

老年大学系列教材

楹联诗词曲基本知识

(词曲卷)

YINGLIANSHICIQU
JIBENZHISHI

何永年/编著

中国地震局老年大学 组织编写

清华大学出版社

楹联诗词曲基本知识

(词曲卷)

YINGLIANSHICIQU
JIBENZHISHI

何永年/编著
中国地震局老年大学 组织编写

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是专门针对老年人编写的教学和自学用书,选录了大量优秀的、有代表性的古典词曲,详细讲解了古典词曲的基本知识,能够很好地指导读者赏读优秀作品,适合爱好传统文化的读者阅读和学习。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

楹联诗词曲基本知识. 词曲卷 / 何永年编著. — 北京:清华大学出版社,2015

老年大学系列教材

ISBN 978-7-302-39606-2

I. ①楹… II. ①何… III. ①宋词—文学欣赏—老年大学—教材 ②元曲—文学欣赏—老年大学—教材 IV. ①I206

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 049970 号

责任编辑:朱敏悦
封面设计:汉风唐韵
责任校对:王荣静
责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:13.5 字 数:191 千字
(附光盘 1 张)

版 次:2015 年 4 月第 1 版

印 次:2015 年 4 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:45.00 元

产品编号:063645-01

《楹联诗词曲基本知识（词曲卷）》

中国地震局老年大学教材编辑委员会

顾 问：修济刚 何永年

主 任：王 蕊

副主任：高玉峰

编 委：周胜奎 叶 欣 唐 硕 王瑜青 张 芳

黎向东 陈 彪 刘 莉 杨配新 赵 明

杨 荣 张 帆 赵雪兰

主 编：何永年

编 辑：冯树文 任利亚

序

莫道桑榆晚，为霞尚满天。随着老年教育的不断发展，适时编写符合老年人特点的各类教材用书，已成为提高老年大学教学质量的关键。经过多年教学实践的探索和总结，在各方共同努力下，我们组织编写了中国地震局老年大学系列教材，近期将陆续出版发行。

近年来，为贯彻落实中组部、国家机关事务管理局、中央国家机关工委和中国老年大学协会等关于加强老年大学教学工作的部署要求，切实抓好《中国地震局老年教育规划（2012—2020年）》关于“建立健全老年教育教学工作体系”和“老年教育教学教材开发与整合计划”的组织实施工作，建立起有地震系统特色的老年大学教材体系，推进老年大学规范管理和创新发展，我们精心组织老年教育专家和资深教师，本着“符合老年教育教学发展规律，注重激发老同志学员的学习兴趣，力求展示地震系统行业特色”的原则，开发编著中国地震局老年大学系列教材，我们先期开发编著了广大老同志喜闻乐见的诗词楹联、计算机、声乐等方面的教材，有关摄影、绘画、书法等方面的教材后续也将陆续编著出版。

本期开发编著的老年大学系列教材具有以下特点：一是内容上强调基础性。针对老年人的学习特点和需求，按需施教，精练出基本的学习方法，侧重基础知识的掌握和使用，由浅入深，循序渐进，将最基础的东西传授给学员。如声乐教材《歌唱基础知识与训练》分为理论和实践两部分，既能让学员了解歌唱艺术发展的历史和特色，又能掌握基础的歌唱方法和技能技巧，不仅能够满足中老年音乐爱好者的需求，本教材也可供年轻音乐爱好者学习实践参考使用。二是方法上注重应用性。坚持知识性与实践性相统一、益智性与欣赏性相统一、普遍性与针对性相统一，教材力求表达简洁，通俗易懂，概念明确，方法具体，让老年人易于理解、掌握和实践。如《Photoshop CS6 简明教程》，用简介通俗的语言，加入大量操作界面截

图，较系统地介绍了数码照片后期处理的一些基本方法和技术。三是形式上注重趣味性。在教材编著中注重激发学员学习兴趣、寓教于乐，避免枯燥的长篇文字论述，收集、引用大量反映教学内容的细节图片，力求用图片说话，使本教材在老同志的学习上和教师的教学上，既实用又好用。例如，《楹联诗词曲基本知识》给诗词辅以大量中国风插图，加上配套的配乐诗词朗诵音频，让读者置身于美妙的诗词情境中，更加能够理解词中真意。

