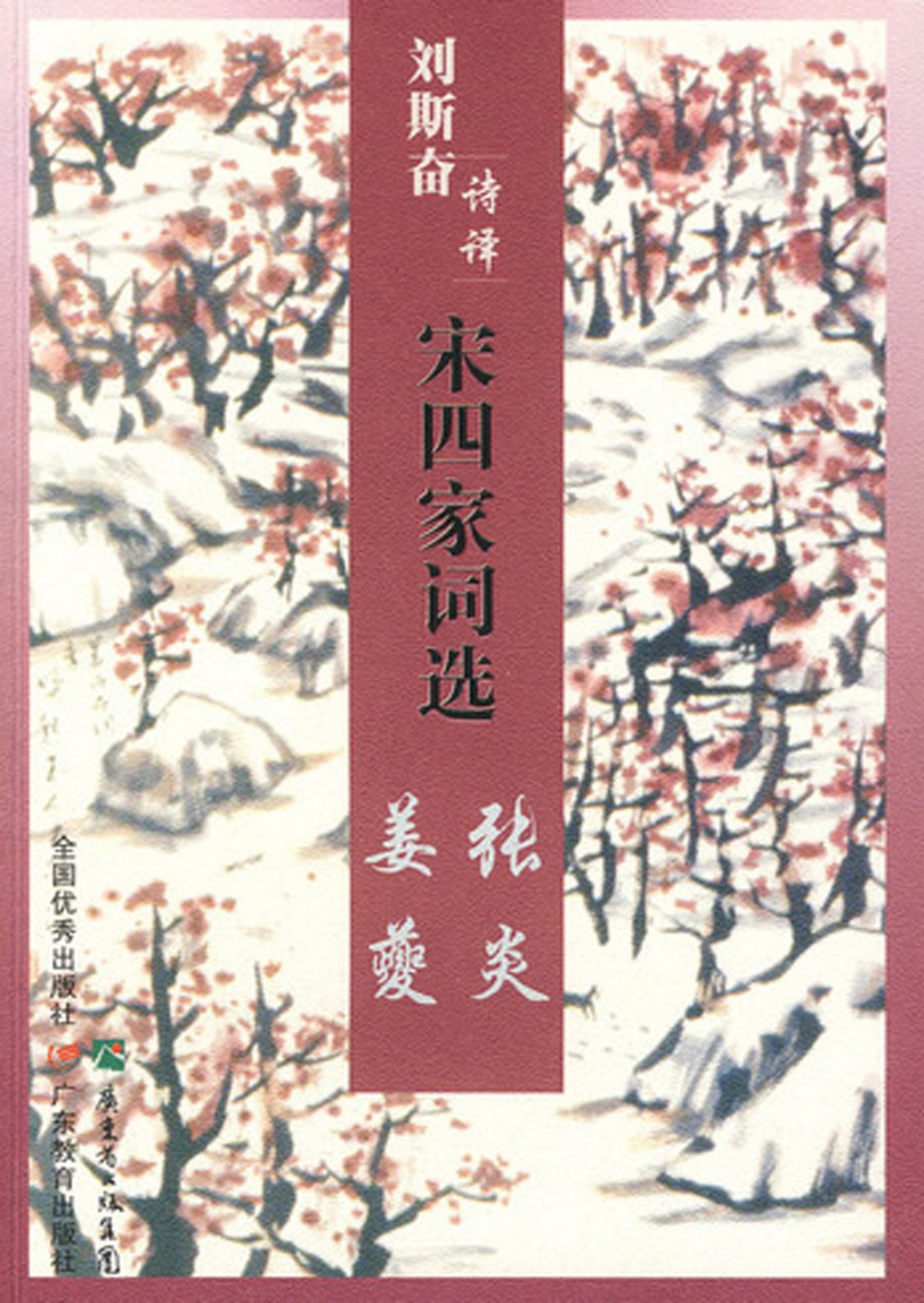

刘斯奋

诗译

宋四家词选

张炎
姜夔

全国优秀出版社

广东教育出版社

广东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刘斯奋诗译宋四家词选. 姜夔、张炎 / 刘斯奋译著.
—广州: 广东教育出版社, 2009.8
ISBN 978-7-5406-7619-3

