

古典文学
通识系列

读

词

通识

傅道彬 | 主编
高 方 | 著

华龄出版社
HUALING PRESS

古典文学
通识系列

读
词
通
识

傅道彬 | 主编
高方 | 著

 华龄出版社
HUALING PRESS

责任编辑：董 巍

责任印刷：李未圻

图书在版编目 (CIP) 数据

读词通识 / 高方著. -- 北京 : 华龄出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5169-1332-1

I. ①读… II. ①高… III. ①词(文学)—诗词研究—
中国—古代 IV. ①I207.23

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第268694号

书 名：读词通识

作 者：高 方

出 版 人：胡福君

出版发行：华龄出版社

地 址：北京市东城区安定门外大街甲57号 邮 编：100011

电 话：010-58122241 传 真：010-58122264

网 址：<http://www.hualingpress.com>

印 刷：北京市大宝装璜印刷厂

版 次：2019年1月第1版 2019年3月第1次印刷

开 本：787×1092 1/32 印 张：11.5

字 数：190千字

定 价：48.00元

版权所有 翻印必究

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

总序

傅道彬

人们常常抱怨文学在现代社会的尴尬处境，纯文学作品少人问津，风光不再，失去了昔日登高一呼、应者云集的轰动效应；而学校里，重理轻文，文学专业的毕业生就业甚至生存都变得十分艰难。这不能不令纯文学的创作者和研究者们感到失望，发出“文学出路何在”的无奈感叹。其实，我们完全没有必要对文学的未来感到绝望。一方面，应该看到纯文学市场的收缩，一定程度上是文学回归本位所致，纯文学的过度红火常常是被政治绑架的结果；另一方面，应该看到文学也在悄悄地扩大自己的边界，不再局限于纯粹的诗歌、小说、散文等传统形式，而是结合广播、电视、网络等现代传媒手段迅速传播和普及。电视剧、广播剧、网络文学比任何一种文学形式都更深刻地影响着现代人的生活。在一定意义上也可以说，文学的影响扩大了，深化了。

这使我们想起了德国哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger 1889—1976)的名言:人,诗意地栖居在大地上。“诗意地栖居”,反映的正是人类生存的一种审美诉求和艺术渴望。在海德格尔看来,文学并不是一种技能,而是一种生存,是与生命紧紧结合在一起的根本性存在。

清代袁枚《随园诗话》卷九云:“所谓诗人者,非必能吟诗也。果能胸境超脱,相对温雅,虽一字不识,真诗人矣。如其胸境齷齪,相对尘俗,虽终日咬文嚼字,乃非诗人矣。”诗是内在生命气韵的外在显现,只要你活在世上,你就需要文学,你就需要诗意。贫乏的枯燥的生活是非诗的、非艺术的。你可以不是一个诗人,但你不能不是一个诗意的生存者。因为文学是与生存和生命联系在一起的,因此每一个人都应该对文学有一定的了解,具有相关的文学基本知识。

“歌咏所兴,宜自生民之始。”(《宋书·谢灵运传论》)文学的历史,与人类的历史一样古老而漫长。中华民族是一个十分重视文学的国度,这不仅因为中国文学史上有《诗经》《楚辞》的辉煌开端,有汉晋辞赋的飘逸风雅,有唐诗宋词的绚烂篇章,有明清小说的宏大叙事,更有整个民族对文学的热爱和教养。

“六经皆文”,中国古典经学与中国文学是紧密联系的。《周易》本身的结构是诗体的,《周易》的“象”与《诗经》的“兴”在艺术上是相通的。《尚书》文字虽然古奥,却典雅方正。尤其是典谟文体,四字一句,皆用古韵,最富文采,是古体文言的代表作品。“春秋笔法”笔底含情,在冷静委婉的叙事中包含着深刻的历史情感和审美意蕴,对中国古典诗学和史传文学产生重要

影响。而“诗礼相成”，礼乐相通，庄严恭谨的礼仪有着古老的诗乐艺术的深厚历史背景。文学是中国人最基本的语言，诗教是贵族子弟最初的启蒙教育，所以孔子说“不学诗，无以言”。彻底说来，经学教育也是文学教育。诗乐是周代贵族子弟需要掌握的基本知识和基本教育，这一传统对中国古代产生了重要影响。诗词文章修养是中国古代士大夫的基本修养，接受过中国古代文化培养的知识分子无不具有良好的文学与艺术修养，他们沐浴在古典艺术的光辉里。即使现在，咿呀学语的启蒙教育，也往往从“床前明月光”这样优美辞章的记诵起步。缺少了文学的教养，就缺少了几分风雅、几分韵味，精神世界便显得粗鄙麻木，没有灵气。我们现在常常提到素质教育，其实最基本的素质就是一个人的文学素质。文学艺术教育的贫乏，常常导致一个民族风雅的丧失。

