

填词丛谈

陶然 著

浙江古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

填词丛谈 / 陶然著. —杭州:浙江古籍出版社, 2012.11
(诗文雅韵入门小丛书)

ISBN 978-7-80715-971-1

I. ①填… II. ①陶… III. ①词学—文学研究—中国
IV. ①I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 257755 号

填词丛谈

陶 然 著

出版发行 浙江古籍出版社
(杭州市体育场路 347 号 邮编:310006)

责任编辑 关俊红

美术设计 刘 欣

责任校对 吴颖胤

责任印务 贾 敏

激光照排 杭州奔达图文设计制作有限公司

印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司

开 本 880×1230 1 / 32

印 张 11.5

字 数 200 千

版 次 2012 年 12 月第 1 版

印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80715-971-1

定 价 25.00 元

网 址 www.zjguji.com

出版说明

阅读欣赏古典文学作品,好比入山探胜,五岳三山,风光各异,横峰侧岭,角度不同,如果有熟悉情况的导游指引讲解,则能更充分地领略山中美景。我们出版这套“诗文雅韵入门小丛书”的初衷,就是想为古典文学爱好者提供一种“导游”服务,或介绍概貌,或抉发幽微,或指示路径。丛书的作者,均为某一领域造诣深邃的专家名师,深入而后浅出,以专业水准做普及工作。我们也希望加强与广大读者之间的互动,根据大家的需要及时对丛书选目进行调整和补充,把服务做得更加到位。

陶然先生为浙江大学中文系教授、知名学者,多年从事词学与宋金元文学研究。在这本《填词丛谈》中,他力图从实用的角度,阐述词学的基本原理,为词的欣赏与创作提供理论与技巧方面的知识,对于如何更好地掌握词体、词律、词韵以及各种词的技法等作了生动的阐述,书末附有常用词谱及词韵简编,是初学词者的必备工具。

此书于2008年6月曾列入我社“古典文学名师讲座丛书”,首次出版。此次重新出版,除改正了原版文字差错,其他一如原版,未做大的调整,特此说明。

浙江古籍出版社

2012年12月

前 言

词起于唐代，盛于两宋，是我国古典诗歌的主要形式之一。唐宋两代的词人们留下了大量的、具有较高艺术水平和思想价值的作品，成为宝贵的文化遗产，对现代的读者仍有很强的吸引力。不少古典文学爱好者，也想在欣赏之余，自己来填填词，作为怡情养性、抒发情感的方式。但词“调有定格，字有定数，韵有定声”，它的格律与近体诗相比，要复杂得多，不遵从词律随意填写，那就不是词了。现在唐宋词的读本较多，关于如何读词的书籍也不少，但真正讨论如何填词的却不多见，因此浙江古籍出版社嘱我编写一本关于如何填词的小册子时，我也就不自量力地欣然承命了。本书分为三个部分，前五章主要介绍词体的性质、形式特点、格律要求等，目的是为了让读者对词本身以及它和近体诗的不同之处，有一个较完备的了解；后四章主要从实用的角度出发，介绍填词过程和技巧手法等，让读者可以一步一步地学会如何填词；在最后的附录中，《常用词谱》列出了常用的一百余个词谱的格律，举有例词，并加以简要说

明,《词韵简编》则分部列出词所用的韵部,以供填词者选用。填词不是轻而易举的事,除了需要懂得词的格律、句法、用韵方式、修辞方法之外,还要具备相当的古汉语知识和历史知识,所以陆游强调写诗“功夫在诗外”,词也一样。本书试图在前一方面作些铺路的工作,至于后者,则只能靠读者在广泛阅读、揣摩古人优秀作品的基础上逐步提高。本书在编写过程中,参考了前人和时贤的不少著作,如夏承焘、吴熊和《读词常识》,吴熊和《唐宋词通论》,吴丈蜀《词学概说》,王力《诗词格律》,龙榆生《唐宋词格律》等,不能一一举出,在此谨致谢忱。由于编者学识所限,书中舛误之处,敬请读者批评指正。

陶 然

于浙江大学中文系

目 录

第一章	什么是词	1
第二章	词调	26
第三章	词的分片	47
第四章	词的句法	60
第五章	词的声韵	92
第六章	填词的准备	125
第七章	确定意旨和选声择调	159
第八章	布置格局	171
第九章	填词手法	188
附录一	常用词谱	211
附录二	词韵简编	330