I. 刘… II. 刘… III. ①宋词—选集②宋词—注释③宋词—译文 IV. I222.844

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 139595 号

责任编辑: 吴曼华
版式设计: 杨 靖
封面设计: 李 颖
封面画: 刘斯奋
责任技编: 吴伟腾

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

广州市岭美彩印有限公司印刷

(广州市荔湾区花地大道南海南工商贸易区 A 栋)

890 毫米×1240 毫米 32 开本 7.875 印张 190 000 字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-2 000 册

ISBN 978-7-5406-7619-3

定价: 18.00 元

质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-87621848

姜夔和张炎——格律词派的两座重镇

词发展到了南宋后期，出现了被称为“格律派”的一批词人。他们承继了北宋词人周邦彦偏重形式的词风，在创作中务求辞句的雅正工丽，音律的和协精密。他们的作品无可讳言，存在着内容贫弱的毛病；但是就词的艺术形式而言，却确实被推进到了一个更严谨更圆熟的阶段。在这一词派当中，姜夔和张炎分别代表着起始和终结。

这两位词人，文学史上并称“姜张”。我们今天把他们合在一起介绍，不仅是由于他们的词风接近，成就相当；而且也因为他们的创作，表现出对当时政局和世事不曾忘情，与格律派的其他一些词人如吴文英、史达祖等的作品相比，思想内容不是那么贫弱，要了解宋词的重要艺术流派之一——格律派的创作，姜夔和张炎这两家无疑是比较合适的人选。

现在，就让我们先介绍一下格律派词产生的社会原因及其创作特点，然后再谈谈姜夔和张炎的词。

格律派作为南宋后期兴起的词派，曾经在近一百年间主宰了词坛，有着众多的追随者和推崇者，直到清代朱彝尊仍奉姜夔、张炎为宗主。这样一个词派的出现，当然不是偶然的。它同南宋后期的政治、经济状况有着密切的关系，是当时的社会风气在文学上的反映。

南宋前期，由于距“靖康之难”^①未远，社会人心受着国破家亡的巨变的强烈震撼，在有民族气节有正义感的士人当中，爱国主义的思

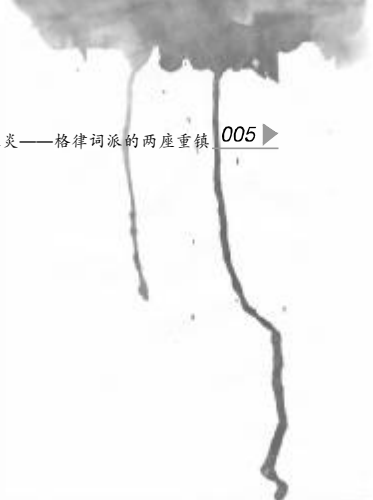
想空前高涨，反映到文学领域，就涌现出一批悲歌慷慨，大声疾呼，以拯救国家和民族为己任的作者。当时诗人中以陆游为代表，词人中以辛弃疾为代表，创作了大量饱含爱国热忱，悲壮雄奇，动人心魄的作品，一扫北宋末年浮艳绮靡、酣歌醉舞的文学风气。这个时期的词坛，在辛派词人的倡导下，表现出一种以流露真情，抒发襟抱为主的倾向，至于字面的精雕细琢，音律的严格讲求，则放到了次要的地位。北宋苏轼所开创的豪放词风，被他们继承下来，并进一步加以发展，成为南宋前期词坛的主流。不过，到了南宋后期，这种情形便发生了转变。

南宋后期，宋金双方虽然仍处于军事对峙的状态当中，但是金朝的国力已经衰落，无力南侵；南宋久习偏安，也缺乏北伐的雄心和善策。自从宋孝宗（赵昚）隆兴元年（公元1163年）符离战败，与金朝订立和议之后，数十年间，不再有大的战事。在这个时期内，南宋凭借着江南及闽、广一带的财富，经济逐步发展繁荣起来，特别是商业贸易，竟超过了北宋时期。京城临安，尤其发达。在这种偏安的状态下，朝廷上下，渐渐忘却了“靖康之耻”，王公贵族在临安（今浙江杭州）城内大事兴建富丽堂皇的宫室园林，重新过着酣宴歌舞，醉生梦死的奢侈生活。一般的官员、地主和富商也沉溺在瓦舍勾栏、秦楼楚馆之中，花天酒地，逐笑追欢。所谓：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几

