

国家级精品课程

王步高 著

唐宋词鉴赏讲演录

探寻词苑的艺术与人生

真知灼见启迪读者，字斟句酌详解修辞，讲词讲比兴，讲寄托，多有知人论世之语。

福建教育出版社

名家讲坛

思想·开放·个性·好读

百代词祖李太白

花间鼻祖温庭筠

绝代词人李后主

奉旨填词柳三变

山抹微云秦学士

雄放豪迈陆放翁

爱国忧时刘克庄

樱桃进士蒋竹山

上架建议 社科·名家讲谈

ISBN 978-7-5334-5216-2

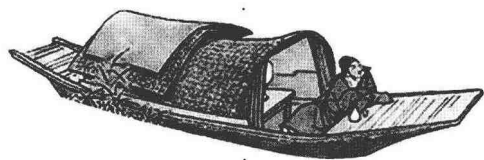
9 787533 452162 >

定价：29.80元

王步高 著

唐宋词鉴赏讲演录

探寻词苑的艺术与人生

福建教育出版社·福州

图书在版编目(CIP)数据

探寻词苑的艺术与人生:唐宋词鉴赏讲演录/王步高
著. —福州:福建教育出版社,2009.8
(名家讲谈)
ISBN 978-7-5334-5216-2

I. 探… II. 王… III. ①词(文学)—文学欣赏—中国—
唐代 ②宋词—文学欣赏 IV. I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 094652 号

探寻词苑的艺术与人生

王步高 著

出版发行 福建教育出版社

(福州梦山路 27 号 邮编:350001 网址:www.fep.com.cn)

出版人 黄旭

发行热线 010-62027445

印刷 山东新华印刷厂临沂厂

(山东省临沂市高新技术开发区新华路东段 邮编:276017)

开本 700mm×1000mm 1/16

印张 18.5

字数 261 千

版次 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5334-5216-2

定价 29.80 元

如发现印装质量问题,请与读者服务部(电话:010-62027445)联系调换。

总 序

高山起于深海，这套《东南大学人文讲演录》丛书缘起于历百余年的东南大学人文教育传统和持续十几年之久的东南大学的文化素质教育。丛书在反映东南大学人文教育盛况的同时，也体现着我们对大学文化建设和人文教育理念的探索与思考。

大学是文化传承与创新的摇篮，文化是大学的灵魂，她无处不在、无时无刻在发挥作用。大学以其高品位的文化来浸润和培育学子的精神世界，以无用之形营卫大用，以澹泊之心收获大利。大学的文化品位固化于校园的大楼与大树之间，体现于人文与自然之美的有机相连，显现于师生的语默止静和为学任事之中。

大学的文化品位首先是历史的积淀。这种积淀使大学继承了绵延的文化血脉和高贵的精神品质。东南大学地处南朝刘宋四学、萧梁五馆、有明南雍和国立中央大学的旧址，三千年吴文化崇文重教、广博易良的气韵风骨和江左百代文枢的荣辱沉浮，孕育了这所百年学府崇高、沉静、雄毅的精神气质。徜徉在东大校园，遒劲挺拔的六朝松，巍然高耸的穹顶礼堂，九龙湖畔重檐庑殿式的教学楼、气势雄伟的李文正图书馆，大树与大楼折射出深厚的历史底蕴、雄伟的文化气魄，一种深厚的历史感和超凡的文化诉求会不自觉地在我心中涌动，我们仿佛体味到，将“止于至善”作为校训是这所大学基于文化源脉的自然流向。

东南大学的人文教育传统可溯至其前身两江师范学堂时期。其时，任学堂监督（即校长）的晚清著名的书画家李瑞清将学科设置依科学、国学、美术鼎足三分，初奠人文教育之规模。其后，国立东南大学首任校长郭秉文力

倡“通才与专才平衡，人文与科学平衡，师资与设备的平衡，国内与国际的平衡”的办学方针，高扬人文精神。一时，东南大学名师荟萃，俊彦云集。陶行知、陈鹤琴、任鸿隽、胡刚复、熊正理、竺可桢、熊庆来、叶企孙、秉志、邹秉文、胡先骕、茅以升、杨杏佛、孙本文、马寅初、李叔同这些史册中熠熠生辉的名字，使东南大学获得了“北大以文史著著称，东大以科学名世。然东大的文、史、哲教授，实不亚于北大”的称誉。

