

如梦蝶恋花

词牌名的古典风情

浅夏◎著

如梦蝶恋花

——
词牌名的古典风情

浅
夏◎著

华文出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

如梦蝶恋花：词牌名的古典风情 / 浅夏著. —北京：华
文出版社，2007.4

ISBN 978-7-5075-1929-7

I. 如… II. 浅… III. ①词牌—文学研究—中国②宋词—
文学欣赏 IV. I207.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第051474号

华文出版社出版

(邮编 100055 北京市宣武区广外大街305号8区5号楼)

网址: <http://www.hwcbs.com.cn>

网络实名: 华文出版社

电子信箱: hwcbs@263.net

电话: 总编室 63370164 责任编辑 63310936

发行部 63370169 63370165

新华书店经销

三河市南阳印刷有限公司印刷

开本787毫米×1092毫米 1/16开本 字数 150千字 印张 12 彩插 16

2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

*

定价: 25.00元

公元七六一年春天，寓居在成都浣花溪畔的诗人杜甫，写了一首名叫《春夜喜雨》的诗：

好雨知时节，当春乃发生。

随风潜入夜，润物细无声。

野径云俱黑，江船火独明。

晓看红湿处，花重锦官城。

这是成都最美的时节。夜里春风悄悄潜入这座城市，像一群调皮而轻盈的精灵，轻轻撩动你的窗帷，同时也带来濛濛的细雨和潮湿清新的空气；清晨你推窗一望，只见天高云淡，郊外黄澄澄的油菜花和雪白的梨花开得烂漫，连院子的青石台阶上也落满了沉甸甸湿漉漉的海棠花。

如梦如幻的季节，浅夏把她最好的礼物，《如梦蝶恋花——词牌名的古典风情》奉献给我们。这是一本优雅、沉郁

而略带伤感的书，作者巧妙地借用词牌故事，抒发她对中国古代生活的缅怀与追忆。那些逝去的生活场景跟她的心灵是如此接近，以至于让你恍惚觉得，她就是从宋代的山水、画卷和闺阁深处走出来的那个人，浑身弥漫着雅致的书卷气息和古代女子特有的矛盾气质。既端庄，又妖娆。既看破红尘又感时伤春。正是这种在沉溺与抗争中的阅读，使她的书写具有柔韧的张力和苍凉的美感。

词，又称“诗余”、“长短句”、“倚声”、“填词”，是古代诗歌的一种形式，萌芽于隋唐之际，兴盛于晚唐五代而极盛于宋。跟《诗经》最初是从民歌采摘而来一样，词也受到民间歌谣和当时盛极一时的律诗、绝句的影响，往往是可以配乐而歌的。因此，人们又称写词为填词，把一个个或苍凉沉郁、或典雅庄重的汉字填入到某种曲调的乐谱中，供宫廷或民间演唱。这种事先固定的音乐曲调跟词这种文学形式结合以后，就产生了词牌。如大家耳熟能详的《念奴娇》、《菩萨蛮》、《虞美人》、《西江月》、《鹧鸪天》、《点绛唇》、《蝶恋花》、《满江红》、《摸鱼儿》、《一剪梅》等，都是当时常见而流行的词牌。

唐宋时期，词牌的由来往往都有故事可以追溯，比如《菩萨蛮》，就是唐代的女蛮国进贡过一些貌美如花的女子，她们梳着高髻，戴着金冠，满身璎珞，貌如菩萨，因此教坊的乐师就借景生情谱成《菩萨蛮曲》供人们歌唱。同时，词牌的节奏和韵律因为约定成俗和逐渐固定的关系，到后来就形成了特有的风格。它们或慷慨激昂、或舒缓柔媚、或婉约含蓄，填词的人可根据表达对象的意境和当时的心情来选择词牌。

