

宋代婉约派代表作家——研究

林娜 著 — SONGDAI WANYUEPAIDAI BIAOZUOJIA YANJIU

山西出版传媒集团

北岳文艺出版社

BEIYUE WENYI CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

宋代婉约派代表作家研究 / 林娜著. — 太原 : 北岳文艺出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5378-4913-5

I. ①宋... II. ①林... III. ①婉约派—宋词—诗词研究②婉约派—作家
评论—宋代 IV. ①I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 219606 号

书 名: 宋代婉约派代表作家研究

著 者: 林 娜

责任编辑: 孙 茜

装帧设计: 阎宏睿

出版发行: 山西出版传媒集团·北岳文艺出版社

地 址: 山西省太原市并州南路 57 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-5628688 (总编办)

0351-5628698 (编辑室)

传 真: 0351-5628680

网 址: <http://www.bywy.com>

E - mail: bywycbs@163.com

经 销 商: 新华书店

承 印 者: 山西德胜华印业有限公司

开 本: 880 × 1230 1/32

字 数: 160千字

印 张: 7.625

版 次: 2016 年 9 月 第 1 版

印 次: 2016 年 9 月山西第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5378-4913-5

定 价: 28.00元

目 录

第一章	003 /	一、婉约词风的形成
婉约词介绍	005 /	二、婉约词风形成的原因
	013 /	三、婉约词的主要内容
	014 /	四、婉约词之美
	030 /	五、婉约词的审美价值和思想价值
	036 /	六、婉约词的特点
第二章	043 /	一、对柳永词的评价
柳 永	051 /	二、柳永词的创作背景、基本特征
	064 /	三、柳永词思想艺术价值及社会价值分析
	080 /	四、柳永词的地位及对后世文学的影响

第三章	089 /	一、秦观及其词风形成原因
秦 观	091 /	二、秦观词对婉约词的继承和发展
	098 /	三、秦观词的风格和艺术特色
	111 /	四、秦观词的主要内容
	118 /	五、秦观词的意境
	128 /	六、秦观词的词史价值
	132 /	七、秦观对婉约词的贡献
第四章	141 /	一、封建传统文化与李清照女性意识的渊源关系
李清照	146 /	二、强烈的自我主体意识
	171 /	三、鲜明的情爱意识
	178 /	四、浓厚的忧患意识
	183 /	五、积极进取，追求永恒的生命价值
	189 /	六、李清照的地位和贡献
第五章	195 /	一、姜夔生平及其作品
姜 夔	197 /	二、姜夔词的主要内容
	203 /	三、姜夔词“清空”的词境
	212 /	四、姜夔独特人生经历对其词的影响
	220 /	五、姜夔诗学思想与其词的创作
	228 /	六、姜夔词对后世的影响
	236 /	参考文献

宋代婉约派代表作家——研究

林娜 著 — SONGDAI WANYUEPAIDAI BIAOZUOJIA YANJIU

山西出版传媒集团
北岳文艺出版社
SHANXI EDUCATION & ART PUBLISHING GROUP

第一章 婉约词介绍

- 一、婉约词风的形成
- 二、婉约词风形成的原因
- 三、婉约词的主要内容
- 四、婉约词之美
- 五、婉约词的审美价值和思想价值
- 六、婉约词的特点

一、婉约词风的形成

词，又称“长短句”“诗余”“乐章”“近体乐府”“杂曲子”等，是出现于唐代、兴盛于宋代，必须配乐而歌的一种文学样式，是继诗以后兴起的新的诗歌体裁。词和诗有一个很大的不同，即词是高度口语化的形式。唐代是一个民族大融合、文化大融合的时代，包容了许多外来文化。音乐也一样，从西域、朝鲜半岛等地传入了大量的外来音乐，这些音乐和当时民间流行的俗乐相融合就形成了燕乐。燕乐是用来娱乐的，言志教化的律诗无法与其相配，于是词便应运而生。中唐时期一部分文人开始写词，但只是写一些小令，而且不过是偶然兴至尝试而作。到晚唐五代，词才有了一定发展。说起唐诗，我们便会联想到雄伟的气象、宏阔的境界，产生激情勃发、奋发向上的理想式体味；而说起宋词，我们则会联想到缠绵的心事、柔婉的情致，产生挥之不去、整理不清的内心之思。凡是与音乐、音律配合得比较密切的文字，都会形成“婉转”。所谓“婉转”，其实就是对感情进行反复讨论。这种阅读中的感性体验提示我们：宋词作为一种独立的文学体裁，具有自己独特的艺术风格，这就是——宋词“以婉约为宗”。

