

一、忆秦娥

中的景象宛然在目，她心中大惑不解。等到第二天清晨，她忙把这件事告诉了秦穆公。秦穆公听后大吃一惊，立刻派孟明按照弄玉描述的少年模样前去太华山寻访。孟明来到太华山，问到一个乡野村夫，村夫指着山回答：“山上的明星岩有一个奇异之人，自从七月十五来到这里以后就盖了一间茅草屋独居。他每天都会下山买酒，到了晚上必会吹奏一曲，箫声优美动人，让人都不忍心安睡。只是不知道他是什么人。”

孟明根据村夫的指引来到明星岩下，果然看见了一个头戴羽冠、身披鹤氅的少年，他玉貌丹唇，有一种飘然出尘的不俗风姿。孟明料到这定是村夫口中的异人，便上前作了个揖，问他叫什么名字。少年回答：“我姓萧名史。你是何人？为何来此？”孟明道：“我是本国的右庶长百里视，大王为爱女择佳婿，她擅长吹笙，一定要能够同她相和之人方可。大王听说你精通音律，想要见你，特命我前来迎你。”萧史笑道：“我只是粗懂音律，别无所长罢了。”孟明劝他说：“你随我一同回去见大王，大王自有分晓。”

孟明带萧史来到凤台，萧史拜见了秦穆公。秦穆公见萧史品貌不俗，心中不免欢喜，让他坐在自己的身旁，问道：“听说你箫艺非凡，那会吹笙吗？”萧史摇了摇头。穆公叹道：“那可惜了，你不是寡人宝贝女儿的如意佳偶。”这时，弄玉遣侍女来传话，想要试试萧史的所长。穆公就命萧史吹奏。萧史取出玉箫，只见玉色温润，照耀夺目，果然是稀世珍品。萧史吹奏第一曲时，清风徐徐而来；吹奏第二曲时，彩云交合；吹奏第三曲时，只见白鹤成对，在空中翱翔飞舞，几双孔雀聚集在林间，百鸟和鸣，很久后才散去。

帘卷西风， 人比黄花瘦

其实，弄玉这时就藏在珠帘后仔细窥探，见到萧史确实身怀绝技，不禁露出喜悦的神色：“这确实是我夫君啊！”秦穆公听后也心情大悦，对萧史说：“寡人爱女名弄玉，也颇懂音律，你们正是天作之合啊！”萧史敛容推辞：“我本是一山村野人，哪里做得尊贵王侯呢？”穆公再三相劝，费尽唇舌，萧史才终于答应成婚。

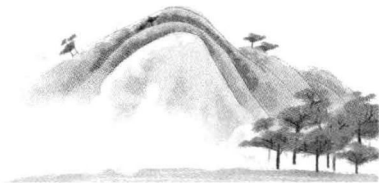
婚后，夫妻二人如胶似漆，和顺美满。他们日日都居住在凤楼中，只是萧史从来不吃飯，只是偶尔饮几杯酒。弄玉开始也觉得不可思议，后来跟着萧史学习导气之方，也渐渐地滴米不沾。萧史每天都教弄玉吹箫，曲名叫做《来凤》。

就这样平静祥和地过了半年，一天夜里，夫妇俩坐在月下吹箫，忽见一只紫凤栖息在凤台左边，一条赤龙盘踞在凤台右边，弄玉霎时间惊讶得说不出话来，满脸诧异地看着萧史。萧史浅浅地笑道：“我本来是上界仙人，上帝认为人间的史籍散乱无章，就命我下凡整理。于是，周宣王十七年五日，我降生在萧氏家中，称为萧三郎。到了宣王末年，史官失职，我就补缀史书本末，周人认为我编纂史料颇有功劳，便称我为萧史。事情至今已经一百一十多年了。上帝于是命我成为华山之主，因为我和你宿世有缘，因此我特以箫声与你相和，可是我们不应该久居人间。现在龙凤齐来迎接我们回天，我们也可以离开了。”

弄玉听后，终于明白了始末，她想要和父亲辞别，萧史摇摇头说：“我们既然是神仙，就应当超脱世俗，无忧无虑，岂能同亲属家眷有依恋之情呢？”于是，萧史乘着赤龙，弄玉乘着紫凤，驾起祥云飞天而去。现在人们常说的“乘龙快婿”就是由此

