

记住了，**宋词**是用唱的！

在词里——

周邦彦胆敢把皇帝当情敌

文史名家欧阳修竟然恋慕小歌女

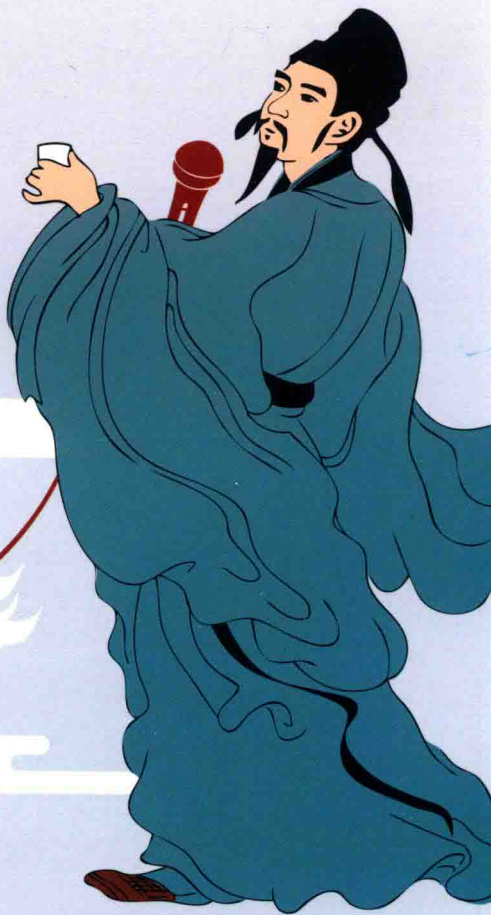
辛弃疾家连女佣都可以媲美专业歌手

苏淑芬◎著

听见宋朝

好声音

宋词那些人、
那些故事

听见
宋朝
好声音

宋词那些人、那些故事

苏淑芬◎著

人民东方出版传媒

 东方出版社

图字：01-2017-5849

© 苏淑芬

本书经由时报文化出版公司独家授权，限在中国大陆地区发行。
未经书面同意，不得以任何形式任意复制、转载。

图书在版编目（CIP）数据

听见宋朝好声音：宋词那些人、那些故事 / 苏淑芬 著. —北京：东方出版社，2018.9

ISBN 978-7-5207-0540-0

I. ①听… II. ①苏… III. ①宋词—选集 IV. ①I222.844

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第181770号

听见宋朝好声音：宋词那些人、那些故事

(TINGJIAN SONGCHAO HAO SHENGYIN ; SONGCI NAXIE REN、NAXIE GUSHI)

作 者：苏淑芬
责任编辑：郭文婷
出 版：东方出版社
发 行：人民东方出版传媒有限公司
地 址：北京市东城区东四十条113号
邮 编：100007
印 刷：北京楠萍印刷有限公司
版 次：2018年9月第1版
印 次：2018年9月第1次印刷
开 本：880毫米×1230毫米 1/32
印 张：8.5
字 数：160千字
书 号：ISBN 978-7-5207-0540-0
定 价：39.80元
发行电话：（010）85924663 85924644 85924641

版权所有，违者必究

如有印装质量问题，我社负责调换，请拨打电话：（010）85924602 85924603

推荐序一

以歌咏言，宣泄真情

苏州大学文学院 杨旭辉

作为古典文学的研究者，经常要面对“诗言志”“文载道”这样厚重的关键词和话题。但我一直在不断地省问：为什么我们总是忽视了“言志”之后的“歌咏言”呢？即便是作为歌咏而存在的词，许久以来，也被附丽了太多的“比兴”和“寄托”。很多“风谣里巷男女之思”，往往都被解读成“贤人君子幽约怨诽不能自言之情”，甚至是家国天下大计。“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路”“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”“众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”，晏殊、柳永、辛弃疾的经典词句，本是对人间儿女私情的深挚歌咏，也被王国维巧妙地用来谈论为学与事业的境界了。

