

倚声艺术新论
填词技巧

周云龙◎著

倚声艺术新论

——
填词技巧

图书馆

南海出版公司

倚声艺术新论

——填词技巧

周云龙 著

南海出版公司

1997·海口

倚声艺术新论

——填词技巧

周云龙 著

总 经 理 霍宝珍
责任编辑 任在齐

南海出版公司出版发行
新华书店经销
三河市邮电印刷厂印刷

850×1168 1/32 10.125印张 240千字
1997年1月第1版 1997年1月第1次印刷
印数：1~5000

ISBN 7-5442-0638-6/I·111

定价：15.80 元

序

十月末，我从山东济南参加“中国李清照辛弃疾国际学术研讨会”归来，读到了周云龙先生寄来的《倚声艺术新论》书稿，十分高兴。近二十年来，随着经济繁荣，社会安定，加之弘扬民族优秀文化的思想日益深入人心，对词人、词作的研究，对词的鉴赏，真是风起云涌；填词之风也是方兴未艾。但是，迄今为止，还没有见到过一本全面而系统地论述填词的著作。现在读到周云龙先生的《填词艺术新论》书稿，自然很高兴。同时，我也为爱好词、喜欢填词的人们将读到这本书高兴，为周云龙先生的成就高兴。

这本《倚声艺术新论》是一本工具性的书，但又是一本学术性的书。书中的“论设色”、“论言理”等章节都是前人没有专门论述过的；“论章法”、“论修辞”、“论抒情”等章节，前人虽有所论述，但本书作者能理出其内在逻辑联系，且使其系统化，这也是颇为难得的；其他章节也都能深入浅出，言之有据，不乏新见。可以说，这本书不仅对喜欢填词的人有启发、引导之功用，对雅好词学的人也大有裨益。它可以帮助我们进一步认识词，理解词，运用词。

我很欣赏周云龙先生在“前言”末尾说的：“（填词）不能趋末去本，片面追求技巧。”“填词有陈法而无定法，须参前人之陈法，而自立活法。”词是抒情性很强的诗体，情真、情善、情切的作品才是动人之作。自古迄今，那些洋溢着对国家民族

无限热爱，对爱情执著追求，对友情、故乡深切眷念的词篇之所以使人百读不厌，传之久远而不衰，最主要的原因就是由于他们具有感人的真切之情，而不仅仅是他们的艺术技巧高超。当然，词的艺术技巧也不能偏废，如果没有高超的艺术技巧，就不可能表达词人感人的真切之情了——但无论如何，都应有本末之分。还有，词的格律要求是很严的，如果不按照他的格律要求去填写，那就不成其为词。但是，话又说回来，如果我们填词只是句斟字酌地去求合律，或者只是努力地去模仿前人的佳作，那也不会写出好的词来的。记得我在给西安一位喜好填词的友人论词的创作的一封信中曾经说过：“关于词的创作，当然有它的严格要求。但是我认为可以从宽，甚至可以创新（当然要慎重）。从词的发展长河看，总是创新与前进相伴，守旧与没落相依。”这当然不是对初学填词的人说的。初学填词的人应该多读词、多实践，即多写、多改。

今天的词人，定位在古与今的交汇点上，要继承传统，但又不能墨守陈规。在吸收有益养料的基础上，用自己炽热的感情去热爱我们的时代，表现我们的时代，歌颂我们的时代，才能写出无愧于我们时代的感人之作。

周云龙先生在高等学院中文系执教多年，对诗词教学和研究都很有成绩。这部《倚声艺术新论》是他多年研究的心得。虽然其中某些内容或还有可商酌之处，但它的出版：将受到喜爱填词的人们的欢迎，是必然的；将促进词的创作，也是必然的。而我更热切希望的，则是能早日读到周云龙先生计划中的下一部著作（指正在联系出版的《宋词与歌姬》——云龙注）。

马兴荣

一九九六年十一月十二日

写于上海忆邛沪斋

前 言

“填词”即作词，亦称“倚声”，又作“依声”、“寄声”。其见诸文字记载者，最早当推宋阮阅的《诗话总龟后集》。该书卷三二引《艺苑雌黄》说：柳永喜作小词，薄于操行，“当时有荐其才者，上曰：‘得非填词柳三变乎？’曰：‘然。’上曰：‘且去填词！’”由此，柳永益发不得意，且自称“奉旨填词柳三变”。