基于这样的认识，我们编辑了这套“中国古典文学通识丛书”。从普及基本的古典文学知识入手，对广大青少年进行一点古典文学的基础教育。编辑这套丛书，我们特别强调了常识的原则、贯通的原则、准确的原则和流畅的原则。

1. 常识的原则。丛书是为提高一般读者的古典文学修养而编辑的，因此特别是强调古典文学知识的基础性，不面面俱到，不横生枝节，注意传授古典文学必备的基本知识，使读者阅读后对古典文学历史和技艺有最基本的了解，得到最基本的文学训练。丛书第一辑五种，介绍的是古典文学的文体知识，即《读诗通识》《读赋通识》《读词通识》《读曲通识》《读古文通识》，按照诗、词、曲、赋、文的分类，介绍古典文学文体演变及创作要求。

2. 贯通的原则。所谓贯通就是注重对古典文学的某种艺术形式、某种文学现象进行整体性贯通性描述,通过沿波讨源、由本及末的历史叙述,描述一个文学时代、一类文学形式、一种文学现象的发生、发展及演变过程,揭示文学发展的一般规律。

3. 准确的原则。知识的第一要义是准确,因此本丛书强调论从史出、言必有据的学术原则,占有广泛的学术资料,取精用弘,科学准确地传达古典文学的基本知识。常识并不意味着缺少研究的基础;恰恰相反,准确的常识正是建立在学术研究与考据的基础上的。因此,丛书注意吸纳最新的研究和考据成果,站在较高的学术基点上,对中国文学的历史形态作贯通性准确性的描述。

4. 流畅的原则。作品总是要给人看的,即使基本知识介绍的著作也不例外。在保持知识传授的准确性的同时,我们注意了文笔的流畅性原则。文章不故作玄妙,不高深艰涩,力图让读者在较为轻松明快的笔调中,在自由轻松的心态里,接受古典文学的艺术熏陶,提高艺术与审美的基本修养。

“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。这样的目标算不上高远,但实现起来并不容易,好在丛书的作者们都是具有丰富教学经验和相当学术水平的大学教师。通过阅读,相信读者不仅能够得到古典文学艺术的滋养与熏染,也能切实感受到丛书作者们良好的学术训练和研究水平。

2013年12月18日 作于哈尔滨在宽堂

目 录

第一章 词史简论 / 1

一、隋唐试声 / 1

二、五代絮语 / 9

三、北宋放歌 / 16

四、南宋低吟 / 24

五、金元清音 / 34

六、明世独白 / 47

七、清季绝响 / 53

第二章 词体格式 / 65

一、词牌与词题 / 65

二、小令与长调 / 72

三、急曲与慢曲 / 80

四、短句与长句 / 89

五、四声与押韵 / 98

六、平仄与对仗 / 107

第三章 填词要义 / 119

- 一、择调与定韵 / 119
- 二、起承与转合 / 131
- 三、意象与意境 / 139
- 四、虚实与疏密 / 149
- 五、风雅与兴寄 / 159
- 六、古典与现代 / 169

第四章 品词例说 / 181

- 一、温庭筠《菩萨蛮》 / 181
- 二、韦庄《菩萨蛮》五首 / 186
- 三、李煜《虞美人》 / 190
- 四、欧阳修《蝶恋花》 / 195
- 五、柳永《雨霖铃》 / 199
- 六、苏轼《定风波》 / 204
- 七、朱淑真《谒金门·春半》 / 208
- 八、周邦彦《六丑·蔷薇谢后作》 / 212
- 九、李清照《声声慢》 / 217
- 十、陆游《诉衷情》 / 222
- 十一、姜夔《扬州慢》 / 226
- 十二、吴文英《风入松》 / 232

第五章 词论推介 / 237

- 一、李清照《词论》 / 237
- 二、王灼《碧鸡漫志》 / 243
- 三、张炎《词源》 / 251

- 四、沈义父《乐府指迷》 / 259
- 五、陈霆《渚山堂词话》 / 265
- 六、杨慎《词品》 / 272
- 七、李渔《窥词管见》 / 278
- 八、周济《介存斋论词杂著》 / 285
- 九、刘熙载《艺概》之《词概》 / 292
- 十、陈廷焯《白雨斋词话》 / 300
- 十一、况周颐《蕙风词话》 / 309
- 十二、王国维《人间词话》 / 317

附一：常见词谱举要 / 327

附二：平水韵部 / 344

第一章 词史简论

只要说起“宋词”两个字，相信很多人的眼前都会浮现出绚丽多彩的画面，而舌尖更会涌起一种绵长的况味。这画面里会有缓缓的清歌、翩翩的舞袖、飘香的美酒、高悬的明月，五色迷目五味杂陈。但词其实是从隋唐出发的一种文体，历经300多年的酝酿与发酵，终于成就了宋词夺目的光芒，为我们留下了大江东去的激昂、月夜梅痕的清雅，留下了直白畅达的高歌、婉转迂曲的低吟。经由金、元、明、清，那些挥毫填词的人们同样用他们的锦心绣口锁定了词体的辉煌。