一、忆秦娥

而来。

这天夜里，有人在太华山听到凤凰鸣叫。第二天早晨，穆公听说后，惘然长叹：“原来神仙这种事情，是真的存在啊！倘若此时有龙凤来迎接寡人，寡人丢弃江山就如同丢弃一只旧鞋子一般！”后来，穆公命人在太华山寻找神仙的踪迹，可是丝毫没有迹象。于是，他在明星岩立了一座祠堂，现在的人们称为箫女祠。传说现在祠中还时时都会传出凤凰的啼鸣声呢！

秦娥弄玉后来就成为秦国美女的代称。汉代辞赋家扬雄的《方言》有云：“秦晋之间，美貌谓之娥。”也就是说在秦晋之间，容貌美丽的女子被称为“娥”。《词牌释例》中也说过：“秦娥，为秦之美貌女子。”意思是，秦娥就是秦国的美貌女子。因此忆秦娥也可以理解成思念美貌的女子。

【知识链接】

《忆秦娥》与《菩萨蛮》都是最为古老的词牌。郑樵《通志》也曾云：“二词为百代词曲之祖。”最早创作《忆秦娥》的人已经无从可考了，有一种说法认为其最早出自李白，但是并没有任何根据。因此，可能只是后人将其误归于李白首创。现在普遍认为最早的《忆秦娥》出自五代人之手，但还是无法确定具体是哪位文人。

名词撷英

忆秦娥

李 白

箫声咽^①，秦娥梦断秦楼月。秦楼月，年年柳色，灞陵^②伤别。

一、忆秦娥

乐游原^①上清秋节^④，咸阳古道音尘绝。音尘绝，西风残照^⑤，汉家陵阙^⑥。

【注释】

①“箫声咽”借用萧史教弄玉吹箫引凤凰而来的典故。咽，呜咽的意思，形容箫声的凄凉悲伤。

②灞陵：即汉文帝的陵墓，也写作“霸陵”，在今陕西省西安市东，因为陵寝靠近灞河而得名。

③乐游原：在今陕西省西安市南郊。李商隐曾于此作《乐游原》：“向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。”

④清秋节：即重阳节，农历九月九日。

⑤残照：借指夕阳。

⑥陵阙，指皇帝的陵墓。

【作者简介】

李白（701—762），字太白，号青莲居士，是唐朝伟大的浪漫主义诗人，人称“诗仙”。和我国伟大的现实主义诗人杜甫合称“李杜”。李白的诗歌风格雄奇飘逸，豪迈脱俗，常用丰富的想象、奇特的夸张、生动的比喻等修辞方法，创造一种新奇大胆、变幻多姿的艺术效果。

传说李白出生于剑南道绵州（今四川绵阳）。从小就颇有抱负，长大后更是才高八斗，却一生仕途坎坷，怀才不遇。他一直在全国各地游历，直到42岁时，才得到唐玄宗的召见，以为从此可以大展宏图，可玄宗只命他供奉翰林。仕途上的不得志，令李白更加放浪形骸，终日酒不离身，常常还喝得酩酊大醉。他不畏权贵，行为率直，也因此得罪了很多。高力士为其脱靴、杨贵

帘卷西风， 人比黄花瘦

妃为其磨墨，或许虽不可信，但也能从传说中窥见李白的高傲不羁。最终他厌弃了官场的腐败，加之又无法实现抱负，为官两年之后便写了一首诗有意退隐，玄宗竟然赐金放还，从此李白便不再涉足官场。李白之死如同他的出生一样也是一个谜，《旧唐书》说他因饮酒过度而醉死，学者考证说他病死在请缨杀敌的路上，民间传说则认为他江上酒醉之后，跳进江中捉月时溺水而死。

李白的一生是传奇的一生，正如他的诗词，都充满着一种奇幻的色彩。这首词，表面上是写女子思念远行之人，实际上却将视角拉回到汉代，有一种感慨历史兴亡的深沉气魄。

【赏析】

“箫声咽，秦娥梦断秦楼月。”箫声呜呜咽咽，如泣如诉，皎洁明亮的月光下，一位容貌清丽的女子被这样凄婉的箫声从梦中惊醒了。这里的“秦娥”并不是指典故中的弄玉，而是一位美丽女子的代称。古时候人们把绝色美女称为“娥”，因为长安古时曾是秦国的属地，因此词人将居住在长安的这名女子暂称“秦娥”。

