

姜白石与音乐

吴润霖

JIANGBAISHI YUYINYUE ●

音乐爱好者丛书

21456

姜白石与音乐

吴润霖

上海音乐出版社

责任编辑：赵维庆

封面设计：袁银昌

插图：瞿谷寒

瞿春伟

尾 花：金 地

音乐爱好者丛书

姜白石与音乐

吴 润 霖

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销

上海翔文印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 4 插页 10 字数 59,000

1988年6月第1版 1988年6月第1次印刷

印数：1—3,600册

ISBN 7-80553-105-6/J·92 定价：2.20元

目 录

- 一、非凡的词人、音乐家
——姜白石 ..... (1)
- 二、我国音乐史上的稀世珍宝
——《白石道人歌曲》 ..... (7)
- 三、算渐水知人最苦
——游子的悲吟《杏花天影》 ..... (13)
- 四、化作此花幽独
——托喻遥深的咏梅绝唱《暗香》、《疏影》
..... (19)
- 五、韦郎去也，怎忘得玉环分付
——情意深挚的恋歌《长亭怨慢》、《淡黄柳》、《鬲溪梅令》 ..... (32)
- 六、问甚时同赋，三十六陂秋色
——寓情于景的乐歌《角招》、《惜红衣》
..... (48)
- 七、废池乔木，犹厌言兵
——抒黍离之悲的名作《扬州慢》 ..... (61)
- 八、旧游在否？想如今翠凋红落
——黯然凄清的边城情思《凄凉犯》 ..... (70)

- 九、姜白石的其它几首自度曲
——《翠楼吟》、《石湖仙》、《秋宵吟》、
《徵招》（附：《玉梅令》）……………（78）
- 十、此曲只应天上有
——搜集整理古乐的实绩《霓裳中序第
一》、《醉吟商小品》……………（98）
- 十一、满目江山泪沾屣
——忧国忧民的心声琴曲《古怨》……………（109）
- 十二、结语……………（118）

D力30/26

一、非凡的词人、音乐家

——姜白石

我国宋代是词的鼎盛时期。当时，真可谓“江山代有才人出”，有多少才华横溢的词人在文坛崛起！如开一代雄浑豪放词风，高唱“大江东去”的苏轼，创立慢词格式、低吟“杨柳岸晓风残月”的柳永；沉郁悲壮、奔放不羁的辛弃疾；柔媚风流的秦少游；婉丽清新的李清照……他们的各种不同风格的词作宛若争奇斗妍的春花，把当时的诗苑点缀得五光十色，华彩纷呈，令人目不暇接。然而，本书所要向读者介绍的，却是另一位词人，他，就是南宋的姜夔。

姜夔，字尧章，别号白石道人。饶州鄱阳人，约生于公元1155年（宋高宗绍兴二十五年），卒于1221年（宋宁宗嘉定十四年）。其父名噩，曾任湖北汉阳知县。姜夔气貌不凡，才华出众，曾自诩“少小知名翰墨场，”[一]可见他早以诗词闻名文坛。然而，他的一生却如终悒郁而不得其志。

姜夔自幼随父亲一起生活，十四岁时，其父

死于汉阳任上，他只得跟姐姐居于汉川县山阳村。姜夔整个少年和青年时代都是在湖北度过的。这期间，他也曾经数次客游扬州、合肥等处，目睹这一带地方，由于遭到战争的破坏，生产凋敝，风物荒凉。这严酷的社会现实丰富了青年姜夔的阅历。

1186年，已过而立之年的姜夔结识了南宋诗人萧德藻，萧爱慕姜夔的文才，将侄女许配给他，并于当年冬天邀请他同赴浙江吴兴（今湖州），于是姜夔便辞别姐姐，离开湖北，开始了他那颠沛流离、寄人篱下的生涯。

姜夔随萧德藻到湖州后，居住在湖州乌程县南的苕溪，与弁山的白石洞相邻，他那“白石道人”的雅号，源出于此。

姜白石在湖州客居大约十年之后，萧德藻贫病交加，随子离去，白石也因此失去依靠，只得移居杭州投靠他的挚友张鉴。除了萧德藻和张鉴以外，和姜白石往来密切、并给予他生活上以帮助的还有白石的同代诗人范成大、杨万里等人。

封建时代的文人，大多把施展自己的才华以效忠朝廷作为自己的正途，姜白石也并非无此心意。1197年，他到杭州后，即向朝廷进献《大乐议》和《琴瑟考古图》。不料朝臣妒其才能，根本不予奏议。碰了壁的姜白石并不灰心，两年后又向当朝献上《圣宋铙歌鼓吹曲歌词十