明人张綖首先明确地用婉约、豪放来概括词中这两种不同的创作倾向，他说：“词体大略有二，一体婉约，一体豪放。婉约者欲其词调蕴藉，豪放者欲其气象恢宏。然亦存乎

其人，如秦少游之作多是婉约，苏子瞻之作多是豪放。”徐师曾在《文体明辨序说·诗余》中说：“至论其词，则有婉约者，有豪放者。婉约者欲其辞情蕴藉，豪放者欲其气象恢宏。盖虽各因其质，而词贵感人，要当以婉约为正。”清代王士禛加以补充道：“仆谓婉约以易安为宗，豪放惟幼安称首。”（见《花草蒙拾》）这些分析宋词有婉约、豪放之别，而以秦观、李清照和苏轼、辛弃疾分别为其代表作者的观点，几乎已成为宋词研究中的通论。

从宋词的发展看，婉约之风先于豪放，然后并行。从婉约词的发展看，前后期有变化，南宋姜夔的清空、骚雅，吴文英的质实，与北宋秦观和李清照的婉约，已颇多差异。

“婉”与“约”都有“美”的意思，《诗·野有蔓草》“有美一人，清扬婉兮”、《吕氏春秋·本味》“旖象之约”便是。“婉”谓柔顺宛转，也可训“约”。《左传·成公十四年》：“《春秋》之称，微而显，志而晦，婉而成章。”注：“婉，曲也，谓曲屈其辞。”又《襄公二十九年》载吴季札论《魏风》：“美哉，汾沅乎，大而婉。”注：“婉，约也。”“约”本义缠束，引申为简要、隐微，也有婉曲意。《荀子·劝学》：“《春秋》约而不速。”注：“文义隐约，褒贬难明。”《汉书·司马迁传》：“《诗》《书》隐约语”。注：“约，屈也。”古人以“婉”“约”来评《春秋》是值得注意的，相传《春秋》是通过叙事来进行褒贬，不着正面议论，文字简要而含义深微，需要体会。两字联用如《国语·吴语》载申胥谏吴王，谓越国委曲求和是“故婉约其辞”。注：“婉，顺也，约，卑也。”晋陆机《文赋》论文辞：“或清虚以婉约，每除烦而去滥。”《文选》李善注引《广雅》说：“约，俭

也。”张铨注：“丰约，文质也。”唐张彦远《法书要录·梁元威论书》：“孔敬通又能一笔草书，一行一断，婉约流利。”意谓其书法的笔画简省，宛曲缠绵，具有柔和之美。宋词创作中所体现的婉约准则，有更丰富的内涵，包括思想内容、语言音调、艺术风格多种因素的统一。南宋《许彦周诗话》评女仙诗“湖水团团夜如境，碧树红花相掩映。北斗栏干移晓柄，有似佳期常不定”为“亦婉约可爱”。所举之诗，颇类小词。许彦周名颇，《诗话》自序谓撰于建炎丙申（1182年），称之为“本色”。许颇以“婉约”论诗，已是南宋初年了。

从晚唐五代到北宋的温庭筠、韦庄、冯延巳、李煜、晏殊、欧阳修、柳永、晏幾道、秦观等一系列作者的词风虽不无差别，但大体上都可属诸婉约，其内容主要写男女情爱、离愁别恨、伤春悲秋、光景流连，其形式大都是婉丽柔美、言简意赅、情景交融、声调和谐，因之形成了一种观念——词就应该就是这个样子的，这就是词的“本色”。

二、婉约词风形成的原因

（一）宋代繁荣发达的经济是宋词婉约风格形成的基础

北宋王朝的建立，结束了唐末五代两百多年纷争割据的战乱局面，中原地区得以统一。中央集权制的建立，使得宋王朝得到了相对稳定的政治局面，经济空前发展，都市异常繁荣，歌台舞榭、妓馆酒楼遍及汴梁和各大都会。这种暂时

