

任半塘文集

唐聲詩

上

任半塘 著

唐宋词

南芳题跋

(上)

任半塘文集

任半塘 著

上海世纪出版股份有限公司
上海古籍出版社

圖書在版編目(CIP)數據

唐聲詩/任半塘著. —新1版. —上海：上海古籍出版社，
2006.6

(任半塘文集)

ISBN 7-5325-4376-5

I. 唐… II. 任… III. 唐詩—文學研究
IV. I207.22

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2006)第 030099 號

任半塘文集 唐 聲 詩

(全二册)

任半塘 著

上海世紀出版股份有限公司
上 海 古 籍 出 版 社 出版、發行

(上海瑞金二路 272 號 郵政編碼 200020)

(1) 網址：www.guji.com.cn

(2) E-mail：gujil@guji.com.cn

(3) 易文網網址：www.ewen.cc

此書在上海發行所發行經銷

上海市印刷四廠有限公司印刷

開本 850×1156 1/32 印張 43.125 插頁 11 字數 882,000

2006 年 6 月新 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

印數：1—1,500

ISBN 7-5325-4376-5

I·1867 定價：108.00 元

如發生質量問題，讀者可向工廠調換

唐聲詩上下編簡介

唐聲詩上下編，是綜合研究探討唐代詩樂及唐人歌詩實況之初步結果。「唐聲詩學」實際關係着辭、樂、歌、舞四事，主要斷代在唐，并聯繫了五代。聲詩以其特點齊言體與唐曲子及大曲內之雜言體對立，尙須不混於歷史上前面所有六朝樂府內之齊言及後面所有宋詞內之齊言。本稿即在此種關係及範疇中，依據較多之資料，試行提出問題、說明問題。上編建立理論，兼表歷史；下編著錄格調，辨別一百五十四個詩調間之異同。此稿特性在「主聲」，不「主文」。其所追求體現者，不僅歌辭之文字，且在聲與容之製作與演奏；並注重聲詩在當時及後世民間之發展，儘量探索詩調與民俗間之關係；以及查明聲與辭之流變及影響，上從同時之變文，下及後世之南曲「滾唱」、彈詞「開篇」等，凡屬吟唱近體詩之曲藝均曾顧到。在上編理論內，廣泛評論古今中外（日本方面）多種有關聲詩見解之得失，從而提出大宗問題。全稿每遇難解未解之處，隨在揭出，希望今後讀者繼起補充、糾正，並盼國內專家從速努力通解唐代之樂譜與舞譜，考據家繼續綜合國內外尙存在之其他有關資

料，更多通曉唐代詩樂及唐人歌詩之歷史現實，一並貢獻文學史家及音樂史家，俾便寫入史冊，用以彌補祖國文藝研究中已滯留千年之一宗缺門。

作 者

唐聲詩總說

一

「唐聲詩」名稱，從未有人提及，所具理論與格調，亦從未有人草創，文學史內對此大都三言兩句而已。此番草創，原分理論、格調及總集三稿。今刪去總集而存二稿，訂為上下編。全書有一共同目標，乃探明唐人歌詩之真象如何，及與歌詩同時或其前後最為接近之真實環境如何。其意義首在對於文學史或文藝史能起下列兩種貫通作用——

(一) 漢、魏、六朝之樂府歌辭會如何聯結樂、歌、舞、戲？其續體——唐詩，會如何繼承，以聯結樂、歌、舞、戲？

(二) 宋詞、元曲會如何聯結樂、歌、舞、戲？其先聲——唐詩，會如何創始，以聯結樂、歌、舞、戲？

倘於此一中間階段——唐詩——寄聲寄藝之實況不明，對前者六朝，後者宋、元之聲伎體用所在，勢必有隔閡或誤解。質言之：一般文藝家自來即陷在此項隔閡與誤解中，特大都茫然不自察耳。

一切治學原則，若不能籠括對象之整體，以貫通脈絡，縱使分段攻擊，逐部深入，仍不免昧惑源流，潛孳蔽障；從任何通史之要求言，類此乖違尤所不許。下編弁言內嘗略見實例，實言之，欲求通於我國古典文藝內之歌辭專體者，於唐代聲詩之學，終不容不治也。