1922年，东南大学教授吴宓、梅光迪、柳诒徵、汤用彤等在东大创办了以“倡明国粹，融化新知”为宗旨的《学衡》杂志，围绕《学衡》形成了独立的文人群体——“学衡派”，形成了五四运动之后著名的文化保守主义营垒，为东南大学建立了鼎盛的人文传统。其后，罗家伦校长将构建有机体的民族文化确立为国立中央大学永久的使命，这为中央大学发展为当时全国科系最全、实力最强的综合性大学起了重要的指导作用。以有机的文化培育通才的理念和延续发展民族文化为使命的泱泱大风，在一代代东大人身上薪火相传，历久弥新。

大学的文化品位既基于历史传统，又根植于现实的创造。正如曾三次登上东南大学人文讲坛的著名社会学家、香港中文大学原校长金耀基教授所言，“一所大学的文化生活常决定这所大学的风格，常影响学生的气质品性和有文化情调、有生命意义的生活方式”。大学之大在于博大与深刻，大学的风格与大师紧密相连。大学依靠学术大师用精深的学术造诣和崇高的人格魅力吸引和影响求知若渴的学子。

百余年来，东大养成了自己亲近学术大师的传统。上世纪初，著名哲学

家杜威、罗素，文学泰斗泰戈尔以及梁启超、胡适等人文大师、学术巨擘都曾在东大开席筵讲。自上个世纪80年代以来，东南大学国家大学生文化素质教育基地，继承与发扬悠久的学术演讲传统，致力于为东大学子提供一种创造性的文化生活，力邀科学巨匠、人文大师、文化名人开设精品人文课程，开设高品位的讲座，举办高雅艺术进校园活动。十余年来，数百位人文名家和科学大师在东南大学登坛讲演，一时声振金陵，盛甲东南。

以塑造高峰体验为特征的东南大学人文大讲座成为“学在东大”文化形象的重要标志。“华灯初上，大师入席；群生拥座，校歌声起；讲者娓娓，听者如醉；相与问答，引人入胜”是东大人追求博雅文化最为动人的文化生活场面。它与这所大学的大楼和大树一样存留在东大学子们灵魂的最深处。东大学子们正是在享用畅酣淋漓的精神盛宴中茁壮成长，聆听高品位的人文讲座和高水平的人文课程、亲近科学和人文大师成为东大学子文化生活不可或缺的一部分。孟子曾说，“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。故观于海者难为水，游于圣人之门者难为言”。东大学子正是在这种高格调文化生活中获得了“高峰体验”，养成了博大的胸怀和宏阔的视野，使自己的思维深刻、追求的境界高远。

“言之无文，行之不远”，作为文化素质教育工作者，我们深恐随着时间的推移，宝贵的精神财富因文字的阙如而流失，故而将名家大师们的精彩演讲和上课实录辑为“东南大学人文讲演录”，内容涉及哲学、历史、文学、美学、文化、人文教育、学术人生等各领域，可谓包罗万象，囊括众学。读者可从文字符号承载的广阔宇宙中，一览时彦关于天人之际、古今之变、内

外之道、中西之学的精彩论述，体味一代学术郁郁乎文的蔚然盛况和一代学人光风霁月的德业气象。

“奇文共欣赏，疑义相与析”，谨将这套丛书奉献给所有关心大学人文教育的读者，以期将东南大学人文教育的精神成果与大家共同分享，在学术思想界和广大读者之间架起达道通衢。愿这套丛书能如开启当代学术殿堂的钥匙，使读者得人其门，一览宗庙之美、百官之富。

