

文学卷 ①7

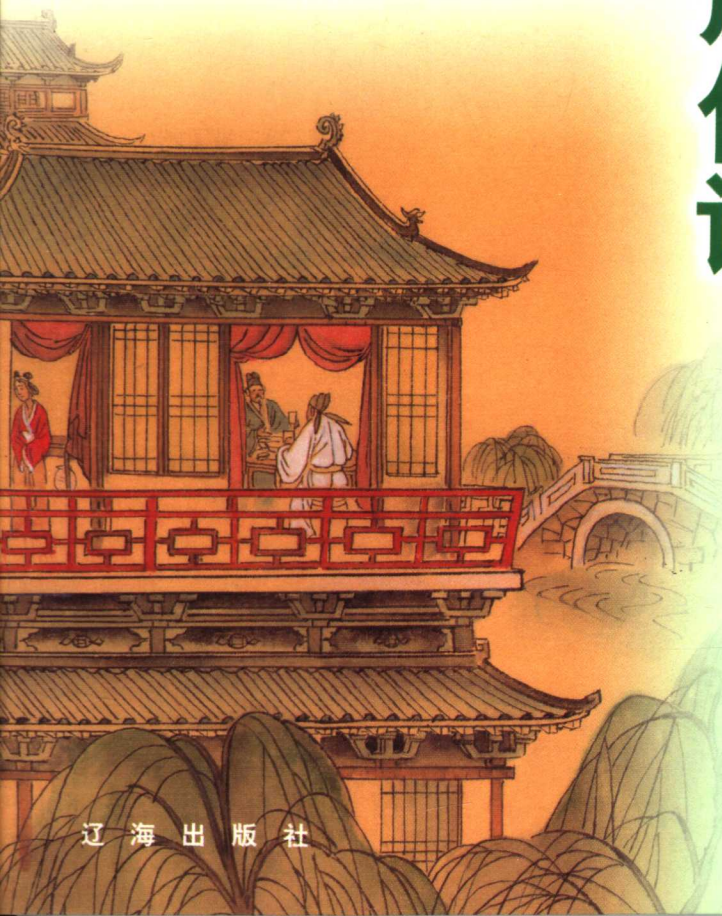
总主编/卞孝萱
本卷主编/于景祥

花间吟唱

中国历代词

● 李庆皋 著

辽海出版社

中华文化百科·文学卷①⑦

花间吟唱——中国历代词

李庆皋 著

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

花间吟唱：中国历代词/李庆皋著. -沈阳：辽海出版社，
2001. 1

(中华文化百科，17. 文学卷/于景祥主编)

ISBN 978-7-80649-993-1

I. 花… II. 李… III. 词 (文学)-文学评论-中国-古代
IV. I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 01854 号

总 序

我们中国是一个地大物博、历史悠久、由多民族结合而成的人口众多的国家。在中华民族的开化史上，有素称发达的农业、手工业，有许多伟大的思想家、政治家、科学家、发明家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍、文物古迹，在科技上有许多重要的创造发明。

中国有文字可考的历史将近 4000 年。从秦、汉时起，中国就是统一的国家。在整个历史过程中，分裂是变态的，而统一是正常的。这表现在统一的时间越来越长，统一的范围越来越大，统一的趋势越来越明显。现在中国是一个拥有近 1000 万平方公里的伟大国家。

中国是国境内各族所共称的祖国。中华民族的各族人民，都反对外来的民族压迫，为维护民族团结，祖国的统一、进步，做出过重大贡献。现在，中国境内 56 个民族和衷共济，中华民族巍然自立于世界民族之林。

中国人民的爱国主义精神是在中华民族漫长的历史进程中产生和发展起来的。爱国主义是中华民族的光荣传统，是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的光辉旗帜，是推动中国社会历史前进的巨大力量，是各族人民共同的精神支柱。爱国主义情感广泛渗透于哲学思想、道德规范、行为准则、心理素

质、社会观念、文化传统、价值取向之中。因爱国主义而集合了民族凝聚力,焕发了全民族的历史使命感和社会责任感。

爱国主义是一个历史范畴,在社会发展的不同阶段、不同时期,有着不同的具体内涵。在当代中国,爱国主义与社会主义本质上是一致的。开展爱国主义教育,是社会主义精神文明建设的基础工程。继承和发扬爱国主义传统,对于振奋民族精神,凝聚全民族力量,团结全国各族人民,自力更生,艰苦创业,为实现四化、振兴中华的共同理想而奋斗,具有十分重要的现实意义。

