

词曲通

中华通艺丛书

刘庆云
建国 著

I207

3

中华通艺丛书

词曲通

刘庆云 刘建国 著

中华通艺丛书

湖南大学出版社

中华通艺丛书

词曲通

Ci Qu Tong

刘庆云 刘建国 著

☐责任编辑 岳凯华 熊志庭

☐装帧设计 郭天民

☐出版发行 湖南大学出版社

社 址 长沙市岳麓山 邮 码 410082

电 话 0731-8821691 0731-8821315

☐经 销 湖南省新华书店

☐印 装 湖南航天长宇印刷有限公司

☐开本 850×1168 32开 ☐印张 13.75 ☐字数 332千

☐版次 1999年9月第1版 ☐1999年9月第1次印刷

☐印数 1-5 000册

☐书号 ISBN 7-81053-210-3/I·7

☐定价 18.00元

(湖南大学版图书凡有印装差错,请向承印厂调换)

《中华通艺丛书》

对联通	余德泉	著
书法通	余德泉等	著
词曲通	刘庆云	著
	刘建国	
诗 通	刘再华	著
	贺慧宇	
文 通	湛东彪	著

《中华通艺丛书》

主 编：王 驰

副主编：刘克利

李 红

芷 亭

余德泉

聂荣华

（以姓氏笔划为序）

序

刘 国 正

《中华通艺丛书》的作者们问序于余，我欣然命笔。这是一套较为系统的传统文化艺术知识读本。编撰这套丛书，是以向大学生进行文化素质教育为出发点的。把传统文化艺术当作素质教育的重要教材，抓住了素质教育的关键，是富有远见的。

提高学生的素质，意味着提高他们的爱国精神和奉献精神，提高他们高远的识度、高尚的情操和健康的趣味，总之，提高他们作为当代中国公民的文化品质。提高要凭借积累广博的学识，其中传统文化艺术知识占十分重要的地位。

拿传统诗歌（诗、词、曲、赋等）来说，我国三千多年间创作的总数有多少？难以统计。单是唐宋两代的作品，大约在十万首以上。博大精深，雄健典丽，宛如一部色彩斑斓的二十五史画卷，一部惊风雨动鬼神的宏大乐章。在漫长的历程中，涌现出许多大诗人，他们是耸峙于东方的一个又一个诗歌的泰山。放眼世界文坛，中国的传统诗歌是独特的，是无与伦比的；只是由于诗的语言艺术难以相通，审美心理各不相同，还远没有为世界认识。可惜的是，我们长时期也妄自菲薄，一百年间，明珠投暗，皓壁蒙尘，没能使他放出应有的光彩。

如果尊重自己的诗歌传统，了解它，熟悉它，沉酣其中，烂熟于心，必定会受到它那烂如云霞的诗美感染，百倍增强民族的凝聚力；必定不会对自己民族文化有生疏感，从而对之冷漠，如逢之陌路，感到在世界面前矮一头，不会拿低级庸俗的货色

当珍羞，嘲笑高雅的东西为陈旧落后，不值一顾。

传统的诗歌是这样，传统的文章、书法、绘画等等都是这样。它们综合起来的力量是无比巨大的，足以铸造民族的灵魂，引导人生的道路。编辑这套丛书，向人们介绍传统文化的知识，为人们指定走向传统文化艺术的门径，是十分必要的，受到广大读者，特别是青年读者的欢迎，是可以预卜的。

改革开放，拯救了我们民族可能遭遇的沉沦，带来了国家空前的繁荣，二十多年间，一日千里，崛起于世界东方的古老的中国，正在使全世界刮目相看。但是，在当今社会生活中也存在着许多的消极现象，如金钱万能，淡化理想，沉溺低级趣味，追逐不健康的潮流，这些东西正在侵蚀着青年一代的心灵，后果是严重的。出版一套丛书虽然只同星星之火，但它代表一种大有希望的思路。我愿意看到，宏扬我国传统的文化艺术，犹如千万道清泉流入和滋润万众的心田。我们完全有可能做到，既拥有跻身世界前列的高度物质文明，又永葆高尚的民族精神的青春。