的、表面的歌舞升平现象，给文化的繁荣和发展创造了合适的土壤和条件。广大市民阶层在劳作之余需要放松身心，新兴的地主阶层和士大夫们也狂热地追求生活享乐，都市繁华安定悠闲的生活方式又给他们的消费性享乐提供了适宜的场所，而和乐歌唱的“词”这一新的文学形式正好适应了人们追求娱乐性、通俗性，不讲思想性和道德性的需求，也为士大夫阶层在诗赋的“文统”“道统”之外找到了狎妓拥歌、开怀畅饮时排遣心绪的文雅方式。词本来就是由民间传唱而产生的，因而深得市民阶层的喜爱；而词和着乐声檀板体现着的典雅雍容，又具有娱宾遣兴的作用，正好适合于士大夫阶层放浪形骸、沉迷酒色的享乐生活。内容决定了形式，这种腐朽糜奢的内容不可能用豪放的风格来表现，因此，以婉约风格来作词成为士大夫们舒解心情的主要方式。于是，上至皇帝、大臣、文人、学子，下至庶民百姓、乐工、歌妓，纷纷和乐填词。宋太宗赵光义和仁宗赵祯都“洞晓音律”，并亲自度曲制词。太平宰相晏殊喜宴宾客，“未尝一日不燕饮”，“每有嘉宾必留，亦必以歌乐相佐”。

（二）宋代消费性的商业都市市民文化是宋词婉约风格勃兴的丰厚土壤

作为观念形态的文艺作品，其兴盛与繁荣，都与一定的社会文化生活息息相关。宋词也不例外。可以毫不夸张地说，宋代勃然兴盛的都市文化，是将萌兴于隋、发展于唐和五代的词在宋代推向极致，特别是婉约风格占主导地位的决定性因素之一。

1. 宋代都市文化为词的繁荣提供了必要的基础，促进了词的发展

宋代都市经济繁荣、人口众多，呈现出歌舞升平的景象，宋词就是为适应这样一个时代需要而发展起来的。五代偏安一隅的后蜀尚且“有绮宴公子，绣幌佳人，递叶叶之花笺，文抽丽锦；举纤纤之玉指，拍按香檀，不无清绝之辞，助妖娆之态”，那么，具有如此盛况的宋代都市是如何需要大批艳词就可想而知了。

2. 妓女及歌姬刺激了词的创作，又促进了词的传播

宋代有所谓的“歌妓文化”，很多以唱曲为职业的歌女与文人士大夫的关系非常亲近。这种亲近使她们扮演了文学传播者的角色，文人的词要通过她们弹奏乐器、歌唱表达出来。另一方面，她们还扮演了给这些在朝为官的文人带来心理安慰的知己的角色，扮演了很特殊的、部分相当于情人的角色。一方面，文人们常常专门为妓女写词，更有妓女自为新词。如严蕊，且不说那首使她“落籍”的《卜算子·不是爱风尘》，就是她随意为之的《忆仙姿》，也体现了她不凡的才气。词云：“道梨花不是，道杏花不是。白白与红红，别是东风情味。曾记，曾记，人在武陵微醉。”这首词即使拿去与晏幾道、秦少游的词比较，也毫不逊色。可见，妓女歌姬的确是促进了词的创作，尤其是婉约词派风格的创作。另一方面，没有歌姬妓女的传唱，词也不能繁荣起来。柳永正因为长期混迹于秦楼楚馆，与歌女有着十分密切的关系，常为艺人歌女填词谱曲，并从她们的身上吸取丰富的创作营养，培养自己富有俚趣的创作风格，使词成为家喻户晓的市民文艺，也使其词赢得了“凡有井水处，即能歌柳词”的声誉。

3. 都市文化影响着宋词的艺术风格和审美趣味

在士大夫甚为豪奢的“富贵生活”影响下，雅词形成了一种以“婉约”为美的艺术时尚。如晏殊的“楼台侧畔杨花过，帘幕中间燕子飞”“梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风”，柳永在《定风波》中的“自春来、惨绿愁红，芳心是事可可。日上花梢，莺穿柳带，犹压香衾卧。暖酥消，腻云弹，终日厌倦梳裹。”可以说，消费性的商业都市市民文化和士大夫们回避现实追求骄奢淫逸的享乐生活，是婉约风格得以盛行并延绵不止的一个重要因素。

（三）隋唐五代词的兴起为宋词婉约风格兴盛积淀了深厚的历史渊源

众所周知，词是在民间曲子词的基础上发展起来的。隋唐时期兴盛宴乐（也称燕乐），宴乐时和乐歌唱的词称为曲子词。宴乐是西域音乐，传入中原后，先兴于宫廷，后流行于民间。当时随着城市都会经济的不断繁荣，人们对消遣娱乐的歌唱形式的需求也大大增加。这种需求量的增大，有力地促进了歌唱形式的发展，曲子词也随之流行起来。当时的歌妓乐工们配合着音乐的节拍，把改编过的民间俚曲变为长短参差的歌词，和乐填制的新的文学体裁——词，就在民间这块肥沃土地上生根发芽了。从文献记载来考证，现存的4000余首曲子词中，只有4首为文人所作，其余皆为不知名作者的作品，可见词是地地道道的民间产物。地处偏远的敦煌能有如此众多的民间词抄本得以保存下来，足见这种配乐歌唱的词在民间流传之广泛。民间广泛流传的这种歌唱形式引起