《东南大学人文讲演录》丛书编委会

二零零九年元月二日

序 言

中国文学分为韵文（诗、赋、词、曲）、散文（散文、小说等）两大类。而韵文又分齐言与杂言两条发展线索：

齐言：四言（诗经）—五言—七言（另有少量六言）

杂言：古歌谣—楚辞—乐府—词—曲—有韵新诗
—赋

词是杂言诗（乐府）格律化后的产物（详见附录：《论词的起源》）。它是格律化的杂言诗，它与格律诗几乎同时孕育发展起来的（均可追溯到六朝的齐梁时期），但它的兴盛却晚得多。也许这一点还值得深入探讨，有一点是无疑的，词在封建统治者和士大夫心目中地位要低得多，不仅科举考试与词无缘，唐代多数知识分子也很少涉足这一领域。温庭筠之前，不仅没有专业词人，写词较多的作家也没有，大家充其量只是以诗之余作词。诗余之名虽遭到许多专家的反，却是反映了词在其成熟前后一段时期的真实处境的。到晚唐五代时，由于温韦及南唐二主的介入，这种情况才有所改变。

词产生的早期，其反映生活的面还是较为广阔的，敦煌词便是如此。虽然它距离俞平伯先生说的“广深”（题材内容广泛，反映社会生活、思想也深刻）还有较大距离，但与后来词走的“狭深”（题材较狭窄，但反映得较深入，有一定深度，在这狭窄领域甚至超过诗）道路比，它并未把自己圈得太死。

词虽与格律诗几乎同时起步，其成熟之作却至少到李白的《菩萨蛮》、《忆秦娥》时才出现（关于这二词的真伪至今还未完全定论），此后刘长卿、韦应物、张志和都有一二名作传世，但直到中唐后期白居易、刘禹锡、王建

等加入进来，才开始成点气候。而且有了刘、白同题唱和之作。

“花间词”不论在后世遭遇多少批评，它却为五代、宋的文人词发展大致规范了其题材、风格、发展的道路，温韦成了历代文人词的鼻祖，婉约成了词之正宗，反之苏辛词则成了“别调”，下至明清，这一情况也未有根本改变。花间、南唐两个词的创作高峰，展示了词的艺术魅力，吸引有才能的诗人纷纷涉及词的领域，到了宋代完全不写词的诗人便不多了。既是大诗人，又是大词人的便不在少数。

宋代是自汉末以迄明清历史最长的一个朝代。它的建立，结束了安史之乱以来主弱臣强，藩镇割据，“残民如草，易君如棋”（俞陛云语）的局面。

宋代采取削弱节度使的权力，把节度使驻地以外的州郡直属中央，用文臣知州事，用通判来掌管军政民政，在各路设转运使来掌财权，选各道精兵送京城充禁旅，使将领不专领军队（将不知兵，兵不知将）。削弱宰相之权，军政大权归枢密院掌握，财政大权则由三司使掌握，宰相只管民政，又设参知政事、枢密副使、三司副使作为宰相、枢密使、三司使的副贰，与各部门长官发生制约作用，又提高御使台、谏院部门长官的权力，作为皇帝的耳目。又废除殿前都点检和侍卫亲军马步军都指挥司，禁军分别由殿前都指挥司、侍卫马军都指挥司、侍卫步军都指挥司分领。这一系列措施，加强了皇权，既无藩镇，亦无强臣，朝廷的统治大大巩固，除南宋时发生过一次苗傅、刘正彦之乱，没有其他政变。由于兵将分离、内外相维、守内虚外等一系列政策，也导致国防空虚，先后受制于辽和西夏、金、元。

宋代优待知识分子，广开科举。唐代进士每次不过二三十人，太宗太平兴国二年（977），放进士凡500人，比旧20倍，使中下层地主阶级士子有更多可能进入仕途。优待文臣，除俸钱禄米外，又有职钱和职田。宋的疆域小于唐（南宋更小），“官五倍于旧”。

宋朝加强对知识分子的思想控制，不让地方对抗中央。司马光论正统曰：“立法度，班号令，而天下莫敢违者乃谓之王。”（《通鉴》魏纪一）宋代道学家又提出“道统”说，散文家又倡“文统”说。道统、文统虽首倡于韩愈，而行于宋。

