

倾

QINGTINGCIXIN

高建中 著

听

词

心

浙江文艺出版社

鸡毛信文库

大师是怎样写作的

夏中义 著

活在名著中的女性

富 华 著

欧洲美术之旅

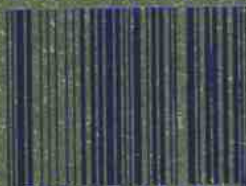
孙乃树 著

聆听内心

高建中 著

垂注青少年精神成长，陶冶“同龄鸟”人文情怀
为素质教育、校园文化，提供优质“精神套餐”

ISBN 7-227-02692-2

9 787227 026921 >

ISBN 7-227-02692-2/1687

定价 21.80元

QINGTINGCIXIN

倾听

词

心

高建中 著

【意象举隅】
【宋词杂体】
【用字与词心】
【题材示例】
【情词有「度」】
【婉约豪放】
【走近词调】
【结构技法】
【认词识体】

图书策划 夏中义 哈若蕙
责任编辑 哈若蕙 杨立国
文库标识 马建军
封面设计 王敬忠
扉页题画 周一新

鹅毛信文库

maoxinwenku

• 宁夏人民出版社 •

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

倾听词心/高建中著. —银川: 宁夏人民出版社2004. 1
(鹅毛信文库. 第1辑/夏中义主编)
ISBN 7-227-02692-2

I. 倾… II. 高… III. 宋词—文学欣赏—青少年读物
IV. I207. 23

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第107072号

倾听词心

高建中 著

责任编辑 哈若蕙 杨立国

装帧设计 工作室

装帧制作 吴海燕 马丽茵 王芳

校对编务 刘峥嵘 贺秀红

印刷装订 精一印刷(深圳)有限公司

地 址 深圳市罗湖区太白路3013号

宁夏人民出版社 出版发行

地 址 宁夏银川市北京东路139号出版大厦

出 版 人 高 伟

邮购电话 0951-5044614

邮 编 750001

网 址 www.nx-cb.com

经 销 全国新华书店经销

出版日期 2004年第1版 2004年第1次印刷

开 本 850mmx1168mm 1/32

印 张 5.5

字 数 115千

印 数 6000

定 价 21.80元

版权所有 不得翻印

作者简介

高建中

1943年

生于上海

1965年毕业于

北京师范大学中文系

1981年华东师范大学

中文系词曲专业研究生毕业

获硕士学位

留校执教

历任中文系中国古代

文学教研室主任

中文系系主任

教授

上海市作家协会会员

中国韵文学会词学

研究会理事

上海市古典文学

研究会常务理事

上海炎黄文化研究会理事

《词学》主编。

著有：

《乐章集》

（校点）

《千古名赋》

《唐宋词》

《宋词评点》

《中国词学批评史》

（合著）

《中国词学大辞典》

（编委、撰稿）等。

鸟儿飞向自己的树林

高建中

作者任教的大学——上海华东师范大学文史楼

小引

与青年朋友们相处，谈得最多的话题是读书。在几乎把读书等同于读教科书的环境里，人文学科领域的课外阅读，似乎早被挤压得失去了活气，但学子们的内心依旧保留着渴求的空间，并普遍表现出接纳中国古典诗词的热情。许多学子对唐诗宋词具有一种出自民族文化血脉的天然的亲近感，同时也并不掩饰他们走近对象时所感到的陌生及与陌生对象交流时的困惑。

承蒙信任，我有机会真切地聆听这些声音，并接触求知寻问的坦诚目光。词是我多年关注的问题，宋词更是一直放在手边，常读常思。同青年朋友谈谈宋词，自觉尚可勉力一试，或许将有助大家走近这位有亲近感、却因相隔久远而略显生分的故知旧交。于是重新梳理素日交流的内容，形诸笔端，聊作飞鸿，与有兴趣者作竟日之谈。