爱国主义教育是全民教育,重点是广大青少年。《爱国主义教育实施纲要》指出,在当前和今后一个时期,对青少年要抓好中华民族传统美德和优秀传统文化教育。遵照这一指示,辽海出版社组织编写了大型丛书《中华文化百科》。这套丛书分为历史、文学、艺术、哲学、科技、综合6卷,共100册,每册10万字左右。参加写作的,有年逾花甲的教授,也有风华正茂的博士、硕士,是一批学有专长的专家学者。读者对象主要是大学和中学学生及具有中等文化程度的各界人士。因此,内容力求深入浅出,通俗易懂,立足于知识性和可读性,兼顾到理论性和学术性。在写作过程中,除了依据原始资料外,又吸收、参考了前人的研究成果。

爱国主义是培养“四有”新人的基本要求。对此,要普遍开展多种形式的教育活动。博大精深的中华文化,具有强大的生命力。出版《中华文化百科》就是面向广大青少年进行爱国主义教育的一种形式。这套丛书,可以帮助他们了解中国的悠久历史,了解中华民族自强不息、百折不挠的发展

历程，了解各族人民对人类文明的卓越贡献，了解先辈们崇高的民族精神、民族气节和高尚的道德情操，了解到中华文化的博大精深。了解过去，有助于理解现在，展望未来。我们努力使这套丛书成为广大青少年喜闻乐见的读物，感染熏陶，潜移默化，由浅入深，循序渐进，培养爱国主义感情，提高爱国主义的思想和觉悟，树立正确的理想、信念和人生观、价值观，增强民族自尊心和自豪感，同时提高自身文化素质。

对广大读者，尤其是青少年进行爱国主义教育，弘扬中华文化，是新世纪的伟大工程。我们全体编者、作者有幸能为这一工程尽微薄之力，感到无上的光荣和无比的快慰。工作中的缺点和错误，恳切希望得到各界人士的指教，以便再版时改正。

编 者

2001 年 3 月

引 言

在中国文学发展的历史上，词与诗、散曲并列争辉，各有其特殊的成就。词又有“承诗启曲”的地位和作用，因此，中国古代词“或如万顷风涛，吞天浴月；或为清丽舒徐，隽逸韶秀；或为缠绵悱恻，幽咽怨断；或为淡雅自然，真率清新；或为空灵蕴藉，韵味隽永，可谓千姿百态，云兴霞蔚，姹紫嫣红”^①，举凡诗与散曲的风格特色，在词中均可看到。

但是，为了学习和赏析的方便，我们不妨把词归纳为豪放悲壮和婉约雅正两大风格特色。我们不同意把南宋后期如姜夔、史达祖、吴文英、周密、张炎等许多婉约雅正、空灵韶秀的著名词人，都归入“格律派”，说他们都走着“追求格律的形式主义道路”^②，进行贬低或否定。当然，在众多婉约词家中，也有细微差别，如温庭筠不同于李煜，李煜不同于秦观、周邦彦，李清照与姜夔、吴文英也不相同。这些细微差异，只能依靠读者个人细细品味，慢慢辨别了。假如你读词越多，文学素养越高，你的辨析能力越强，所获得的美学享受则越丰富。这本小书，将在这些方面使你获益，帮助你陶冶美好的情操。

① 杨公骥《东坡词新论与释析》序。

② 游国恩等编《中国文学史》。

小书写得匆忙，又因篇幅局限，不能对一些目前词学上的争论问题，如词的起源、词的艺术、婉约词与艳情词、元明词人词作的挖掘和清词的研究等等，加以探讨，这是一个遗憾。它只能当作中国古代词发展小史来阅读。以后如有机会，再详加阐述吧。

本书采用了当前学术界比较通行的观点，对词的发展过程，主要流派及其代表作家、作品，仅作粗略的介绍与赏析，不当之处，敬祈指正。有的方家观点，因行文和篇幅局限，未加注明，在此一并致意。中国古代词，是一朵风格独具的娟丽芬芳的小花，希望你喜欢她。

