

诗词精品
名家编注
(十)

唐五代词(1)

张碧波 审定
高光复 编注

天地出版社

诗词精品 名家编注

唐五代词

天地出版社

张碧波 审定
高光复 编注

唐五代时期，一种新的文学样式——词，出现在文坛之上，以其独特的体式和风格在文学长河中发出绚丽的光彩。

词，在唐五代称为曲、曲子、曲子词。从这种种称谓中，就应该可以看到词与音乐之间密不可分的亲缘关系。我国古代的诗歌与音乐，虽属不同的艺术门类，却是同源而生的。在先秦《诗经》的时代，诗歌就建立了与音乐结合的传统。诗三百篇，孔子皆弦歌之，“风”、“雅”、“颂”，就是按音乐来划分的。稍后的楚辞，也是既“书楚语”，又“作楚声”；《九歌》本来就是沅、湘之间祭祀神灵的歌舞乐曲。及至汉魏六朝，流行一时的乐府诗，则大都是入乐的歌词，被之管弦，辘轳之歌喉，其同音乐的关系仍十分密切。先秦的古乐称为雅乐；汉魏六朝的音乐称为清乐；而唐五代词所配合的音乐，则是隋唐时代的新乐——燕乐。

燕乐，亦作讌乐、宴乐，即燕享之乐。隋唐燕乐是在北朝时期中原旧

✱

乐与西域胡乐不断融合的基础上，在隋唐国家一统，社会安定，对外关系空前发展，“歌舞杂有四方之乐”（《新唐书·礼乐志》）的背景下产生发育起来的。自隋而至唐初，其具体内容也在不断变化调整。隋文帝开皇初（581以后）所制燕乐分为七部；隋炀帝大业中（605—618）扩为九部；唐太宗贞观十六年（642）定为十部，即：燕乐、清乐、西凉、天竺、高丽、龟兹、安国、疏勒、高昌、文康等十种伎乐，其主要部分则是西凉乐和龟兹乐。燕乐本为朝廷重要宴会所备，但隋唐时期，已逐步应用到一般的公私宴集和娱乐场所，成为雅乐之外俗乐的总称。

简单地说，唐五代的曲子词，实际上就是配合燕乐的歌词。清刘熙载《艺概·词曲概》说：“词即曲之词，曲即词之曲。”宋翔凤《乐府余论》说：“以文写之则为词，以声度之则为曲。”曲和词本是乐曲歌辞中密切联系的两个方面。隋唐燕乐应用范围的扩大，使它获得了更为广泛的社会参与。这对于突破燕乐的官方定制，不断赋予其以新的创造，无疑是大为

✱

有益的，自然也推动了曲子词的发展。唐初在隋代基础上设立教坊，唐玄宗时又进一步扩充和完善。教坊为歌舞伎教习之所。这一机构既创制了许多新曲，而又杂采域外、边地的胡夷之曲和民间的里巷之曲，从而推动了乐曲的创作和交流。唐五代一百八十左右的词调，出于教坊曲的几近半数；教坊曲成为唐五代词调的主要来源。而中唐以后，本以供奉宫廷的教坊，职能逐渐向社会扩展，教坊艺伎出现于许多宴集社交场合。欧阳炯《花间集序》说：“有唐以降，率土之滨，家家之香径春风，宁寻越艳；处处之红楼夜月，自锁嫦娥。”可见当时之歌舞繁华。教坊曲固然得到了更广泛的传播，而崇尚声乐的风气无疑也得到了推动；早期的民间词、包括乐工伶人的创作，也获得了更多的传播和交流的机会。文人士子，竞逐新声，选词配乐，应歌作词。中唐刘禹锡则明确提出“依曲拍为句”，开始向篇有定句、句有定字、字有定声的方向发展；长短句体式渐多，令、引、近、慢诸体渐备，词调渐趋成熟和定型。及至中晚唐，词体便逐渐得以确立。

*

*

✱

在词的形成和发展进程中，唐五代民间词占有重要地位。鲁迅曾说过：歌、诗、词、曲，“原是民间物”（《书信集·致姚克》）。词这种新的文学形式，在其初始阶段，是在民间酝酿产生的。“盛唐到中唐，是燕乐乐曲的繁盛期，也是词体在民间、在乐界的孕育、生长期”（吴熊和《唐宋词通论》）。清光绪二十六年（1900）在敦煌石窟发现的写本曲子，为这一段历史提供了极为珍贵的实证材料。据考证，这些曲子歌辞的创作时间早自盛唐，晚迄五代，历时三百四十余年之久。其作品除六首标明作者外，均为无名氏之作，其中相当数量为民间词。