目录

壹

【认词识体】

找一把钥匙
词的别称告诉我们什么？

零零叁

貳

【结构技法】

长短句的奥秘
分段、过片、起结
明暗、顺逆、错综

零零伍

叁

【走近词调】

离合、点染、层递、折进
词中对仗
《浣溪沙》三只脚
《如梦令》安顿叠语最难

零叁玖

肆

【婉约豪放】

《钗头凤》三字叠句
《行香子》与词中排句
派体之辨

零肆捌

伍

【情词有「度」】

东坡词「旷」的记录形式
稼轩词「豪」的心理现实
白石怀人词与易安情词

零伍柒

陆

【题材示例】

理解与同情：简说柳永词
情感的分寸：周邦彦词为例
怀古篇
咏史篇
别离篇

零柒零

陆

【题材示例】

别离篇

零捌零

目录

柒

【用字与词心】

田园篇	零玖肆
伤悼篇	零玖陆
咏物篇	零玖捌
节令篇	壹零零
「此公一生只会用「影」字」	壹壹伍
「冷香」「吹寒」白石词	壹壹玖
梅溪词喜用「偷」字	壹贰叁
吴文英词中的「腥」字、「赋」字	壹贰伍
「怕见飞花，怕听啼鹃」「怕登楼」	壹贰柒
「市朝轻换」「送春苦调」	壹贰玖

捌

【宋词杂体】

苏轼与回文词	壹叁肆
苏轼与乐括词	壹叁伍
王安石与集句词	壹叁捌
黄庭坚与独木桥体	壹肆零
落花、芳草	壹肆陆
梅、柳、梧桐	壹肆捌
鸂鶒、杜鹃	壹伍叁
黄昏、流水	壹伍玖

玖

【意象举隅】

落花、芳草	壹肆陆
梅、柳、梧桐	壹肆捌
鸂鶒、杜鹃	壹伍叁
黄昏、流水	壹伍玖

【参考文献】

参考文献	壹陆零
------	-----

认识你

壹

『既生瑜，何生亮』，灯下凝思，脑海里忽然跳出三国东吴周瑜似乎说过的这句话。心里想的问题其实跟周瑜毫不相干：诗已各体皆备，枝繁叶茂，何以还要词来『凑热闹』？想必爱古典诗词的青年朋友们也会心存此问。

依我所见，唯一合理的解释是词与诗有所不同，词具有诗所不可替代的特性，即所谓『盖有诗所难言者，委曲倚之于声』（朱彝尊《红盐词序》），『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》），『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。』（王国维《人间词话》删稿）。由『异』入手，才易于把握个性，认识词体。

找一把钥匙

倾听词心

词是一种新的抒情诗体，又是一种音乐文学。说它是“抒情诗体”，却又不同于传统的诗。苏轼曾经拿自己写的词给友人晁补之、张耒看，并问：“何如少游？”二人都回答说：“少游诗似小词，先生小词似诗。”（见胡仔《苕溪渔隐丛话》前集卷四十二引《王直方诗话》）将诗、词对举，就说明诗与词是有区别的。另一位苏门诗人陈师道在他的《后山诗话》中也认为：“退之以文为诗，子瞻以诗为词，如教坊雷大使之舞，虽极天下之工，要非本色。”强调“本色”，就是强调固有、应有的面貌。显然，词的“本色”，不同于诗。那么，这“本色”是什么呢？最有代表性的回答是：“诗庄词媚。”（王又华《古今词论》引李东琪语）

何以“诗庄词媚”？或者说，“词”何以会“媚”？对此，词的音乐文学特征可以提供一条比较明晰的理解通道。打开这一通道的“钥匙”，就是隋唐燕乐。

词与音乐的独特关系，是前于词的诗所未曾显示过的。其独特处便是“言出于声”（刘熙载《艺概》），即因声填词。“古之歌者，皆先有词，后有声，故曰‘诗言志，歌咏言，声依咏，律和声’，如今先撰腔子，后填词，却是咏依声也。”（赵令畴《候鯖录》引王安石语）因声填词的实质，就是词与乐一体，音乐的特性进入了词的创作过程，对词的创作产生影响甚至制约作用。

与词相配的音乐，是隋唐燕乐。这是大别于传统雅乐的新型音乐，是一种异质多元的音乐聚合体。它清新活跃，哀乐极情，非一味“从容和雅，犹如古士君子之风”的“华夏之正声”所能比拟，更遑论典重有余，情致不足的庙堂音乐。《文献通考》中有一段从接受角度