作词何以称“填词”？明冯梦龙在《古今小说》卷十二《众名姬春风吊柳七》中说：

还有一件，最其所长，乃是填词。什么叫填词？例如李太白有《忆秦娥》、《菩萨蛮》，王维有《郁轮袍》，这都是词名，又谓之诗余。唐时名妓多歌之。至宋时，大晟府乐官博采词名，填腔进御。这个词，比切声调，分配十二律，某某律某调，句长句短，合用平上去入四声字眼，有个一定不移之格。作词者按格填入，务要字与音协，一些杜撰不得，所以谓之“填词”。

然对于“填”，清人李渔则另有解释。李渔在《闲情偶记·词曲·结构》中说：

前人呼制曲为“填词”。填者“布”也。犹棋枰中，画有定格，见一格布一子，止有黑白之分，从无出入之弊。

原来，唐宋人作词，大都“由乐以定词”，即先有歌谱，然后按谱填写歌词。这在古代，叫做“倚歌”。《汉书·张释之传》：汉文帝“使慎夫人鼓瑟，上自依瑟而歌。”师古注曰：“倚

瑟，即今之以歌合曲也。”苏轼《前赤壁赋》中有“客有吹洞箫者，倚歌而和之”诸语，即其遗风。不过，这种“以歌合曲”法，唐、宋人一般称“倚声”。宋张文潜为贺铸词作序说：“余友贺方回博学文，而乐府之词，高绝一世，携其一编示余，大抵倚声而为之词，皆可歌也。”也有叫做“填曲”的。《梦溪笔谈·乐律一》云：“唐人填曲，多咏其曲名，所以哀乐与声，尚相谐会。今人则不复知有声矣”。

宋人填词，方法有二。一是先有词，后谱曲，谓之填腔。《能改斋漫录》说：“政和中，一中贵人使越州回，得词于古碑阴，无名无谱，不知何人作也。录以进御，命大晟府填腔，因词中（有‘莺啭上林，鱼游春水’）语，赐名《鱼游春水》。”宋时，不少词人精于音乐，他们或自度新调，或翻改旧调作新腔，兼善词、曲之妙。如姜夔自度曲十七首，歌谱、歌词俱是自己力作。其绝句《过垂虹》中的“自作新词韵最娇，小红低唱我吹箫”，就活脱脱地表现了他那因兼善曲、词而洋洋自得的神情。然宋人精于音律且长于度曲者毕竟是少数，于是社会上那些长于度曲而短于填词的音乐家便主动与一些优秀的词人合作，将一些趋时的新腔及时推向歌坛。据宋叶梦得《避暑录话》记载：“（柳永）为举子时，多游狭邪，善为歌辞。教坊乐工每得新腔，必求永为辞，始行于世，于是声传一时。余仕丹徒，尝见一西夏归朝官云：‘凡有井水处，即能歌柳词。’”宋王灼《碧鸡漫志》亦云：“江南某氏者解音律，时时度曲。周美成与有瓜葛，每得一解（曲），即为制词，故周集中多新声。”当然，这些词人也都具有一定的音律常识，否则难以择调、选字、协韵、合拍，甚至会失律、犯调。不过，迨及南宋，特别是南宋后期，由于谱调大量失传，加之词作日趋雅化，词已由娱耳的流行歌曲渐变为娱目的案头文学，知音识律的词人已是凤毛麟角，大多不协律腔；而一般词人作词，目的已不在歌唱。因而大都以前

人作品为范例，“依其字句声韵填之”。终于，词被诗律化了。这种诗化的“词律”，又被明、清词家予以谱式化（如《白香词谱》，《万树词律》，《钦定词谱》等），遂成为我们今天模拟四声、字数、句逗、用韵的依样画葫芦的填词法。

至于填词艺术，同其他文学样式的创作方法之研究总要后于作品之创作一样，填词艺术研究这片荒地，也是在文人步入词苑以后才渐次开垦起来的。最初，词人们偶有一鳞半爪的评点散见于词话或笔记小说；南宋末造，始有沈义父《乐府指迷》行世，于是词坛破天荒有了一部论述填词艺术之专著。沈作现存二十八则，首则《论作词之法》颇近序言。其文曰：