上述貫通與聯結所在，初不止樂、歌、舞、戲、伎藝方面而已，他若歌辭之思想內容及其文學風格等，亦皆有同等或超過之貫通與聯結者在，文學史或文藝史並當研求。此稿二編所治，僅限於體用一面而已，仍遠非「聲詩學」之全部，自不待言。特體用之求解，必其基本資料與基本認識之所叢集，若先奠基層，更謀進展，則精神實質庶可無往而不準耳。

二編構成之程序大致如下：始據唐詩及唐代民間齊言中確曾歌唱、或有歌唱之可能者約二千首，提出其中所用之曲調百餘名。同時聯繫有關之記載千餘條，排比溝通，在理解上獲得許多小結，乃醞釀為「理論」之初稿。據此初步「理論」，重審各曲，一再增刪，著錄一百五十餘調、一百九十餘體，是為譜式之稿，曰「格調」。據此「格調」，還審歌辭，合併多方待訂之資料，一再增刪，著定約千五百首，是為第三種內部自用之資料，曰「聲詩集」。進一步更從三稿之間，抉剔矛盾，相互改正，反覆修訂，終得理論與實際之基本統一而彼此制約、不可或缺之二稿，曰「上、下編」，用以問世。

不僅此也，唐代歌辭與歷代歌辭同。皆大別為齊言、雜言二體，同時並舉，無所後先，各倚其聲，

不相主從，特彼此關係極為密切耳。凡此在朝、野聲辭皆然，初不限於文人之業。故凡訂齊言詩調者，必同時兼驗雜言調之實況如何；若訂雜言調，亦當考詩調之成規何在。今所以表聲詩者，具於此上下二編矣。顧所以治唐五代之雜言調者將如何？曰：別有唐雜言及隋唐五代雜言格調二稿，與詩之上下編對等存在。「詩上下編」立說雖晚，其有裨於雜言二稿堅實之處殊夥，非去今二百五十年前詞律、詞譜等書所及計，已各從所宜，分係於調，斑斑在冊，——此又齊雜言學並舉，相互爲用，不可或缺者也。

諸稿既備，學者倘翱翔於南北朝樂府與唐曲、宋詞、元曲之間。有欲窮源盡委、折中析疑者，將譬若六轡之在手，可以縱作儕騎，恣其詞察，於聲、於辭，皆能有獲，甚至沈翳頓銷，癥結全豁，都出宿慮以外，當又非偏守聲詩一體者所能賅。故諸稿之營，必須「嚴」與「博」兼至。此較高之標準，初步不逮，終步必至。凡立一說，訂一格，例一辭，務不厭尋根索蒂，左宜右有，既著啓承之由，復安名實之分，躊躇滿志，然後有定。如此義理浹洽，徵信無虧，固非任何片面所能專輒，更非任何點線所得一諳孤行者矣。自聲詩失學，千載於茲，董理唐歌辭者，失在不得大體；闡發樂府者，又憾在未明遠用。使聲詩既彰，而齊雜言雙方諸稿果當，則上發諸義，豈空論歟！實例略見下編弁言五。他如蕭梁上雲樂圖述啓元創之「神仙道化」，實先容於唐孟郊之「列仙文」等篇；斯亦推樂府之用途，而亦賴聲詩居於其間之例。

或曰：理論部分於聲詩本體之外，推衍源流太遠，參考鄰藝太泛，將爲病！毋乃多稿交流所致之不良傾向。曰：上文已揭「真實環境」之說矣，不可忽。凡百治學，必先鳥瞰其時代，而灼知其環境。宋唱詞、元唱曲之環境如何，人皆習知，然後無惑乎宋詞元曲之盛。聲詩學，史學也，疏濶源流，勢居重點。聲詩、新樹之體也，其布根遠近，取候寒燠，均賴徵實，則體察時代與環境，正其當務之急，豈厭求詳？雖上下四方，窮其變幻，易流於剽蕩，要堅信聲詩，固向居唐代歌辭正宗之地位，則如此亦何憾！千年岑寂，於茲已破，其延雖遠，曾何泛乎？從知此步若不伸，斯爲病；伸，非病。下鑑落調於辭樂，保極爲重要，正恐其尚有不足耳。