词，又名曲子词，这种和乐的歌词，唐宋以来盛行不衰。说得直白些，词就是唐宋时期在民间大受欢迎的流行歌曲的歌

词，所以在英文世界中，许多汉学家索性就把它直接翻译成 song。我时常在脑海中幻想：作为流行文化的曲子词，何不让它回归到其本原、本真的状态中去呢？如果卸去了言志、载道这样的宏大叙述，它是否会给我们展现出别样的场景和别样的感动呢？

读了苏淑芬教授的这本《听见宋朝好声音》，我似乎找到了答案。在欧阳修、晏殊、陆游、辛弃疾等一众历史名人的词作中，完全看不到政坛要人的矜贵、夫子自道的酸腐和冬烘……相反，倒是真实再现了他们撤去显赫社会地位的“面具”后，在政治、社会乃至历史舞台之台下、幕后的人生，宣泄其真情，彰显着人性的真实。原来，欧阳修这样的夫子尚有“月上柳梢头，人约黄昏后”的浪漫和“既得金钗又得美人”的风流韵事；辛弃疾这样的英雄也有“倩何人唤取，红巾翠袖，搵英雄泪”的凄情惋叹；至于陆游和前妻唐婉之间“错错错”“莫莫莫”，以及“人成各，今非昨”“难难难”的相互酬唱，即便是跨越千百年的时间阻隔，依然可以感动着一代代的痴男怨女。

先师严迪昌教授以词学研究而蜚声学界。数年的侍坐和熏陶，我以驽钝之资，在词学上多少还是有所感悟，但始终对词学研究的兴味并不是很浓，只是更愿意沉浸于词作的细腻给我带来的情感熨帖和适意。我特别喜欢宋人词作中“摇首出红尘，醒醉更无时节”（朱敦儒《好事近》）的状态，在浅斟低唱的萦回中享受词带给我的精神愉悦和享受。这正如苏淑芬教授本书

《后记》之题所揭示的那样：不分古今，乘着歌声让心灵共鸣。

去年，我在台北东吴大学担任客座教席，幸运地与苏教授有过一段美好的学术交往。冬日的午后，灵秀的外双溪畔，和苏教授一起品读着宋词的诗性和情韵，与冬日的暖阳相应和，更感受着她的温婉与优雅。苏教授的《听见宋朝好声音》即将在大陆刊行，在苏教授的导引下，相信会有更多的朋友会深深地爱上宋词，并喜欢上宝岛台湾女性学者行文的知性、细腻和典雅，而我则在其行云流水的文字中，又复现外双溪畔美妙而惬意的回忆……

2018年8月写于苏州沧浪亭畔

推荐序二

跟着宋词，从今朝回到宋朝

台湾师范大学国文系 林佳蓉教授

词，是宋朝之“独艺”，它赋予汉字最精致美丽的文学形式。

《听见宋朝好声音》，光看书名，就很想移动手指翻开书页；移动我们的视线，进入弥漫平仄抑扬、声韵顿挫的词林，听一阙又一阙如间关莺语的长短句，在花叶底下穿梭流动；看几行小令或乐句长调，缓缓抒发低回要眇、细腻婉转的情思幽怨。

但是，作者在诠释这些跃动灵思、闪烁动人美感的作品时，却有意翻转宋词幽约怨悱的一面，而以一种轻松愉悦的笔触来传译宋词中有时过于伤愁的文字。从书名、分类标题，到每篇的题名，皆加上几分诙谐，语带趣味。如介绍秦观的《满庭芳》，题目是“别唱啦，这歌惹得老师不开心”，点出苏轼曾批

评秦观习仿柳永词作风格句法的不是；而解说李清照的《醉花阴》，用“鹣鹒情深是一回事，拼场还是不能输”为题，概括赵明诚为了不输妻子李清照的填词才思，曾废寝忘食苦思三天三夜，写了五十首词作的较劲故事。即使是内文赏析，多少也融入一些俏皮幽默的思维，或结合今日时下的流行用语，使导读的内容呈现清新的现代感。

