

南宋词史

下

「陶尔夫、刘敬圻合撰的《南宋词史》的出版标志着词经南宋的局面根本扭转，立足词本体美学的词史评价正式确立，功不可没！」

——胡明《一百年来的词学研究》

陶尔夫
刘敬圻
著

北方文艺出版社

南宋词史 下

陶尔夫
刘敬圻
著

图书在版编目(CIP)数据

南宋词史 / 陶尔夫, 刘敬圻著. -- 2 版. -- 哈尔滨 :
北方文艺出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5317-3908-1

I. ①南… II. ①陶… ②刘… III. ①宋词 - 词曲史
- 南宋 IV. ①I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 148358 号

南宋词史

Nansong Cishi

作 者 / 陶尔夫 刘敬圻

责任编辑 / 宋玉成 刘想想

出版发行 / 北方文艺出版社

发行电话 / (0451) 85951921 85951915

地 址 / 哈尔滨市南岗区林兴街 3 号

印 刷 / 北京诚信伟业印刷有限公司

字 数 / 504 千

版 次 / 2019 年 3 月第 2 版

书 号 / ISBN 978-7-5317-3908-1

封面设计 / 韩 冰

邮 编 / 150080

经 销 / 新华书店

网 址 / www.bfwy.com

开 本 / 880mm × 1230mm 1/32

印 张 / 21

印 次 / 2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价 / 88.00 元 (上下册)

目录

深化与拓展 \ 1

前 言 \ 7

第一章 词坛的转型期

第一节 亡国的哀吟与救国的呼号 \ 5

第二节 高手云集的南渡词人之林 \ 43

第三节 杰出的南渡女词人李清照 \ 96

第二章 词史的高峰期

第一节 张孝祥及其他豪放词人 \ 125

第二节 辛弃疾与词史的高峰 \ 161

第三节 后南渡词人群 \ 219

第三章 词艺的深化期

第一节 婉约词的进展与深化 \ 271

第二节 “野云孤飞，去留无迹”的姜夔 \ 323

第三节 史达祖与高观国 \ 376

第四节 “缁幽抉潜，开径自行”的吴文英 \ 415

第四章 宋词的结获期

第一节 南宋灭亡前夕的激愤 \ 485

第二节 灭亡前后的伤痛与悲惋 \ 514

第三节 绝灭中的抗争与怒号 \ 586

结 语 \ 636

后 记 \ 642

重印后记 \ 644

再版后记 \ 646

这一时期，实际上是词史高峰期的继续。

南渡词人与后南渡词人在大量而持久地进行爱国豪放词创作的同时，并没有放弃婉约词的创作。婉约词在他们全部作品中仍占有相当数量或较大数量。与此同时，还有些南渡词人自始至终坚持婉约词创作，只是在词风、情感与艺术手法等方面自觉不自觉地表现出向豪放词风的倾斜或相互渗透。他们始终坚持“别是一家”的传统观念，如李清照以及在本书第一章第二节最后介绍的一些词人。当南渡词人逐渐退出南宋词坛以后，在南宋出生的词人相继走上词坛。其中一部分词人继承南渡词人开创的爱国豪放词传统，用主要精力从事爱国豪放词的创作，成为前文已论及的后南渡词人或辛派词人。另一部分词人则专注于婉约词的创作。虽然他们作品中也并非绝无豪放之作，但就其审美趋向而言却是以婉约词创作为主，而且在向豪放词风倾斜与相互渗透的过程中，维护了婉约词的特质，丰富了婉约词的审美面貌。通过词艺的深化，南宋婉约词表现出勃勃生机与新的感人魅力，既征服了当时的读者，也受到后代读者的欢迎。他们同样对宋词的高峰期做出了自己的贡献，发展并充实了高峰期的丰富性与持续性。其中姜夔与吴文英是继辛弃疾之后登上词史高峰的另两位大词人，他们在词艺的深化方面做出了独创性的贡献，从而形成了辛、姜、吴三

