



博大文学

词苑漫步

词的历史与艺术特色

肖东发◎主编 李勇◎编著



词孕育于南北朝后期，产生于隋唐之际，中唐以后文人创作渐多，晚唐五代日趋繁荣。进入宋代，词在唐五代基础上迅速发展，创造了两宋词坛的繁荣。北宋时期代表词人是范仲淹、王安石、柳永等人。宋代中后期，以苏轼、周邦彦为代表。进入南宋后，文坛发生了巨大变化，文学进一步与现实结合起来，词的变化最大。元代词继承了两宋词，名篇佳句，灿若云霞，充分表现出了时代的特点……



中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

博大文学

词苑漫步

词的历史与艺术特色

肖东发 主编 李 勇 编著



 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目（C I P）数据

词苑漫步 / 李勇编著. — 北京：现代出版社，
2014. 10

（中华精神家园书系）

ISBN 978-7-5143-2979-7

I. ①词… II. ①李… III. ①词（文学）—词曲史—
中国—古代 IV. ①I207.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第236378号

词苑漫步：词的历史与艺术特色

主 编：肖东发

作 者：李 勇

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2979-7

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。



2014年4月18日



正式形成——唐代词

大众性浓郁的敦煌曲子词 002

中唐时文人作词之风渐开 009

晚唐词的发展与走向成熟 015

花间词派形成和艺术成就 020

千古词帝南唐后主李煜 028

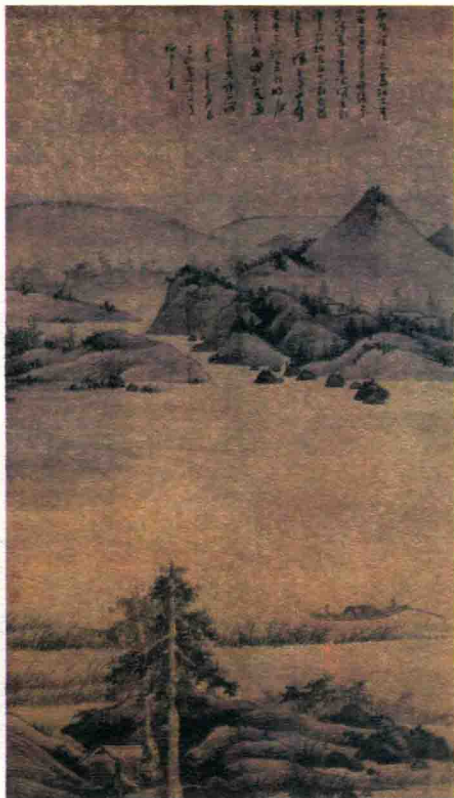
走向繁荣——北宋词

036 婉约典丽的北宋前期小令

041 柳永开启北宋词新境界

047 苏轼纵横捭阖开创豪放派

054 北宋后期其他词人的创作





再创辉煌——南宋词

杰出的南渡女词人李清照 064

其他南渡词人的创作成就 072

辛弃疾立豪放派词史高峰 078

辛派词人承继辛弃疾词风 085

姜夔开“清空”词派新风 091

吴文英独辟蹊径的创作 096

南宋末年其他词人的创作 101



传承发展——金元词

110 吴激与蔡松年的不同词风

114 完颜亮和邓千江创雄豪词

120 元代词入的名家上乘之作



中兴勃发——明清词

明代前期各具特色的词作 128

明代中后期颇多亮色词作 134

陈维崧博采众长开豪放词 139

朱彝尊营造出婉约词风 145

纳兰性德集凄清词风大成 150

清代中后期词坛流派 158

正式形成

唐代词

词是一种配合新兴音乐的诗体，又称“曲子词”、“琴趣”、“乐府”、“诗余”等，因为词的句式长短不一，因此又有“长短句”之名。

词按调填写而成，调有调名，又称“词牌名”。每种词调一般都分为上下两章，称“上片”、“下片”，或“上阕”、“下阕”，还有分为三片、四片的长调。

词的形成经历了由民间到文人创作的长期过程，一般认为，词孕育于南北朝后期，产生于隋唐之际，中唐以后文人创作渐多，晚唐五代日趋繁荣。

