

填词与品词入门

田松林 编著

词之为体，
要眇宜修。

能言诗之所不能言，
而不能尽言诗之所能言。

诗之境阔，
词之言长。

课外借

化学工业出版社

填词与品词入门

田松林 编著

化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

填词与品词入门 / 田松林编著. — 北京: 化学工业出版社, 2016.9 (2017.3 重印)

· ISBN 978-7-122-27922-4

I. ①填… II. ①田… III. ①词 (文学) — 创作方法 — 中国 ②词 (文学) — 文学欣赏 — 中国 IV. ① I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 201457 号

责任编辑: 龚风光 梁郁菲

装帧设计: 今亮后声 HOPESOUND
jmlkouryugu@163.com

责任校对: 战河红

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 三河市万龙印装有限公司

880mm × 1230mm 1/32 印张 12¹/₂ 字数 300 千字 2017 年 3 月北京第 1 版第 2 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 58.00 元

版权所有 违者必究

题
记

昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。

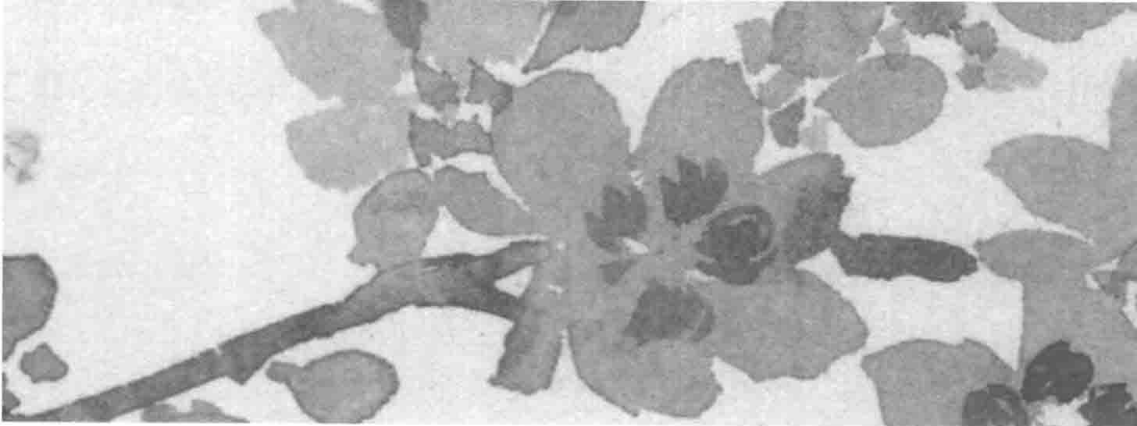
——晏殊《蝶恋花》

衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。

——柳永《蝶恋花》

莫道无人能解听，恍闻天籁声相应。

——叶嘉莹《蝶恋花》

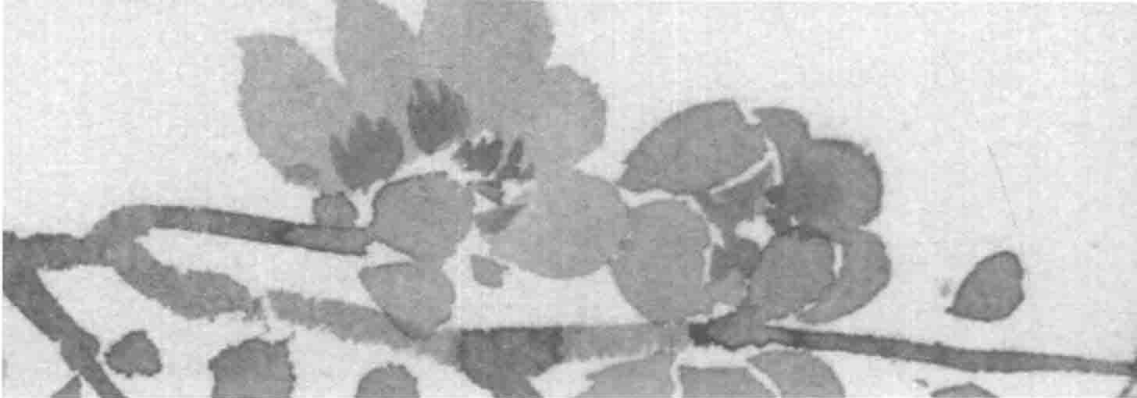
前 言

一、诗词并用

唐诗和宋词是中国文学史上的两颗明珠，唐代被称为“诗的时代”，宋代被誉为“词的时代”。虽然在反映时代的宽度和深度上，总体来说，宋词比不上唐诗，但宋词依然有着重要的地位。今天我们要继承优秀的文化传统，就要坚持诗词并用的方向。

词与诗相比较，可以说各有千秋。词可以用长短句，而诗用的是整饰句式；词韵比诗韵宽，可以上、去通押。词句可以不避俚俗，似乎作词比作诗易。其实，词在篇幅、句式、平仄、用韵等方面很严，甚至比五言、七言近体诗还严。但词在较为自由地、细致地表达复杂曲折的思想感情方面，又有它的优势。清人所谓“情有文不能达、诗不能道者，而独于长短句中可以委婉形容之”。（查礼《铜