这本书，有妥帖的释义、清晰的说明，以及史传掌故出处的注释，方便读者根据附注的资料检阅原文。在符合知识性的编织之下，读来又可让我们莞尔一笑，能让我们倚在茄冬树下，或窝在藤椅上舒服地看它，用一种欢喜的生命姿态进入古典文学的世界，而欢喜、放松心灵，不正是我们紧张、忙碌、充斥各种压力的现代社会生活中，最需要的解剂？！

《听见宋朝好声音》，赋予了宋词的知识，更赋予了珍贵的阅读乐趣，将读者从今朝带向典雅的宋朝。

前 言

唱歌力量大

会唱歌，真是上帝给人最好的礼物。只要轻轻张开口，如怨、如慕、如诉、如泣的歌声，流泄着浓浓的情感与心意，就能深深打动人的心。

拥有“十亿个掌声”的邓丽君，歌声圆润甜蜜，宛如天籁美音，使听者如沐春风，“君在前哨”的慰问演出更是鼓舞军心。温暖的歌声让年轻人欢欣，壮年人陶醉，老年人得安慰，忧郁者为之疗愈，她的歌声“甚至比莫扎特音乐都好”¹。

“乐坛天后”江蕙的歌声温暖，陪伴我们走过半个世纪，也安慰了许多受伤的心灵，使他们内心平安。新西兰的一位父亲费尔（Phil Tchernegovski）来台湾寻找登山失踪的儿子，他说江蕙的歌声“像打开心门的一把钥匙”，如“宗教福音般的震撼、抚慰与救赎”²，治愈了他焦虑不安的心。

其实，自古以来，歌声即能安定人心、慰藉受伤的心灵。北齐高祖高欢率军攻打西魏，久攻不下，军队折损惨重，光是

死亡士卒就有七万人左右，高欢忧愤生病，几乎不起。一天夜里见大星坠落在营中（古人以为陨石是将星坠落），高欢又惊又怕，赶快撤军。一时间人心惶惶，高欢便命斛律金用鲜卑语大唱《敕勒歌》：“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”苍劲慷慨的歌声抚慰了人心，连高欢都亲自和唱，涕泗横流，军心也渐渐稳定下来。虽然斛律金不识文字，但他唱歌发出慰藉的能量如此奇妙，连当时徐陵与庾信等大文学家都无法与之相比。³

唱歌，发出来的力量真大。

唐朝有一个很会唱歌的人，名叫李袞，他的歌声享誉江南，惊动京城。有一回，崔昭从江南到长安朝见皇上，他带着李袞同去。崔昭刚到京城就广邀宾客，并邀请长安首席乐师以及京城名妓参与盛会。他对大家说：“我有个表弟从江南来见见世面，就请他坐在末座。”然后叫穿着破衣的李袞入座，满座的宾客都不把他放在眼里。

酒过数巡，音乐响起，崔昭先请当时有名的歌者曹元谦、念奴，歌唱助兴。唱完大家都拍手叫好，赞不绝口。崔昭说：“想请表弟为大家献唱一曲。”在座的人不是懒得理，就是嘲笑，还有人很生气李袞凭什么能献唱。等到李袞嘹亮的歌声响起，所有乐工、歌妓都大吃一惊，甚至感动到哭了起来，喊道：“这一定是名震江南的李八郎！”⁴乐工、歌妓们起身排成一列，对着李袞连连下拜。这种前倨后恭的态度，让人领教到歌唱的震

慑力量足以折服大众，扭转局势。

唱歌，还能展示气概，光宗耀祖。

汉高祖刘邦平定英布之乱后凯旋，途经故乡沛县时，和父老兄弟一同飨宴。

酒酣中，刘邦亲自击筑，高唱他创作的《大风歌》：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。”歌声传达声威震海内的雄姿气概，是衣锦还乡的雀跃与张扬，是光宗耀祖的展示，是对长治久安的期盼，更是故乡游子告慰父老乡亲的方式。刘邦唱完后，还命令儿童们跟着唱。意犹未尽，甚至起身跳舞，情绪激动，流下数行热泪。