时休？暖风吹得游人醉，直把杭州作汴州！”就是这种社会风气的写照。

社会风气的转变，必然带来文学风气的转变。虽然辛弃疾、陆游一派的诗人、词人，并没有停止他们激越的歌唱，但是那一类吟风弄月、偎红倚翠的作品，却适应着城市经济的繁荣，富裕阶层的享乐需要而充斥泛滥起来。由于经过南渡那一场大动乱，许多旧日乐谱都已散失，必须加以收集整理，以及重新创作。于是一班清客词人乘时而起，他们大多是些有文学、音乐才能的落魄士人，凭借一技之长，成了达官贵人的座上客。他们不仅能审订旧谱，而且能自己度曲、填词，再通过训练有素的家姬，把他们的作品传唱开去。这些人以通晓音律获得名声和礼遇，很自然的也就以此为标榜。同时，他们主要是为上层社会服务，所以遣词造句方面，也务求雅正工丽，以示与那些辞语鄙陋的市井作者不同。这两者加在一起，就形成了“格律派”的特有作风。由于当时的社会风尚，正趋于逸乐苟安，慷慨激昂的调子在歌坛上正沉寂下去；于是这一派人又回到写悲欢离合、行役羁旅，或者设题咏物一类的题材上来。思想内容翻不出更多新的东西，他们就努力在艺术形式上下工夫。这样一来，导致了两个后果：其一，是辛派词人所倡导的，以流露真情、抒发襟抱为主的词风遭到冷落；而死守音律，雕琢词句的风气盛行。南宋前期出现的社会政治大举进入词坛的势头，受到遏止和削弱，“词为艳科”的旧传统又重新发展起来。

当然，这只是就此一时期总的趋向而言，事实上，格律派中的一些作者，包括一些主要词人，并没有完全忘却政治和时局，也写出过一些伤时忧世的作品。前期的姜夔，后期的王沂孙、周密、张炎，都是如此。虽然作品的情调往往不免低沉，而且多从个人的身世遭遇来着眼，但同那些只知醉生梦死，全无心肝者毕竟并不一样。其二，格律派对艺术形式的重视和努力探求，确实把宋词的创作技巧和创作风格，发展到了一个新的阶段。虽然严音律、重雕饰的词风不始于南宋的格律派而始于北宋的周邦彦，但是南宋的格律派词人不是停留在对周词的刻板模拟，而是努力去创立新的风格，发展新的技巧。例如姜夔的清空峭峭，吴文英的雅丽繁密，周密的精美工巧，王沂孙的典重浑厚，张炎的流丽清畅，都是自成面目，不相蹈袭。朱彝尊说：“词至南宋始极其工，至宋季始极其变。”这话是有道理的。此外，格律派注重音律，使作品的音乐性进一步加强了，念起来更有韵味，唱起来更顺畅优美了；由于他们一字一句都反复琢磨，因而语言也更加精纯圆熟。作品的篇幅不变，容量却相对增加了。这些都不是坏事。虽然他们这样做的时候，往往也带来一些流弊，如常常为了音律的和谐而不惜损害词意；雕琢涂饰太甚而显得造作不自然；追求含蓄曲折而弄得晦涩艰深等等。但就发展和丰富词的表现形式，推动整个宋词的最终成熟而言，其功还是不可埋没的。