了一部分较为接近民间的文人学士的关注，受其感染，他们也仿照民间流行的曲调填词制曲，如白居易、戴书伦、韦应物、刘禹锡等人都写过一些小令。至晚唐，文人作词渐多，并出现了有专集的词家和“花间”词派，如温庭筠。他们的创作给词的发展注入了新鲜血液，把词的创作推向了新的高度，词由民间正式登上了文坛的宝座。由于词的创作最初出自歌妓乐工之手，为了取悦宫廷权贵，取悦市井阶层，其内容多表现为男欢女爱、花前月下、樽前筵中。最初文人们的模仿也都着重于此。尤其是花间词派，摒弃了民间曲子词朴素明朗、感情强烈的特点，成为专门表现剪红裁翠、樽前花下的消闲品，这使得词这一文学体裁在一开始出现就被禁锢在了“艳科”的藩篱中，局限于婉约的风格上。花间词流派的形成更给词的婉约风格的发展起了推波助澜的作用，婉约风格遂成词的正宗。又由于词是由民间产生的，不像诗、赋那样具有悠久的历史 and 正统的地位，诗中所言皆为国仇家恨、个人抱负，是“志”的抒发，但在人的情感中，除“志”之外，还有七情六欲需要抒发排遣，在“言理不言情”的诗中不能表达有失尊严的情感，就只好通过词来宣泄了。由于词统领了“艳科”“言情”的专列，而要表现这些内容和情绪，则非婉约风格莫属。婉约的风格更适宜于表现缠绵悱恻的离愁别绪、情意绵绵的爱意情思、风流狂肆的歌筵酒色。因此，自唐、五代直至宋代，婉约风格在词的创作中一直占据着主要地位，虽然间有豪放词风若断若续，但并未影响词以婉约为正宗的传统地位。婉约风格一直贯穿于宋词始终。

（四）宋人内向收敛、追求个体情致细腻表现的创作心态，为宋词婉约风格的贯穿始终付诸创作实践

宋朝统治者鉴于晚唐五代以来藩镇割据、武装专权的历史教训，在建朝之初，就以“杯酒释兵权”解除了武将的兵权，并制定了“重文轻武”的基本国策，兵权控制在皇帝的一个人手中，兵与将分，官与职分，将领们已失去了实际的指挥权，军队的战斗力被大大削弱。失去了向外扩张的军事实力，在与外族的战斗中一直处于劣势，宋朝的疆土不断受到骚扰和侵吞，版图不断萎缩。这一尚文轻武的国策，不但造就了宋朝一代软弱昏庸的国君，同时也对柔弱婉约的文风的发展产生了巨大的影响。这种政治上的高度集权专制与军事上的步步衰退妥协，使得广大有识之士的政治主张、抵抗策略难以被采纳，而江河日下的衰败国势又很难扭转，人们在回天无力的形势下，自信心不断萎缩，进取心不断衰竭，看不到光明的前途，只好回避现实，专注于对人内心世界的探索，探求人性，探求心灵，追索情感，追索心绪，在探求和追索中寻找人生价值和意义，寻找功名之外的闲适幽静的意境。因此，宋朝的文人学士们在创作上极力回避现实，着力于抒发内心的感受和个人情绪的体验，创作心理趋于细腻幽约，创作心态趋于内向收敛，创作风格趋于深微柔婉。这种对现实的漠视和回归内心的倾向，使他们过多地注重创作上的章法、句法、形式、格式、用词和音律，从而忽视了文学创作的现实意义，尤其是在词的创作上，更能突出地表现出这一点。他们在创作中回避社会矛盾，回避现实生活，把词的创作局限于内心情感的体验上，或是大唱赞美太平盛世