那些从唇齿间轻轻吐出的词牌是多么让人怦然心跳。

《浪淘沙》让人想起惊涛拍岸，抚古怀今；《蝶恋花》叫人想起庄周梦蝶和蝴蝶翩翩，状情写景都十分适宜；《点绛唇》则让人想起猩红如花的樱桃小口，是填写小令的最佳词牌……总之，音乐让词产生灵魂，长出翅膀，穿越漫长时空，滋养我们的心灵。

浅夏的这本书，高明之处不在于擅讲词牌故事，而在于她把词的赏析和词牌的产生完美地结合在一起，使我们真正看到了中国古典诗词之美。有一类词，对她来说，简直心心相印，那就是表达男女之情、个人心境或隐秘情绪的词，往往能通过她的解说，变得摇曳生姿；而对那些表现人生际遇和生活态度的词，她用女子的细腻和直觉穿越性别的障碍，带领我们亲近千年前那一个个曾活生生的灵魂。对自然和自由的向往贯穿在她的文字中，让我们看到在遥远的古代，人们沉湎于月亮的光辉和美酒的甘冽，亲近自然，寄情山水，珍视人与人之间的情感，渴望生活在一种身心自由而畅达的环境中，没有喘不过气的工作压力，没有复杂得令人心烦的人际关系，无论是隔墙看花、中秋赏月、赤壁怀古、花园愉情，都可以那么率真和浪漫。

阅读浅夏的文字，仿佛在一个花园漫游。她巧妙地用两两词牌的组合带给我们全新的欣赏体验。《念奴娇》与《何满子》仿佛是一对大气的牡丹花，带着盛唐风韵的华丽；《菩萨蛮》与《破阵子》是一对带着异域色彩的郁金香，冷艳而妖媚；《浣溪沙》与《采桑子》是一丛开在山边溪谷的迎春花，仿佛闻得到早春的气息……词的花园里异彩纷呈，每一朵花在

她的描画下呈现出以往被人忽略的色彩和姿态。这是这本书最有阅读价值的地方，这样的阅读让人既意外又会心。

东风夜放花千树，宝马雕车香满路。

愿浅夏的这本书能带给你梦回唐宋的感觉，在她细腻心灵和优美文字的指引下，去细细品味某一个月夜那飘浮不定的梅香、一段无疾而终的爱情、一朵花或一个黄昏的命运、一个人对另一个人的思念、一次春游或元宵夜的鬓影衣香，人生在如歌的好词中绽放出绚丽的色彩。

肖 平

2007年4月

目录

弦歌篇

- 一、宋词里的盛唐之花——念奴娇与何满子·第3页
- 二、如仙如佛的大唐音乐剧——菩萨蛮与破阵子·第9页
- 三、晓月落花如梦——蝶恋花与如梦令·第15页
- 四、春花秋月何时了——虞美人与沁园春·第23页

乡韵篇

- 五、令山河动容的美丽——浣溪沙与采桑子·第29页
- 六、相思的江南——长相思与忆江南·第34页
- 七、浓郁蜀国的空灵水乡——南乡子与江城子·第40页
- 八、七言里的古风——西江月与浪淘沙·第47页

情思篇

- 九、尘世的欢乐——临江仙与阮郎归·第55页
- 十、似真似幻的爱情——玉楼春与诉衷情·第63页
- 十一、悲伤的鸟和喜悦的桥——鹧鸪天与鹊桥仙·第70页
- 十二、鸿雁在云鱼在水——少年游与醉花阴·第77页
- 十三、无限缱绻千种风情——洞仙歌与雨霖铃·第83页