春花秋月何時
了往事知多少
小樓昨夜又東
風故國不堪回
首月明中雕
闌玉砌應猶在
只是朱顏改同
君能有几多愁
恰似一江春水向

大众性浓郁的敦煌曲子词

在我国文学史上，我们能看到的最早的诗是距今3000年左右的《诗经》，这是我国最早的一部诗歌总集，其内容有“风”、“雅”、“颂”3个部分，这是从音乐角度上分的。

继《诗经》之后，公元前4世纪，在楚国出现了一种新的诗体，叫

“楚辞”，它的创始人是屈原。后来，汉朝人把屈原，宋玉等人写的作品编成一书，叫《楚辞》。《楚辞》突破了《诗经》的四字句，发展为五言句，七言句，即把偶字句变为奇字句，不但能更好地表达思想感情，而且韵律和



《楚辞》



节奏也更富于音乐性。

到了汉代，出现了为配合音乐而歌唱的诗即“乐府诗”。在语言上有四言，五言，杂言，但大多数是五言。

词是一种配合新兴音乐演唱的新诗体，是配合音乐可以歌唱的乐府诗，但是它不是直接从汉代的乐府诗中产生与发展起来的。它完全是当时一种新兴的歌诗，在各方面保有自己的特点，并从发展过程中形成自己独立的传统。

隋唐时期的音乐有着3个系统。北宋学者沈括《梦溪笔谈》卷五记载：

自唐天宝十三载，始诏法曲与胡部合奏，自此乐奏全失古法。以先王之乐为雅乐，前世新声为清乐，合胡部者为宴乐。

“雅乐”是汉魏以前的古乐；“清乐”是清商曲的简称，大部分是汉魏六朝以来的“街陌谣讴”；

■ 沈括著作《梦溪笔谈》

乐府诗 是指由朝廷乐府系统或相当于乐府职能的音乐管理机关搜集、保存而流传下来的汉代诗歌。汉乐府掌管的诗歌按作用主要分为两部分，一部分是供皇帝祭祀祖先神明使用的孝庙歌词；另一部分则是采集民间流传的无主名的俗乐，世称之为“乐府民歌”。

琵琶 是我国传统的弹拨乐器，已有2000多年的历史。最早被称为“琵琶”的乐器大约在秦朝出现。“琵琶”两字中的“珏”意为“二玉相碰，发出碰击声”，表示这是一种以弹碰琴弦的方式发声的乐器。“比”指“琴弦等列”。“巴”指这种乐器总是附着在演奏者身上，和琴瑟不接触人体相异。

“宴乐”即宴会时演奏的音乐，主要成分是西域音乐，是西部各民族的音乐。

远在北魏北周时期，西域音乐已陆续地由印度，中亚细亚经新疆、甘肃传入中原一带。到了隋唐时期，由于国际交通贸易的畅通发达，文化交流的广泛频繁和商业都市的繁荣兴盛，这种“胡乐”更大量传入并普遍流行起来。

“燕乐”就是以这种大量传入的胡乐为主体的新乐，其中包含一部分民间音乐的成分。燕乐是中外音乐交融结合而成的一种新音乐。

词所配合的新兴音乐主要指的就是燕乐。燕乐的主要乐器是琵琶。琵琶是一种弦乐器，共有28调，繁复多变化，在音律上有很大发展，可以用它来创制出无数动人美听的新鲜乐曲。

燕乐在社会上风行一时，对文人诗歌和民间乐曲发生了很大的影响。词的产生和创作，其大部分就是

■ 敦煌燕乐表演



为配合这种流行的新乐的曲调。配合燕乐曲调填制长短句的歌词，在唐代是比较晚出现的。最早的词是在敦煌莫高窟发现的敦煌曲子词。

敦煌曲子词内容广泛，形式活泼，风格繁富，有鲜明的个性特征和浓郁的生活气息，反映了词兴起于民间时的原始形态。

敦煌曲子词的内容是相当广泛的，《敦煌曲子词集·叙录》评敦煌曲子词：

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，以及佛子之赞颂，医生之歌诀，莫不入调。其言闺情与花柳者，尚不及半。