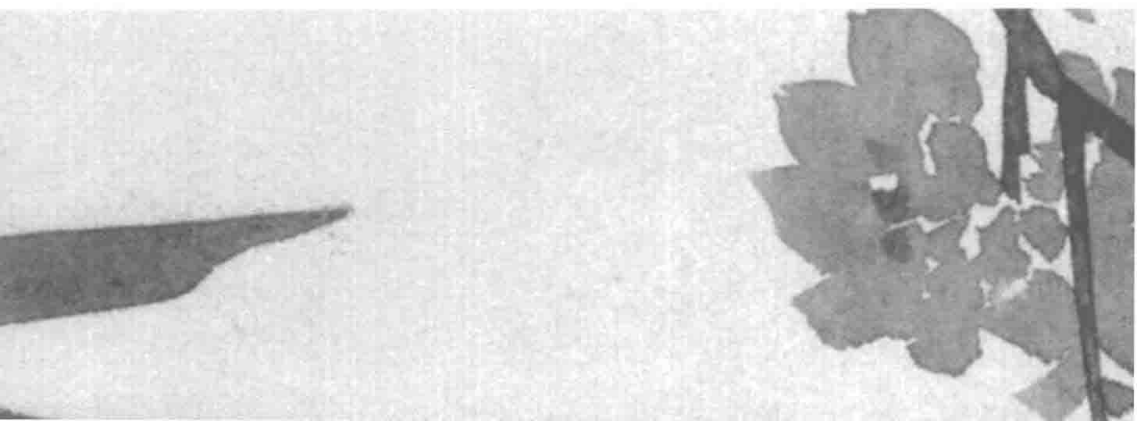

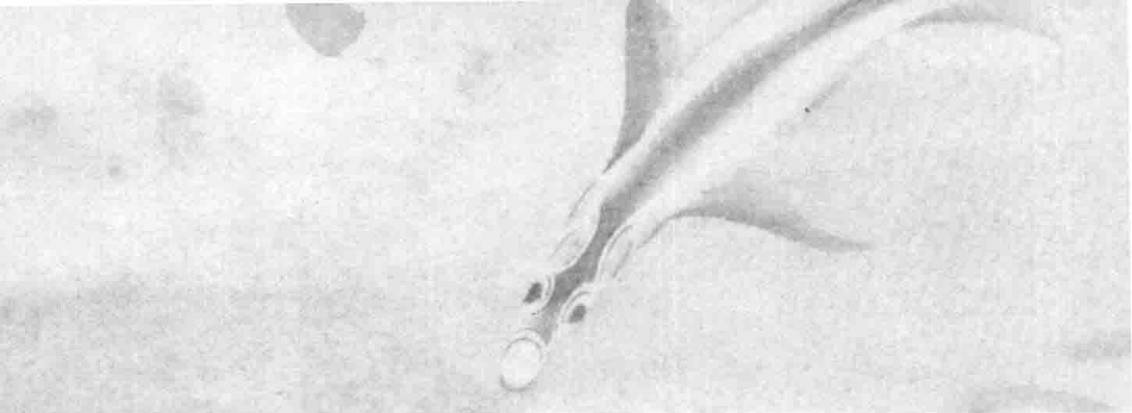

鼓书堂词话》)“或问：诗词何似？曰：诗若苍颜老者，孤灯独坐，虽葛巾布服，眉宇间使人想见沧桑，谈吐挥洒，不矜自重，不怒自威。词犹美艳少妇，微步花间，风姿绰约，虽钗钿绮服，使人想见玉骨冰肌，顾盼间隐然怨诉，徒有怜惜，可远慕而不可近接焉。”(王蜚堪《半梦庐词话》)这就是说，诗庄词媚。此外，词的节奏鲜明，富有音乐性，这都是它的长处。但由于词的篇幅有限，长调不过二百余字，难以用来写古体诗那样的叙事抒情文字。近代词学大师王国维说：“词之为体，要眇宜修。能言诗之所不能言，而不能尽言诗之所能言。诗之境阔，词之言长。”(《人间词话》)也正是诗词各有所长，所以我们要刀枪剑戟，各用所长，宜于用诗的写诗，宜于用词的填词。

二、读写并举

学填词必先善于读词。清代况周颐《蕙风词话》说：“读词之法，取前人名句意境绝佳者，将此意境缔构于吾想望中，然后澄思

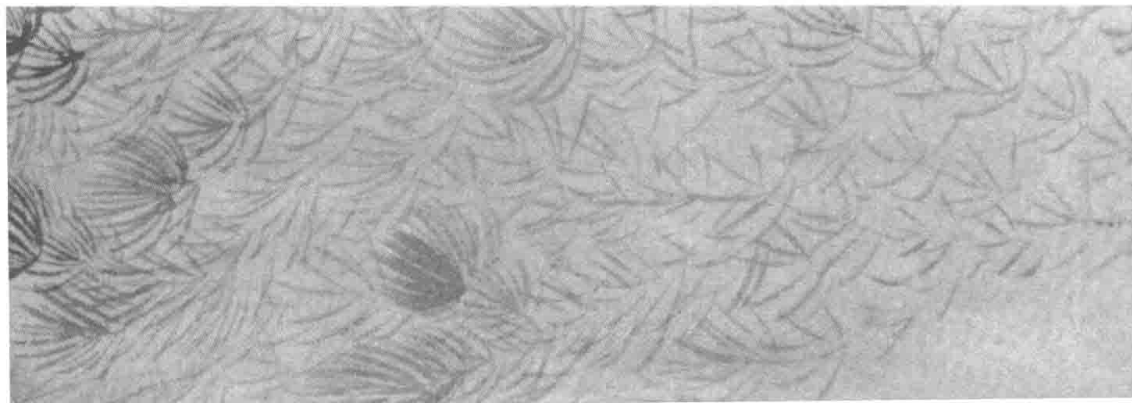
渺虑，以吾身入乎其中而涵泳玩索之，吾性灵与相浹而俱化，乃真实为吾所有而外物不能夺。”这种读法，确实既有利于学习，又有利于创作。因为把自己融入其境其情，才可以学到各式各样的表现艺术，作为自己创作的最好参考。