余自幼好吟诗。壬寅（1242）秋，始识静翁于泽滨。癸卯（1243），识梦窗。暇日相与倡酬，率多填词，因讲论作词之法。然后知词之作难于诗。盖音律欲其协，不协则成长短之诗；下字欲其雅，不雅则近乎缠令之体；用字不可太露，露则直突而无深长之味；发意不可太高，高则狂怪而失柔婉之意。思此，则知所以为难。予侄辈往往求其法于余，姑以得之所闻，条列下方。

这段话向我们昭示：填词艺术技巧在南宋已成了热门话题。张炎《词源》之继出，自然也是时代的需要。可惜这种专题研究，到元、明之际（特别是元代），因词的创作中衰而近乎间断了。直到词学中兴的清朝，填词艺术研究才又红火起来。如李渔的《窥词管见》，沈谦的《填词杂税》，谢元淮的《填词浅说》，孙麟趾的《词迳》等等，都曾被目为填词法式的圭臬。此外，像陈廷焯的《白雨斋词话》，况周颐的《蕙风词话》，王国维的《人间词话》等等，都广泛地涉及到填词技巧，为世人注目。

然令人遗憾的是：前人所述的填词艺术，或失之零碎，或失之简略，较之诗法研究、小说创作技巧研究之洋洋大观，远

为逊色。加之语言障碍，歧义纷陈，尤不利今人取法。为此，当拙作《词的鉴赏与创作》出版，颇受社会青睐时，我便开始着手从现代写作学、美学、文论学等各种新角度来系统地探讨填词艺术，这便有了这部《倚声艺术新论——填词技巧》。

虽为“艺术新论”，然亦需重申：

一、词当以理致为心肾，气调为筋骨，事义为皮肤，华丽为冠冕，决不能趋末去本，片面追求技巧。

二、填词有陈法而无定法，须参前人之陈法而自立活法。彼为绮，我为锦；彼为榭，我为观；彼为舟，我为车，则其法不死，且文自新而法无穷。至于初学者仿作之举，自当不在此论。

三、作词技巧，大略说来，不外立意、谋篇、造句、炼字、修辞、设色、抒情、状景、托意、择调、平仄、用韵之类。论其间架规矩，却不甚难；至于撷芳佩实，自成一家，则有非言语可形容者。“大匠能与人规矩，不能使人巧。”“巧”从何来？一本书，二实践，如此而已。

周云龙

一九九六年五月

于北京大学勺园湘云斋

目 录

序.....	1
前言.....	1
第一章 论“本色”.....	1
第一节 “词别是一家”.....	1
第二节 “上不似诗，下不类曲”.....	4
第二章 论立意.....	13
第一节 “立意贵新”.....	13
第二节 “义深则意远”.....	16
第三节 “贵得其真”.....	19
第三章 论题序.....	23
第一节 题序缘起.....	23
第二节 题序类型.....	25
一、纯题型.....	25
二、纯序型.....	26
三、介乎题、序之间型.....	26
第三节 题序作用.....	27
一、点明主题.....	27
二、深化词意.....	28
三、丰富词境.....	28
四、激发词情.....	28
五、蓄积词势.....	29
六、介绍创作缘起等背景资料.....	29
第四节 题序使用原则.....	29

第四章 论章法	31
第一节 谋篇	32
一、因景生情式	32
二、由情而景式	33
三、因事生情式	34
四、忆昔伤今式	35
五、抚今追昔式	37
六、由昼而夜式	38
七、由外而内式	39
八、由内而外式	39
九、上实下虚式	40
十、上虚下实式	40
十一、上下相反式	41
十二、先泛后专式	41
十三、画面组合式	42
十四、意识流动式	43
十五、直注式	44
十六、点染式	44
十七、跳脱式	45
十八、层递式	46
十九、自陈式	48
二十、陡转式	49
第二节 起句	50
一、从语势缓急分	51
二、从句式单偶分	51
三、从内容等方面分	51
第三节 过变	55
一、藕断丝连	56

