

玩词转牌

高昌 / 著

· 填词实用教程 ·

平仄要点、韵脚规律，尽在掌中！

喜婉约？爱豪放？

轻松入门，写词若烹小鲜！

变身苏东坡、李清照，就那么简单！

广东省出版集团
广东人民出版社

玩词 转牌

· 填词实用教程 ·

高昌 / 著

广东省出版集团
广东人民出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

玩转词牌: 填词实用教程 / 高昌著. —广州: 广东人民出版社,
2013.1

ISBN 978-7-218-08381-0

I. ①玩… II. ①高… III. ①词牌—创作方法—教材
IV. ①O13

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第276014号

WANZHUAN CIPAI

玩转词牌

填词实用教程

高昌著

版权所有 翻印必究

出版人: 曾莹

责任编辑: 肖风华 李绮文 古海阳

封面设计: 厶介

责任技编: 周杰 黎碧霞

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路10号(邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714(总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 广东信源彩色印务有限公司

书号: ISBN 978-7-218-08381-0

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 20.375 插页: 2 字数: 260千

版次: 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定价: 35.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社(020-83795749)联系调换。

售书热线: (020) 83790604 83791487 邮购: (020) 83781421

目录

导 言·····	1
----------	---

填词手册·····	9
-----------	---

一、几个词学概念·····	10
---------------	----

二、怎样选择词牌·····	20
---------------	----

三、用韵和平仄·····	25
--------------	----

四、婉约和豪放·····	32
--------------	----

五、句式 词眼 对仗 用典·····	35
--------------------	----

六、结构·····	44
-----------	----

七、开头 过片 结尾·····	47
-----------------	----

八、词外赘语·····	56
-------------	----

宋词“悦”读·····	61
-------------	----

常用词谱·····	159
-----------	-----

【卜算子】·····	161
------------	-----

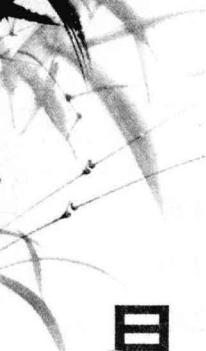
【八声甘州】·····	162
-------------	-----

目录

【拜星月慢】	163
【长相思】	165
【钗头凤】	165
【采桑子】	167
【滴滴金】	168
【蝶恋花】	169
【洞仙歌】	170
【点绛唇】	171
【定风波】	172
【捣练子】	173
【凤凰台上忆吹箫】	174
【风入松】	176
【桂枝香】	177
【甘露歌】	178
【高阳台】	179
【更漏子】	181
【好事近】	182
【贺新郎】	183
【画堂春】	184
【浣溪沙】	185
【鹤冲天】	186
【喝火令】	187
【江城子】	188
【减字木兰花】	190
【锦缠道】	191
【九张机】	192

【临江仙】·····	195	【少年游】·····	229
【离亭燕】·····	196	【声声慢】·····	230
【浪淘沙】·····	197	【双雁儿】·····	232
【六州歌头】·····	198	【苏幕遮】·····	233
【梁州令】·····	200	【霜天晓角】·····	234
【满江红】·····	201	【石州慢】·····	235
【蓦山溪】·····	202	【十六字令】·····	236
【摸鱼儿】·····	203	【桃源忆故人】·····	237
【满庭芳】·····	205	【调笑令】·····	238
【南歌子】·····	207	【摊破浣溪沙】·····	239
【南乡子】·····	208	【天仙子】·····	240
【念奴娇】·····	209	【踏莎行】·····	241
【菩萨蛮】·····	211	【唐多令】·····	242
【破阵子】·····	212	【武陵春】·····	243
【清平乐】·····	213	【望海潮】·····	244
【青玉案】·····	214	【巫山一段云】·····	246
【齐天乐】·····	216	【行香子】·····	246
【青门引】·····	217	【西江月】·····	247
【鹊桥仙】·····	218	【相见欢】·····	248
【沁园春】·····	219	【谢池春】·····	249
【如梦令】·····	222	【小重山】·····	250
【人月圆】·····	223	【一斛珠】·····	251
【生查子】·····	224	【盐角儿】·····	252
【诉衷情】·····	225	【玉蝴蝶】·····	253
【水调歌头】·····	226	【谒金门】·····	254
【水龙吟】·····	228	【忆江南】·····	255