“箫声咽”，看似是写箫声，其实是写秦娥那哽咽的内心。箫声的哀婉正衬托了秦娥思念故人的悲凉心境。“梦断”表明秦娥痛苦的神思，梦境中或许有着温馨的场景，可梦醒后却只有凄清的月光陪伴她，一喜一悲的反差更能反衬出梦醒之后的失落和悲伤。“秦楼月”三个字充满了思念之情。秦娥望着月亮，只能独自一人坐在秦楼之中，即使她望断了空中的明月，也依然望不到她想要望到的人。其实秦娥心中也明白，无论在这里如何地眺望，也与思念的人相隔千里，无法相见，所以只能寄相思于

一、忆秦娥

明月。

自古“月”这个意象就容易让人产生相思，无论是思家还是思人，只要见到月亮或是月光，人们都无法抑制心中那份思念。李白曰“举头望明月，低头思故乡”，这是望月思乡；苏轼曰“但愿人长久，千里共婵娟”，这是赏月思弟；张九龄曰“海上生明月，天涯共此时”，这是睹月思爱；李后主曰“无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院，锁清秋”，这是伤月思国；杜甫曰“今夜鄜州月，闺中只独看”，这是悲月思亲……这样的例子举不胜举。

“秦楼月，年年柳色，灞陵伤别。”在这样悲凉的月色下，她不禁回忆起曾经在灞陵依依惜别的时刻。柳树绿了一年又一年，可是她依旧只能在回忆中煎熬着青春岁月。

这几句表明秦娥是在等待离别的人。“年年柳色”说明一年又一年的柳绿，女子都无悔地等待着，可是她的等待却是遥遥无期的，终年都是如此。“灞陵”自古就有折柳送别之意，是离别感伤的故地。相传，古代的人们在送别亲友时，行至灞桥，都会在桥边的柳树上折下柳枝赠与行人，因为“柳”与“留”音近，所以折柳赠别也表示对行人的依依不舍，想要挽留的心意。因此“灞桥折柳”也成了非常著名的典故。每年柳色青青的时候，秦娥都不免怀念当年折柳送故人的情景，更添思念的愁绪。

“柳”这个意象同“月”一样，也容易惹人愁思。王维曰“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新”，这是送别友人；秦观说“西城杨柳弄春柔，动离忧，泪难收”，这是暮春别恨；无名氏说“柳条折尽花飞尽，借问行人归不归”，这是盼望人归；欧阳炯说

帘卷西风， 人比黄花瘦

“倚栏凝望，暗牵愁绪，柳花飞趁东风”，这是离愁别绪；陆游说“梦断香消四十年，沈园柳老不吹绵”，这是悼念亡人；韦庄说“无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤”，这是悲国衰败……这都表明了“柳”这个意象与人们的愁思密不可分。

实际上，李白是借秦娥的思念和苦等来抒发自己内心对理想的热切追求，他虽然也有道家隐遁和佛家出尘的思想，但儒家“学而优则仕”的观念也一直深深地影响着他，尤其是在他早年希望能够在政治上有所作为、为国效忠的时候，他的爱国爱民之心，让他满怀热情地希冀大唐的繁荣昌盛能够永世不衰。可是这样的孜孜不倦换来的却只是“年年柳色”，自己的雄心壮志根本就无法施展，只能感伤，理想和现实的巨大落差让李白如何能够接受呢？

“乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。”乐游原上又到了重阳节的时候了，遥望咸阳的古道，依旧望不见故人的身影，还是如同往年那样音信杳然。九九重阳在秋季，本是收获的季节，人们都兴高采烈地结伴同游，登高临远，可是秦娥望断古道也盼不到故人。这里以喜衬悲的手法，突出悲情更深更浓。

李白就像秦娥一样也在翘首企盼，盼望自己能够为大唐略尽绵力，盼望大唐能够长盛不衰。“音尘绝”不仅仅是绝了秦娥希望故人回归的心情，也绝了李白心中的不倦追求。

“音尘绝，西风残照，汉家陵阙。”在无法等到任何音信之后，只剩下冷冷西风，夕阳的残晖无力地洒在汉家陵阙上，显得如此荒凉绝望。“音尘绝”的重复叠用，加深了绝望和悲痛的感情基调，再一次激荡着我们的的心灵。“西风”、“残照”、“陵阙”都