目 录

总序	1
引言	1
一、词的起源、流变和特点	1
1. 词的起源	1
2. 词的流变与分期	5
3. 词的特点	10
4. 词人 词集 词话	13
二、唐、五代词坛	17
1. 星光耀眼的民间词	17
2. 调式简单的文人词	21
3. 温庭筠和花间派词人	25
4. 南唐词人与李煜	29
三、繁荣昌盛的宋代词坛	37
1. 北宋前期灿烂的令词世界	39
2. 第一位专业词人柳永	47
3. 词的革新家苏轼	52
4. 北宋后期婉约词家秦观和周邦彦	61
5. 横跨两宋的杰出女词人李清照	66
6. 辛弃疾与南宋豪放派爱国词	70

7. 姜夔与南宋婉约词	83
四、词的嬗变与中兴	95
1. 衰敝荒芜的元明词坛	95
2. 清代前期“两派一家”	99
3. 张惠言、周济和常州词派	108
4. 夕阳虽好的晚清词坛	114

一、词的起源、流变和特点

1. 词的起源

词是一种可以合乐歌唱的新诗体，是中国艺苑中一朵独具绚丽芬芳的奇葩，千百年来一直受到人们的喜爱。

词的本名叫曲子词。曲子系指乐曲，词则指文辞。清代宋翔凤在《乐府余论》中解释说：“以文写之则为词，以声度之则为曲。”唐、宋时，又简称曲子、曲，或者简称词。

从曲子词这一名称，我们清楚地看到词的起源，与音乐有着难解之缘，也就是说有了乐曲，然后才能有文辞（即歌词）。这与《诗经》、《楚辞》和汉乐府又相似，又有很大不同。这些古老的诗，都是可以合乐歌唱的，与音乐关系密切，和词相似。与词不同之处在于：第一，它们都是先有诗，然后为诗谱曲，才能歌唱；而词则是先有现成的曲谱，然后再按曲倚声填写文辞，才能歌唱。第二，所用的乐曲不同。《诗经》中，“颂”诗是庙堂乐章，用的是宗庙祭祀歌舞之乐；“雅”诗是“朝会燕享公卿大夫之作”^①，用的是王畿（jī，音机）之乐；“风”诗是“闾巷风土、男女情思之词”^②，用的是

^① 朱熹《楚辞集注》卷一《离骚》序。

^② 朱熹《诗集传》卷一《国风》序。

诸侯国所辖各地域的乐曲。《楚辞》产生在“荆蛮”楚地（今湖南、湖北一带），用的乐曲自然是单韵清切的“楚声”“楚歌”。乐府，是汉魏六朝设立的音乐机构，任务是采诗配乐。乐府官员所采的诗，多数来自民间；所配的乐有鼓吹曲、清商曲和杂曲等，比较复杂。而词所用的音乐是“燕乐”。

什么叫“燕乐”呢？

魏晋南北朝是个民族大融合的时代。由于战乱，中原汉族大批南迁，边疆民族大批移居内地，他们都把各自的音乐带到新的居住地，与当地的音乐逐渐融合。到了隋、唐时代，随着国家统一，社会安定，经济发展，于是形成了南北、胡汉、雅俗、宗教、世俗等等各种音乐大融合的繁盛景象。在宫廷隋王朝设置七部乐和九部乐。到了唐代，在七部乐和九部乐基础上，又扩充为十部乐。这些音乐是宫廷燕飨（xiǎng，音享）时演奏的，是以汉族民间音乐为主，糅（róu，音柔）和西北少数民族及外来诸国音乐而形成的新声，被称为“燕乐”（“燕”同“宴”，故亦称“宴乐”）。

“燕乐”包括清乐、胡乐、俗乐三个系统。清乐是汉民族的传统音乐，胡乐主要来自西北少数民族和域外诸国的音乐，俗乐指流传于中原一带的融合了清乐和胡乐的民间音乐。《旧唐书·音乐志》记载：“自开元以来，歌者杂用胡夷里巷之曲。”其中“胡夷”之曲是指胡乐，“里巷之曲”是指民间俗乐。也就是说开元以来，许多音乐家巧妙地把胡乐和俗乐结合起来，使汉族音乐结构发生了重大变化，即产生了令人耳目一新的“燕乐”，它标志着中国音乐史已进入一个新的时代。