一一

唐、五代，封建時代也。其文學藝術之造詣，較之歷史上其他封建王朝，覺詩歌與樂藝之根底特厚，華實兼榮。以聲詩一端言，若窮其究竟，除在文學史與文藝史上起相當作用，有如上述外，於後世文藝家一般所業，亦多可借鑑處，茲略舉之——

屈原在沅湘，留意民間歌舞，採其聲容，廣其情志，作九歌，影響後世文學者頗著。唐劉禹錫在

建平，追踪屈原，亦留意民間歌舞，採其聲容，廣其情志，作竹枝九篇，遠近傳唱。當時之功，已特昭顯。若就影響後世之歌詩作業言，較諸屈原九歌所有，則文獻足徵，領域尤廣。後世竹枝詞之擬作，名目繁多，都備描寫地方風土人情一端發展，至清末不衰。南迄江西，北屆蒙古，均有竹枝詞。并由竹枝詞推出荔枝詞、松枝詞、桃枝詞、桂枝詞種種，詳下編格調竹枝(三)。因此，黃庭堅重其「風聲氣俗」，而尊爲「齊梁樂府之將帥」。語雖有病，誠固超人。從知劉氏之作竹枝，實聲詩中一件彪炳之業。自後凡較進步之作家，咸知聯繫民間，模擬民間，已相率形成歷史傳統。其義之可貴，過去晦而不彰，今已人所共曉；惟於此項優良傳統之启迪者，應知不僅楚辭之屈，猶有聲詩之劉也。黃氏意：竹枝出齊梁樂府，劉作爲唐人所擬齊梁樂府之最，說未妥，亦詳竹枝(二)。

劉氏竹枝引言中曾稱：辭成以後，「俾善歌者颺之」，史書則謂「武陵裔俚悉歌之」。足見其寫此歌，乃取自民間，復還於民間。而九章之內容，或狀山農辛勤，或喻人心險薄，或寫水邊情調，或申羈旅鄉愁，都不離民間生活。唐代其他作家，凡擬民歌而還供民間採用者，亦尚有之，自與劉氏竹枝同效；但若白居易、元稹、李紳等集內，除不歌之「新樂府」外，別有「奉勅撰進」與「翰林應制」諸作，純爲封建統治者服務，則與劉氏竹枝供「裔俚悉歌」者，大異其趣。又如元結之欸乃曲，雖用民間櫂歌之聲，卻寫自己之宦情雅興；辭成後，猶勉強舟人習唱，當然格格難入。彼此雖同是歌詩，而薰蕕迥

別，整柄不投，無從融洽。後人於此，正好明辨是非，堅定從違，體會凡百文藝，究爲誰用之義。

白居易取初盛唐之柳枝舊聲，翻爲楊柳枝新調，而創制舞容，播於遠近。薛能則於辭、容兩面，均不甘保守，欲別有創新，造成一種「洋洋乎唐風」，因改白氏所制之軟舞爲健舞，並於辭章「搜難抉新，誓脫常態」。薛氏雖功力尚有未至，然其趨向則卓然可歸。此曰「唐風」，但涉文化而已，與李世民創破陣樂，揚其聲威，近魯臣民，遠震鄰國，含喜功耀武之意味者大不同。後之論者，但見有人翹薛氏才情之短，卻無人賞其胸襟開遠，手眼特高，何歟？正當肯定薛能敢爲之精神，振奮進取，以適應時代需要，在歌曲樂舞中，建樹更宏偉、更現實之風格，唐人前續，亦可以鏡也。

「山歌」名目，唐已盛行，其內容頗廣，如田歌、樵歌、漁歌、櫂歌、採蓮歌等皆是。有遊春踏歌者，有祠神巫歌者，有月下設「歌場」、男女廣和競賽者。詳上編五章三節踏歌及八章一節歌謡。當時原辭之流傳雖極少，但憑白居易、劉禹錫、皮日休、陸龜蒙、鄭谷等詩中所描繪，知當時民間山歌甚普遍，且極動人。雖封建士大夫中生活感情與民間已遠隔者，聞其聲辭，尙爲神往不置，無論原在阡陌街衢之基層社會矣。杜甫陪柏中丞觀宴將士詩，有「一夫先舞劍，百戲後歌樵」語，知樵歌且已編入戲弄之列，餘可概見。尤其街陌歌謡而外，尚有軍中歌謡，出於行伍士卒之自發者，如歎疆場、下兵詞等，固漢魏樂府所未傳，宋詞元曲中更罕覩。此事自來治唐詩者未措意，宜作新課題，供有採詩任務者參