十四、一见钟情的冤家眉眼——点绛唇与眼儿媚·第91页

十五、问世间情为何物——摸鱼儿与双双燕·第98页

风致篇

十六、魏晋风骨的全才——渔歌子与渔家傲·第107页

十七、无从选择的青春——望海潮与鹤冲天·第114页

十八、两种人生一般闲愁——踏莎行与画堂春·第121页

十九、此心安处——定风波与满庭芳·第128页

侠骨篇

二十、追忆少年侠气，黯销凝——六州歌头与八声甘州·第141页

二十一、词人本色是将军——水龙吟与永遇乐·第150页

二十二、离乱中的挽歌——满江红与减字木兰花·第158页

绝响篇

二十三、寂寞的文采——青玉案与南歌子·第167页

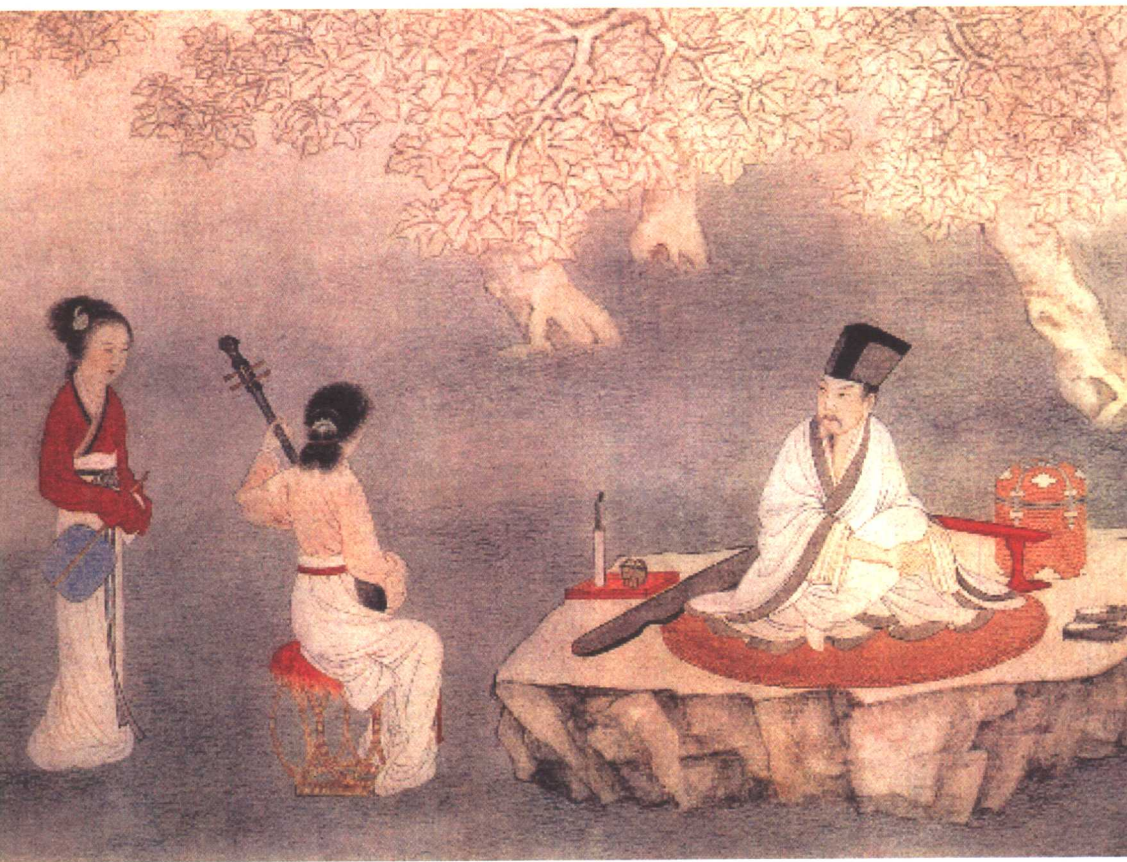
二十四、关上通往忧伤的门——声声慢与贺新郎·第173页

二十五、不辞清瘦做梅花——剪梅与卜算子·第180页

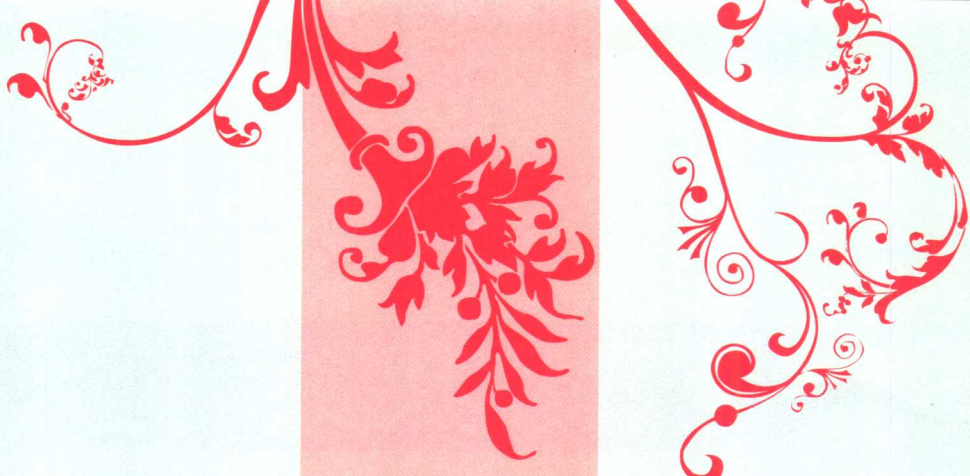
二十六、最初与最后的歌——水调歌头与霜天晓角·第188页

后记 玉盏盛来琥珀光·第196页

弦歌篇

听阮图 清·刘彦冲

绿绮琴中心事，齐纨扇上时光。五陵年少浑薄倖，轻如曲水飘香。夜夜魂消梦峡，年年泪尽啼湘。

归雁行边远字，惊鸾舞处离肠。蕙楼多少铅华在，从来错倚红妆。可羡邻姬十五，金钗早嫁王昌。

——晏几道·何满子

一、宋词里的盛唐之花

——念奴娇与何满子