足鼎立于南宋词坛的历史格局，影响了宋以后词史的发展进程。

下面将对词艺的深化期展开论述，并将用较大的篇幅论述姜夔与吴文英在词艺深化方面的贡献及其独创性成就。需要说明的是，为了叙述的简捷方便，我们统将与豪放词风不同的南宋词人及其作品称之为婉约词人及婉约词，不再另立名目。随着研究的深入，目前对南宋婉约词的称谓甚多，很难在短期内取得一致。如果书中名称概念过杂，深恐治丝益棼，徒乱人意。事实上，不论南宋豪放词以外有多少不同风格，归根结底，都不过是婉约词在南宋这一特定的历史时期的发展与深化而已。至于其发展演变以及风格特色有何不同，则主要靠分析阐释来加以比较研究。

第一节 婉约词的进展与深化

一、范成大、杨万里、朱熹

在爱国豪放词的创作形成巨大声势并持续掀起高潮，且长期不衰的同时，传统的婉约词仍在继续发展、开拓和创新。婉约词的艺术实绩并未被豪放词所掩盖，相反，婉约派词人众多，词作丰富，在新的历史时期又取得了新的进展。一是许多诗人也兼用词体形式抒怀，由于诗词题材分工这一传统的拘限，往往是以诗言志，以词言情（特别是他们恋情）；二是有些词人虽以豪放词为主，但并不放弃婉约词的创作；三是专业词人（包括有些兼擅诗、文却以词名世者）毕生从事婉约词的创作，他们对祖国的深情沉潜于细腻多样的词作之中。第一种如杨万里、范成大，第二种情况如辛弃疾、陈亮、刘过等，第三种如姜夔、史达祖、吴文英。正因如此，南宋的婉约词同样也进入了词史上的创作高峰。当我们全部了解此段历史的具体走向之后，问题自然就会十分清楚了。

让我们先从姜、史、吴以前的词人、词作谈起。

范成大（1126—1193），字致能，号石湖居士，吴县（今江苏苏州）人。绍兴二十四年（1154）进士。历任知静江府兼广

西南路安抚使、四川制置使、参知政事等职。乾道六年（1170）出使金国。晚年退居石湖。范成大是南宋著名诗人，在四川曾与陆游唱和。使金纪行绝句 72 首，反映沦陷区百姓仇恨民族压迫、切盼早日恢复河山的焦灼心情。晚年退居石湖所写《四时田园杂兴》反映当时农民的苦痛与农村优美秀丽的风光。有《石湖词》，存词 113 首。

由于诗词题材传统分工的影响，石湖词所涉及的题材远不及诗歌广阔，但他仍用《水调歌头》记录了出使金国的具体感受。词题为“燕山九日作”：

万里汉家使，双节照清秋。旧京行遍，中夜呼禹济黄流。
寥落桑榆西北，无限太行紫翠，相伴过芦沟。岁晚客多病，
风露冷貂裘。对重九，须烂醉，莫牢愁。黄花为我，一
笑不管鬓霜羞。袖里天书咫尺，眼底关河百二，歌罢此生浮。
惟有平安信，随雁到南州。

这首词写于宋孝宗乾道六年（1170），范成大出使金国，于重阳节抵达金都汴京时有感而作。一起两句交代身份与季节。“万里汉家使”，这一句极为重要。因为在此前六年，张浚北伐兵败符离，汤思退主和，遂有“隆兴和议”，宋向金称侄。这对宋室臣民来说无疑大损国格，是民族一大耻辱。对此，范成大内心是不承认的。所以他明确以“汉家使”自居。这三个字挺直了民族脊梁，伸张了民族正气。“汉家”代表中华民族最辉煌强大的历史时期，故后代历朝均以“汉”自居。唐诗中就多以“汉”喻唐（如“汉皇重色思倾国”“闻道汉家天子使”）。范成大承此传统，但比唐人更具现实针对性，包含更多深意。“旧京行

遍”更不应轻易放过。“遍”，在此说明词人走遍了汴京的大街小巷，凭吊故国神京。其心如何？可想而知。范成大正是有明确的“汉家使”意识，才会“旧京行遍”。可故国沦亡、京城失陷的沉痛体验！所以这次出使，他据理力争，不仅更改了南宋皇帝向金使跪拜受书的极具侮辱性的礼仪，同时还使金国不得不同意交还河南宋皇室“陵寝”，表现出南宋使臣不畏强暴的凛然气节，并在外交上取得了巨大胜利。这首词便自始至终洋溢着这种乐观与必胜的情绪。词中没有直接描绘敌人侵吞后的破坏，没有抒写百姓的痛苦，也正是出自这种考虑。他在使金过程所写 72 首绝句以及《揽辔录》中，对此已有详尽的叙写。“袖里天书咫尺，眼底关河百二，歌罢此生浮。”心意之高，眼界之宽，诗情之广，完全是一个胜利者的姿态。面对敌酋，谈笑风生，吟咏自如。原因在于“天书”，力量来自眼界，豪情产自泱泱诗国的传统。至此，还有什么危殆之可言？于是诗人便招手南飞的雁群，让它们传达胜利的喜讯。结尾不仅极富诗情，而且与开篇两句结合紧密，既突出了季节特点，又渲染了作者心境，与范仲淹“衡阳雁去无留意”（《渔家傲》）的境界迥然异趣。再对照本书前引赵佶《燕山亭·北行见杏花》，那么，这首词中的民族气节和乐观精神，就更加鲜明了。