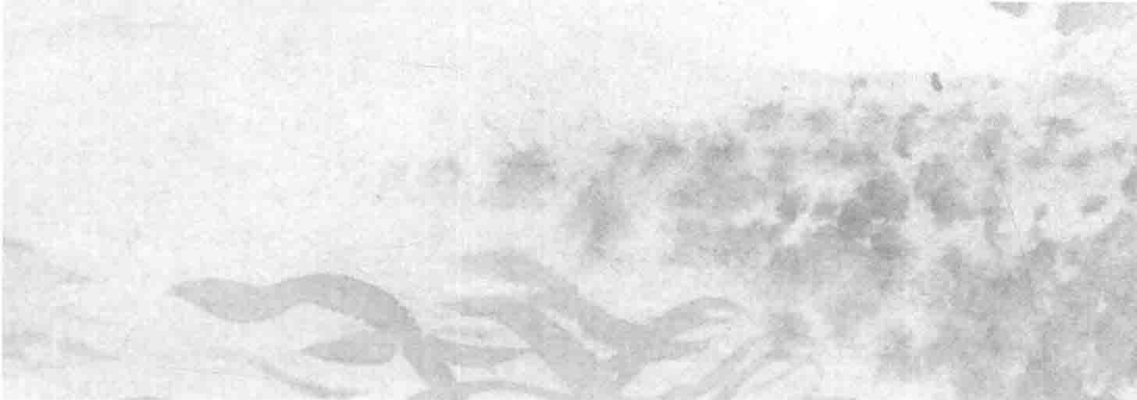
为了帮助初学者快速了解品词和填词的基础知识，编者本着“求正容变”的精神，打破陈规，大胆革新。第一是选编词牌。由于词牌极其繁博，有 660 多个，本书则从初学者的实用性出发，选编了常见的词牌 105 个，依照字数的多少，即小令、中调、长调列序，前面有词谱目录，便于查阅。

第二，在不失词的独特风貌、音节点上平仄从严的原则下，适当放宽了可平可仄的范围，使初学者易于抒发思想感情，依谱填词。

第三，对每一词牌的结构、作法、要点、适于表达的声情及应该注意的地方，包括对偶句（含扇面对）、叠句、句法均在每一词谱后的“说明”中加以扼要说明，请初学者注意。

第四，凡列词谱，其声韵悉用符号表示，填词时径可依据符号

填词。符号说明如下：

1. “平” ——平声字
2. “仄” ——仄声字（需分上、去、入者进一步说明）
3. “[平]” “[仄]” ——可平可仄
4. “0” ——押平声韵
5. “|” ——押仄声韵（需押入声韵者另加说明）
6. “||” ——叠韵

第五，在每一词谱的后面举有例词。例词除选用唐宋词名家名作外，还选用金元明清词，尤其是近现当代名家名作，以及青年作者的新人新作（包括新声新韵），并略作简评，以利初学者了解词的发展，并从中吸取营养，知道在多数情况下，同一词牌可写不同题材，抒不同声情，展不同词风。故本词谱亦有词选之功能，本书书名“填词与品词入门”即含有此意。

三、双轨并行

填词怎样用韵？清代吴人戈载所著《词林正韵》，影响甚广。词学家夏承焘先生指出：“词韵有清戈载的《词林正韵》最通行。有四印斋本，《啸园丛书》本。唐宋人作词多有用方音叶韵的。戈载根据少数词家用韵之合于唐宋韵书的定为规则，而对于用方音通协的概予排斥。其实他在当时所见到的词书并不多，他的词学功夫也不很深，这书的价值就同万树的《词律》一样，还需要我们改作。”（《读词常识》2000年4月新1版第95页）

这种改作，最主要的就是2005年中华诗词学会发表的《中华新韵》（十四韵）。它是以普通话为标准的韵书。既然在全国必须大力推广普通话，作诗填词也就必须以普通话为标准声韵。这是韵律的发展方向。比如辛词《鹧鸪天》“山远近，路横斜，青旗沽酒有人家”的“斜”，在吟诵时，就得读古音“xié”才能与“家”押韵，但今日作诗填词，“斜”就应读“xié”，押“皆”韵了。所以笔者力主作诗填词应用新声新韵。新声韵里是没有入声韵的，入声已派入