那是两个女孩子的名字。一个是念奴，一个是何满子。盛唐诗之花的漫天烟火中两道绚丽的霞。芳魂一缕，破云裂锦，直至宋的小令长调里，终成词牌名。她们就这样永生。按照“诗言志，词表情”，诗庄词媚的说法，她们温柔的名字是那些长短句最美的载体，将气势开阔，天上人间的唐诗渡到宋词的旖旎惆怅里。有着这样让人无限憧憬的名字的，该是怎样的女子？

第一次看到念奴这个名字是在李清照那篇著名的《词论》里，那时易安多大？小女子品评天下大家，何等意气张扬，犹似盛唐女子，纵使后来命运多舛，也难掩天赋神采。“词别是一家，知之者少。”一句话，把北宋词家，统统否定。她主张词一定要能歌，要和音律。所以开篇就讲了一个歌者的故事，并提到了一个名叫念奴的歌女。可见，在唐，诗已能唱，并且是诗歌传诵最普遍最有效的途径。诗者歌者地位高下肯定不同，但其中的佼佼者在当时并不亚于现在的顶级流行歌手，而念奴就是这样。只可惜，易安太高傲，惜墨如金，不肯多说，可我却因为对宋词词牌的牵念，而对那字里行间惊鸿一瞥的念奴过目不忘。

“念奴者，有姿色，善歌唱，未尝一日离帝左右。每执板当席顾盼，帝谓妃子曰：‘此女妖媚，眼色媚人，每啾声歌喉，则声出于朝霞之上，虽钟鼓笙竽嘈杂而莫能遏。’”宫妓中帝之钟爱也。

《开元天宝遗事》这段话让人如见其人，如闻其声，真是声色俱佳啊。念奴，是当时宫内外的大牌，李隆基的“钟爱”。元稹的《连昌宫词》可以让我们看到当时一线红星念奴如日中天的盛景：“力士传呼觅念奴，念奴潜伴诸郎宿。须臾觅得又连催，特赦街中许燃烛。春娇满眼泪红绡，掠削云鬓旋装束。飞上九天歌一声，二十五郎吹管逐。”