下面，我们就分别谈谈姜夔和张炎的创作。

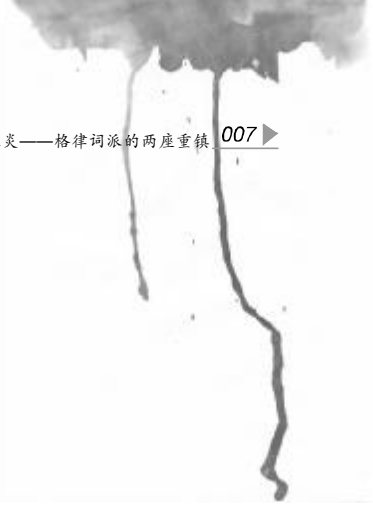
关于姜夔

姜夔，字尧章，江西鄱阳人，约生于宋高宗（赵构）绍兴二十五年（公元1155年），卒于宋宁宗（赵扩）嘉定十四年（公元1221年）^②，曾寓居浙江吴兴之武康县，深喜“白石洞天”的胜景，因自号“白石道人”。他的父亲姜噩，以进士做汉阳县官，死于任上。他自己屡次应考，都落第。四十多岁时，因向朝廷献《圣宋铙歌鼓吹》，得到“免解”^③的优待，但仍不及第，所以一生未尝做官。这种遭遇，对他的思想和创作倾向有很大的影响。他曾经慨叹：“士生有如此，储粟不满瓶，著书穷愁滨，可续《离骚经》。”（《奉别两鄂亲友》）为了解决生计，他不得不流寓四方，依人为活。足迹遍及赣、鄂、湘、浙、皖等地。由于他精音乐、善鉴赏、工书法，诗、词、文都有很高造诣，因此所到之处，颇受礼遇。当时的名人如范成大、陆游、辛弃疾、葛天民、叶适、楼钥、朱熹等，都与他交游唱和。著名诗人萧德藻（东夫）还把侄女嫁给他。这一切，虽然并未能改变姜夔作为权门清客的地位，但是他与一般趋炎附势的江湖游士却有所不同。陈郁曾说：“白石道人气貌若不胜衣，而笔力足以扛百斛之鼎；家无立锥，而一饮未尝无食客。图史翰墨之藏，汗牛充栋。襟期洒落，如晋、宋间人。”（《藏一话腴》）姜

夔本人在《乌夜啼》、《古乐府三首》、《奉别沔鄂亲友》、《答潘德文》、《次韵武伯》等诗中，也一再表明了甘于淡泊，有所不屑的心情。也许因为这个缘故，所以直到嘉定十四年（公元1221年），他以67岁的高龄老死于杭州西湖时，仍然一贫如洗，靠了朋友资助，才得以安葬。

姜夔一生的著作不少，除了《大乐议》、《琴瑟考古图》已不可见外，现存的尚有《白石道人诗集》、《白石道人歌曲》、《诗说》、《绛帖平》、《续书谱》等多种。其中词集《白石道人歌曲》有十七首注明工尺谱，是研究宋词乐谱的珍贵资料。

姜夔的词，历代推崇者不少。如黄升说：“白石词极精妙，不减清真乐府，其间高处，有美成所不能及。”（《中兴以来绝妙词选》卷六）毛晋说：“范石湖评尧章诗云：‘有裁云缝月之妙手，敲金戛玉之奇声。’予于其词亦云。”（《白石词跋》）戈载说：“白石之词，清气盘空，如野云孤飞，去留无迹（按：此本张炎语）；其高远峭拔之致，前无古人，后无来者，真词中之圣也！”（《七家词选》）都抬得很高，其中有些话，也未必合乎实际。我个人认为，白石词的最大成功之处，在于它开创了一种新型的风格，能够在柳永、周邦彦的婉约妙曼和苏轼、辛弃疾的刚健雄奇之间，走出一条清空峭峭的路子，使宋词的晚期，再度表现出强健的后劲，展示出新的姿彩。过去有人说白石与清

真同途，又有人说他脱胎稼轩，如果是就他对上述两家都有所借鉴而言，自无不可。但是白石词就是白石词。它具有不容混同于周、辛二家的鲜明风格。事实上，白石的作品，既极尽锤炼雕饰之工，又不显得繁复堆砌；既具有清劲秀挺的风骨，又不流于粗豪叫嚣，走的正是周、辛二派之间的路子。虽然周、辛二家的高处，白石终于没有能达到，但是这两派的某些流弊，他却设法避免了。这是宋词艺术进一步归于圆熟的标志，同时也是宋词艺术走向衰落的开始。不管幸与不幸，姜夔就是站在这个交接点上的人物。

姜夔写过一些感怀时局，关心国事的作品。22岁时写的《扬州慢》，对金人南侵，给历史名城扬州所造成的严重破坏，作了沉痛的描述，被萧德藻誉为有《黍离》之悲：

淮左名都，竹西佳处，解鞍少驻初程。过春风十里，尽荠麦青青。自胡马窥江去后，废池乔木，犹厌言兵。渐黄昏，清角吹寒，都在空城。 杜郎俊赏，算而今、重到须惊。纵豆蔻词工，青楼梦好，难赋深情。二十四桥仍在，波心荡、冷月无声。念桥边红药，年年知为谁生！