老而好学，如秉烛之明。愿这套教材能更好地满足广大老年朋友学习的需要，用切合老年人实际，体现老年人学习规律和特点的教材来促进老年大学的发展，使老年人的学习既轻松愉悦，又效果明显，更好地满足老年人康乐进取的愿望，为推进地震系统老年教育规范发展、科学发展作出应有的贡献。

中国地震局老年大学教材编辑委员会

2015年2月3日

前 言

离开工作岗位之后，受中国地震局老年大学的邀请，我为老年大学的学员们介绍楹联和传统诗、词、曲的基本知识。经过五年的实践，中国地震局有关部门和老年大学决定将有关课程内容编辑成书，在此，本人对领导和同志们的信任表示感谢，同时做如下说明：

（一）本人不是中国古典文学科班出身，对楹联诗词曲是业余爱好，有关知识不系统、不全面，更可能有不准确，乃至谬误的地方，敬请读者批评指正。

（二）楹联、诗、词、曲都是中华文学宝库中的瑰宝，是汉民族方块字特有的一种文学形式，它们不仅承载了中华民族丰富的文化内涵，更具有无与伦比的审美价值和艺术魅力；它们共同的特点都与汉字的声韵和对仗有关；考虑到对联比较短小，而且不涉及韵的问题，因此采取了先介绍对联的办法；有了对联的基础，进而介绍诗、词、曲，就相对比较容易了。基于这样的思路，本书上下册内容排列的顺序是楹联、诗、词、曲。

本书重点介绍楹联诗词曲的基本知识，相应的名作名家只是顺便介绍；本书的初衷是编写老年大学诗词课的教材，主要读者群体为非中文专业的老年同志。

（三）书中除开列参考书目之外，还有许多内容引自其他书刊和网络文章，特此说明。限于编者的水平，本书许多知识采用一般书刊论文介绍的观点，没有进行考证和识辨，望读者见谅。

（四）本书编辑的整个过程中冯树文同志付出了辛勤劳动，防灾科技学院艺术指导中心的同志们帮助配置了诗词的录音，同时本书书稿承蒙北京市第二十一中学中教一级教师白秋红仔细审读，提出了许多很好的指导性意见和建议，在此一并表示衷心的感谢。

编者 何永年

目 录

上篇 词的基本知识

引言	002
第一章 词的起源和流派	003
第一节 词的起源	003
第二节 词的流派（风格）	008
第二章 词的分类和结构	012
第一节 词的分类	012
第二节 词的体裁	017
第三节 词牌、词谱和词调	019
第四节 词的别名及相关术语	027
第三章 词的格律（一）	030
第一节 词 韵	030
第二节 词的声律特点	052
第三节 词的句式	056
第四章 词的格律（二）	072
第一节 词句的对仗	072
第二节 词与典故	077
第三节 填词的注意事项	087
结束语	095

下篇 曲的基本知识

第五章 曲和曲的分类	098
第一节 曲与元曲	098
第二节 曲的构成	101
第六章 散 曲	102
第一节 小 令	103
第二节 套曲（散套）	112
第七章 戏 曲	118
第一节 杂 剧	120
第二节 南戏和传奇	122
第八章 曲的特点	126
第一节 曲的声韵和曲牌	127
第二节 曲的语言	135
第三节 曲的句式和衬字	139
第四节 曲的题材	144
参考文献	162
附录	163
附录一 词集、词话和词谱	163
附录二 欣赏传统诗词的一些技巧	172
附录三 传统诗词中常用古语和典故	179
附录四 传统诗篇、宋元明清及现代诗歌欣赏	192

目录

上篇 词的基本知识

引言

作为我国汉文学的一种特殊文体，词与曲、赋、联等，特别是与诗有着密不可分的联系，因此，不少典籍上明确说过，“词就是一种诗体”。由于词在发展的初期是配上音乐进行演唱的，所以又叫“曲子词”。这一点与“乐府诗”十分相似。

词是诗体的一种，但是它与一般的传统诗不同，特别是与格律诗不同。格律诗的字数、句数、句式以及用韵、对仗等都有固定的要求，可是词就要复杂多了，每一首词都有一定的词调，各有相应的音、韵、调格式。词与格律诗的不同还在于它长短不同的句式和间隔疏密的韵脚。