汉高祖在沙场上勇猛慷慨，唱起歌来却十足感性，像赤子一般。唱歌让他展现自信，踌躇满志。借着歌声曲调流露真情，发泄情绪，以此得到慰藉、满足，并产生共鸣。

宋朝人尤其爱唱歌，上至皇帝、大臣，下至贩夫走卒，每个人都爱写歌、爱唱歌。无论是生日、宴会，还是离别、相思，都可以唱，也都唱得出来。从《全宋词》收录了词人一千三百多位，词作约两万首，就知道宋词在当时受欢迎与普及的程度。

宋词就是宋朝的歌，词谱就是词的曲子、旋律。最早的时候，词牌用于表达词的内容，比如《渔歌子》是歌咏渔夫，《女冠子》是歌咏女道士，《河渚神》则是咏祠庙的歌。但后来词谱亡佚，词牌和内容就变得不相干了。像李后主的《相见欢·无言独上西楼》，不是讲相见的欢愉，而是讲“剪不断，理还乱”的

伤感。《寿楼春》也不是用来祝寿，而是用来悼亡。

宋人填词必须先有词谱，才能按着谱式填上文字。那时候没有电视、电影、手机，人们最大的娱乐就是到歌楼里，听着美丽的歌妓敞开嗓子，和着音乐的旋律唱歌，既能排遣郁闷，又能解酒消气。宋词的流行，大多是靠歌楼里歌妓的传唱。

清朝《词径》曾记载：“无才固不可作词。”⁵意指没有才能的人是没能力填词的。谁有才能写出脍炙人口的词，谁就会受欢迎、受崇拜。柳永自称“才子词人”，很多歌妓排队等着他填词，如果拿到柳永哥的新词，想不红也难，身价马上暴涨十几倍，比现代人参加歌唱比赛得奖还管用；因为柳永的词音律谐婉，语意妥帖，红遍海内外。这就像现代歌手需要找到优秀的填词者、作曲人，为自己唱的歌加分。

起初宋人填词大多在歌楼酒筵，或是拜访、应酬、饯别等时刻。但是唱歌的能量太强大，优点太多，渐渐演变成除了单纯的娱乐外，另有目的的填词写歌。

写歌成为找工作的敲门砖。当时称为“干谒”（有目的地求见），像柳永的《望海潮》，献上一首称颂长官的词，当作自我推销的名片，期望因此找到好工作。

有的人写词给长官祝寿，为的是表达统一中原的抱负。如辛弃疾《水调歌头·寿赵漕介庵》：“要挽银河仙浪，西北洗胡沙。”赵介庵是宋朝宗室，辛弃疾期望他能肩负复国重任，以银河仙浪洗涤中原被金占领的膻腥味。又如《洞仙歌·寿叶丞相》：

“好都取、山河献君王。”期望叶衡丞相能统一中原，献给君王。

有的人写词是期望长官能帮忙处理债务。如郑无党本性不受拘束，很会填词，打听到成都太守许将最喜爱《临江仙》词，就在许将举办中秋宴会时，请歌妓唱他填的《临江仙·不比寻常三五夜》。许将听后问谁写的，歌妓回说郑无党。许将觉得他有才华，打算推荐郑当官，但郑无党无意功名，说：“我投递诉状，只是期望大人能处理官府追讨我积欠数千串铜钱的事。”⁶

有的人写词，皇帝就将宫女赏赐给他，如宋祁写《鹧鸪天》；有的人写词，就不用防守边疆，直接唱凯歌回师朝廷，如蔡挺《喜迁莺》；有的人写词，马上就有官做，如俞国宝《风入松》；有的人写词，把自己救出监牢，如吴淑姬《长相思令》，词的力量超越法律与制度。因为一首歌得到有形或无形的好处，这样的例子数不胜数，让人惊讶，甚至羡慕。