描述这种音乐的极形象的文字： >>

这使人联想到现代流行音乐中的情景。可以说，只有真正世俗的音乐，真正摆脱教化重负的愉悦性音乐，才可能产生这样的效应。何况征歌选舞，官私宴会又是它的主要传播环境，与之相配的词也形成了独重女音的歌唱要求。李廌(zhì)的《品令》就是这种意识与事实的反映： >

是以感其声者，莫不奢
淫躁竞，举止轻颺，或
涌或跃，乍动乍息，跷
脚弹指，撼头弄目，情
发于中，不能自止。

唱歌须是玉人，
檀口皓齿冰肤。
意传心事，
语娇声颤，
字如贯珠。
老翁虽是解歌，
无奈雪鬓霜须。
大家且道：
是伊模样，
怎如念奴。

隋唐燕乐的独特音乐机制，造就了世俗性、愉悦性、狭媚性的声情品格。这种声情品格，对与之相配的词的情提出相应要求，词情，则在因声填词的创作轨道中自觉地与之相谐。

正如隋唐燕乐脱离了传统的儒家功利主义音乐理论的束缚，从“乐者本于声，声者发于情，情者系于政”（白居易《策林》第六十四）的框架中跳了出来，作为与之相配的歌词的“词”，自然也与“文以载道”、“诗以言志”的传统相区别，它所承载的情致，不同于建功立业、修身养性、经邦济世的“道”、“志”，多表现更为私人性的内容，具有柔婉化、心绪化的独特色彩，是生活的另一个侧面，是心灵的另一扇窗口。总之，相对于诗，词“别是一家”。

词识体

例如，欧阳修“蓄道德而能文章”（曾巩《上欧阳内翰书》），为北宋诗文革新之领军人物，但在他的词里，却多展布绣帷帘幕后面的私性生活场景。如《南歌子》： ∨

凤髻金泥带，	龙纹玉掌梳。	走来窗下笑相扶，	爱道画眉深浅入时无？
弄笔偎人久，	描花试手初。	等闲妨了绣功夫，	笑问「双鸳鸯字怎生书？」

“凤髻”，发髻上插有凤钗。北宋多次诏令禁止民间妇女以泥金为饰。“凤髻金泥带”，显为贵妇人之严妆。欧阳修二十五岁任西京留守推官时与翰林学士胥偁的女儿成婚，胥氏年仅十七，《南歌子》词当是新婚时赠内之作，闺中戏言调笑，温馨透骨情语。再如，描摹心态、深传心曲，亦为词体所擅长。温庭筠《梦江南》：“千万恨，恨极在天涯。山月不知心里事，水风空落眼前花。摇曳碧云斜。”词写离恨相思，结句“摇曳碧云斜”，体现心境意绪极为细微丰富。又如，试读晚唐韩偓《懒起》诗末四句：“昨夜三更雨，临明（又作“今朝”）一阵寒。海棠花在否？侧卧卷帘看。”并读李清照《如梦令》：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？应是绿肥红瘦。”二者同一主题、同一情境，但李词显然更为婉曲，可作为“簸弄风月，陶写性情，词婉于诗”（张炎《词源》）的一个例证。这就是词的体性特征。至于体性特征确立之后的发展变化，那是后话。

倾听词心

词的别称告诉我们什么？

就像有的人有不少别名，词也有许多别称，这一点挺特别，诗可不像它。

作为文体名称的“词”，其实是后起的。现存唐代文献里，都称之为“曲”、“曲子”。五代的欧阳炯，在后蜀广政三年(940)为《花间集》所作序言里，又有了“曲子词”的名称：“因集近来诗客曲子词五百首，分为十卷。”曲、曲子、曲子词诸名目，在“词”被选定为文体的“学名”后，依然作为别称使用。与之意思相近的，还有“乐章”(柳永词集名《乐章集》，《苕溪渔隐丛话》前集卷三十七引《遁斋闲览》“张子野郎中以乐章擅名一时”)，“歌曲”(姜夔词集名《白石道人歌曲》)，“乐府”(陈世修《阳春集序》：“冯公(延巳)乐府，思深词丽，韵逸调新。”宋人以乐府名词集者甚多，如《东坡乐府》)，“新乐府”(元好问《遗山自题乐府引》谓“岁甲午，予所录《遗山新乐府》成。”)，“近体乐府”(欧阳修集中收词三卷，称“近体乐府”)，“寓声乐府”(贺铸词集名《东山寓声乐府》)等。