第一章 词的起源和流派

第一节 词的起源

有关词的起源，不同学者有不同的看法。大致有以下几种认识：

(1) 词是来源于句式有长有短的诗。因为古体诗的句式有长有短，已经含有词的因素；后来由此演变成为词。

(2) 词起源于《诗经》。《诗经》的某些诗篇，如颂诗，句子长短不同，包括三字句、五字句、六字句、七字句，还有重叠句式和换韵句，这类句式开启了后来词的形成。

(3) 词起源于乐府诗。乐府诗是供演唱用的，句式长短不一，句数有多有少，用韵比较自由，也能转韵等特点，认为词滥觞于乐府诗。

(4) 词起源于梁武帝萧衍。有的学者认为，萧衍所作《江南弄》，已经具有词的特色。梁启超甚至说：“凡属于《江南弄》之调，皆以七字三句，三字四句组织成篇。七字三句，句句押韵，三字四句，隔句押韵。……似此严格的一字一句，按谱制调，实与唐末之倚声新词无异。”

梁武帝作《江南弄》七篇，这里摘录两篇，供诸位研究揣摩：

众花朵色满上林，舒芳耀绿垂轻阴，连手蹁跹舞春心。舞春心，临岁腴。中人望，独踟蹰。

美人绵眇在云堂，雕金镂竹眠玉床，婉爱寥亮绕红梁。绕红梁，流月台，驻狂风，郁徘徊。

梁武帝《江南弄》另外五篇也都是这样的特点，它们的句式、用韵、叠句等全部符合梁启超所说的特点。此外，持这个观点的学者还指出，当时或稍后的陶弘景写的《寒夜怨》、陆琼写的《饮酒乐》、徐陵写的《长相思》、僧法云写的《三洲歌》等，也都是定字定句的作品，并已具备词的形式。

(5) 词出于唐代的近体诗，经过散声、泛声和和声而成。原因是《全唐诗》的词部的小注里有这样的一段话：“唐人乐府原用律绝等诗杂和声歌之。其并和声作实字，长短其句就曲拍者为填词。”还有学者认为是“杂以散声”“杂以泛声”，换句话说，词原是律诗，只不过配上音乐，变动一下词句而已。近代有人对唐玄宗的《好时光》、王维的《渭城曲》（即《送元二使安西》）、刘禹锡的《纥那曲》《浪淘沙》以及温庭筠的《杨柳枝》等改编成乐曲前后的词句并逐一对照研究，揭示出近体诗与词的许多相似之处。这里只举一例说明：

渭城曲

王维的《渭城曲》原诗是：

渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。

添加“散声”“泛声”“和声”后改编成《阳关三叠》是这样的：

渭城朝雨浥轻尘，更洒遍客舍青青。

弄柔凝千缕，更洒遍客舍青青。

弄柔凝翠色，更洒遍客舍青青。

弄柔凝柳色新。

休烦恼！劝君更进一杯酒，人生会少，富贵功名有定分。

休烦恼！劝君更进一杯酒，旧游如梦，只恐怕西出阳关，眼前无故人。

休烦恼！劝君更进一杯酒，只恐怕西出阳关，眼前无故人。

请大家注意，《阳关三叠》的三叠，即重复三次。如果将二者细细对照一番，不难找出《渭城曲》与《阳关三叠》之间演变的轨迹。

对于上述五种词的起源说法，尚无一致的意见，大致认为各有其道理，也可能综合上述各种意见，才比较接近词诞生演化的真实情况。

前面讲了词的各种“起源”，都是先有了诗，然后再配乐演唱，这与后来我们所说的“倚声填词”不完全相同。因此，关于词的起源，还得从音乐谈起，一个重要的认识是“词的产生与音乐密不可分”。

我国隋代以前流行的是清商乐，即唐人杜佑《通典》所说的“清乐”，分为清调、平调和侧调。后来，西域传入燕乐杂曲，与内地的民歌相结合，创造出新的乐曲，需要有词配合来演唱，这种为乐曲需要而写作的长短句词，叫作“曲子词”，后来就简称为“词”。隋代只有三十多年历史，进入唐代，这一文学形式得到进一步发展，初唐时期李景伯、沈佺期和裴谈做的《回波乐》已经具有词的形式。唐中宗时期的伶人根据《回波乐》的格调重写《回波乐》，在宫中演唱，表明了依曲填词的正式开始。

到了唐玄宗时期，即盛唐时期，社会不断发展、生活相对安定，促使民间曲子词大量产生。清代在敦煌石窟发现了一百多首曲子词，经考证就是盛唐或更早期的作品。这些作品所用的词牌以及句式、字数和声韵安排等，基本上与后来的词牌一致。这是词这种诗歌形式正式出现的实物证据。