就体式而言，敦煌曲子词明显地表现出初始状态民间词的一些特点。吴熊和《唐宋词通论》将其归纳为六个方面：一、有衬字。二、字数不定。三、平仄不拘。四、叶韵不定。表明初期的民间词在格律上较为自由，更接近于自然状态。五、咏调名本意者多。借调叙事，是词调初行时常有的现象，后世则调同而词不同者渐多。六、曲体曲式丰富多样。既有齐言，又有长

✱

短句；既有单调独用，又有数曲联章。反映着与歌舞演唱之间的亲缘关系，体现出词的演进痕迹。

敦煌曲子词反映的题材和内容也相当丰富和广泛。如王重民《敦煌曲子词集·叙录》所言：“有边客游子之呻吟，忠臣义士之壮语，隐君子之怡情悦志，少年学子之热望与失望，以及佛子之赞歌，医生之歌诀，莫不入调。”而“其言闺情与花柳者，尚不及半”。至于那些直接反映边塞征战、生民疾苦的作品，则尤为后世文人词所罕见。即使一些写日常生活、商贾行旅、婚恋相思、闺房幽怨的作品，也带有民间的真切与质朴。而产生于边塞大漠或南国水乡的曲词，则带有浓郁的生活气息，表现出与社会生活的血肉联系。在风格上，敦煌曲子词继承了前代民间歌诗的传统表现方法，往往长于铺叙，缘事言情；而又常用比兴、夸张手法来增强艺术表现力。在表现方面，又多通俗质朴，坦率自然，清新爽朗，生动活泼。虽然不免带有初始状态的粗糙痕迹，但其对词这种新文体的孕育作用，对当代词人的哺育和对后代词风的影响，却是不可磨

*

*

* 灭的。

在唐五代词的生成与发展过程中，唐代诗客曲子词亦功不可没。所谓诗客曲子词，即诗人们所作的曲子词，乃与民间词相对而言。自盛中唐而来，一些诗人便注意在吸取民间词营养的基础上，开始尝试曲子词的创作，从而对唐诗艺术水平的提高和体制的成熟起到重要的推动作用。其代表人物为李白、张志和、韦应物、戴叔伦、王建、尤其是刘禹锡和白居易等。唐玄宗前后，即有部分文人试作曲子词。其中大诗人李白的作品是最多的。李白重视民间歌曲，且与《教坊记》作者崔令钦友善。其词作今存者计有《桂殿秋》二首、《清平调》三首、《菩萨蛮》三首、《清平乐》五首、《忆秦娥》、《连理枝》、《秋风清》、《白鼻騮》、《结袜子》各一首。其中《菩萨蛮》、《忆秦娥》为历代传颂的名篇。前者意兴苍凉高远，风格雄浑无匹；后者怀古伤今，格调悲怆，寄慨遥深，“遂关千古登临之口”（王国维《人间词话》）。黄昇《花庵词选》称之为“百代词曲之祖”。此二词的出现，显示唐代诗客曲子词已

*

臻于成熟。继李白之后，张志和在曲子词创作上亦取得突出成就。其《渔歌子》五首，歌咏浪迹江湖者的生活情景，语言清丽洗炼，形象鲜明逼真，词格高妙，风流千古，影响及于域外。韦应物、戴叔伦、王建的小令，依声填词，或抒边情，或咏宫怨，或写商妇，其格调或雄健悲慨，或哀怨幽婉，曲调虽同而题材风格各异，对词境亦有所拓展。

唐代诗客曲子词艺术上更为成熟的当推中唐的刘禹锡和白居易。刘禹锡长期迁谪巴山楚水，有机会接近下层人民，其《竹枝》、《杨柳枝》、《纥那曲》、《浪淘沙》诸篇，接受民间生活和民间歌曲的熏染十分明显。而其酬和白居易《忆江南》则明确说是“以曲拍为句”，也就是直接依照乐曲的节拍填词，标志着词体的发展和文人词的确立。其婉丽的词风亦影响及于后世文人词。大诗人白居易也是唐代词史上的重要作家。其词存三十余首，多富于民歌气息。其中《忆江南》三首最为精彩。作品以清新洗炼的笔调描绘了江南迷人的景色，抒发了对江南的无限怀恋。其《长相思》则为情