重文人导致宋代科学文化高度发达。古代四大发明，除造纸术外均出于

宋代。思想的钳制，使宋代不少文学家都有过坐牢的经历，导致与官场关系密切的文体，如散文、诗歌较多受这些思想的束缚，而“词为小道”、“词为艳科”，在宋代统治者及士大夫心中，词不登大雅之堂，也就不在上述思想禁锢之列，加之宋词题材“狭深”的特点，因而士大夫厌倦了诗文中的官样文章之后，均到词的领域来放松一番，来一试身手，驰骋情感，施展文才。唐诗在诗的领域竖起一座难以逾越的丰碑，宋诗即使流传至今的作品总量远超过唐诗，但思想的禁锢使宋诗超越唐诗几乎不可能，虽然苏轼等人的才气并不在李、杜、韩、白之下。相反词却较少受统治思想的影响。明清时（特别是明代），文字狱极盛行，得以特别兴盛的只剩下不为统治者看重的小说和戏剧（《四库全书》完全不收）。

宋代国势削弱，外族欺凌，词人怀抱抗敌立功之心抒发报国之情，南宋时更痛心家国之沦亡。这些方面词并不逊色于诗，岳飞的《满江红》使人振聋发聩，诗中还难以找出与之匹敌的篇章。

宋代士大夫对音乐的爱好及其能自度曲也大大丰富了词的表现能力。柳永集中慢词几达三分之二，多为自创；其用词调一百二十多个，运用前人的仅几调，其他全属自创（也可能有一些柳永之前有人用过，但今其作品已失传）。张先也自创过许多慢词。周邦彦也是精通词乐的高手，也自创不少词调。南宋时姜夔自度曲颇多，至今还有十七首留下工尺谱，是流传至今的宋词仅有的词乐。史达祖、吴文英也都能自度曲。据说杨缵、冯艾子也能自度曲，惜乎很少作品流传至今。

以七种种，使词在宋代这块并不算特别肥沃的土壤里得以生长、发育，并长成参天大树。

词行诗道，诗词艺术是难以完全分清彼此的。

北宋虽有柳永、张先之慢词，苏轼对词之大胆革新，但北宋词仍以晏殊、欧阳修、秦观、晏几道、周邦彦为代表的婉约词人为主流。南宋虽有南渡词人、辛派爱国词，周邦彦格律派的影响仍有较大影响。“杭州”与“汴州”之间仍有一脉相承的关系。

两宋词题材不及唐诗开阔，虽经柳永、苏轼的拓展，但反映民生疾苦、叙事（如《长恨歌》）、包括写战争动乱等方面，较之唐诗少得多，甚至可以

说少得可怜。然而写爱情、相思离别、风花雪月，或咏物等方面，不仅较之唐诗毫不逊色，甚至更为成功。从本书附录的一些作品便不难看出，将之与本人主编的《唐诗鉴赏》比较一下便更不难看出。

宋词虽成就很高，但总量不多。据我的导师唐圭璋教授《全宋词》，宋词总量还不足20 000首，近年人们零星辑补到数百首，勉强凑足两万之数。而陆游一人竟存诗近万首，杨万里据说写诗更多（日前存4 000多首）。词为长短句，可以重章复沓；而且词调众多（《词谱》收800多调，2 700多体），有的高亢，有的愤激，更多的婉转悠扬，适合抒发各种感情；字数也长短悬殊，从14字到240字，因而有很强的表现力。宋人将词的长处发挥到极点，因而取得了极大的成功。

宋词以婉约为主流。“婉约”是词的当行本色。“豪放”是别调。婉约词题材较狭窄，大多是爱情、离别、思乡、咏物等传统内容，语言流利而典雅，音韵谐婉而妩媚，有一唱三叹之致，却易陷于贫弱或为文造情。豪放之作在饱经政治沧桑或身丁家国之变的作者笔下，“大声镗鞳，小声铿镨”，或作金戈铁马之声，或指画山河，作激浊扬清之论，但易流于叫嚣，而有粗俗之病。两宋词坛，名家辈出，堪称大家者，亦指不胜数。北宋柳永、晏殊、欧阳修、晏几道、贺铸、周邦彦及南宋姜夔、史达祖、吴文英、张炎，堪称婉约正宗，而苏轼、陆游、张孝祥、辛弃疾、刘克庄、刘过、蒋捷，则属豪放别派，将两宋词坛打扮得花团锦簇，日不暇给。