考既錄工農之歌，猶念兵士所唱，勿專向山邊求山歌，而遺水邊之山歌、營壘之山歌等，致失全面。「山歌」者，乃一類名而已，發展極廣，當不能以人以地以山爲限。

唐代之民歌，一部分緣於當時之民俗，先有某種風俗，乃有某種歌唱。例如拜新月曲起於婦孺拜月之俗，烏夜啼曲盛於賽烏求福之迷信，鵲踏枝曲起於鵲聲報喜之迷信，祓禊曲、上巳樂等起於古代上巳臨流，祓除不潔之俗，吳楚歌起於江南社日休假之俗。他若採蓮子、于闐採花、踏歌辭等，亦分別附於採蓮、採花、踏月、踏青諸俗而來。即白居易之所以創「莫走柳條詞」，亦因當時尚守漢代臨歧送別、折柳相遺之古風。盛唐風俗，如張說請八月五日爲千秋節表所言：「曲水祓亭，重陽射圃，五日綵線，七夕粉筵」等，已無不有曲藝表現，可見一斑。此中意義，亦足爲後世用。凡採詩者，欲其事美備，宜同時兼訪民俗。俗之所以在，往往有歌。俗既足以興歌，可知歌亦必能易俗。欲民間遺棄封建迷信等舊俗，而易以勤勞健康等新俗，宜莫善於用新歌曲爲之推進。唐代佛徒慣用俗歌曲，以加深民間之迷信；統治者亦嘗用聲詩推行孝經、千字文等，以麻醉人民，皆其事之反者，因反可以喻正。民歌與民俗互爲因果，歷代無殊，於唐尤著，後世亦正可取則。

唐聲詩大半入樂。民歌之入樂者，主要入民間之樂，非若漢、魏「街陌歌謡」今所流傳者，多入「樂府」之樂。民歌既由統治者官署樂工爲之聲，其民間原聲存亡乃不可知。近人選漢、魏、六朝樂府詩

者，認民歌須有官樂，而不慮其原在民間能否有樂，因之放棄部分之辭不錄，以爲無樂，毋乃視官樂太重，視民樂太輕，豈不偏頗！唐代未設樂府採詩，是其缺憾；但太常廣羅「胡夷」之樂曲，多加整改；教坊廣羅里巷之樂曲，且及邊塞之聲，不遺在遠，存真較多，是其優點。後世採詩，於民間樂譜所在，須充分重視，着意追求；其與原辭相結者尤可貴！務網羅無遺，勿陷於一意主文、不兼主聲之弊。既曰「民歌」，當備歌聲，名實斯副。清俞正燮著「詩入樂」，曾曰：「詩不可歌，則不採矣。」語殊可味。民歌失原聲，而由「樂府」補譜，乃不獲已事，不足爲常，正貴其有原聲耳。採詩者惟有用對民間歌辭，或對民間文學之同等重視，來重視民間曲調、或民間音樂，一反上述承認古官樂、否認古民樂之誤，斯無憾。下編羅聲詩格調所以異於詞律、詞譜等書者，正在律、譜之內容專論文字，不涉樂、歌、舞諸藝，而格調則文佔其一，藝佔其三。雖限於資料與認識，所詣尙嫌空疏，若方向端正，乃根本之計，不許忽也。

舞容方面亦應有同樣重視：我國民間舞蹈有優點，形式雖簡樸，感染力並不弱。如唐竹枝始在民間，不過「揚袂睢舞」，或手執竹枝，踏地爲節而已；後經女伎稱「竹枝娘」者，專精其藝，甚至逞才競賽，乃由民間大輶，進於椎輪。劉禹錫乾那曲曰：「踏曲興無窮！調同辭不同。」民間所以致此「無窮」之興會者，誠然基於聲辭，要亦賴有容動。倘廢其容動，而祇取徒歌，必大掃興！如顧況指民間唱山鷦鷯曰：「踏歌接天曉」，路德延指兒歌曰：「齊聲踏採蓮」，白居易指小妓唱曰：「新聲踏柳枝」，邊民唱輪