下面选几首为例做点说明，如唐无名氏《鹊踏枝》：

叵耐灵鹊多漫语，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。

这首词以奇特的构思，通过人与喜鹊的对话表达了苦守空房的妻子对长期在边关戍防的丈夫的思念之情。又如唐无名氏《菩萨蛮》：

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。

这是一对情侣相互表示始终不渝恩爱的誓愿，语言生动，比喻夸张，富有生活气息，显然是民间作品。

又如唐无名氏《忆江南》：

莫攀我，攀我太心偏。我是曲江临池柳，这人折去那人攀，恩爱一时间。

这首词假托妓女之口，对她的不幸遭遇和所受的摧残进行控诉。

从敦煌洞中发现的这些曲子词看，词的形式已趋于成熟，而且这里所用的词牌也为后代所沿用。但是，根据唐玄宗开元时期崔令钦的《教坊记》记载，当时已经有《菩萨蛮》流传；而据宋人王灼《碧鸡漫志》记载，那时还有《念奴娇》流行。可是文人们还是习惯于写五七言的律诗。尽管有人认为李白写的《菩萨蛮》和《忆秦娥》是“百代词曲之祖”，但缺少令人信服的依据。李白的《清平调》三章也还是配上乐曲来演唱的七绝诗歌。

直至中唐以后，刘禹锡和白居易，他们间或模仿民歌，写了一些七绝如《竹枝》《杨柳枝》《浪淘沙》之类；他们开始发现，模仿民歌的七绝毕竟不大适合演唱，必须“倚声填词”，才能满足演唱的需要。于是，他们开始填了《忆江南》《花非花》《长相思》《春去也》《潇湘神》等词；后来其他一些诗人，如韦应物填了《调笑令》《三台词》，戴叔伦填了《转应词》，张志和填了《渔歌子》等。应该说，自中唐起，文人们才开始写词。

下面摘录刘禹锡和白居易的词供大家欣赏，唐代刘禹锡《潇湘神》词二首：

其一：

湘水流，湘水流，九嶷云物至今愁。

君问二妃何处所？零陵芳草露中秋。

其二：

斑竹枝，斑竹枝，泪痕点点寄相思。

楚客欲听瑶瑟怨，潇湘深夜月明时。

江南水乡

唐代白居易《忆江南》三首：

其一：

江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南。

其二：

江南忆，最忆是杭州。山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。何日更重游。

其三：

江南忆，其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶，吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢。

第二节 词的流派（风格）

对于词的流派，学者们的认识并不一致。有人主张向唐诗分类那样，按照初唐、盛唐、中唐、晚唐不同时期来分；但是响应这种思路的人很少，后来也就没人提了。更多的人是主张按照词的风格来分，即豪放派与婉约派。因此，请大家注意：宋词与唐诗的流派分类是不同的。豪放派以苏轼和辛弃疾为代表，婉约派以晏殊、欧阳修和柳永为代表。

从词的发展脉络看，婉约派大致上承袭晚唐温庭筠、皇甫嵩等人和五代韦庄、李煜、冯延巳、孙光宪等人的词风，柔靡婉丽，缺少阳刚气息；偏重于儿女私情或个人哀怨，社会意义较弱。北宋的晏殊、欧阳修、柳永等人的词风也是如此（欧阳修写的诗文与他的词风格完全不同，这也是当时人们把词看作是“诗余”的原因）。与晏殊等同时期的张先、宋祁、秦观、王观、毛滂、周邦彦等，也都受婉约派的影响，所作词的内容相对狭窄，风格纤细，反映时代和社会的意义较差。

苏轼的词与晏殊等人有明显的差别，这是公认的事实。苏词打破了专为抒写爱情或离情别绪乃至个人失意伤感等狭窄的内容，以诗的某些表现方法，将词的内容扩展到各个方面，题材大为丰富，后人称赞他“无意不可入，无事不可言”就是针对苏词广泛地内容来说的。

苏轼在运用语言方面也有所突破，他敢于打破音律对词的束缚，不因格律害意，常常只是根据内容需要，信手写来，一气呵成，气势磅礴。因此，苏词无论是思想境界，还是写作技巧，都有创新的一面，给北宋词坛带来了新的气象。

关于豪放词派与婉约词派之间的差别，有一则有趣的故事。据说，苏轼在翰林院任职时，有一位幕僚善于歌唱。一天，苏轼问那个幕僚：“我写