1998年6月

目 次

上 编 词 通

第一章 词的起源

一 名称	3
二 缘起	6
(一) 隋唐燕乐	6
(二) 词的形成	10
(三) 词与声诗	15

第二章 词的歌唱

一 唐五代、北宋词的歌唱	19
二 南宋、明、清词的歌唱	26
三 词乐分离	39

第三章 词的形式

一 体式	43
二 形式	51
(一) 分片 (阙、遍、变)	52
(二) 句式与音节	53
(三) 词的对仗	61
(四) 词的用韵与韵格	65
(五) 词的格律	73

第四章 词的特色

一	情思细美	81
二	体性阴柔	83
	(一) 女性美 (或曰女性化)	84
	(二) 伤感美	85
	(三) 轻灵美	89
三	比兴婉曲	93
四	境界朦胧	99

第五章 词的风格

一	婉约	104
二	豪放	105
三	清疏	113
四	清空	116
五	通俗 (含滑稽)	119

第六章 词的流变 (上)

一	萌发时期——唐五代词	127
	(一) 敦煌词	127
	(二) 唐代文人词	131
	(三) 花间词	135
	(四) 南唐词	140
二	繁盛时期——宋词 (含金词)	144

第七章 词的流变 (下)

三	中衰时期——元明词	175
	(一) 元代词 (1234~1368)	175
	(二) 明代词 (1368~1644)	180

四	中兴时期——清词	189
	(一) 阳羨词派	191
	(二) 浙西词派	193
	(三) 常州词派	197
	(四) 清代词坛其他重要作家	203

第八章 词的创作

一	创作准备	213
	(一) 读万卷书	213
	(二) 行万里路	214
	(三) 交万人杰	215
二	创作要求	216
	(一) 要有真情实感	216
	(二) 必须重视炼意	218
	(三) 求情境交会，意境浑融	220
	(四) 须讲求空灵	224
三	语言锤炼	225
	(一) 形象	226
	(二) 精炼	228
	(三) 音乐性	229
	(四) 色彩	231
四	典故运用	233
	(一) 用事	234
	(二) 用语	235
五	令词创作	236
	(一) 须凝炼、含蓄	237
	(二) 须言短意深，以小见大	239
	(三) 用笔宜轻情	240

	(四) 结构善转折	242
	(五) 语言宜雅俗共赏	244
六	长调创作	246
	(一) 布局	246
	(二) 条贯与纵横	247
	(三) 章法安排	253
七	创作过程	255
	(一) 灵感	256
	(二) 虚静	256
	(三) 构象	257
	(四) 成篇	258
	(五) 修改	260
 第九章 词调声情		
一	概说	261
二	令词	265
三	中长调	298
 第十章 词的鉴赏		
一	鉴赏的意义	319
二	鉴赏能力的培养	322
	(一) 艺术感受力的培养	322
	(二) 学养的提高	324
	(三) 阅历的丰富	326
三	鉴赏的方法	327
	(一) 精研细读	327
	(二) 三个关系的处理	329
参考文献		337

下 编 曲 通

第十一章 散曲探源

- 一 词曲同源..... 341
- 二 隋唐燕乐的繁荣诞生了原始的词曲..... 342
- 三 词曲的内容情调及写作对六朝乐府诗的继承..... 344
- 四 唐五代词的雅化与俗词的残迹..... 348
- 五 宋歌舞俗词为散曲产生开辟了道路..... 350

第十二章 散曲的发展

- 一 散曲的产生和它的几个开创者..... 362
- 二 元散曲创作高潮前期群星谱..... 364
 - (一) 关汉卿与王和卿 364
 - (二) 白朴、卢挚和姚燧 369
 - (三) 前期散曲大家马致远 372
- 三 逐步雅化的后期群星..... 375
 - (一) 张养浩与刘致 376
 - (二) 乔吉与张可久 380
 - (三) 贯云石与薛昂夫 386
 - (四) 元后期其他散曲家 390
- 四 明代散曲简介..... 395