目录

【忆秦娥】·····	256	【醉太平】·····	278
【忆王孙】·····	257	【千秋岁】·····	279
【眼儿媚】·····	258		
【玉连环影】·····	259	谱 外·····	281
【虞美人】·····	260	【仿词体】·····	282
【扬州慢】·····	261	【自度词】·····	282
【一剪梅】·····	262	【三字头令】·····	283
【渔歌子】·····	263	【二字尾令】·····	284
【永遇乐】·····	264	【赶五句】·····	284
【御街行】·····	265		
【渔家傲】·····	267	词林正韵·····	285
【一七令】·····	268		
【字字双】·····	269		
【鹧鸪天】·····	270	附录一：部分混入普通话平	
【醉花阴】·····	271	声的常用入声字·····	301
【昭君怨】·····	273	附录二：律诗格律简录	
【最高楼】·····	274	·····	303
【烛影摇红】·····	275	代跋：访《中华诗词》执行	
【祝英台近】·····	276	主编、诗人高昌·····	316

填词若烹小鲜

——看完这本书 马上就会填

马上就会填词？真的那么容易做到吗？

我的回答是：“真的。”前提是“看完这本书”。

填词不难，并不是我的个人观点。早在近80年前，我国著名的语文教育专家夏丏尊、叶圣陶两位老先生合著的《文心》一书中，就曾说过：“作词其实也不难，普通的方法就是按谱填写，平仄字数一一遵守就是。所以作词叫做‘填词’，又叫‘倚声’。”

确实，相对于做律诗而言，填词更容易些，要求也更简单些。诗就像穿着西服打着领带，词则像随便穿个背心裤衩。

词本身就是在诗的基础上解放出来的，与要求谨严的“律”相比，词这种形式更活泼自由，更加生活化，也更容易抵达人们内心最柔软的地方。古人之所以说诗庄词媚，也是因为词这种文体的天真烂漫的天性。填词，不用假模假样地“端”着姿态。

前几天去诗人刘征老师家拜访，谈到填词，刘老师说：“律诗的‘律’，就是要讲究格律。词则可以自由一些。”笔者对此观点深表赞同。试想，填词既有长调小令可选，又有固定词谱可资借鉴，还有婉约豪放可供体味，实际操作起来的难度是很小的。当然

要创作出既能反映时代特色又能唤起别人心中共鸣的精品，还需要积累，需要才华，需要机遇和灵感。但只要掌握了必要的一些简单知识，马上会填词，是完全可以做到的。

所谓填词，施蛰存先生认为可有三种解释。“第一种是‘按谱填词’，这些作家都深通音律，能依曲谱撰写歌词。他们也能‘填腔’，即作曲。柳耆卿、周美成、姜白石、张叔夏都属于这一类。第二种是‘按箫填词’。这些作家不会唱曲打谱，但能识曲知音。他们耳会心受，能依箫声写定符合于音律的歌词，但他们不会‘填腔’。苏东坡，秦少游，贺方回，赵长卿，都属于这一类。第三种是‘依句填词’。这些作家不懂音律。词对于他们，只是一种纸上文学形式。他们依着前辈的作品，逐字逐句的照样填写，完全失去了‘倚声’的功效。南宋以后，大多数词家都属于这一类，刘龙洲、陆放翁、元遗山、陈其年等，可谓依句填词的高手。”