全词抓住扬州城今与昔的一些富于特征的景物，进行强烈的对比。虽然作者不是正面地提出问题，但作品的思想倾向还是不难领会的。

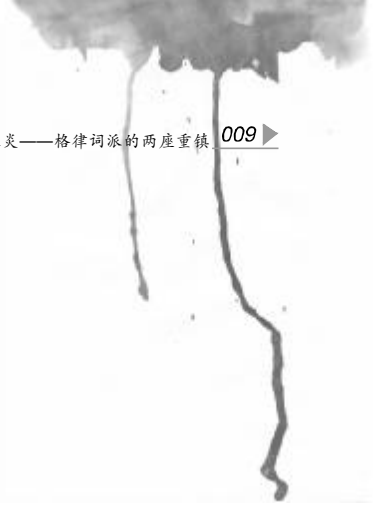
有人嫌它表达不够明确，其实，坚持通过形象来说话，避免由作者站出来发议论，这种表现方法正是姜夔词的一个特色，也是它的优点。除此之外，在《齐天乐》咏蟋蟀、《永遇乐》次稼轩北固楼词韵、《汉宫春》次稼轩韵等词中，姜夔也表现了对于时局的关注之情。如《永遇乐》写道：

……楼外冥冥，江皋隐隐，认得征西路。中原生聚，神京耆老，南望长淮金鼓。问当年、依依种柳，至今在否？

当然，这一类作品数量不多，而且情调有时显得比较低沉。这与当时的社会气氛多少有关；同时也反映了作者毕竟只是一位未能免俗的词人，而不是叱咤风云的猛士。

姜夔词中数量较多也比较受人注意的，是一些表现男女爱情和旅途况味的作品。词人早年在安徽合肥曾经结识一位弹琵琶的歌女，后来因故分手。词人一往情深，曾经为她写了许多美丽伤感的作品。比较为人传诵的如《小重山命·赋潭州红梅》：

人绕湘皋月坠时，斜横花树小，浸愁漪。一春幽事有谁知？东风冷、香远茜裙归。 鸥去昔游非。遥怜花可可，梦依依。九疑云杏断魂

啼。相思血，都沁绿筠枝。

又如《踏莎行·自汴东来，丁未元日至金陵，江上感梦而作》：

燕燕轻盈，莺莺娇软，分明又向华胥见。夜长争得薄情知？春初早被相思染。别后书辞，别时针线。离魂暗逐郎行远。淮南皓月冷千山，冥冥归去无人管。

前一首借红梅隐喻相恋的女子，以如泣如诉的调子，抒发了一段刻骨的相思。后一首情味深厚，末两句虽是从杜甫的“环佩空归月夜魂”，以及岑参的“枕上片时春梦中，行尽江南数千里”点化而来，但意境仍有独到之处。无怪连对姜词非议较多的王国维也表示赞赏。

姜夔的另一首名作《翠楼吟》，则是抒发旅情的成功作品：

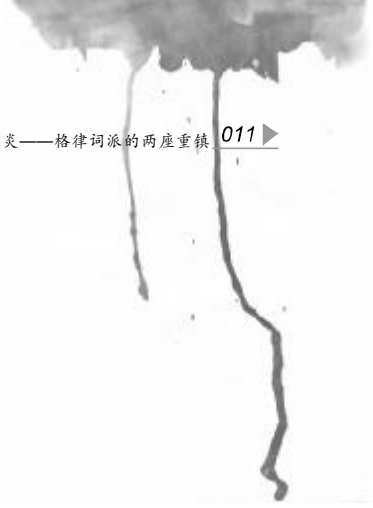
月冷龙沙，尘清虎落，今年汉酺初赐。新翻胡部曲，听毡幕元戎歌吹。层楼高峙，看槛曲萦红，檐牙飞翠。人姝丽，粉香吹下，夜寒风细。此地，宜有词仙，拥素云黄鹤，与君游戏。王梯凝望久，叹芳草、萋萋千里。天涯情味。仗酒祓清愁，花销英气。西山外，晚来还卷，一帘秋霁？