第一章 什么是词

唐诗、宋词向来并称，是中国传统文化中的瑰宝，诗和词也成为古代重要的两种诗歌体裁。在学习作诗的基础上，进一步学会填词，就基本上掌握了传统诗歌的主要形式，在抒情达意、怡情养性方面也就有了更多的余地可供自己选择。

北宋有一位文人叫钱惟演，他有一段很著名的话，大意是说自己平生最喜欢读书，坐着的时候读经史，躺着的时候读小说，上厕所的时候则读小辞。其所谓“小辞”应当包括了晚唐五代以来的词作。这虽见其读书之

勤,但词与经史地位悬殊,却也十分明显。在词史早期,这种轻蔑词体的看法比较流行。然而他们既瞧不起词,又忍不住手痒,每当兴致来时便要提笔填词,这究竟是因为什么呢?对于我们现代人来说,词与诗都可以看作是一种抒情诗歌,形式不同,本质无异。但在唐宋时代,两者截然不同,界限分明,诗是高雅文学,词则是流行的通俗歌曲。这其中的原因是什么呢?古代有不少诗词兼擅的作家,如苏轼在诗和词两个领域都堪称一代宗师,作出了重要贡献。但也有些文人诗写得很精彩,词却难称大家,或者词的成就很高,诗却平平无奇,前者如黄庭坚,后者如辛弃疾,就是明显的例子。难道写诗与填词的创作方法竟然没有相通之处吗?要回答这些问题,并进而能够学着填出“当行本色”的词,首先应该明了什么是词,它是如何产生的,它有哪些特性。

一、词的性质

词的性质是随着历史的发展不断变化的,各个时代的人们所理解的词,并不完全一致。我们可以从词的几

个名称来看一看：

1. 曲子词。“词”这个名称还是比较后起的，在唐五代及北宋初年，一般都称之为“曲子词”。例如五代时期有一位著名的词人叫和凝，年少时就很喜欢创作这种“曲子词”，风格艳丽，后来他做到了后晋王朝的宰相，觉得这些作品有损于自己的名望，于是专门派人去收拾焚毁。不过效果似乎并不显著，因为他的作品还是流传下来了，以至于当时北方的契丹人都管他叫“曲子相公”。由“曲子词”这个名称又衍生出“曲”、“曲子”、“曲词”等一系列称呼，而词就是“曲子词”的简称。

2. 歌词。宋代李清照就把词称之为“歌词”或“小歌词”。胡仔《苕溪渔隐丛话》后集卷三十三引李清照论词说：“晏元献、欧阳永叔、苏子瞻，学际天人，作为小歌词，直如酌蠡水于大海，然皆句读不葺之诗尔。”又说：“诗文分平侧，而歌词分五音。”她所谓的“歌词”、“小歌词”指的就是与“诗”、“文”相对而言的词。姜夔的词集名《白石道人歌曲》，柳永的词集名《乐章集》，“歌曲”、“乐章”，与“歌词”的意思都类似。

3. 乐府。乐府本来是汉代官方音乐机构,其中收集了大量可以合乐歌唱的民间诗,后人就把这种诗称为“乐府诗”或“乐府”。魏晋南北朝以后,凡可入乐的歌诗,都被称为“乐府”,是一种带有音乐性的诗体名称。宋代人把词也叫做“乐府”,许多词人的作品集就直接以“乐府”命名,如晏幾道的《乐府补亡》、贺铸的《东山寓声乐府》、康与之的《顺庵乐府》等。有时为了和汉代以来的古乐府诗相区别,又称词为“近体乐府”,如欧阳修的词即题为《近体乐府》。

词还有“诗余”、“长短句”等其他一些名称,但从上举的几类名称来看,不管是最早的“曲子词”,还是后来的“歌词”、“乐府”,都表明了词与音乐的关系,也体现了词在唐宋时代的基本性质。简单地说,词就是当时的流行歌曲,它的本义就是配合音乐乐曲用于演唱的歌词。它是一种通俗音乐,又往往主要以抒写个人情感甚至私生活情感为主,所以在初期才受到文人们的轻视,然而在市井民间流传得无比广泛。它与诗不同,诗是写出来让人们去读去看的,词则是由作家配合音乐作词,并由

歌伎们来演唱,让听众用耳朵来欣赏的。词与曲密不可分,它们本就是一个东西的两个方面,正像清代人刘熙载所说的:“词即曲之词,曲即词之曲。”那么与唐宋词相配合的音乐究竟是种什么音乐呢?