宋代以后大多数词人只是按照格律填词，并不懂音乐，而且明代以后，大多词谱音乐失传，词成为一种脱离了音乐的独立的文学体裁。但是按照格律填词的创作习惯在文人中保留了下来，以词牌为依据的文字定式和结构基础继续受到创作者的喜爱和沿袭。

俗话说，有多大的脚，穿多大的鞋。其实这些名字千奇百怪的词牌并不神秘，它们在填词创作中的功效就跟我们的鞋子一样。鞋子要挑选适合自己的尺码，填词也要选择适合自己情感表现的词牌。不同的词牌有着不同的艺术要求和感情色彩，有的适合表现悲伤，有的适合表现喜悦，有的适合写国计民生，有的适合写心灵隐秘。选择好符合自己的词谱，写起来就很顺手，表现起来也就非常自然。不过总体来说，古人有所谓“诗庄词媚”的说法，词不适宜板着脸孔讲生硬的大道理，更适合表达那些舒服、活泼、奔放的“美丽的心情”。

初学者不宜在词牌书上贪多贪大。并不是词牌写得越多、词牌选择的字数越多，就越显示自己水平高。最好是先选择一首短小的令词牌，认真研究，精心创作，直到完全吃深吃透了其平仄、声韵和句式，从只会往词谱里套着按平仄机械地填写，到随口一吟就水到渠成。

书法家启功先生去世前两年，曾两次提到自己的“白话诗”（指旧体诗词）可以传世。他说“我最得意的八篇是‘挤车’”。这是指他从一位腿脚不方便的北京老人的角度来填的八首《鹧鸪天·乘公共汽车》。这八首词在读者中流传已久，形象、生动、幽默的语言颇受好评。我们来看他是怎么写的：

《 鹧鸪天 · 乘公共汽车 》

启功

其一：乘客纷纷一字排，巴头探脑费疑猜。东西南北车多少，不靠咱们这站台。坐不上，我活该，愿知究竟几时来。有人说得真精确，零点之前总会开。

其二：远见车来一串连，从头至尾距离宽。车门无数齐开闭，百米飞奔去复还。原地站，靠标竿，手招口喊噪音干。司机心似车门铁，手把轮盘眼望天。

其三：这次车来更可愁，窗中人比站前稠。阶梯一露刚伸脚，门扇双关已碰头。长叹息，小勾留，他车未卜此车休。明朝誓练飞毛腿，纸马风轮任意游。

其四：铁打车箱肉做身，上班散会最艰辛。有穷弹力无穷挤，一寸空间一寸金。头屡动，手频伸，可怜无补费精神。当时我是孙行者，变个驴皮影戏人。

其五：挤进车门勇莫当，前呼后拥甚堂皇。身成板鸭干而扁，可惜无人下箸尝。头尾嵌，四边镶，千冲万撞不曾伤。并非铁肋铜筋骨，匣里磁瓶厚布囊。

其六：车站分明在路旁，车中腹背变城墙。心雄志壮钻空隙，舌敝唇焦喊借光。下不去，莫慌张，再呆两站又何妨。这回好比笼中鸟，暂作番邦杨四郎。

其七：入站之前挤到门，前回经验要重温。谁知背后彪形汉，直撞横冲往外奔。门有缝，脚无跟，四肢着地眼全昏。行人问我寻何物，近视先生看草根。

其八：昨日墙边有站牌，今朝移向哪方栽。皱眉瞪眼搜寻遍，地北天南不易猜。开步走，别徘徊，至多下站两相挨。居然到了新车站，火箭航天又一回。

这组词的一一写在车站等车的焦急，其二写不知道上哪趟车的尴尬，其三写挤进车门的艰难，其四写上车后的拥挤，其五写拥挤中的窘态，其六写下车的不易，其七写下车的迷惑，其八写站牌的难找。其实这都是日常生活的体验和观察，是当时的所见所思所感。写得毫不费力，读来也比较轻松。另外，《鹧鸪天》这个词牌的词谱简单，很好记忆，非常适合随口吟诵的创作环境。即使记不住词谱，按照平韵仄起的律诗格式也能推算出每个字的大致平仄。当然，随便在网上搜索一下，也能很快找到《鹧鸪天》的词牌：