二、异军突起	58
第四节 结句	59
一、景结	60
二、情结	61
三、情状结	61
四、他意结	62
五、议论结	62
六、进层结	62
七、祈愿结	63
八、设想结	63
九、发问结	63
十、反诘结	63
十一、问答结	64
十二、对比结	64
十三、比喻结	64
十四、点睛结	64
第五章 论字句	66
第一节 “词意贵多”	66
第二节 特殊句式	69
第三节 “合用虚字”	72
第六章 论择调	77
第一节 “作词须择调”	77
第二节 了解词调声情	78
第三节 词调声情特色举要	81
第七章 论声韵	87
第一节 四声	87
一、词的平仄与格律诗平仄之异同	87
二、“句中用去声字最为紧要”	88

三、入声字具有独特声情	89
四、拗句不得随意更改	90
五、各类句式的格律	90
六、词不仅讲平仄，且辨四声	91
第二节 用韵	91
一、从四声用韵看	92
二、从韵部多少看	93
三、从用韵位置看	94
四、从用韵频率看	95
第八章 论修辞	97
第一节 铺叙	98
一、顺序而铺	98
二、逆序而铺	99
三、交错而铺	99
四、平列而铺	100
第二节 点染	100
一、先点后染	101
二、先染后点	101
三、先染后点再染	101
四、以染为点	102
第三节 设问	102
一、提问	102
二、激问	104
三、提问兼激问	104
四、故作疑问	105
第四节 比譬	105
一、明喻	105
二、暗喻	106

三、借喻·····	106
第五节 比拟·····	107
一、拟物·····	107
二、拟人·····	108
第六节 借代·····	108
一、以事物特征相代·····	109
二、以人代事物·····	109
三、以原料代成品·····	109
四、以部分代全体·····	109
五、以全体代部分·····	110
六、以具体代抽象·····	110
七、以抽象代具体·····	110
八、以专名代通名·····	110
九、以古代今·····	110
第七节 烘托·····	110
第八节 对衬·····	111
第九节 对照·····	112
第十节 点化·····	112
一、借词·····	113
二、借势·····	115
三、借意·····	115
第十一节 用事·····	117
一、明用·····	117
二、暗用·····	117
三、正用·····	118
四、反用·····	118
五、借用·····	118
六、化用·····	118

088635

第十二节 对仗	119
第十三节 重叠	120
一、叠字	120
二、叠词	121
三、叠句	121
第十四节 排句	122
一、并列式	123
二、承接式	123
三、因果式	123
四、递进式	123
第十五节 回环	124
第十六节 回文	125
一、逐句回文	125
二、逐片回文	125
三、全篇回文	125
第十七节 婉曲	126
第十八节 层深	127
第九章 论设色	129
第一节 词须设色	130
第二节 设色技法	131
一、藉词藻渲染	131
二、藉景物烘托	133
三、藉形态映衬	134
四、藉修辞粉饰	134
五、藉委婉缠绵的情思	135
六、藉艳语着色相	136
第十章 论抒情	137
第一节 词的抒情特色	137

第二节 词的抒情常法	138
一、直抒胸臆	138
二、融情于景	139
三、移情于物	140
四、托物寄情	140
五、融情于叙	142
六、融情于理	142
七、融情于事	143
八、融情于诗文	144
九、融情于梦	146
十、无理而妙	147
十一、借比状情	148
十二、轻点重染	148
十三、忆昔伤今	149
十四、咏史怀古	149
十五、以吞为吐	151
十六、以曲求深	152
十七、衬跌圆转	153
十八、妙语传情	153
第十一章 论言理	156
第一节 词可言理	156
第二节 言理常法	157
一、借古而言	157
二、借物而言	158
三、借情而言	158
四、借景而言	158
五、直接议论	160
第十二章 论状景	162

第一节 状景原则.....	162
一、分清主客.....	162
二、情景交炼.....	163
三、“自然为尚”	163
四、“入画为工”	163
五、“如在目前”	164
第二节 状景方法.....	164
一、淡远取神.....	164
二、缘情设景.....	165
三、即事叙景.....	166
四、化静为动.....	167
五、化物为人.....	168
第十三章 论寄托.....	169
第一节 词家重寄托.....	169
第二节 寄托常法.....	171
一、借景寄托.....	171
二、借物寄托.....	172
三、言外寄托.....	173
第十四章 论词境.....	175
第一节 词尚意境.....	175
第二节 造境原则.....	177
一、“入乎其内”而“出乎其外”	177
二、“不隔”	177
三、“真景物，真感情”	178
四、“意与境浑”	178
第三节 造境方法.....	179
一、巧于移情.....	179
二、意景相生.....	179