玄宗是个喜聚不喜散的主儿，每年在宫门楼下赐宴群臣，常常一闹就是几天，颇有点狂欢节的味道。门楼下万众欢腾，连宫廷乐师们的演奏都听不清了，每当这个时候，玄宗就会让高力士在楼上大喊：“皇上想派念奴唱歌，邠王（二十五郎）吹笛伴奏，大家想不想听啊？”据说高力士这一喊，门楼下立刻安静下来，全体人民静待念奴的天籁之音。

有意思的是，为了不影响长安城里娱乐场中的盛况，玄宗并没有将自己的这个钟爱宣进宫来，而是仍然让她在宫外驻留，只是东巡洛阳的时候把她带在身边。这个皇帝还真是体恤民情。据说有一次，玄宗驾幸到灞桥，自然也是万民欢腾，声震天日。有近侍进言，让念奴引吭高歌一曲，其声所至，四野屏息，则微风拂柳之音，河水流逝之声，陛下也会听闻。玄宗自然连称好主意，一试果然，念奴金声玉振的歌喉穿云裂石，真正的不同凡响。难怪具有艺术天赋的帝王，为之倾倒而“钟爱”了。

古人的记载往往夸张而生动，现在读来不觉其不合理，而只觉其人其声如在眼前。不过元稹那“念奴潜伴诸郎宿”的话让人觉出念奴的无奈，再大牌也不免尴尬。突然想到《大长今》，皇帝爱上长今想纳妃。可闵政浩说长今的才能在济世救人，纳入后宫是埋没了她的才华。那是一个好皇帝，理想中的天子，居然听了进去，让长今做自己喜欢的事情，后宫

少了一个平庸的妃嫔，韩国历史上多了一位大长今。史书中没有记载念奴后来的命运。充其量念奴也只是一个当红的歌者，一个以声色得宠爱的歌伎，她的命运是水上无根的浮萍，天边易散的朝霞，还远远不如李龟年。男人以声色伺人者，李龟年可算得蒙其主，并善终。“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。”安史之乱后，李龟年流落到江南，每遇良辰美景便演唱几曲，常令听者泫然而泣。这首诗就是杜甫也流落到江南，听到李龟年的演唱的感慨之作。男人毕竟是自由的，而念奴呢？唐皇身边女人如云，穿梭不息。从梅妃到玉环，从念奴到后来的许和子，一一俱成过客。这个痴情不绝的男人，最大的错误是他懂得美懂得艺术，更耽于享乐，一颗敏感柔软的心永远需要女人的温情和艺术气息的环绕。他有这份艺术鉴赏力，他更有这份风流，他不假装，不矫情。他是她的知音。唐风开放，汉胡杂处，音乐舞蹈奔放自由，在天宝开元年间的唐啊，那是我们难以想像的气势风华。

二十五郎吹管笛，歌喉终让念奴娇。念奴所擅长的那种“其调高亢”的曲子，从此后成为她的代表作，更以她名为名，口耳相传。

可是，念奴，念奴。这名儿终透着无奈和卑微，那是一个女人被决定了的命运，一生纵使被唤了千次，纵使他是她的知音，她仍然只是在御前轻展歌喉的乐女，当声色不再的时候，还能怀着旧日的恩情，“闲话说玄宗”。

“寥落古行宫，宫花寂寞红，白头宫女在，闲坐说玄宗。”这就该到何满子的故事了。“故国三千里，深宫二十年，一声何满子，双泪落君前。”张祜的这首《何满子》，是唐诗里非常著名的断肠之作，和元稹那首《行宫》齐名。这个何满子比念奴更传奇。关于她的故事有多个版本。一种说法是开元年间，有一个叫何满子的沧州籍歌女，色艺出众，不知因何原因，被官府判处了死刑。死刑在京城长安执行。临刑，监斩