中国古代音乐源远流长,它的发展经历了很多不同阶段,在先秦时期盛行的是先秦雅乐,它以钟、鼓、琴、瑟等乐器伴奏,节奏缓慢悠长,是一种庙堂音乐。《诗经》中的诗歌往往就是配合这种音乐演唱的。雅乐在战国时即已衰落,到了汉魏六朝时期,则盛行清乐(也叫做清商乐),前面提到的汉魏乐府诗,其实就是配合清乐演唱的歌词。清乐的主要乐器是丝、竹,即箏、瑟、箫、竽之类,从容雅缓,音希而淡。进入隋唐时期后便逐渐衰落下去了。而唐宋时代的音乐有雅俗两类,一类是祭祀时所用的雅乐,由朝廷中的太常寺掌管,但这只不过是装点礼仪的假古董,是纯粹的仿制品,它与词关系不大。另一类则叫做“燕乐”,这才是真正与词相配合的音乐。就如同我们现在美声唱法与通俗歌曲一样,通俗的东西流行起来总是最快的,燕乐就是隋唐时期最流行的一种音乐体系。

燕,又写作“讌”,就是宴会的意思,所以燕乐也叫宴乐,它是当时各种场合的宴会中演奏的主要音乐,是唐代通俗音乐的总称。燕乐来源于由丝绸之路传入的西域胡乐。在南北朝时期,西域音乐已陆续由印度、中亚经现在的新疆、甘肃传入中原,到了隋唐时代强大帝国建立后,国际交通的畅达、贸易的繁盛、文化交流的频繁和商业都市的兴起,都进一步促进了这种胡乐的大量传入和广泛流行。西域胡乐和中原本土的民间俗乐经历了碰撞、结合、融汇的过程,就形成了一种全新的通俗音乐——燕乐。由于燕乐兼容胡、汉,在乐律、乐器、乐曲等方面都带来了一系列新的变化,于是它风行于唐代宫廷及南北各大都市,几乎所有的公私宴会与娱乐场所,都有燕乐乐曲的演奏。这在中国音乐史上是一个巨大的进步,划出了一个新的音乐时代。

唐代燕乐乐器种类繁多,既有琵琶等弦乐器,也有觱篥、笛等管乐器,还有羯鼓等打击乐器。其中琵琶向来号称是燕乐之首,唐代的琵琶四弦四柱,以宫、羽、商、角为序,每弦又均成七调:宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵,

共二十八调。音域宽广,繁复而多变化,表现力十分丰富,用它可以创制出无数动人美听的新鲜乐曲。唐代诗歌中,有大量作品描绘了琵琶丰富多彩的声乐艺术和动人心弦的演奏效果,如“琵琶起舞换新声,总是关山离别情”(王昌龄《从军行》)、“琵琶弦促千般调,鹦鹉杯深四散飞”(方干《陪李郎中夜宴》),而最著名的无疑是白居易的《琵琶行》,让人真切感受到了琵琶演奏时那种美妙的旋律。这些乐曲,不仅令人心醉神驰,还吸引了诗人们纷纷为其作词应歌,这也就为词的产生和兴起奠定了基础。

在唐宋时代,词作为一种音乐文艺,并不是孤立存在的。它不但具有燕乐风靡天下这种富于时代特征的音乐环境,同时还关涉到当时的社会风习。在当时人们的眼中,词的功能是非常多样化的。它不仅有抒情达意的功能,还有着娱宾遣兴等社交功能和娱乐功能。唐宋人但凡举行宴会,均流行以歌舞佐酒,除了精妙绝伦的舞蹈之外,欣赏优美动听的歌喉更是宴会娱乐的主要形式,这种场合唱的就是词。后代人往往觉得不易理解的