但不是每个人填词都很幸运，也有许多人是填词的受害者。因填词飞来横祸，是词人始料未及的。如柳永写了《醉蓬莱》，皇帝看了很生气，下令让他落榜。苏轼被贬到湖北黄冈当团练副使⁷，禁止出境，有一天与朋友喝酒后，填下《临江仙》，被太守徐君猷误以为逃犯。朱敦儒年轻时写《鹧鸪天》，表示不屑功名，一派清高的样子，后来为了儿子到秦桧手下当官，被人嘲笑。还有人因为唱了一首歌，莫名其妙被送进监牢。有一个县官为了欢迎来视察的长官杨万里，请歌女在酒会上献唱，不料词中有句“万里云帆何时到”⁸，严重冒犯了长官杨万里的

名讳，歌女马上被县官关入大牢。在宋朝，有些歌可不能随便乱唱。

还有一部分人，写歌、唱歌是为了表明自己的心。有的是感恩别人在皇帝面前推荐自己当宰相，如陈尧佐《踏莎行》；有的是久久不中举，被嘲笑戏弄，写一首词立志将嘲笑踩在脚下，如侯蒙《临江仙》；有的是没钱付医药费，唱首歌并奉上歌妓一名抵账，如辛弃疾《好事近》；有的是妻子不得母亲欢心，被迫离婚，唱出失婚的痛苦，如陆游《钗头凤》；有的是被恶少欺压，唱一首歌来申诉，表明自己的梅花精神，如洪惠英的《减字木兰花》。

词刚兴盛时，原本是音乐的附庸，但经过唐、五代，词已是独立的文学，虽然大部分的工尺谱⁹已经亡佚，但现在还是有许多词是可以歌唱的。宋词之所以感动人心，在于写出了人们的心声，文字隽永美妙，能引起广泛的共鸣。

注释：

1. 参考施以诺主讲：《音乐与身心健康》演讲。
2. 参考林欣谊：《中国时报·纽西兰老爸寻子，找到台湾之爱》。
3. 王灼：《碧鸡漫志》，见唐圭璋《词话丛编》，册一。“金不能书，当时徐、庾辈不能也。”
4. 参考李肇：《国史补》卷下，李清照《词论》。
5. 孙麟趾《词径》引蔗乡云：“无才固不可作词，然逞才作词，词亦不佳。”

见《词话丛编》，册三。

6. 参考杨湜：《古今词话》，见《词话丛编》，册一。
7. 团练使的副职，从八品，无执掌，用以安置贬降官员。
8. 叶梦得：《贺新郎》词句。
9. 工尺谱：中国传统记谱法，用“工、尺”等字表示音高和唱名。

目 录

好词带你上天堂

一句好歌词，迈向发达路

——晏殊《浣溪沙》一曲新词酒一杯 5

一首赢得皇帝女人的好歌

——宋祁《鹧鸪天》画毂雕鞍狭路逢 13

既得金钗又得美人的欧阳修

——欧阳修《临江仙》柳外轻雷池上雨 21

老婆大人怒气消，模范家庭看这里

——张先《碧牡丹·晏同叔出姬》步帐摇红绮 31

老臣回春，从甘肃唱回朝廷

——蔡挺《喜迁莺》霜天清晓 39

破天荒头一遭！爱妾奉命陪出差

——韩缜《凤箫吟》锁离愁 45

改编歌曲秀实力，扬眉吐气受重用

——张才翁《雨中花》万缕青青 51

狡辩成功的机智歌王

- 王齐叟《望江南》居下位 57

这女人了不起，一首歌让自己从良出嫁

- 聂胜琼《鹧鸪天·寄李之问》玉惨花愁出凤城 63

扭转局势，救自己出监牢

- 吴淑姬《长相思令》烟霏霏 69

救下黥面爱妓，有情人终成眷属

- 某教授《眼儿媚》鬓边一点似飞鸦 77

借助神力写成的绝妙神曲

- 姜夔《满江红》仙姥来时 83

抱得美人归，和韵传千里

- 姜夔《暗香》旧时月色 91

这词掀起好大风波

假正经穿帮，落荒而逃

- 陶谷《春光好》好因缘 103

惹毛了皇帝，榜上自然无名

- 柳永《醉蓬莱》渐亭皋叶下 111

好词能载舟，亦能覆舟

- 柳永《望海潮》东南形胜 119