“燕乐”兴起于民间，产生在隋、唐时代。把它们书写下

来，就是乐谱。为了歌唱，就要倚乐谱填上“歌辞”。这些配合“燕乐”曲调的“歌辞”，就是曲子词，简称为词，由此可见词与音乐关系的密切。

词的产生，可以追溯到隋代，但保存下来的隋代词却很少。唐人崔令钦的《教坊记》共录曲名 324 支，其中《泛龙舟》、《穆护子》和《安公子》三支曲，据考证可以确定是隋代的曲调，但歌辞已经亡佚。最能证明词产生在隋代，是本世纪初在甘肃敦煌莫高窟藏经石室中，发现的“敦煌曲子词”。它共录词牌 69 个，可以确定为隋代的词牌有《泛龙舟》、《斗百草》、《水调》和《杨柳枝》共四支。这些保存下来的词牌，是“词”起源于隋代的具体依据。有词牌，按理说就应当有歌辞，可是这些歌辞均已亡佚。大概早期民间词是口口相传的，没人记录，歌辞亡佚则不可避免。另外，隋、唐时朝廷没有设专人收集这些民间词，也是只保存下曲调名（即词牌）而无歌辞的一个原因。

从敦煌出土的曲子词残卷，既有曲词名又有歌辞的作品，计 1160 余首，绝大部分是唐代民间曲子词，其内容相当丰富，反映了商贾、渔父、征夫、侠客、妓女、思妇、僧侣、道士、医生、士子等各色各样人的生活和情思，涉及的社会阶层相当广泛。艺术上，风格明快质朴，比喻形象生动，语言不雕饰，爽直俚白，散发着浓郁的生活气息。这些民间歌手文化水平不高，有一些作品粗俗稚拙，可是敦煌曲子词的出土，具有说服力地证明了“词”这种新兴文体，起源于民间，为人民大众所喜闻乐见，具有强大的生命力。

宋人王灼在《碧鸡漫志》中说：“盖隋以来，今之所谓曲

子词者渐兴，至唐稍盛。”就是说在隋代兴起的民间曲子词，进入唐代传唱的地域十分广阔，民间曲子词也大大增多，逐渐繁盛起来。同时，文人也开始学习倚声填词了。到了中晚唐，在民间词的影响下，文人倚声填词蔚然成为风气，出现一批文人词。这说明词从产生到成熟，经过了漫长的历程。

现在能见到的早期文人词，有李白的《菩萨蛮》和《忆秦娥》。宋人黄昇认为它们是“百代词曲之祖”^①。唐玄宗李隆基能诗会词，填过《好时光》词，《尊前集》把它列为首篇。盛唐其他文人词留存至今数量很少，在有关著作如《教坊记》中，仅存曲调名，没有词。这主要原因是封建礼教以道德文章相标榜，科举考试以诗赋取士，把倚声填词视为“小道”，不屑尝试；有些文人偶尔填几首词，也不愿标名露姓收进自己诗文中。这种风气，中唐以后才有所改观，出现不少公认的文人词，如张志和的五首《渔父》词，刘禹锡存词41首，白居易有29首流传下来。这时期的文人词由于受民间词的影响，题材较为广泛，尚未形成“词为艳科”的藩篱，风格自然清新，流丽婉转，克服了民间词粗俗稚拙的弊端，基本上摆脱了近体诗的束缚。词这种文学样式，从民间传到文人手中，无论内容还是艺术，都得到了相当大的提高，已经成为一种崭新的诗体，在文艺百花园中，渐渐取得了独立地位，从此，中国文学史翻开了新的一页。

^① 《唐宋诸贤绝妙词选》卷一。

2. 词的流变与分期

总观词的发展变化，我们可以把词分为三个时期。

隋唐五代是词的萌芽、成长时期。

词，随着隋王朝统一战乱纷争的中国大地，在经济恢复、文化复苏、燕乐产生的同时开始萌芽。又经过唐代三百年的培养发育，到了晚唐五代已经根深叶茂，取得了可喜的成就。晚唐温庭筠是词史上第一位杰出的大词家。他的词主艳情，多写歌伎舞女的生活，手法细腻，讲究声律，风格香而软。从此，词与诗从内容到形式划清了界线，也使文人词与民间词大不相同。温庭筠的成就代表了这一时代的成就，对后世影响极大，被称为“花间词派”的开创者。直接受他影响的是五代时西蜀的一群词人，如韦庄、李珣、孙光宪等。后蜀赵崇祚把17位西蜀词人的词作，集结成册，题名为《花间集》。值得注意的是，他还特别把并非是西蜀词人的温庭筠，列在首位，共收录温词66首之多，意在突出他的“鼻祖”^①地位。后世把这群词人称为花间词派。《花间集》是第一部文人词选集。它的出现标志着词的成熟，预示了词的繁盛季节即将到来。