此词把国事、人生、旅情、乡思交织连缀，融会贯通。同样是不下一字评语，而感慨自见于形象的展示之中。有人比之为王粲的《登楼赋》，给予很高的评价，并不是全无道理的。

咏物词在姜夔的创作中也占有重要的位置。《暗香》、《疏影》的咏梅，《齐天乐》咏蟋蟀，《念奴娇》咏荷花都是有名的作品。作者无论是在音律的和协，还是字句的雕琢方面，都下了很大的工夫。唯其如此，一方面，在艺术形式上，固然显示了作者深厚的工力；但是另一方面，也暴露出内容贫弱的缺点。尤其是《暗香》、《疏影》，问题更加明显。前人断章取义地加以附会，说其中有什么家国之感，给予很高的评价，显然是不符合实际的。上述数词，因题解中已作了较详细的分析，这里就不重复一一列举了。

关于张炎

张炎，字叔夏，号玉田，晚年又号乐笑翁。生于宋理宗淳祐八年（公元1248年），约死于元成宗大德六年（公元1302年）。祖籍甘肃天水，宋室南渡时迁至临安（今浙江杭州）。他是南宋大将循王张俊的后裔，曾祖张铍是与姜夔唱和的词人，祖父张含、父亲张枢都工文学，精晓音律。生长在这样一个官僚和文学的家庭环境里，张炎从小就受着艺术的熏陶，过着承平公子的优游生活。然而，到了29岁那一年（公

元 1276 年)，北方的元朝军队大举南下，偏安 150 年之久的南宋王朝宣告灭亡。张炎的境遇也随着一落千丈，从此流落江湖，到处飘泊。公元 1290 年，他 43 岁，眼见元朝的统治已日渐稳固，曾怀着矛盾的心情北游元都，寻找政治出路；终因不愿腆颜事仇，“慨然袂被而归”。晚年在浙东、苏州一带漫游，依人为活，生活愈益穷困，竟至于卖卜谋生^④，最后落魄而死，年约七十二岁。有《山中白云》词集及《词源》行世。

张炎作为一位南宋遗民和落难王孙，他的作品处处表现出这两种身份的思想特征。例如他对元朝的统治是不满的，对于南宋的覆亡也充满了由衷的悲痛；但是这种不满和悲痛更多的是出于自伤身世，而不是对民族命运的关注和对人民苦难的同情。他不断地回顾过去，对残破的旧梦无限依恋，不胜欷歔，但是却不去触及南宋覆亡的那些原因。他反复地诉说亡国后到处飘泊、穷困潦倒的痛苦和不幸，但又不时流露出及时行乐，随遇而安的思想。这一切，都使他的作品带上浓厚的伤感和没落的成分，而缺乏更深广的思想和内容。如果说，这些作品也有一定的社会意义的话，那就是充分地、真实细致地反映了宋末元初这一阶层的人们的身世遭遇和心理状态。《四库全书提要》说：“炎生于淳祐戊申，当宋邦沦覆，年已三十有三^⑤，犹及见临安全盛之日。故所作往往苍凉凄楚，即景抒情，备写其身世盛衰之感，非徒以

剪红刻翠为工。”的确，张炎的词之所以不同于那一类帮闲无聊之作，仍具有一定的社会意义，“非徒以剪红刻翠为工”，正是很重要的一个原因。

张炎是宋词的最后一位重要作者，也是南宋格律派的最后一位重要词人，所著的《词源》，集中反映了他的词学理论。此书上卷详述音律，兼及唱曲的方法，下卷专论作词原则。他不满足于当时词坛上的晦涩、柔媚的作风，而推崇姜夔，强调雅正和清空。他说：“古代乐章，皆出于雅正。”又说：“词欲雅而正。志之所之，一为情所役，则失其雅正之音矣。”关于“清空”，他说：“词清空则古雅峭拔，质实则凝涩晦昧，姜白石词如野云孤飞，去留无迹；吴梦窗如七宝楼台炫人眼目，碎拆下来不成片段。此清空、质实之说。”这些意见本来都有一定的道理。不过，按照他的“雅正清空”的标准，柳永、张先自不待言；就是苏轼、辛弃疾，甚至周邦彦的作品，都被认为是不尽合格的。这就未免胶柱鼓瑟了。前文曾经说过，姜夔的词是走的柳、周一派和苏、辛一派之间的路子，从张炎对姜夔的推崇和对上述诸家的态度，也进一步证明了这一点。应当说，张炎确实是对姜夔所开创的词风理解得最深，宣扬得最有力的一位词人。