*

*

✱

景交融、韵味隽永之作。《花非花》为作者自度曲，情辞缠绵，意境迷离，下开花间派词风。词至刘、白，在体式、表现、风格等方面都更趋成熟了。

唐代末年，中原地区，兵连祸结，军阀混战，先后出现过梁、唐、晋、汉、周五个朝代，相继五十余年，史称“五代”。而南方的九个割据政权：吴、吴越、前蜀、楚、闽、南汉、荆南、后蜀、南唐（连同沙陀人刘旻在太原建立的北汉，史称“十国”）相互间征战较少，社会较为安定，生产仍有所发展。其中长江上游的西蜀和长江下游的南唐经济尤为发达，社会尤较繁荣。伴随而来的则是君臣的相与逸乐和豪贵的声色之娱。曲子词便常用于花间、尊前侑酒佐欢。而蜀主王衍、孟昶，均好附庸风雅，吸引了不少文人前往投靠。南唐君主尤多才多艺，有较高的文学修养。唐代的民间词和文人词业已提供了丰富的艺术营养，从而孕育出代表五代词风的花间词和南唐词。

花间词以《花间集》而得名。《花间集》为后蜀赵崇祚所编。它是我国现存最早的诗客曲子词的总集。

✱

收录晚唐五代十八家词五百首。入选作家计有：温庭筠（六十六首）、皇甫松（十二首）、韦庄（四十八首）、薛昭蕴（十九首）、牛峤（三十二首）、张泌（二十七首）、毛文锡（三十一首）、牛希济（十一首）、欧阳炯（十七首）、和凝（二十首）、顾夐（五十五首）、孙光宪（六十一首）、魏承班（十五首）、鹿虔扈（六首）、阎选（八首）、尹鹗（六首）、毛熙震（二十九首）、李珣（三十七首）。其中温庭筠、皇甫松、薛昭蕴是唐代作家，和凝属后晋，孙光宪属荆南。其余大都是五代时蜀人或流寓入蜀的。因又称西蜀词。欧阳炯为《花间集》作序，明确提出其选录标准为：“镂玉雕琼，拟化工而迥巧；裁花剪叶，夺春艳以争鲜。”即以刻画精致、词采华丽为准的。《花间集序》又说：“绮筵公子，绣幌佳人，递叶叶之花笺，文抽丽锦；举纤纤之玉指，拍按香檀”，“自南朝之宫体，扇北里（妓女聚居之所）之倡风。”则表明了《花间集》的背景和风格。《花间集》被宋人奉为词的鼻祖，作词既多以《花间》为宗，论词亦常以《花间》

*

*

✱

为准，对后世词的创作影响颇深。不过总的看来，花间词虽题材比较狭窄，多以女人、恋情、相思为描写对象，其风格亦多婉丽绮靡，但确也不乏新颖别致、清丽可喜之作。而在音律的谐调，词体的定型，特别是词的艺术技巧方面，确都有了一定的发展和提高。

中晚唐诗人中，温庭筠是最早致力于词的创作的人。如吴熊和《唐宋词通论》所言：“词也由此自巷陌新声转为士大夫的雅奏。文人词的传统，认真说来是由他开始的。”同时，温庭筠又是开创花间词风的人，被称为“花间鼻祖”（王士禛《花草蒙拾》）。西蜀词人，大都宗其遗风。在内容上，温词大多以女子，包括歌妓、贵妇为描写对象，侧重表现她们的外在美和心中情。从作品看，作者对她们的生活的确比较熟悉，观察也相当细致；既多客观描摹，而又色彩浓丽，技巧精到。其中尤以《菩萨蛮》十四首最为著名。也间有清丽感人之词如《更漏子》六首，和淡雅含蓄之作如《望江南》等。温词大都应歌而作，严于依声，于词律谨守不

✱

渝，其作品有一种句式参差、音韵婉转之美；新词丽句，层见迭出，风华掩映，婉雅蕴藉。从而开启了后世婉约词风，并使词的表现技巧更为成熟。

花间派词人中，稍逊于温庭筠的是韦庄。词史上向来“温、韦”并称，而韦庄略晚于温庭筠，其创作居西蜀词人之首。其词虽以写女子、相思为主，但多情真而意深。温词偏于秾艳、绵密、隐约，而韦词则偏于清丽、疏淡、自然。其代表作为《菩萨蛮》五首。与温庭筠同调之作比较，其风格不难分辨。在花间派词人中，孙光宪存词数量最多。其《浣溪沙》十九首，虽着重刻画女子，而词风清疏秀朗。至于《菩萨蛮》、《竹枝》、《风流子》、《八拍蛮》诸作，描绘荆南风俗和水乡风物，则往往笔触清健，情态如画，富于生活气息，影响及于苏、辛的农村词。此外，在花间词人的作品中，李珣和欧阳炯之作颇引人注目。李珣《南乡子》十七首，欧阳炯《南乡子》八首，均咏南国风物，题材新颖别致，描写真切自然，格调清新爽朗，充满诗情画意，饶有岭南民歌的风味，尤