○●○○●●△ ○○○●●○△ ○○○●○○● ○●○○●●△
○●●●○△ ○○○●●○△ ○○○●○○● ○●○○●●△

这个词牌分为上下两阕，上阕第二、四句押韵，下阕在第二、三、五句押韵。然后把相应的字按照词谱上标明的平仄套进去就可以了。说起来很神秘，做起来很简单。《鹧鸪天》这个词牌的平仄接近律诗，比较好记，也比较简单。读起来还很有节奏感，也适宜表达各种复杂的情感。古人在这个词牌上的范词也很多，所以建议初学者先从这个词牌入手。

当然，还是要多读别人的尤其是前人的优秀作品，体会那些《鹧鸪天》的作者是怎样遣词造句，怎样酿造诗意，怎样表达自己的内心世界。从前人作品中首先可以陶冶性情，开阔胸襟。诗词以立意为先，意犹帅也，立意高的作品能够提高人的心智，启迪人的智慧。另外还可以从前人作品中学习写作技巧，比如选材、构思、布局、开头结尾方法、炼字炼句技巧等等。

在那些优秀作品里耳濡目染，时间久了，自然会有收获。还拿《鹧鸪天》这个词牌来说，实际上，如果你掌握了《鹧鸪天》词谱的基本常识，了解了其中的平仄要点和韵脚的格式规律，相信你会很快掌握这个词牌写作的基本技术，更相信你能很快学会《鹧鸪天》词牌的写作。这其中一个最关键的环节是写。只有在实践中，我们才能更好地熟悉词牌，增进兴趣，也才能更好地锤炼自己的推敲文字的能力，培养自己的诗学思维。词的魅力就像一口浑朴的古钟，总是在受到你的敲打之后，才会鸣奏出自己心中最美丽的声音。那动人的天籁一声比一声悠扬，一声比一声清澈，一声比一声深沉，一声比一声从容淡定。

填词，掌握技术很容易，写出一两首像模像样的作品也不难，但要想创作精品，最难的是营造意境。要用词的形式表达内心的喜怒哀乐，还要营造出适当的艺术氛围和审美愉悦，这个对初学者来

说，还是颇有难度的。也许初学者对照词谱填出来的作品有点生硬，也许初次填词也讲究不了什么意境，我们只是喜爱填词而已，并没有什么功利目的，当然不必让自己太累，不必对自己要求太苛刻。只要敢于下笔，勇于实践，写得多了，有了丰富的写作经验和知识储备，再加上自己对生活的深刻感悟和细腻体验，自然而然就会慢慢寻找到词这种体裁特有的那种和谐美好的艺术味道。

学习填词一定要极高的天分和智慧吗？未必。

我国著名词学专家夏承焘先生就曾说过：“我是个天资很低的人，从事教育、文化工作，六十余年间，如果说在学词方面还取得了某些成绩的话，那就是依靠一个‘笨’字。‘笨’字从‘本’，笨是我治学的本钱。”他说：“我在求学阶段，举凡经、史、子、集，乃至小说、笔记，只要弄得到书，我都贪婪地看。我体会到，如果不刻苦读书，就谈不上治学，谈不上什么科学研究。”夏先生的经验一是“在自学过程中，利用各种机会抄书读书”，积累了深厚的学养。二是“师友间相互切磋，对于研究工作帮助极大”，“几十年来，我在学词方面如果说取得了点滴成就，这与师友间的互相启发，也是分不开的”。三是“在具体研究工作中，既要多读书，又要力忌贪多不精”。他的一个突出的做法就是勤记笔记，他还透露了一个记笔记的三字秘诀：小、少、了。1. 小，是说用小本子记。他从前用过大本子做笔记，读书心得和见到想到的随时记在一个案头大本子上，结果不易整理，不易携带。后来他开始改用小本子，一事写一张，便于整理，如现行的卡片。2. 少，是说笔记要勤，但要记得精简些。做笔记要通过自己思考，经过咀嚼，然后才落笔。如果不经消化，一味抄书，抄得再多，也是徒劳。3. 了，是说要透彻了解。要让所学到的东西，经过思考，在自己头脑里成为