是,为什么词在初起时期多为女性口吻,其实就是因为唱词的大多为女性歌伎的缘故。直到宋代还有人说:“唱歌须是,玉人檀口。”当时人就喜欢听女性歌唱,自然词中的口吻便是女性的了。词在唐宋时代还有着社交功能,宋代招待客人讲究“客来进茶,客去进汤”,客人来了,上茶,就由歌伎唱一首与茶有关的词,这叫做茶词;客人要走了,奉上汤(即沸水),歌伎往往又要唱一首汤词,这种情况下,词成为人际交往重要工具之一。苏轼在杭州做官的时候,甚至派遣一名歌伎带上一首自己的词,去苏州迎接长官,这在后代几乎是不可想象的。宋代还有着大量的寿词、节序词等,在祝寿、应景等不同场合都可以发挥作用。可见唐宋时代的词是一种综合性的涉及文学、音乐和文化等不同层面的文艺形式。

然而随着时代的发展,与词相配合的燕乐,从南宋开始便有了停滞和僵化的趋势,很多旧的乐曲无人传唱,新的乐曲又无人谱入词中。同时人们的欣赏趣味也发生了转移,他们更喜欢听一些新鲜的民间乐曲,唱法繁复多变。元灭南宋后,北方音乐随之南下,风靡全国,

于是传统的燕乐便逐渐衰微并最终消亡,我们再也无法听见唐宋时人们那么热衷的曲调,只能从一些文字记载中去体验和揣摩词的音乐美了。这样,词的性质也发生了根本变化。词与音乐脱离关系之后,它的娱乐功能大大减弱,时代的变化又导致它的社交功能几乎完全丧失,这样,词只剩下了相对比较单一的功能,即作为文学作品的抒情功能。对于明、清以来的文人直到我们现代的读者来说,词既不能唱,也无法听,而是变成了一种仅供案头阅读的文学体裁。这样,它就转变成了抒情诗体的一个类别,和诗只有形式的不同,而没有本质的差异。因此,现代的填词者完全可以自由地把词当作言志体物、抒情达意的工具,在内容上不须有什么禁忌,在口吻上也不必拘守女性口吻的旧习,因为宋代就已经突破了这种限制。

尽管如此,词仍然有它一些独具的规范,在填词的过程中还是需要遵守的,这就要从词的起源及其形式特征说起了。

二、词的起源

在二十世纪之前,人们所能见到的词多是晚唐五代时期的,如晚唐的一位重要词人温庭筠,就曾被称为词中鼻祖。但晚唐词已经很成熟了,词的起源必然早于晚唐,于是人们纷纷去搜寻一些早期词的雏形,并提出了许多不同的看法。而在1900年,敦煌鸣沙山石窟藏经洞被打开,在里面新发现了几百首词曲,这些作品大大拓展了人们的视野,虽然其中大部分词的确切时间难以推断,但有些学者认为年代最早的作于武则天在位末年,这就把词的起源时间向前推进了不少。概括来看,历来关于词的起源问题,从宋代起,就有以下三种不同的看法。

一是认为起于隋唐之际。宋代人王灼在其《碧鸡漫志》中讲:“盖隋以来,今之所谓曲子者渐兴,至唐稍盛。”南宋末年张炎所著《词源》中也说:“粤自隋唐以来,声诗间为长短句。”他们所谓“曲子”、“长短句”指的都是词。

一是认为起于盛唐。李清照《词论》谓:“乐府、声诗并著,最盛于唐。”她从盛唐开元、天宝年间的著名歌唱

家李袞说起,论述了由唐至宋的词坛流变。

一是认为起于中唐。沈括《梦溪笔谈》说:“唐人乃以词填入曲中,不复用和声。……贞元、元和之间,为之者已多。”贞元、元和,都是中唐时期的年号。他的意思就是说中唐时,用新方法填词的人已经很多了。

这三种说法当然各有所据,都有一定的道理,但是也不免各有所偏,说得不够全面。现代学者普遍认为:既然词是以音乐为基础的,那么它的起源与发展,就与燕乐密切相关,燕乐的兴盛是词体产生的必要前提,词体的形成则是乐曲流行的必然结果。考察词的起源问题离不开词与燕乐的关系,不从音乐的角度说起,很多问题就解释不清,无从得到确切的说明。因此,上述三种说法在这个意义上其实便可以统一起来看待,它们实际上指的是词依随着燕乐而兴盛的三个发展阶段:隋唐之际是燕乐传入和兴起的初始时期;盛唐时曲调繁衍,出现了许多新的曲调,这就为词的创作提供了充足的乐曲条件;中唐时期开始出现文人填词的现象,词体至此可谓正式得到了确立。下面就这三个阶段稍作介绍和说明。