五代偏安江左的南唐小王朝，社会相对安定，经济有了一定发展繁荣，于是君臣歌舞宴乐，倚声填了不少词。代表词人主要是两位君主：中主李璟、后主李煜，和宰相冯延巳。南唐词产生的时代稍晚于西蜀词，但在社会背景和题材内容

^① 王士禛《花草蒙拾》称温庭筠为“花间鼻祖”。

上大致相同。所不同的是，南唐词不仅写艳情写女人，而且还抒发真情，如好景不长、人生易逝的感叹，故国之恋，亡国之痛，拓宽了词的意境和内容。尤其后主李煜入宋后，以亡国降虏的身分，在“日夕只以眼泪洗面”的软禁生活中，唱出了“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”、“问君能有几多愁？恰似一江春水向东流”这样泣尽以血的词句，它的美学意义超出了作品本身所反映的具体社会生活内容，散发出强烈的艺术感染力！南唐词风格，清丽淡雅，以白描见长，与花间词的香软浓艳不同。词在南唐君臣手中，不论内容还是艺术，都有了长足进步。

两宋是词的鼎盛时期，真如娇花怒放，姹紫嫣红，又如江出三峡，吞天坼（chè，音彻）地，溅玉喷珠，充满了无穷的活力和光彩。宋词按照历史进程，可分为北宋、南宋两个不同阶段。

北宋王朝统一五代十国后，进入一种屈辱的和平环境，用金银绢茶从辽国金国和西夏换回了社会暂时的安定，都市经济日渐繁荣。市民阶层和上流社会对声歌有着共同的需求，于是推动了倚声填词迅猛发展。宋初词坛存有两股势力，直到宋仁宗统治时期，才出现小高潮。一股势力的代表是晏殊、欧阳修等人。他们官大地位高，词作侧重于反映士大夫阶层闲适自得生活以及流连光景、感伤时序的情怀。他们填词以小令为主，词风受南唐冯延巳、李煜影响，辞笔清丽，基调闲雅、明朗。此外，还有晏殊幼子晏几道、范仲淹等。范仲淹词作不多，描写边塞风光，抒发爱国情怀，苍凉悲壮，开了后世豪放词派的先河，给北宋词坛带来了新的机运。另一股

势力的代表是柳永。他一生飘泊，沉沦于酒楼歌馆间，有机会接近民众，汲取民间新声的营养，创制出长篇巨制的慢词，大大地丰富和扩大了词的表现力。柳词长于铺叙，善于白描，喜用俚俗语言，抒写羁旅行役和男女之情，有较为广泛的群众基础，“凡有井水饮处，即能歌柳词”^①，流传相当广。柳永完成了宋词的第一个转变，为词的发展开辟了新路，对后世有着广泛而深刻影响。

完成宋词第二个转变的人是苏轼。他冲破“词为艳科”的藩篱，扩大了词的表现范围，真正做到了“无意不可入，无事不可言”，凡诗能写的题材内容，词也能填写。他开创豪放词派，不受音律束缚，笔力雄健，气象恢宏，意境高远，“指出向上一路，新天下耳目”^②。苏轼对词的革新改造，在北宋词坛上并未得到多数人的理解和接受。号称苏门四学士之一的陈师道，曾批评苏词“虽极天下之工，要非本色”^③。而另一位苏门学士秦观，虽然没有公开指责苏词，也不接受恩师教导，走着自己的“婉约”之路，却赢得了人们的交口称誉。北宋末年，被认为正宗婉约词代表是“大晟(shèng, 音胜)词人”周邦彦。他接受柳永影响，发展了婉约词派的艺术形式，在词律改革，发展词乐上作出了重大贡献。周词讲究锻炼词句，十分注意格律严整，又被称为格律词派。由于过于追求形式技巧，词的思想内容贫乏，他开启了南宋后期形式主义词风。婉约派词家除了秦观、周邦彦之外，北宋末年还有词

① 叶梦得《避暑录话》引西夏归朝官语。

② 王灼《碧鸡漫志》。

③ 陈师道《后山诗话》。