《满江红》写船过清江时所感，词题曰“清江风帆甚快，作此与客剧饮歌之”：

千古东流，声卷地、云涛如屋。横浩渺、檣竿十丈，不胜帆腹。夜雨翻江春浦涨，船头鼓急风初熟。似当年、呼禹乱黄川，飞梭速。击楫誓，空惊俗。休拊髀，都生肉。任炎天冰海，一杯相属。荻笋莼牙新入馔，鸱弦凤吹能翻曲。

笑人间、何处似尊前，添银烛。

乾道八年（1172），范成大因反对近侍张说执政，被外放静江府（今广西桂林）。船行清江（地当袁、赣二水合流）时，因风帆甚速，乃有所感。前五句通过水声、云涛、风疾、帆满，状船行如飞。“夜雨”“船头”两句，交代水涨风疾是船速的原因，化用苏轼“夜半潮来风又熟”（《金山梦中作》）句意。歇拍“似当年”二句，回忆使金过河时的壮举，即上引《水调歌头》“中夜呼禹济黄流”。意谓：今天这船很像当年使金半夜祈灵大禹祐我渡过黄河时，那样顺利，那样迅疾，简直如飞梭一般。换头承上，回忆当年“济黄”时的决心：“击楫誓，空惊俗。”原来使金渡黄河时，范成大就曾暗下决心，要像东晋祖逖那样，中流击楫而誓：“不能清中原而复济者，有如大江！”^①作者当年之所以能惊世骇俗，舌战群虏，取得外交胜利，正因了有此斗志与胆识。然而使金时节的壮举英声已过去三年，理想并未兑现。“空”，即指此而言。“休拊髀，都生肉。”用刘备在荆州久不骑射叹息“髀里生肉”事，慨叹自己老之将至，一事无成。“入饌”“翻曲”以及“尊前”添烛，均为由此而发的激愤之词，不能简单视为消极心态。

《鹧鸪天》写观舞时的感受，同样具有深层涵蕴：

休舞银貂小契丹。满堂宾客尽关山。从今袅袅盈盈处，
谁复端端正正看。模泪易，写愁难。潇湘江上竹枝斑。
碧云日暮无书寄，寥落烟中一雁寒。

“休舞”，是感情极强的字眼，带有命令语气。为什么？

^① 《晋书》（第6册），中华书局1974年版，第1695页。

因为舞台上演出的是“银貂小契丹”。“银貂”，即身着银白貂皮衣；“小契丹”，是当时少数民族的一种歌舞。作者《次韵宗伟阅番乐》诗云：“绣靴画鼓留花住，剩舞春风小契丹。”“契丹”是古代居住西辽河上游（今内蒙巴林右旗一带）的少数民族，曾建立辽朝，北宋宣和七年（1125）为金所灭。感物斯应，联类无穷。作者从“小契丹”联想到契丹的灭亡，再从契丹的灭亡联想到北宋的灭亡，“休舞”之情便募然而生。不仅如此，在座的又有谁不跟自己的感情一样呢？“满堂宾客尽关山”，讲的就是这种共同的心态。“关山”，边防的关塞。“袅袅盈盈”形容舞姿的美好迷人，但从此却不会有人仔细欣赏，不会“端端正正看”了。换头二句向深层开掘，“模泪易，写愁难”，表演流泪容易办到，写尽深愁就太困难了。谁能像舜的两个妃子，闻舜死向苍梧而哭，洒泪竹上尽成斑痕呢？这对那些表面谈抗金复国而无实际行动的人是一讽刺，对那些乐而忘忧的人也是一个震动。作者深感关心国家命运的人太少，所以尾句才慨叹知音难得，有书难寄：“碧云日暮无书寄，寥落烟中一雁寒。”忧国忧民的情怀只有压抑在心头。此诗约作于词人从桂林调往四川时。