“会发酵”的知识。如果是思想懒汉，即使天天做笔记，也难有多大心得。

夏先生介绍了自己在学词方面用的“笨”办法，所下的“笨”功夫，希望能给我们初涉词坛的朋友们一些启发。学养深了，眼界和胸襟自然就开阔，境界自然就不同凡俗。要把诗词写好，当然需要加强自己各方面的修养。这就跟金字塔的塔基越大塔尖也就会越高的道理是一样的。不过，这只是着眼于提高而言的，并不意味着我们填词就必须等到把知识积累到多么了不起的程度才敢动手。大老虎叫，小老虎也要叫。我手写我心，一蓑烟雨任平生，不也是一种很潇洒迷人的境界吗？

老子曰：“治大国若烹小鲜。”高昌曰：“写诗词若烹小鲜。”烹小鲜就是烹调小鱼。烹调小鱼不用刮鳞，不用去肠肚，做起来比较容易。诗词作品的形制比较短小，写作起来就像烹调小鱼那么简单，没有什么繁琐的工序。而且烹调过程之中不需要频繁翻炒，不然小鱼容易炒烂，影响色香味。套用到诗词写作上，也就是诗词创作切忌雕琢，不要堆砌辞藻，不要用力太过，要顺其自然，水到渠成。总而言之，写诗词是简单而充满快乐的一件事情。如果把诗词写作搞得很神秘，很难懂，很痛苦，那就不是烹小鲜，而是小鲜被煮了。

被煮的小鲜是什么滋味呢？我不知道，但我知道肯定不好受。

填词手册

一、几个词学概念

学习填词，首先要了解几个常识性的词学概念。施蛰存先生说：“我发现有些词语，自宋元以来，虽然有许多人在文章中用到，但反映出来的现象，似乎各人对这个词语的了解都不相同。例如‘换头’这个名词，有人用来指词的下阕第一句，句法与上阕第一句不同的。也有人以为只要是下阕第一句，不管句法与上阕第一句同不同，都叫换头。也有人以为每首词的整个下阕都是换头。也有人以上阕的结束句为换头。这样，就有必要弄清楚，到底什么是‘换头’。”

弄不清楚这些繁琐的知识，其实并不妨碍初学者按谱填词。但了解了这些知识，可以使填词者做到心中有数，何乐而不为呢？

古人按律治谱，以词定声。词的诞生，是和音乐密切相关的，词学名词，也和音乐学有着千丝万缕的联系，许多名词既是音乐名词，也是词学名词。比如刘坡公《学词百法》开头就是“审辨五音法”、“考正音律法”。他说：“五音者，宫、商、角、徵（音止）、羽也。喉音为宫，齿音为商，牙音为角，舌音为徵，唇音为羽。昔人填词度曲，字字须审其音之所属，而后精研以出之，故能律协声谐，绝无落韵失腔之弊。韵书云：‘欲知宫，舌居中；欲知商，开口张；欲知角，舌根缩；欲知徵，舌拒齿；欲知羽，口吻聚。’”又说：“今欲使所填之词，谐声悦耳，则考正音律尤为所当之急务，如下：古者以宫、商、角、徵、羽五音为正调，变宫、变徵为变调，共为七调，乘黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南宫、无射、应钟十二律，得八十四调。”不过，词牌音乐久已失传，面对这些高深的古代音乐名词，我这个音乐的外行也实在说不明白。那么不懂这些东西，对填词有什么妨碍吗？大概也无所谓。刘坡公自己也说：“苟学者不知其