官问她有无最后要求。歌女说，她别无他求，只想在告别人世之前唱一首歌。监斩官想，囚犯是个弱不禁风的女子，让她唱一首歌，也不至于发生什么意外的，便答应了她。临死的何满子，此时涌起的感情不是对死亡的恐惧，而是极度的悲愤。歌声像泉水从岩隙中喷涌出来一样，断人肝肠，直令天地昏暗。歌罢，圣旨也到。原来，当歌女那叙事性的悲歌初起的时候，宫中来监斩的人见何满子色艺超群，认为杀了可惜，便快马奏告唐皇，多情的皇帝果然降旨赦免了她死罪。何满子料不到一曲悲歌，竟救了自己一命。此后《何满子》成了悲歌的代名词。满子这名字带着异域色彩，不似中原寻常女儿名，有执拗勇敢的朴实勇气。

真正让《何满子》成断肠之作的传说来自玄宗之后。武宗时候的一个才人——孟才人，因为擅长笙歌而受到了唐武宗的宠幸。武宗病重的时候看着她说：“我就快不行了，你有什么打算呢？”孟才人指着装笙的锦囊说：“就让我用它来自缢吧。”武宗哀伤。才人说：“让我来为皇上演唱一曲，以排解您的忧思。”于是她唱了一曲《何满子》，然后气绝倒下。太医检查过说：“她的脉搏尚有余温，但是肝肠已经断碎了。”这样的故事听来只是深深的哀伤，怎样的伤情可以让人一曲断肠？她不过是一个才人，他众多妾中的一个，以死相随并不一定是她的本意啊，但先皇已去，剩下的岁月只是等待白头而已，不过也罢。女人宫怨是一种极端的生命状态，如果不是因为她的善歌，谁会知道？也许她来到世上只为那最后的发声，就像那只传说中的荆棘鸟，积蓄一生所有的能量只为最后的歌唱。余音缭绕，千载而下，犹伤之不已。何满子的故事在盛唐可以有一个喜剧的结尾，而到了晚唐只能成为女人的悲歌，这也是时运所致，由不得人选择。

后来念奴的高昂嘹亮，何满子的哀切婉转都成了词牌名。《念奴娇》中最著名的当然是苏轼的《赤壁怀古》，但偏记得易安的那首“萧条

庭院”，认定娇嗔女儿状才符了词牌名的气质：

萧条庭院，又斜风细雨，重门须闭。宠柳骄花寒食近，种种恼人天气。险韵诗成，扶头酒醒，别是闲滋味。征鸿过尽，万千心事难寄。楼上几日春寒，帘垂四面，玉阑干慵倚。被冷香销新梦觉，不许愁人不起。清露晨流，新桐初引，多少游春意。日高烟敛，更看今日晴未？

后来姜夔也填《念奴娇》：

闹红一舸，记来时、尝与鸳鸯为侣。三十六陂人未到，水佩风裳无数。翠叶吹凉，玉容销酒，更洒菰蒲雨。嫣然摇动，冷香飞上诗句。日暮，青盖亭亭，情人不见，争忍凌波去。只恐舞衣寒易落，愁入西风南浦。高柳垂阴，老鱼吹浪，留我花间住。田田多少，几回沙际归路？

姜夔用极清丽飘逸的笔触写夏末荷花，是他一贯的清冷空灵。其中“冷香飞上诗句”让人想起红楼中的宝钗。整首词哀而不伤，有“过尽千帆”的心意寥落。

《何满子》后来也写作《河满子》，晏小山延续的永远是他的伤情路线：

绿绮琴中心事，齐纨扇上时光。五陵年少浑薄倖，轻如曲水飘香。夜夜魂消梦峡，年年泪尽啼湘。归雁行边远字，惊鸾舞处离肠。蕙楼多少铅华在，从来错倚红妆。可羡邻姬十五，金钗早嫁王昌。

也许是《何满子》的曲调不如其他词牌来得跌宕起伏，音律在词中稍显平实，填的人并不多。但小晏将他钟爱的歌伎以何满子相比，此一阙让人为他善感的词心触动。不管怎样的生活结局都是一样，怜爱可以由男人给，但生活永远是自己的，爱情是命运转角处突然出现的花，运气不好遇到的就是断肠花。相比宫中处心积虑的寂寞女人，红楼中抚琴执扇的女儿们更自在快乐些。