平、上、去三声。但有些词牌的词谱原来要求“例用入声韵”，怎么办呢？其实，“例用”，不是“必用”，不是绝对要用。例如，《满江红》《念奴娇》《贺新郎》等常用的入声韵词牌，也是可以用上、去声韵的，笔者特地选用了这类词例，请读者注意。但是正如词学家龙榆生先生所说：“大抵用入声韵者较激壮，用上、去声韵者较凄郁，贵能各适物宜耳。”（《唐宋词格律》2010年3月第1版183页）他还说：“至于苏辛派词人所常用的《水龙吟》《念奴娇》《贺新郎》《桂枝香》等曲调，所以构成拗怒音节，适宜于表现豪放一类的思想感情，它的关键在于几乎每句都用仄声收脚，而且除《水龙吟》例用上、去声韵，声情较为郁勃外，余如《满江红》《贺新郎》《桂枝香》等，如果用来抒写激壮情感，就必须选用短促的入声韵，才能情与声会，取得‘读之使人慷慨’的效果。”所以，在需要表达激壮慷慨的感情时，还须选用入声韵。这就需要践行“知古倡今，双轨并行”的方针。已经惯用《词林正韵》的，仍可用之；但在年轻人中，就应推广新声韵。新声韵中，平、上、去声韵自可押新声韵（应注明），包括派入三声的入声字；须用入声韵的，即用后面笔者改作的入声韵。