一、隋唐试声

词起于隋唐，是其时新兴的诗体，也是中国文学史上十分重要且极具特色的文体之一。只是在隋唐时期，词所呈现的还

是“小荷才露尖尖角”的状态，还没能在诗歌和散文等众多文体的包围中脱颖而出。

王国维《人间词话》说：“四言敝而有楚辞，楚辞敝而有五言，五言敝而有七言，古诗敝而有律绝，律绝敝而有词。盖文体通行既久，染指遂多，自成习套。豪杰之士，亦难于其中自出新意，故遁而作他体，以自解脱。一切文体所以始盛终衰者，皆由于此。故谓文学后不如前，余未敢信。但就一体论，则此说固无以易也。”陈廷焯《词则》自序说：“风骚既息，乐府代兴。自五七言盛行于唐，长短句无所依，词于是作焉。词也者，乐府之变调，风骚之流派也。温韦发其端，两宋名贤畅其绪。风雅正宗，于斯不坠。金元而后，竞尚新声。众喙争鸣，古调绝响。”这些论断都在一定程度上解释了词体产生的原因。

隋唐之际是词体产生的重要阶段，可以说是啼声初试。《白雨斋词话》说：“唐人词，所传不多，然皆见作意。即于平淡直率中，亦觉言近旨远。正如汉魏之诗，语句虽有工拙，气格固自不同。至五代则声色渐开，瑕瑜互见，去取不当，误人匪浅矣。”

从发展的角度看，隋唐词大致可以分为几个重要的阶段：一是敦煌曲子词时期的民间方式；二是盛唐至中唐时期向文人词过渡的重要时期；三是以温庭筠和韦庄为代表的晚唐阶段。

（一）敦煌曲子词

词的雅俗之辨一直是词学史上的一个重要命题，而这个命题自然与词的起源密切相关。关于词体到底是民间文学还是出

于文人之手，在很长的时间里一直存在争议。可是无论人们对于词的发生和崛起有着怎样的分歧与争论，敦煌曲子词的发现在一瞬间为人们拨云见日，也让人们发现了这一文体生成时期的音乐属性、民间性质与小令形式。

敦煌曲子词是20世纪初年敦煌出土的写卷的一部分，当它们从尘封多年的石窟洞壁重见天日之际，就是中国古典词学寻到一块重要里程碑的时候。敦煌曲子词创作时代之早、数量之多、调式之富、涉及社会生活之广无不让人咋舌。游子、思妇、征夫、贾人、医者、士人、侠客、妓女、僧侣、道士，社会生活中所有人的生活、心事和喜忧几乎都可以在敦煌曲子词中找到依托。

爱情是千古文学永远不忍离弃的话题，也是后代词作中表现得最为淋漓尽致的内容。敦煌曲子词中的许多优秀篇章就与之关系密切。先看这首《菩萨蛮》：

枕前发尽千般愿，要休且待青山烂。水面上秤锤浮，直待黄河彻底枯。白日参辰现，北斗回南面。休即未能休，且待三更见日头。

用不可能的事情连发六愿，表现了爱情中人坚贞不渝的誓愿。

如果说上面一首还算得上是一个人的内心独白，下面这首《鹊踏枝》就用生动活泼的笔调和拟人化的修辞描绘了一个闺中思妇和报喜灵鹊之间有趣的冲突：

叵耐灵鹊多谩语，送喜何曾有凭据？几度飞来活捉取，锁上金笼休共语。比拟好心来送喜，谁知

锁我在金笼里。欲他征夫早归来，腾身却放我向青云里。

思妇的恼羞成怒，灵鹊的委屈无奈，都在这上下片的对话之中跃然纸上了。

因为敦煌地处边境，所以总有战事爆发，而战争题材的作品中从来不乏少年壮志与干云豪气，《破阵子》中有“为觅封侯酬壮志，携剑弯弓沙碛边”，《望远行》中有“年少将军佐圣朝，为国扫荡狂妖。弯弓如月射双雕，马蹄到处阵云消”。

婉约、俚俗、豪放之类的词学表达，在敦煌曲子词中应有尽有，其风格质朴流畅、清新随性，比喻生动、惯用白描，将词体的民间形态以清水芙蓉的姿态呈现于后人面前，既不滞涩，也不做作。晚清朱祖谋跋《云谣集杂曲子》时所说的“其为词拙朴可喜，洵倚声椎轮大辂”，或可用于对敦煌曲子词的整体评价。另有王重民校辑的《敦煌曲子词集》可供参阅。