第十三章 散曲的体制

- 一 小令..... 401
- 二 带过曲..... 403
- 三 集曲..... 404

四 散套.....	405
-----------	-----

第十四章 散曲艺术

一 对偶.....	407
(一) 双句对	407
(二) 鼎足对	408
(三) 连璧对 (四句对)	409
(四) 隔句对	410
(五) 重叠对	411
二 排比句.....	412
三 用词.....	415
四 音律.....	420

后记.....	429
---------	-----

上 编 词 通

第一章 词的起源

一 名 称

词，即配乐可歌的歌词的简称。但这歌词的创作方法基本上是倚声以填词或依声律以填词，在有声腔可循时，依乐调以填词；在声腔失传后，依词牌声律以填词。故“词”之名能较准确地表达它与音乐、与声律的关系，成为一种通行的与古近体诗有别、又与后来的曲有异的文体名称。至于清代张惠言在其《词选序》中引东汉许慎《说文》“意内而言外谓之词”来解释这种文体名称是牵强附会之说，是为尊崇词体以引经典高其身价的一种做法，不足为训。

词的名称使用起自唐五代，如孙光宪《北梦琐言》载“（唐）宣宗爱唱《菩萨蛮》词”，又说后晋宰相和凝“终为艳词玷之”。但词在唐宋时期并无统一的称谓，故又有许多别名。今将别名胪列如下：

1. 曲子词 如五代后蜀欧阳炯《花间集序》称该书“集近来诗客曲子词五百首”。有时亦简称“曲子”。孙光宪《北梦琐言》载和凝“少时好为曲子词”，人称“曲子相公”。北宋杨绘撰有《时贤本事曲子集》，南宋王灼《碧鸡漫志》载张袞臣作滑稽词，号“曲子张观察”。

2. 乐府 北宋陈世修《阳春集序》谓南唐冯延巳“多运藻思，为乐府新词”。黄庭坚《小山词序》称晏几道“嬉弄于乐府之余，而寓以诗人之句法”。词集则有欧阳修的《欧阳文忠公近体乐府》，苏轼的《东坡乐府》，贺铸的《东山寓声乐府》，赵长卿的《惜香乐府》，周必大的《平园近体乐府》等。王灼《碧鸡漫志》解释说：“今人于古乐府，特指为诗之流，而以词就音，始名乐府，非古也。”指明宋人称古乐府为诗，而称合新兴燕乐之歌词为乐府。

3. 长短句 宋李之仪《跋吴思道小词》曰：“长短句于遣词中最为难工”，晁谦之《花间集跋》称该集所收“皆唐末才士之长短句”。词集有秦观的《淮海居士长短句》，辛弃疾的《稼轩长短句》，刘克庄的《后村长短句》等。

4. 乐章 王灼《碧鸡漫志》曰：“唐末五代文章之陋极矣，独乐章可喜。”黄升《中兴以来绝妙词选》赞刘仙伦“乐章尤为人所脍炙”。词集有柳永的《乐章集》，洪适的《盘洲乐章》等。

5. 歌词 刘攽的《中山诗话》称“晏元献（殊）尤喜冯延巳歌词”；苏轼《张子野词跋》赞“子野诗笔老妙，歌词乃其余波耳。”晏几道《小山词自序》谓：“病世之歌词，不足以析醒解愠”。词集有鲴阳居士《复雅歌词》。

6. 琴趣 这一名称当与取琴曲填词有一定关系。词集有黄庭坚的《山谷琴趣外篇》，晁补之的《晁氏琴趣外篇》等。

7. 诗余 如廖行之的《省斋诗余》，韩元吉的《南涧诗余》，汪莘的《方壶诗余》，南宋书坊编辑的《草堂诗余》等。“诗余”之名起于南宋，明人徐师曾《诗体明辨》曰：“诗余者，古乐府之流别”；又《蜀词人评传》引《蜀中诗话》云：“唐人长短句，诗之余也。”这些解释似都源于苏轼“子野诗笔老妙，歌词乃其余波”之说。今人施蛰存先生认为大约是因宋人编文