张炎写词虽然推崇姜夔，走的也是“雅正清空”的路子。不过，他却变姜词的“峭峭”为“流丽”。用字造句更讲究声响和色泽，也更着

意于打磨，使之圆转浑灏，不露圭角。从而形成自己的面目。

张炎写过不少怀念故国，感伤旧事的作品：

接叶巢莺，平波卷絮，断桥斜日归船。能几番游？看花又是明年。
东风且伴蔷薇住，到蔷薇、春已堪怜。更凄然，万绿西泠，一抹荒烟。

当年燕子知何处？但苔深韦曲，草暗斜川。见说新愁，如今也到鸥边。
无心再续笙歌梦，掩重门、浅醉闲眠。莫开帘，怕见飞花，怕听啼鹃。

——《高阳台·西湖春感》

记玉关、踏雪事清游，寒气脆貂裘。傍枯林古道，长河饮马，此意悠悠。
短梦依然江表，老泪洒西州。一字无题处，落叶都愁。载取白云归去，
问谁留楚佩，弄影中洲？折芦花赠远，零落一身秋。向寻常、野桥流水，
待招来、不是旧沙鸥。空怀感，有斜阳处，却怕登楼。

——《甘州·别沈尧道》

这些词写国破家亡之感，沉痛迫烈，真切感人。艺术上，一字一句都苦心经营，但读起来却流丽清畅，毫不费力，显示了作者的深湛工力和技巧。

张炎还以擅长咏物著称，曾因赋《南浦》咏春水词，被人称为“张春水”；又曾赋《解连环》咏孤雁词，被时人呼为“张孤雁”，足见载誉

之隆。不过，这类作品不少都徒有技巧，缺乏深挚的思想感情。也有一部分写得较有寄托的，除了上面提到的《解连环》咏孤雁外，《绮罗香》咏红叶也应当算是写得较好的一首：

万里飞霜，千林落木，寒艳不招春妒。枫冷吴江，独客又吟愁句。正船舫、流水孤村，似花绕、斜阳归路。甚荒沟、一片凄凉，载情不去载愁去。长安谁问倦旅？羞见衰颜借酒，飘零如许！漫倚新妆，不入洛阳花谱。为回风、起舞尊前，尽化作、断霞千缕。记阴阴、绿遍江南，夜窗听暗雨。

全篇运用描写、衬托、渲染等多种手法，既表现了红叶的特点和姿貌，也写出了自己的身世和情怀。音节谐美，词句精巧。在张炎的咏物词中，自属上乘之作。

张炎还有一些抒发羁旅情怀的小词，也历来为人所称赏——

楼上谁将玉笛吹？山前水阔暝云低。劳劳燕子人千里，落落梨花雨一枝。修禊近，卖饧时。故乡唯有梦相随。夜来折得江头柳，不是苏堤也皱眉。

——《鹧鸪天》

采芳人杏，顿觉游情少。客里看春多草草，总被诗愁分了。去年燕子天涯，今年燕子谁家？三月休听夜雨，如今不是催花。

——《清平乐》

总而言之，宋词发展到了张炎，可以说已经穷尽了工力，用尽了技巧，到了可以、也必须结束的时候了。后来写词的人们，不是趋尚南唐、五代，就是瓣香柳、周或苏、辛。再不然就是归于姜夔、吴文英、张炎一派。小的发展变化不是没有，但大的范围却很难加以突破了。

注释

①钦宗靖康元年（公元1126年）冬，金军攻破东京（今河南开封）。次年，于大肆勒索搜括后，俘徽宗、钦宗和赵氏宗室、后妃等北去，北宋政权至此灭亡。史称“靖康之难”。

②据吴潜《暗香疏影词序》说：“犹记己卯、庚辰之间，初识尧章于维扬，至己丑，嘉兴再会。自此契阔。闻尧章死西湖，尝助诸丈为殓之。”（见《彊村丛书·履斋先生诗余别集》）按己丑即宋理宗绍定二年（公元1229年），此记如果不误，则姜夔卒年当推迟至稍后的公元1229年。

③南宋后期，对于经乡里推举三次而州考均不入选的士子，特准直接赴礼部应试，谓之“免解”。