本书是我2008年上半年在东南大学九龙湖校区给本科生开“唐宋词鉴赏”公选课的录音记录，我从1984年在唐圭璋师指导下具体主持江苏版《唐宋词鉴赏辞典》的编纂转眼24年了。当时我还才三十多岁，时下竟已是花甲之年。而唐老已仙逝18年，令人不能不慨叹时光易逝，时不我待。

《唐宋词鉴赏辞典》使我与诗词鉴赏结下不解之缘。后来我又编过《金元明清词鉴赏辞典》、《爱国诗词鉴赏辞典》，总印数百万册以上，几乎家喻户晓。近年更主编了北大版《唐宋诗词鉴赏》（两种），南大版《唐诗鉴赏》、《唐宋词鉴赏》几种教材，加之我们的“唐宋诗词鉴赏”今年又继“大学语文”之后被评为国家精品课程，况且前此我主编的《大学语文》教材每年发行十多万册，看来后辈儿孙要把我与诗词鉴赏、“大学语文”捆绑

在一起是势所必然。其实我对诗词鉴赏还没有系统的理论建树，只有一些较肤浅的体会。

鉴赏一般分为三个层次，一是字面理解：读准冷僻的字，了解每个语句的意义，其用典故的本意及引申义；二是吃透这首作品的思想内涵（这往往要结合其写作背景的分析进行），欣赏其语言艺术美，意境美；三是跃出这首作品本身，让它置于时代创作的大背景下，置于某一文学流派中，如可能再与该作家的其他作品、同时代的其他作家的作品进行比较对照，站在时代与历史的高度居高临下地审视，这样才能万取一收而不流于瞎子摸象。本人在教学中也力求将这三者融会贯通，借助多媒体课件和教材，努力提高教学的生动性趣味性，使学生既能喜爱这门课，喜爱唐宋词，又能提高自己的诗词素养。

全书将人文精神的灌输及道德情感的熏陶放在特别显著的位置。中国诗歌有“言志”的传统，中国历代的大文学家、思想家、政治家、军事家都写过不少闪耀思想光辉的诗篇，唐宋更是其高峰，结合诗词教学，培养学生爱国爱乡的感情，使之关心民生疾苦，具有仁者爱人的思想和刚直不阿的品格，同时学习诗中潇洒旷达的人生态度，也提高学生的审美趣味和艺术品位。不是靠空洞的说教，而是在诗词精品的感染下，使学生讲气节、讲节操、讲廉耻、讲正气、讲有所不为、讲不唯上不唯官、讲民本思想、讲平民意识……从而促成其思想境界的升华与健全人格的塑造，培养高尚的道德情操。本书中“苏轼（下）”单元，专收其被贬黄州的作品，这是他人生的低潮，却是其创作的高潮，苏轼敢于直面惨淡人生、潇洒旷达的精神令人世代敬仰。“辛弃疾（上）”便专收其爱国词，爱国主义教育之意甚明。

本书系教学录音整理而成，教学是传播知识的过程，所传播的知识，属于我本人的研究成果的只占一小部分。大部分是古人、前人和当代其他学者的研究成果。尤其应当说明的，我在上课时运用了教学课件，这课件是我领导的“唐宋诗词鉴赏”国家精品课程课题组同志集体做的，其中许多页面上引用古人和前人的成果，因非论文，并不都一一注明出处，我讲课时难免有照读课件上内容的，录音后则整理成文字，更看不见那些是原课件上的。这里特此说明，本书的观点只是我赞成的观点，大多非我原创。并向原创者

致谢！

“树老根多，人老话多”，况且半生坎坷，难免时常跑题，整理时已删去一些，还留有多处痕迹，也表示歉意。

“唐宋诗词鉴赏”评为国家精品课程，课题组全体同志都作出巨大努力，郑家茂、蒋建清、徐悦、陆挺等相关领导帮助很大；录音整理者为李福建、朱文明、胡秀娟、岳正伟、游奇伟等研究生同学；福建教育出版社周青丰同志对本书审稿等方面贡献颇多，对此一并表示衷心的感谢！