敦煌曲子词中最突出的是，歌颂爱国统一这一内容的作品，如《菩萨蛮》：

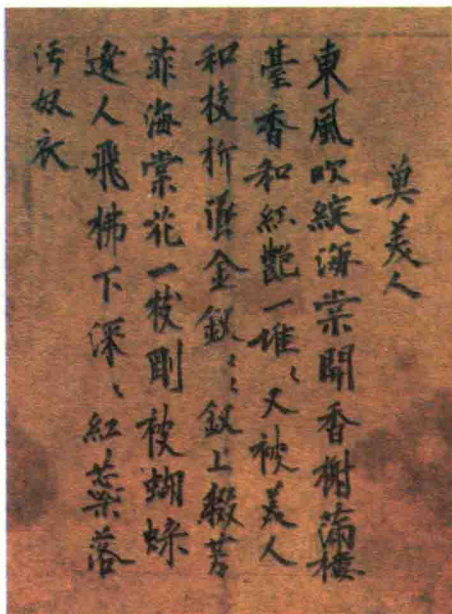
敦煌古往出神将，感得诸蕃遥钦仰。
效节望龙庭，麟台早有名。
只恨隔蕃部，情思难申吐。早晚灭狼蕃，一齐拜圣颜。

词作表达了边地军民为国戍边、收复国土的爱国



■ 敦煌莫高窟内的书法作品

莫高窟 俗称千佛洞，坐落在河西走廊西端的敦煌，它以精美的壁画和塑像闻名于世。它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成如今巨大的规模，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教圣地。



敦煌曲子词

情思。再如《望江南》：“六絨尽来作百姓，压坛河陇定羌浑。”表现了国家统一、民族和睦的愿望。

敦煌曲子词中反映女性生活和思想的题材最多，成就最高。《抛球乐》是一篇青楼歌妓的“忏悔录”，写一女子被玩弄、被抛弃的遭遇以及因此带来的内心痛苦与事后的追悔。她懊恨自己的真情付出，悔不该不听从姊妹们当初好意地劝戒，下面是她的自述：

珠泪纷纷湿罗绮，少年公子负恩多。

当初姊妹分明道，莫把真心过于他。子细思量着，淡薄知闻解好么？

自述诚挚深切，动人心扉。其感受之真、体味之切、语意之痛，唯有此中人才有这般诉说。

《望江南》也是闺中怨歌，想起“负心人”，就抑制不住内心的苦恨，“多情女子负心汉”，是古代民间的一个常见性主题。这首词构思的新颖别致，增加了抒情的艺术表现力：

天上月，遥望似一团银。夜久更阑风渐紧，为奴吹散月边云，照见负心人。

《菩萨蛮》唐教坊曲，后用为词牌。唐宣宗大中年间，女蛮国派遣使者进贡，她们身上披挂着珠宝，头上戴着金冠，梳着高高的发髻，号称“菩萨蛮队”，当时教坊就因此制成《菩萨蛮曲》，于是后来《菩萨蛮》成了词牌名。

又如《菩萨蛮·枕前发尽千般愿》写的是一位恋人向其所爱者的陈词。为了表达对爱情的坚贞不渝，词中使用了一连串精美的比喻立下爱情誓言：

枕前发尽千般愿，要休且待青山烂。

水面上秤锤浮，直待黄河彻底枯。

白日参辰现，北斗回南面。休即未能

休，且待三更见日头。

这首词无论从思想内容与表现手法都与汉乐府《上邪》一脉相承，表现男女青年追求自主真诚爱情的决心，具有震撼人心的力量。

敦煌曲子词不仅题材广阔，内容丰富，同时在艺术上也保留了民间作品那种质朴与清新的特点，风格也较为多样。正是这种流传在下层人民中间的民间词哺育了文人，促进了文人词的创作和发展。同时，在敦煌发现的曲子词里，还保存下一些在现存唐代文人