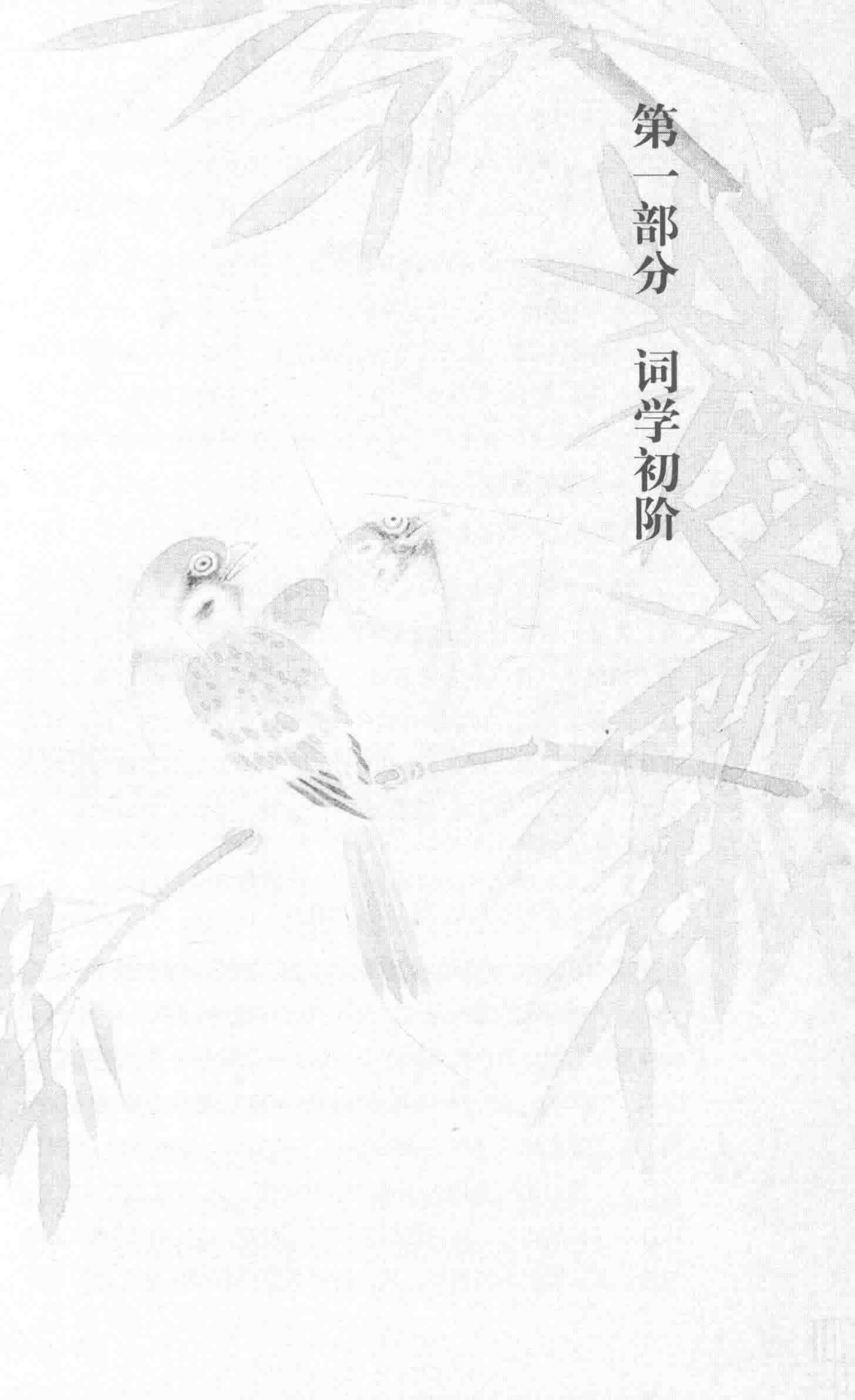
目
录

第一部分	词学初阶	001
第二部分	词谱例选	033
第三部分	词韵新编	351
参考书目		378
编后记		380

第一部分
词学初阶

一、填词选调

选一个最适合表达自己创作感情的词调，是填词的第一步。词，本是一种配合音乐的文学，它本为歌唱而作。词调（即词牌）规定了一首词的音乐腔调。现在词和音乐虽然分离了，但各个词调固有的、特定的声情——音乐所表达的感情，还是客观存在的，所以填词就要学会如何使自己所要表达的感情与词调的声情相一致，这样才能达到它的音乐效果，才能达到超越五、七言诗的效果。

怎样认识和辨别每个词调的声情呢？

第一，既要看法牌名的含义，又不能完全从词牌名选调。词牌名多数还有原来的含义，但今天已只是一个符号，与内容无大关系。例如，《千秋岁》这个词牌，从名字看，似乎是用于祝寿的。但实际上是一个带有凄凉幽咽声情的调子。秦观填这个词，有“春去也，飞红万点愁如海。”的名句；秦观逝世，苏轼、晁补之、黄庭坚也是用此调来吊唁秦观的。这个调子用韵很密，并且不押韵的各句，句脚都用仄声字，没有一句是用平声字来调剂的，所以读来声情幽咽，后人便多拿来作哀悼吊唁之词，当然

也有极少是用于喜庆的。还有《寿楼春》，是史达祖用来悼念亡妻的，连用平声字很多，声情低沉，并不适于祝寿。所以选调是选调声情，而不是选调名。