四首》。这一次比较幸运，朝廷下诏让他试进士于礼部，但未被选中。年过四十的姜白石在失望之余，也就从此无意于仕途了。

其实，姜夔当时结交了一些政治地位很高的朋友。如范成大就长期在京城和地方做官，杨万里也历任太常博士，宝谟阁直学士等职。他似乎并不缺乏趋炎附势，钻营攀援的机缘。也有些热心的朋友，愿为他出钱买官爵。然而姜白石又有着文人的清高习性。既然不能通过科举而功成名就，他就宁愿终身布衣，做一个浪迹四方的江湖诗人。

在很长一段时期内，姜白石辗转于金陵、扬州、合肥、湖州、苏州、杭州等地，往来于达官贵人和知己好友之间。他经常受到礼遇和款待，在湖光山色和风花雪月之中消磨时光。他有时也似乎颇为悠然自得，如有一次游永嘉富览亭，作水调歌头词曰：“不问王郎五马，颇忆谢生双屐，处处长青苔。东望赤城近，吾兴亦悠哉。”但是，实际上姜夔并不满足于这种清闲逍遥的生活。他心灵深处理藏着怀才不遇的寂寞和长年在异乡漂零的凄苦。他在很多词作中抒发了这种伤感的情怀。如“惆怅西村一坞春，开遍无人赏。”（《卜算子》）“文章信美知何用？漫赢得天涯羁旅。”（《玲珑四犯》）“漂零久，而今何意，醉卧酒垆侧。”（《霓裳中序第一》）等等。此外，“三茅钟动西窗晓，诗鬓无端又一春。”（《鹧鸪

天》丁巳元日)是感叹岁月蹉跎,自己老大无成;而“仗酒袪清愁,花销英气。”(《翠楼吟》)则是他对空虚无聊的清客生活的自嘲。

姜白石生活在战乱的年代。当时,由于金兵大举入侵和宋王朝的腐败无能,以致丧失了淮河以北的广大国土,而南宋统治者却依然偏安江南,穷奢极欲,醉生梦死。面对这样的政局,一些爱国志士,如姜夔的同代诗人陆游、辛弃疾等曾大声疾呼,谱写了很多忧国忧民的慷慨激越之作。与姜白石有交往的辛弃疾,还作为一个抗敌将领,亲临沙场,浴血奋战。脆弱颓丧的姜夔,当然不会有这样的豪情壮志和英雄气概。但是他毕竟还有一般正直文人所起码具备的爱国精神。面临国家民族存亡危急之秋,他不能无动于衷。眼看山河残破,生灵涂炭的悲惨景象他不能不愁绪万千。他在《扬州慢》词中,就用忧愤的心情,描绘侵略战争的浩劫,给以繁华著称的扬州城带来的深重灾难:“过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”其它如“最可惜一片江山,总付与啼鴂”(《八归》)。“自随秋雁南来,望江国,渺何处”(《清波引》)。以及“零落江南不自由,两绸缪,料得吟鸾夜夜愁”(《忆王孙》)。等句,抒发的也都是伤国之情。姜白石还在一首与辛弃疾唱和的词(《永遇乐》次稼轩北固楼词韵)中,一扫清苦幽怨之

气，把老当益壮、坚持抗金的辛弃疾比作“前身诸葛”，用“大旗尽绣熊虎”来描绘辛弃疾所率部队的军威，而“中原生聚，神京耆老，南望长淮金鼓。”一句则表达了陷于水深火热之中的北方人民，殷切希望当朝能收复失地，使他们得以重回祖国怀抱。如此充满豪情的词作，在姜白石的整个作品中可谓是凤毛麟角。这可能是白石一生难得迸发几次的瞬息即逝的生命火花。

姜白石的晚年是很悲惨的。五十岁时，他在杭州的家舍被焚毁。此后，多年来周济他的诸亲好友也大多已去世或离散。他只能靠鬻文卖字来维持生计，最后约于1221年，孑然一身，离世长辞，在困顿和孤寂中走完人生的路。他死时竟贫困到不能殓殓，幸而得到友人吴潜等的资助，方能葬于杭州钱塘门外西马塍。这位落拓江湖，飘荡一生的诗人，也终于在景色秀丽的江南名城，找到一方净土，从此长眠安息。