程千帆教授曾说，年龄愈大，胆子愈小；读书愈多，愈觉得自己不懂的愈多。我已届花甲之年，变得愈加不自信。对此书，欢迎同行朋友和广大读者批评指正。也欢迎大家去参阅我编的《唐宋词鉴赏》教材（南京大学出版社）和《唐宋诗词鉴赏》（北京大学出版社），登陆我们的网站(<http://www.dxyw.cn>)。

E-mail: wbg74205@sing.com

王步高

于南京东南大学中文系

目 录

第一讲 绪论 唐词 花间词 / 1	
质朴无华敦煌词 / 11	
《菩萨蛮》(枕前发尽千般愿) / 12	
百代词祖李太白 / 14	
《菩萨蛮》(平林漠漠烟如织) / 14	
《忆秦娥》(箫声咽) / 17	
花间鼻祖温庭筠 / 19	
《菩萨蛮》(小山重叠金明灭) / 19	
《忆江南》(梳洗罢) / 22	
《更漏子》(玉炉香) / 22	
花间别调韦端已 / 22	
《菩萨蛮》(人人尽说江南好) / 24	
《菩萨蛮》(洛阳城里春光好) / 25	
残荷泣露鹿虔叟 / 25	
《临江仙》(金锁重门荒苑静) / 26	
第二讲 南唐词与李后主词 / 28	
堂庑特大冯延巳 / 33	
《蝶恋花》(谁道闲情抛弃久) / 34	
风流夫子李中主 / 37	
《浣溪沙》(菡萏香销翠叶残) / 37	

绝代词人李后主 / 39

《清平乐》（别来春半） / 39

《相见欢》（无言独上西楼） / 43

《浪淘沙》（往事只堪哀） / 45

《虞美人》（春花秋月何时了） / 47

《浪淘沙》（帘外雨潺潺） / 49

第三讲 北宋前期词 / 52

白发将军范仲淹 / 52

《渔家傲》（塞下秋来风景异） / 54

奉旨填词柳三变 / 58

《凤栖梧》（伫倚危楼风细细） / 62

《八声甘州》（对潇潇暮雨洒江天） / 65

倚声家初祖晏殊 / 68

《浣溪沙》（一曲新词酒一杯） / 69

《蝶恋花》（槛菊愁烟兰泣露） / 71

疏隽深婉欧阳修 / 73

《踏莎行》（候馆梅残） / 73

第四讲 苏轼黄州词外词 / 77

以诗人词 《沁园春》（孤馆灯青） / 84

感人至深 《江城子》（十年生死两茫茫） / 88

豪放第一 《江城子》（老夫聊发少年狂） / 93

中秋绝唱 《水调歌头》（明月几时有） / 95

天涯芳草 《蝶恋花》（花褪残红青杏小） / 98

第五讲 苏轼黄州词 / 99

乌台诗案真相 / 99

语意高妙 《卜算子》（缺月挂疏桐） / 109

- 遗貌取神 《水龙吟》(似花还似非花) / 111
 笑看风云 《定风波》(莫听穿林打叶声) / 115
 乐观旷达 《浣溪沙》(山下兰芽短浸溪) / 119
 英雄本色 《念奴娇》(大江东去) / 121
 江海余生 《临江仙》(夜饮东坡醒复醉) / 124

第六讲 北宋后期词 / 127

- 山抹微云秦学士 / 127
 《满庭芳》(山抹微云) / 130
 《鹊桥仙》(纤云弄巧) / 136
 《踏莎行》(雾失楼台) / 141
 庆湖遗老贺梅子 / 144
 《鹧鸪天》(重过阊门万事非) / 145
 《青玉案》(凌波不过横塘路) / 148
 妙解音律周邦彦 / 149
 《兰陵王》(柳阴直) / 149

第七讲 南渡时期词 / 153

- 感时抚事陈与义 / 156
 《临江仙》(忆昔午桥桥上饮) / 157
 神仙风致朱敦儒 / 160
 《鹧鸪天》(我是清都山水郎) / 161
 《相见欢》(金陵城上西楼) / 161
 燕然须平扫李纲 / 163
 《苏武令》(塞上风高) / 163
 愤世嫉邪张元幹 / 167
 《贺新郎》(梦绕神州路) / 168
 气壮山河岳将军 / 171
 《满江红》(怒发冲冠) / 171