“长短句”之名，最初并不属词。如晚唐韩偓的诗集《香奁集》已编有“长短句”。但词体发展起来后，这一名称便从诗中逃逸出来跟词结盟。到南宋时期，已牢不可破地成为词的另一个名称。王灼《碧鸡漫志》卷二：“王荆公(安石)长短句不多，合纍墨处自雍容奇特。”胡仔《苕溪渔隐丛话》前集卷五十九引《西清诗话》：“南唐后主归朝后，每怀江国，且念嬖妾败落，郁郁不自聊。尝作长短句云……”宋人词集名长短句者，如秦观《淮海居士长短句》，辛弃疾《稼轩长短

句》等。

“诗餘”的名称出现较晚。清人说始见于王灼《碧鸡漫志》，然今本不见“诗餘”二字。南宋初廖行之的词集名《省斋诗餘》，毛幵(jiān)的词集名《樵隐诗餘》，王楙(mào)《野客丛书》亦已引用《草堂诗餘》，表明南宋时“诗餘”之名已广泛流行。

“语业”、“绮语”两个名称也颇堪玩味。王灼《碧鸡漫志》卷二：“陈无己(师道)所作数十首，号曰语业。”《宋史·艺文志》著录陈师道《后山语业》一卷，南宋杨炎正词集亦名《西樵语业》。

“语业”之名，或出自佛家。“业”即“孽”也。张辑词集二卷，名《东泽绮语》。

上述这些别称，出现的时间有先后，流行的程度有不同。但都能从中获取认识词的体性特征的启示。

它们似乎在告诉我们：如此多的别称均与音乐相关，意味着词这种文体维系着特别的音乐纽带，要了解词的文化性格，应该首先了解词所维系的音乐纽带的性格。

它们似又告诉我们：长短句之名不属于诗而专属于词，必有其内在的原因，不能只做“齐言”、“杂言”的表面文章。这篇式、句式特征或可解答词何以适宜且擅长传达深微、幽细、起伏的心灵律动的问题。

它们似还告诉我们：词的天地，在展现的内容方面，是有所偏侧的。又有哪一位诗人用“语业”、“绮语”为自己的诗集命名呢？

它们似乎再告诉我们：难道不能从“诗餘”的“餘”字里(姑不管究竟当作何解)读出创作心态方面的言外之音吗？

它们还告诉我们什么？或许还有。

长短句的奥秘

“长短句”成为“词”的别名，是宋代的事情。一经确立，便牢不可破。但人们常常有意无意地忽略了它区别于一般“杂言”的文体意义。

“长短句”之名与“词”结缘，既被接受为词体的“异称”，这“异称”必然蕴涵着词体的某些特征。更富音乐性，更趋心灵化的词体，其细腻、复杂的内在韵律，必然呼唤与其相应的传达形式。词之“长短句”与诗之“杂言”的最大不同，在于它更有能力配合心绪意脉的起伏，声音气息的张弛。词之“长短句”的主要特征，不在字数的参差，而在节奏的多变。词的文体精神正植根于内在韵律的丰富变奏。

“长短句”之“长短”，就其内蕴而言，不妨把它读作“变奏”。起码可以从三个方面审察：

其一，篇的组合。《诗经》、《楚辞》共同构成了中国诗歌史的辉煌开端，但从基本句式的角度考察，这两者显然都不能与后来勃兴而终于蔚为大观的五七言诗体直接接轨。四言诗、六言诗虽历代不绝，然而在声律论引导下的诗歌格律化进程中，却大大地被冷落了。诗之杂言，多以三、五、七言为基干，词则不限于奇言，广泛配置二字、四字、六字、八字等偶言句，配置规式则依词调而定，略事翻检《词律》、《词谱》一类的词籍，其意自明。奇偶组合，或和谐缓冲，或反差折拗，形成了极为丰富多变的节奏，为杂言体诗所无法企及。如蒋捷《一剪梅》之上片：“一片春愁待酒浇，江上舟摇，楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥，风又飘飘，雨又萧萧。”两对四言成偶，而间以一句七言荡开，如秋云一缕、双翼翻飞，极富节律情韵。