《上邪》汉乐府民歌中的一首情歌，是女主人公忠贞爱情的自誓之词。女主人公自“山无陵”一句以下连用五件不可能的事情来表明自己生死不渝的爱，深情奇想。《上邪》情感真挚，气势豪放，表达欲突破封建礼教的女性的真实情感，被誉为“短章中神品”。

■ 《折杨柳》图



词中很少见的长调。

敦煌曲子词风格豪迈婉曲兼备，调式小令慢词皆有，都以明快质朴、刚健清新为基调。敦煌曲子词富有生活情趣，比喻生动丰富，语言爽直俚白，如《鹊踏枝·叵耐灵鹊多谗语》：

叵耐灵鹊多谗语，送喜何曾有凭据？几度飞来活捉取。
锁上金笼休共语。
比拟好心来送喜。谁知锁我在金笼里。欲他征夫早归来。
腾身却放我向青云里。

词的上片是少妇语，下片是灵鹊语。全词纯用口语，模拟心理，得无理而有理之妙，体现了刚健清新、妙趣横生的艺术特色。

上片在于表明少妇的“锁”，下片在于表明灵鹊的要求“放”，这一“锁”一“放”之间，已具备了矛盾的发展、情节的推移、感情的流露、心理的呈现、形象的塑造。

阅读链接

莫高窟俗称“千佛洞”，坐落在河西走廊西端的敦煌，它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模。莫高窟有400多个洞窟，里面有大面积的壁画和4000多件泥质彩塑以及5万多件古代文物，是名副其实的艺术宝库。

敦煌曲子词就是在敦煌莫高窟发现的艺术瑰宝。学者王重民1934年在法国国家图书馆整理敦煌遗书，集录曲子词213首。经过校补，去掉重复的51首，编成《敦煌曲子词集》。

收录敦煌卷子中整理的唐五代词曲161首。上卷为长短句，中卷为唐人写本《云谣集杂曲子》，下卷为乐府。《敦煌曲子词集》成为研究敦煌词的重要参考资料。

中唐时文人作词之风渐开

民间曲子词生动活泼，很快在民间兴起，中唐的一批诗人，开始留意这种新生文体，开始在民间词的基础上进行新的尝试。韦应物、戴叔伦、张志和、王建、白居易、刘禹锡等人竞相试作，作词之风气渐开，他们所用词牌不多，全是小令。

韦应物因出任过苏州刺史，世称“韦苏州”。他擅长作诗，其诗风恬淡高远，以写景和隐逸生活著称。韦应物的词有《调笑令·胡马》两首，其中《调笑令·胡马》：

韦应物画像



胡马，胡马，远放燕
支山下。跑沙跑雪独嘶，



戴叔伦画像

道士 信奉道教教义并修习道术的教徒的通称。道士作为道教文化的传播者，又以各种带有神秘色彩的方式，布道传教，为其宗教信仰尽职尽责，从而在社会生活中，也扮演着引人注目的角色。道士之称始于汉朝，当时意同方士。在道教典籍中，男道士也称乾道，女道士则相应地称坤道。黄冠专指男道士时，女道士则相应地称为女冠。

东望西望路迷。迷路，迷路，边草无穷日暮。

这首小令运用象征的手法，表现离乡远戍的士卒的孤独和惆怅。作者以清晰的线条，单纯的色调，描绘了边地辽阔的草原风光，和彷徨在这奇异雄壮的大自然中的胡马的形象。语言浅直而意蕴深曲。

这首词笔意回环，音调宛转。它不拘于马的描写，而意在草原风光；表面只咏物写景，却处处含蕴着饱满的激情。

戴叔伦，曾任新城令、东阳令、抚州刺史、容管经略使。晚年上表自请为道士。他主张：

诗家之景，如蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于眉睫之前也。

简单来说就是戴叔伦要求诗中写景要有韵致，有余味。戴叔伦有一首《调笑令》词可见出他追求情景相融所产生的艺术效果。

边草，边草，边草尽来兵老。山南山