（二）盛唐、中唐词

民间文学自有民间发生与发展的轨迹，但词这种文体自产生起就决定了它不能在这条道路上走太远，于是文人渐渐成了其创作群体中必然而重要的组成。

能够被确定为盛唐词作的作品并不多，但李白无疑是人们积极认定也乐于认定的词作者，他的《清平乐》与《菩萨蛮》《忆秦娥》也很自然地成为了这一时期的代表作。李白是诗中之仙，他的词作于自然平顺之中也自挟了腕上风雷，《菩萨

蛮》与《忆秦娥》两首更是始倡词之风骨，潜隐沉郁之意。

平林漠漠烟如织，寒山一带伤心碧。暝色入高楼，有人楼上愁。玉阶空伫立，宿鸟归飞急。何处是归程？长亭更短亭。

——《菩萨蛮》

箫声咽，秦娥梦断秦楼月。秦楼月，年年柳色，灞陵伤别。乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。音尘绝，西风残照，汉家陵阙。

——《忆秦娥》

陈廷焯《白雨斋词话》说：“太白《菩萨蛮》《忆秦娥》为词中鼻祖。太白《菩萨蛮》《忆秦娥》两阙，神在个中，音流弦外，可以视为词中鼻祖。”王国维《人间词话》即言：“太白纯以气象胜。‘西风残照，汉家陵阙。’寥寥八字，遂关千古登临之口。”

时至中唐，当人们从诗歌的殿堂上偶尔向下俯视，难免会发现这种形式自由灵活且生活气息颇重的文体。文人倚声填词开始渐成风气。只是此时他们手中的作品以齐言和小令居多，一般是五七言诗的变调，词的题材十分广泛，风格也极为自由，自然清新之气远胜于婉约。此时的词作，所写内容与词牌之间尚有着较为紧密的联系。如戴叔伦和韦应物的两首吟咏边塞生活的《调笑令》。

和中唐平实浅易的文风相吻合，文人对民间文学的学习也越来越多，刘禹锡和白居易就用力最多，成就也最显著。

刘禹锡《杨柳枝》词9首不脱其咏史怀古的本色，借用较多历史典故表达自己的思想意识。如其四“金谷园中莺乱飞，铜驼陌上好风吹。城东桃李须臾尽，争似垂杨无限时”，其六“炀帝行宫汴水滨，数株残柳不胜春。晚来风起花如雪，飞入宫墙不见人”，皆明白如话不脱民歌色彩，却又雅俗兼顾，充溢着无尽的怀古之意。

白居易诗风一向平易浅近，但这首由其始创的《花非花》因其跳跃曲折而充满含蓄、空灵之美，使词体产生了更加明显的“文人化”意味：

花非花，雾非雾；夜半来，天明去。来如春梦几多时？去似朝云无觅处。

张志和的《渔歌子》一向是人们提及中唐词时津津乐道的话题之一：

西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。

这首词描写了江南春汛时的美好景物和自然生活，更表现了作者平淡冲和、自由闲适的生活意趣。苏轼对此词亦极加推崇，贬谪黄州时曾作《浣溪沙》词说：“西塞山前白鹭飞，散花洲外片帆微。”散花洲即在长江之中，与西塞山相对。张志和此词不仅代表了中唐文人词的另一种审美取向，而且东传日本，扩大了汉文化的传播，并影响了包括嵯峨天皇在内的众多汉诗作者，开启了日本文人的填词之路。

（三）晚唐词与温韦

晚唐是词体渐趋成熟的一个重要时期，词的创作在与其他文体的抗衡中虽然仍旧未能异军突起，却形成了自己的独特风格，并有了温庭筠与韦庄这样突出的文体代言人。

温庭筠，字飞卿，是中晚唐之际最重要的文人之一，不但工于诗，与李商隐并称“温李”，而且是文学史上第一个以词名家的作者，并因其创作风格被誉为“花间鼻祖”。温庭筠才思敏捷，却又恃才傲物、放浪形骸，其词以女性生活为主要表现题材，曾编为《金荃集》，为后代词论家屡屡提及，惜乎散佚不可见。今存词70余首，主要代表作为《菩萨蛮》14首和《更漏子》6首。

小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。照花前后镜，花面交相映。新贴绣罗襦，双双金鹧鸪。

这首《菩萨蛮》历来是论温词的不可或缺之作，因为它很好地表现了温词华美绮丽、意象绵密的特点，将一个富贵女性生活的奢侈与心灵的孤寂尽展无遗。

但温词也不是只以这一种面目示人，更不乏清丽自然的白描之作，例如下面这首《望江南》：

梳洗罢，独倚望江楼。过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠，肠断白蘋洲。

这首词以情景交融取胜，使得周济在《词辨》卷一中说“犹是盛唐人绝句”。前一首《菩萨蛮》的全部内容差不多只