再看写于四川任内的另一首《水调歌头》，时间与前两首相去不远：

万里筹边处，形胜压坤维。恍然旧观重见，鸳瓦拂参旗。
夜夜东山衔月，日日西山横雪，白羽弄空晖。人语半霄碧，惊
倒路旁儿。分弓了，看剑罢，倚阑时。苍茫平楚无际，千
古锁烟霏。野旷岷江动，天阔崤函云拥，太白暝中低。老
矣汉都护，却望玉关归。

淳熙元年（1174），范成大由广西经略安抚使调任四川制置

使，二年春离桂林赴成都。虽然他在入川前就已萌生归田之想：

“明朝重上归田奏，更放岷江万里船。”（《画工李友直为余作〈冰天〉〈桂海〉二图》）在入川途中也不断产生这种念头：

“早晚北窗寻噩梦，故应含笑老榆枌。”（《判命坡》）“从此蜀川平似掌，更无高处望东吴。”（《望乡台》）但是，他在四川任职的两年时间，还是做了许多筹边备战的事。这首词表面看来，似乎是描绘蜀中山川形胜，其实，所有描绘都与作者在任两年中的政绩联系在一起。筹边楼、分弓亭都是范成大为巩固边防、加强反攻能力而建的。陆游曾为此写下《筹边楼记》（见《渭南文集》卷十八）^①，而范谟也写有《分弓亭记》^②，详细记载和歌颂了范成大筹边复国的大志及其具体行动。但最后因受制于朝廷，备而不用，故此词结尾处词人产生了久戍思归的感叹。

“老矣汉都护，却望玉关归”二句，用蔡挺《喜迁莺》句意：“谁念玉关人老。太平也，且欢娱，不惜金尊频倒。”相传宋神宗读到蔡挺此词后便批了十六个字：“玉关人老，朕甚念之。枢管有缺，留以待汝。”^③范成大并不一定要象蔡挺那样调回朝廷当枢密副使，而主要是他念念不忘的“归田”。

果然，淳熙三年（1176），范成大辞去了四川制置使的职务，第二年五月离成都东下，八月十四日至鄂州（今湖北武昌），十五日晚赴知州刘邦翰设于黄鹤山上的南楼赏月宴。词人登楼，怅触万端，于是写下了另一首十分著名的《水调歌头》：

细数十年事，十处过中秋。今年新梦，忽到黄鹤旧山头。

① 《陆游集》（第5册），中华书局1976年版，第2138页。

② [明]周复俊：《全蜀艺文志》（卷三十四），[清]永瑢 纪昀等修纂《文渊阁四库全书》（第1381册），台湾商务印书馆1986年版，第395页。

③ [明]周复俊：《全蜀艺文志》（卷三十四），[清]永瑢 纪昀等修纂《文渊阁四库全书》（第1381册），台湾商务印书馆1986年版，第395页。

老子个中不浅，此会天教重见，今古一南楼。星汉淡无色，
玉镜独空浮。 敛秦烟，收楚雾，熨江流。关河离合、南
北依旧照清愁。想见姮娥冷眼，应笑归来霜鬓，空敝黑貂裘。
酹酒问蟾兔，肯去伴沧洲？

据作者《吴船录》载，南楼赏月这一天的月色十分美好：“天无纤云，月色甚奇，江面如练，空水吞吐，平生所遇中秋佳月，似此夕亦有数。况复修南楼故事，老子于此兴复不浅也。”又说：“作乐府一篇，俾鄂人传之。”^①当即指此词而言。起拍“细数十年事，十处过中秋。”“十年”，约数，其实已十二年了。他在《吴船录》中确曾“细数”十处过中秋的具体地点，目的是为了强调今夜中秋与往昔之不同。“新梦”“忽到”，正是突出这非同寻常的感受。“黄鹤”点地，暗寓崔颢黄鹤楼诗意。作者在《鄂州南楼》有类似诗句：“谁将玉笛弄中秋，黄鹤飞来识旧游。”“今古一南楼”句，平空提起，加大时空与历史跨度，让读者去充填。东晋庾亮镇鄂，于秋夜登南楼与僚属吟咏谈笑，曾说：“老子于此处兴复不浅！”（《世说新语·容止》）^②作者于此以庾亮自况，仿佛就是身在九百年前那场盛会。所以他在《吴船录》中也说：“老子于此兴复不浅也。”^③当然，词中关键并不在中秋夜月的描绘（虽然“星汉”“玉镜”“熨江流”已写得很有特色），而在“关河离合”以下诸句，此这才是登楼赏月时的审美高峰体验。词人忽然想到北半部中原大地仍然被敌