对姜白石这样一个失意的文人，落泊的才子，何以要郑重其事地向读者作一番介绍呢？诚然，姜夔的词具有相当高的文学价值。他的词风既不同于豪放旷达的苏东坡和辛弃疾，也与婉约派词人秦观、李清照等人有所区别。他作为一个富有创新精神的词人，独辟蹊径，形成自己清刚婉丽、典雅蕴藉的艺术风格，因而在群英荟萃、繁花似锦的宋朝词坛占据应有的席位，并对当时和后代均有一定的影响。然而，本书并

无意对姜白石及其作品作文学上的阐述和评价，笔者之所以要写姜白石是因为姜夔不仅是一个独具匠心的词人，而且还是一位非常杰出的音乐家。原来，词和音乐有密切的关联，宋代有好些词人都精通音乐，而姜夔则是其中的佼佼者。他当年向朝廷献上《大乐议》和《琴瑟考古图》，实际上是评述古今乐制、乐曲、乐器之得失，并对整理宫廷音乐提出了真知灼见。这说明他精通乐理，具备丰富广泛的音乐知识。更为难得的是姜白石还擅长作曲，他创作的精美绝伦的宋词歌曲等音乐作品，收集在《白石道人歌曲》集卷中，由于有乐谱记载，因而传留至今，成为祖国音乐文化遗产中的一串璀璨的明珠，其价值之珍贵是不言而喻的。

如果说多才多艺的姜白石在文学史上享有一定的声誉，那么他在我国音乐史上则更有其不可低估的重要地位。

【一】姜白石于1191年除夕由苏州回湖州时曾作《除夜自石湖归苕溪》诗十首，其中一首的头两句是“少小知名翰墨场，十年心事只凄凉”。

二、我国音乐史上的 稀世珍宝

——《白石道人歌曲》

词在历史上曾长期和音乐保持着相依互存的至为密切的关系。当时，词不仅是一种文学形式，而且还是一种音乐体裁。因而，姜白石作为一个诗人，果然以善于作词著称，但作为一个音乐家，他的最主要的作品仍然是词。为了阐明词和音乐的关系，我们有必要追溯一下词的起源。

我国隋唐，特别是唐代初期从贞观到开元的一百多年期间，是我国历史上一个高度繁荣的太平盛世。发达的经济，豪华的都市，频繁的对外贸易和文化交流，促进了音乐艺术的发展。当时，西北少数民族以及印度、中亚、西亚等地的“胡乐”大量传入我国，并与我们的民族音乐揉合在一起，形成一种新的音乐——燕乐。一时，笙歌管弦，响遍宫廷、教坊、梨园及茶楼酒肆，真是“仙乐风飘处处闻”“缓歌慢舞凝丝竹”（白居易《长恨歌》）。而“词”，正是当时高度发展的音乐艺术的产物。

词直接起源于隋唐时期的“曲子”。宋代的王灼在《碧鸡漫志》中说：“盖隋以来，今之所谓曲子者渐兴，至唐稍盛。”这里的“曲子”主要是指当时的乐工歌妓采用民间流传的“胡夷里巷”之曲，经过艺术加工，配上歌词，从而形成的一种歌曲体裁。由于是“倚声填词”，即先有曲调，然后填词演唱。因此，曲子的歌词——“曲子词”虽然有采用当时流行的七言或五言整齐句式的，但也有不少为了适应曲调的需要，形成了参差不齐的长短句式。而这种长短句形式的曲子词便是最早的词。我们从敦煌石室里保存下来的一批唐代初期的曲子词中，还能了解到早期词作的特点。下面便是收在《敦煌零拾》里的一首《望江南》，表现一位女子对负心汉的怨恨：

“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。”

文字朴素自然，毫无雕琢的痕迹，感情也很真挚，并无半点矫揉做作。长短不一的句式，顿挫有致的节奏，则表现出从属于音乐的歌词特征。

早期的词，基本上是一种民间创作，如敦煌曲子词就绝大多数是无名之辈的作品。但是它比之当时风靡一时、称雄文坛的绝句和律诗却显得生动活泼，富有变化，声调也更婉转曲折。这逐渐引起了文人的注意。唐代一些著名的诗人如白居易、刘禹锡等，就曾经根据当时的民间

曲调填写歌词，创造出一些充满新意的佳作。如白居易就用上述《望江南》调填词，写了三首追忆江南美景的名作——《忆江南》，其中第一首是：

“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？”

它比起上面那首民间的《望江南》，文字当然要工整端丽，显示出词在文学方面的强化。但是白居易的《忆江南》以及唐代的其它文人词，在当时还是一些可以演唱的乐歌，词并没有摆脱其依附于音乐的地位。