第二，按所写内容的繁简、篇幅的长短来选调。吴梅在《词学通论·作法》里说：“每调谋篇之法，又各就词之长短以为衡。”“全词共有几句，应将意思配置妥贴后，然后运笔。凡题意宽大，宜抒写胸襟者，当用长调。而长调中就以苏、辛雄放之作为宜；若题意纤仄，模山范水者，当用小令或中调。”词调甚多，从长短看，主要有令、引、近、慢四类。令主要是小令，如《十六字令》《如梦令》《调笑令》等。引是在歌前的意思，如《太常引》《青门引》。近又称近拍，如《好事近》《诉衷情近》《祝英台近》。慢是长的意思，如《木兰花慢》《拜星月慢》。引、近、慢皆由令曲增衍变化而来。引、近是中调，慢是长调。大抵是50字以下为小令，100字以下为中调，100字以上为长调。按段落分，词有单调、双调、三段、四段四种，大多数词是双调。又有犯调、转调、摊破、减字、偷声、叠韵等词调名，如《凄凉犯》《转调蝶恋花》《摊破浣溪沙》《减字木兰花》《偷声木兰花》，都是原调字数的增减。又有调同名异，如《木兰花》《木兰花令》与《玉楼春》、《贺新郎》与《乳燕飞》、《念奴娇》与《酹江月》；调异名同，如《长相思》《浣溪沙》《浪淘沙》《烛影摇红》《喜迁莺》等小令皆有长调，以及调同句异与调异句同者。所以词学家夏承焘说：“词调中大量的同调异体说明，填词还是允许有一定的自由，不必斤斤计较字句声韵的些微出入。”