臺曲曰：「相抱聚踏輪臺」，……皆是。集體歌唱，多有舞蹈，乃唐代之習尚，亦我民族文藝之又一優良傳統，未可中斷。採詩者並宜用對民間歌唱之同等重視，以重視民間舞蹈，於紀錄歌譜時，遇有舞姿，悉心傳寫。如此，使民間藝事本來於辭、義、聲、容四端具備者，經採詩者手，仍因全神貫注故，既獲完整之紀錄，復得鞏固之流傳，斯臻理想。

總之，五、七言句法，自漢以來，即已在民間歌唱中普遍流行；唐代民間七言歌辭益盛，迄於今日，民間之歌七言依然。就數量言，千年以來，爲長短句調所不敢。故唐詩之文藝，倘整理得當，必尚有許多作用，可供後世徵採，初不止上述數端而已。唐藝之表現，每每樂舞先行，然後有歌辭要求，故常語曰「唱將來」，或曰「舞著詞」。惜唐代文人溺於封建，一般藐視民藝，蒐採不動，至當時雖備，今日猶傳者則更少，亟有待於追蹤發掘。尤其重視敦煌寫本資料，作徹底清查，乃急不容緩之務也。

近來公私撰著文學史之風方盛，並皆刻意求進，不以一般現狀爲足。但於唐代聲詩之體用、思想、藝術等，均尚無專論，大都囫圇帶過，羌無內容。同時對彼傳辭不滿百首，音樂性十分薄弱之唐代民謡，諸史轉相率論列，有義、有例，頗爲可觀，則又何歟？果傳辭十倍於民謡之聲詩並無文學價值可言？抑聲詩之文學，於正、反兩面，概可作徒詩看，不煩別論歟？曰：否。史家未嘗不欲就歌詩作專論也，其心或且甚切，特苦無深厚之資料基礎可憑，難於開展，以爲與其掛漏，不如暫已耳。

詳余個人文存《甘泉集》資料的作用篇。今後凡屬意於此者，不妨試諸上下編稿。此稿雖草草多缺憾，若較諸民謡一科之所備，目前固尙難云不足；初步承乏，用資啓發，以收觸類旁通之效，當不至於僨事也。然則上下編二稿所陳，雖遠屬千二百年前之舊續，既對當前文學史家之需要尙能適應，甚至可補文學史上長期未補之罅隙，固不得謂其稿全無時代意義矣。

三

二編闡明之對象，雖爲文體與制度，並非作品、作家，但批評思想、判別反正，仍屬必要。因文體之所託，無從脫離作品與作家之關係，而制度之興替，又必然繫於某種社會背景，其間終應有所臧否。按上編原申理論，遇有是非反正，稿內必隨在剖白；至於在格調舉辭等方面補判內容，消彌缺陷，則下編之事。茲先按各調名及其辭之含義尤顯著者，分列「興於民間」與「興於統治者」兩類其次，並略論之。既已從來源所在，判別其端邪，彰明其對立，則善善、惡惡，綱領在握矣。

興於民間及接近民間之曲四十五——

祓禊曲

子夜四時歌(一)(1)(II)(III)

離別難(一)(1)

春江曲

想夫辭(一)(一)

拜新月

烏夜啼

征步郎

楊下採桑

歌謡場

浣沙女

灑噴曲(一)(一)

浣花落

怨回紇

梅花落

漁父引

輪臺

竹枝(一)(一)

柳枝

白符辭

憶漢月

採蓮子

下兵詞(即回波樂)

塞姑

五更轉

踏歌詞(三)

浪淘沙

八拍蠻

歛乃曲

吳楚歌

春陽曲

鵲踏枝

怨湖天

興於統治者及其從屬之曲三十四——

破陣樂(一)(一)(三)

太平樂

堂堂

金闕樂

聖明樂

天地長久詞

宮中樂(一)(一)

賀朝歡

思君恩

皇帝感(一)(一)

君臣同慶樂

應聖期

昇平樂

羣臣酒行歌

四舉酒

成功舞歌

昭德舞歌

功成慶善樂

中和樂

功成慶善樂