词从隋唐期间诞生起，经过五代发展到宋朝，进入了成熟时期。在宋代，文人填词蔚然成风，使词的文学性日益增强，以至在一定程度上改变了其原先的纯歌词性质，并逐步使词作为一种新兴的文学体裁，异军突起，取代了绝句和律诗在文坛的统治地位。但尽管如此，词还是表现了其浓重的音乐性。宋代（特别是北宋）文人作词往往还是要“倚声填词”，依然要根据曲调来填写词作。因此宋词虽然从文学的角度来看是一种诗歌形式，但实际上它不仅可以吟诵，而且还可以演唱，从音乐上来看，词仍然是一种优美的歌曲。我们现在所看到的词调名称在当时都是曲调的标题。如《雨霖铃》、《菩萨蛮》、《虞美人》、《西江月》、《长相思》、《浣溪沙》等都是唐代教坊[一]曲。《八声甘州》是唐代边塞曲，

《如梦令》则为五代时，后唐庄宗（李存勖）所作，如此等等。据丁绍仪《听秋声馆词话》记载：“万氏《词律》成于康熙二十六年，共六百五十九调，计一千一百七十三体。至五十四年《钦定词谱》成，共八百二十六调，计二千三百六十体。”据此推测，在历史上，词至少应该有成百上千种不同的曲调。可惜的是这一笔丰富多采的宝贵音乐财富看来大多未能留传下来。虽然我们还能从某些古谱，如清代的《九宫大成南北词宫谱》以及一些古老的剧种或乐种里寻觅到一些宋词音乐的踪迹，但这犹如雾中观花，不能真切地辨清其原有的面目。幸而有姜夔的《白石道人歌曲》传世，才使宋词歌曲这一音乐艺术的珍品不致完全被历史的尘埃所湮没。

夏承焘先生在《月轮山词论集》中说：“宋代词谱，见于载籍者有《宴乐新书》，《乐府混成集》，《行在谱》等，惜皆不传；今所知宋人词集而兼系谱字者，惟张枢《寄闲集》，杨缵自度曲，《白石道人歌曲》而已。除《白石歌曲》外，亦皆亡佚，莫可究诘。”又说：“《白石歌曲》一集，盖数百年仅存之硕果。”那就是说，姜夔的《白石道人歌曲》是我们今天所能看到的唯一的宋代乐谱，是我们能据以了解宋词音乐的一份无可置疑的可靠资料。仅这一点就足以说明姜白石及其词调，在我国音乐史上地位之重要了。

《白石道人歌曲》共六卷，是姜白石的音乐

创作集。其中有乐谱记载的作品计有琴曲一首，《越九歌》十首，词调十七首。这十七首词调就是流传至今的宋词歌曲，每一首都有用宋代燕乐字谱标志的旁谱〔二〕。其中《醉吟商小品》和《霓裳中序第一》是姜白石根据旧曲填词的作品，《玉梅令》由范成大作曲，姜白石配词。这三首词调都是传统的“倚声填词”的音乐作品，而其余的十四首则都是姜白石的“自度曲”，即姜夔不满足于按现成的曲调依谱填词，他先作成长短句的歌词，然后亲自按词谱曲。这十四首自度曲是姜白石最主要的音乐作品。从形式上看它和传统的词调无大区别，只是不再采用现成的词牌。从其表现的思想内容来看，姜白石的自度曲是一种具有浓厚抒情意味的乐歌。它在艺术上是非常成功的。姜白石从中显示出他良好的音乐素养和高超的作曲技巧，足以使后人叹为观止，钦佩不已。

下面，试通过品鉴姜白石的自度曲，来领略宋词音乐的风采神貌。

〔一〕教坊——唐、宋乃至元、明传习管理宫廷所用俗乐的一种机构。

〔二〕宋代燕乐字谱——又称俗字谱。这是我国古代的一种记谱法，是近代工尺谱的较早形式，其所用符号今人已不易认辨。自清代以来，我国有很多学者为辨析这种古谱，曾作过多次考释。已故著名音乐史

学家杨荫浏先生早在解放前就有志于俗字谱解译的研究。在前人研究成果的基础上，他从流传于山西五台山的管子谱中，开始对辨认姜夔《白石道人歌曲》一书所旁注的俗字谱的谱字找到了新的线索。后来，他为研究西安鼓乐又收集了唐宋以来在民间流传的鼓乐谱，为解译俗字谱进一步解决了五台山管子谱所未能涉及的问题。经过多年悉心研究，杨荫浏终于在五十年代把《白石道人歌曲》中注有宋代燕乐字谱的十七首词调全部译成现代通用的五线谱。近几年来，在《白石道人歌曲》所采用的俗字谱的研究和解译方面，又获得了新的进展。