第三，仔细揣摩词调的声情。“境有悲欢，词亦有哀乐。”可从声、韵两方面探索，这包括字声的平仄和韵脚的疏密，等等。大抵用韵的位置疏密均匀的，声情必较和平、宽舒；用韵

过疏过密的，声情非弛慢即急促；多用三、五、七言句法相间的，声情多舒畅；多用四字排偶的，声情多稳重；字声平仄相间均匀的，情感必安详；少数平仄相同的，则构成拗句，情感必拗怒、郁劲、激越。适宜于表达豪放思想情感的，有《满江红》《水龙吟》《念奴娇》《贺新郎》《桂枝香》等词调，适宜于表现豪放的思想感情，关键也在于用仄声韵，例用入声韵；适宜于表达轻柔婉转、往复缠绵情绪的长调，有《满庭芳》《木兰花慢》《凤凰台上忆吹箫》等，都用平声韵；适宜于表现苍凉郁劲情绪的长调，有《摸鱼儿》等，用去声韵；小令中适宜抒写幽咽情调的有《蝶恋花》《菩萨蛮》《采桑子》《青玉案》《踏莎行》等，有仄韵亦有平韵；小令中接近于绝句的《忆江南》《浣溪沙》《鹧鸪天》《临江仙》《浪淘沙》，长调中的《水调歌头》《沁园春》等，例用平声韵，音节都是相当谐婉的，可以用来表达各种忧乐的思想感情，差别只在韵部的适当运用。最好能熟记各词调的名作，以便在没有词谱的情况下，随手写出初稿，然后再倚声修改之。叶嘉莹先生说，学写词就像学外语，必须背，背下来，写得就像。周啸天先生说，填词的最好办法是：先得好句，后找词牌，所谓“立片言而居要，乃一篇之警策。”（陆机《文赋》）

第四，能入能出，绝不因死守格调而妨碍自己的思想感情。词调固然有其音乐性，但词的创作主体是作者。词的或温婉柔媚，或刚健雄阔，在很大程度上取决于所写的题材、所用的语言、所倾注的情感、所体现的境界，以及作者所能驾驭词调的能力。例如《菩萨蛮》调，从温庭筠的14首绮丽浓艳之作，到韦庄的“意婉词直”，到辛弃疾的“郁孤台下清江水”的“大声镗鞳”，中间经过了多少变化。又如历代词人常用的《贺新郎》调，以苏轼的“乳燕飞华屋”为始见，其后，名作迭出。近读宋词和清词的该调各14首，或婉约、或豪放、或沉郁、或雄张，

风格各异，阴柔、阳刚各见其美，而词调不过是一载体而已。纳兰性德可用《沁园春》作悼亡妻之词。可见，一个词调，用多种具体作品来衡量，可以有多种声情。大作家能用一个词调纵横无碍地写多种感情，而不会困于格律之下。

第五，充分运用本书词谱所选的例词，从中吸取营养。本书精选了历代名家的词作，特别有意选用了近现当代的佳作，并简要评注，以作为填写某一词牌的重要参考范例。可以对比前人的同调名作，看他们用这个调子写哪种感情最多，怎样写最好。看看古人用此词调表达了什么样的感情，今人又可以用以抒发什么样的情怀，就可以知道一个词牌，往往可以用于填多种题材，写多种感情。大抵古人用以写失意的，今人却可用以写遂意之情。这不仅体现了不少词调有其广泛的适应性，而且体现了旧体诗词的“旧瓶可以装新酒”的重要意义。这对于学习填词，促进诗词创新是大有裨益的。

二、选韵与押韵

填词现在所用的韵书乃清代戈载所著《词林正韵》，该书列平、上、去为十四部，入声为五部，共十九部。自谓“皆取古人之名词参酌而审定之”。它的来源是诗韵，是把诗韵再加以分合而成。此书乃 150 多年前的旧作。如今语言有了很大发展变化，普通话须大力推广，作诗已实行平水韵和按普通话的新韵并行，填词可不可也实行双轨并行呢？笔者认为这不仅是可行的，而且是必要的。普通话的四声没有入声，将入声字派入了平、上、去三声。其实早在南宋初期的《词林韵释》，就将入声派入其他三声。至元代的《中原音韵》更是如此，因元曲无入声。