的谄媚颂词，或是唱和酬答歌榭酒宴的闲情逸趣，或是抒写剪红狎翠的身边琐事，或是感叹个人情感纠葛的柔情愁绪。即使是悲叹亡国之恨的词作，也大都抒发的是物是人非年华易逝的一己之悲。宋代文人的这种内向收敛的创作心态，在词的创作上得到充分的体现，尤其是婉约风格，更适合表现细腻敏感的情感，更适合抒发深微幽约的心情，更适合表达凄迷柔媚的意趣。宋代文人的这种回避现实、向内收敛倾向是婉约词得以统领宋代词坛大放异彩的一个重要因素。北宋诗文革新运动的领袖人物欧阳修，虽然在诗文上反对浮艳艰涩的文风，大力倡导平易流畅的文风，但在词的创作上则脱去了儒家“庄重”的面孔，写得情意深婉，并创作了不少女性题材的婉约词作。词的这种“艳科”和婉约风格一直为士大夫们所推崇。词至柳永，虽然扩大了词的题材范围和表现手法，增大了词的自身的容量，使词具有了社会性，但并未改变词的风格，也未脱离“艳科”的藩篱。

至北宋中叶，虽然出现了以苏轼为代表的豪放词派，突破了词的“艳科”藩篱，“指出向上一路，新天下耳目，弄笔者始知自振”，使词从“花间”走向了更为广阔的人生，但词的婉约风格并未中断，仍然为众多词人所倡导和实践，就是苏轼本人也有不少婉约风格的词作，以“词家之冠”著称的周邦彦更是把词的“艳科”和婉约风格推向了高峰。词至南宋，婉约风格仍未有间断，一直延续下来。

（五）词与音乐亲密融汇，形成了婉约词由内到外综合性的音乐特质

词源于宴乐，最初词的创作是依声填词，它的流传也是以和乐歌唱来实现的，因此词的创作也要符合音乐的规律。婉约词作为一种极具抒情性的文体，其生命力和新鲜感就体现在它的抒情价值与抒情风格上，虽然文辞起着最主要的作用，但音乐的作用也是绝对不能忽略的。众所周知，音乐本身就是我们人类多种艺术中最富有抒情性的艺术样式之一，它以各种轻重缓急的不同节奏，通过人的听觉沁入心脾，深入骨髓，引起人们生理上持续不断的快感，又转化为心理上丰富多样的美感，诸如黄钟大吕式的深厚美，莺歌燕舞般的婉转美，珠圆玉润的连腔美，声如裂帛的清脆美，溪水潺潺的流利美，余音绕梁般的回荡美，等等。当人们再把与上述音乐节奏美感的感情色调相近的文句填配进去，就必然出现音文俱佳、声情并茂的强烈抒情效果，从而产生特殊的艺术魅力。宋代婉约词就是这种最佳组合的典型范例。燕乐有 28 调，其特点是声调变化大，节奏复杂，旋律委婉曲折。为了符合燕乐的音乐节律和便于歌唱，于是就形成了长短参差错落的句式。而歌妓乐工们在演唱燕乐时，曲调又多愁婉绵长。燕乐的这些特点本身就使得和乐歌唱的词具有了曲折委婉、抑扬幽隐的性质。燕乐的抒情精神渗透在婉约词中，使词体具有超越前代任何一种诗体更强的音乐性、抒情性品格。李清照《词论》说：“盖诗文分平侧，而歌词分五音，又分五声，又分六律，又分清浊轻重。”沈雄《古今词话》引王岱语曰：“诗以温厚含蓄，怨不怒，哀不伤，乐不淫为

旨。词则欲其极怒极伤极淫而后已，元气于此尽矣！观唐以后诗之芜涩，反不如词之清新，使人怡然适性。不惟不欲少留元气，若以不留元气为妙者，是时代升降，学力短长各殊。气运至，不容不变动。”

这是指出了婉约词以燕乐极高、极低、极清、极浊，少有节制的律调，填配“极怒极伤极淫而后已”之歌词，而突破了诗“乐而不淫，哀而不伤”的传统樊篱，能够极尽哀乐之能事。被誉为“词家之冠”的周邦彦在创作词时，为追求这种完美的艺术融合，甚至达到了苛求的程度。他过分强调词的格律、法度和形式，“不独音之平仄宜遵，即仄字上、去、入三音，亦不容相混”。当时周邦彦为其创作的每一首词都注明了曲调，由此可见，词的音乐特性正是由词的婉约风格来体现的，词的音乐性质是词风婉约的重要因素。

三、婉约词的主要内容

- (一) 爱情生活，相思相望，离愁别绪
- (二) 政治境遇的风波与羁旅行役的劳顿
- (三) 都市的繁华与自然的美景

第一类最主要，大量写爱情构成一个时代的文学特色。东坡词中三分之一可归此类。它以繁华的都市生活为背景，反映市民阶层中歌妓舞女违背封建礼教的爱情生活，与《诗经》《乐府》中所反映的爱情有所不同。《诗经》较少受封