*

*

✱ 令人喜爱,在花间词中别具一格。

五代词的另一中心在南唐。南唐词比西蜀词晚出,而成就较西蜀词尤高。西蜀词主要是将温、韦词风衍于蜀中,而南唐词则超出西蜀词的范围,其作品多抒写王朝末世的危苦忧患情绪,词风高雅自然,臻于化境,为词的创作开出了一个新的境界。南唐君臣,文艺修养既高,比之温、韦,又更专力于词的创作,文人词的创作表现得更为专门化。其代表人物为冯延巳和南唐中主李璟、后主李煜。

冯延巳是五代词坛大家,与晚唐温、韦,鼎足而立。其词流传至今者近百篇,数量居唐五代词人之首。其中最受推许的是《清平乐》、《菩萨蛮》十余阙。王国维《人间词话》称其词“堂庑特大”,这一评价颇中肯綮。冯词虽亦多以女子为题材,然而更注重人物心灵的探索和挖掘,而又往往于作品中流荡一种深广的忧思。“俯仰身世,所怀万端,缪悠其辞,若显若晦”(冯煦《阳春集序》),使人或隐或显地感受到一种忧郁的时代情绪,挥之不去,按之弥深。在艺术

✱

表现上则多即物起兴，以景托情，思致缠绵，婉转情深，体现出“深美闳约”的特点。其创作既首开南唐词派，影响又及于宋初，“晏同叔得其俊，欧阳修得其深”（刘熙载《艺概·词曲概》）；沾溉词人，非止一代。

李璟仅存词四首。虽以凄艳之语，写男女情事，但顿挫沉郁，寄旨遥深，流荡着浓重的忧患意识。陈廷焯《词则》说其“哀婉沉至”，虽后主李煜亦有所不及。

南唐词中，李煜词艺术成就最高。他二十五岁嗣位为江南国主，在位不到十五年。四十岁后国亡被俘北上，囚居汴京二年余。亡国之前，其词多写宫廷生活，亦不乏感慨时事之语，其代表作《清平乐》（别来春半），触目伤怀，声情抑郁，忧思深远。沦为阶下囚后，幽禁汴京，“此中日夕，只以眼泪洗面”。亡国的屈辱，人生的愁恨，特殊的经历，使他加深了对世事和人生的体验。对“往事”、“故国”的忆恋，见诸词端，从而写出《相见欢》、《浪淘沙》、《虞美人》、《破阵子》等多篇历代传颂的不朽之作。这些作品已脱尽风月脂粉之气，而融

*

*

✱

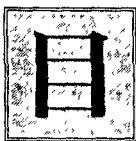
入自身经历、生活体验和家国之慨，歌咏人生的真情实感。在表现上，直抒胸怀，不事雕饰，造语自然，音律谐婉，含蓄隽永，浑然天成，达到高超的艺术境界，在五代词史上独领风骚。王国维《人间词话》说：“词至李后主而眼界始大，感慨遂深，遂变伶工之词而为士大夫之词。”李煜词正体现了这一重要转折。北宋词的发展和两宋苏、辛诸大家的出现，南唐词实开其先风。

本书选录词三百六十三首。在编写过程中，对前人及当代学者研究成果多所汲取，恕未一一注明。全稿请张碧波先生审定，获益尤多。谨在此致诚挚谢意。

高 光 复

1997年春于辽宁师范大学

✱

序..... (1)

敦煌曲子词

凤归云 (征夫数载) (1)

天仙子 (燕语莺啼) (2)

破阵子 (风送征轩) (3)

抛球乐 (珠泪纷纷) (4)

虞美人 (东风吹绽) (4)

虞美人 (金钗钗上) (4)

菩萨蛮 (霏霏点点) (5)

菩萨蛮 (清明节近) (6)

菩萨蛮 (昨朝为送) (7)

菩萨蛮 (枕前发尽) (7)

菩萨蛮 (香销罗幌) (8)

西江月 (女伴同寻) (9)

西江月 (浩渺天涯) (9)

西江月 (云散金乌) (9)

浣溪沙 (五两竿头) (10)

浣溪沙 (浪打轻船) (11)

浣溪沙 (卷却诗书) (11)

浣溪沙 (山后开园) (12)

临江仙 (岸阔临江) (12)

望江南 (莫攀我) (13)

望江南 (天上月) (14)

生查子 (三尺龙泉剑) (14)

定风波 (攻书学剑) (15)

定风波 (征战倭倭) (15)