① [明]周复俊：《全蜀艺文志》（卷三十四），[清]永瑢 纪昀等修纂《文渊阁四库全书》（第1381册），台湾商务印书馆1986年版，第395页。

② 余嘉锡：《世说新语》，上海古籍出版社1993年版，第616页。

③ [清]永瑢 纪昀：《文渊阁四库全书》（第460册），台湾商务印书馆1986年版，第869页。

人侵吞，南北分裂，尚未统一，月亮辉光之所及，哪里有什么欢乐？继此，词人想到，月姊也一定对自己一事无成而“冷眼”相待。“空敝黑貂裘”用苏秦说秦王“书十上而说不行，黑貂之裘敝”，终无成而归的事典（见《战国策·秦策》）^①。结拍两句“酹酒问蟾兔，肯去伴沧洲？”“蟾兔”指月。此用李白《月下独酌》“举杯邀明月”诗意。“沧洲”，滨水之地，古代隐士所居。可以看出，此词开篇结尾照应十分紧密。通过赏月，不仅串接“十年事”，而且把南北分裂的空间与词人老去无成的感叹都巧妙地编织在一起，极大地丰富了词的容量。虽然全词归结为对归田隐居的向往，但词的情调高旷超逸，潇洒豪迈，在继承李白与苏轼的传统方面相当成功。

不久，范成大真的辞官归隐，在苏州石湖安度最后十年（1183—1193）的幽闲岁月。他在创作 60 首《四时田园杂兴》的同时，也写了一些刻画农村风情的词篇。如《蝶恋花》：

春涨一篙添水面。芳草鹅儿，绿满微风岸。画舫夷犹湾
百转，横塘塔近依前远。江国多寒农事晚。村北村南，
谷雨才耕遍。秀麦连冈桑叶贱。看看尝面收新茧。

刻画农村风情的词在唐五代直至北宋词中为数甚少。苏轼《浣溪沙》与辛弃疾《清平乐》等开拓性地描写了农村的田园风光，给词坛吹进了一股清新空气。范成大进一步扩大了农村词的创作范围，呈现出一种全新的审美情趣。如《浣溪沙·江村所见》：

十里西畴熟稻香。槿花篱落竹丝长。垂垂山果挂青黄。

^① 《战国策》（上册），上海古籍出版社 1985 年版，第 85 页。

浓雾知秋晨气润，薄云遮日午阴凉。不须飞盖护戎装。

前一首写江南春耕、秀麦连冈的农村画面，此首绘出了一幅江村秋丰图。作者先从嗅觉起笔，即稻香薰人，于是丰收的喜悦便自始至终充溢全篇。次写槿花盛开。槿是落叶灌木，花有红、白、紫等不同颜色。在此，词人未具体着色，却给人丰富的想象空间。这空间又因槿花与“竹丝长”交互错杂而增强了立体感。接着，又以山果累累来衬托丰收景象，以“青黄”二字点出秋的亮色。上片将画面展开之后，下片才开始交代时间的流程，说明作者从早晨出来以后，始终在这绝美的江村秋丰图中流连忘返，直到正午时光。结拍“不须飞盖护戎装”一句十分重要。这一句不能简单理解为因秋色满眼，观赏不尽而舍车骑马。其实，这一句远比表面含义要丰富、深刻许多。词人说的是，在这一片丰收喜悦的“江村”里，做长官既不须要坐在车子里，飞一般地走，更不须有着军装的人来护送。这是因为：（一）有了“飞盖”与“戎装”便不会沉下心来仔细欣赏眼前的江村丰收图；（二）因为江村丰收，生活安定，用不到什么戎装；（三）敌人正在践踏北方中原的沃土，戎装应当开赴前线而用不着防范后方百姓。至此，我们在秋丰图中看到词人没有正面写出的另一深刻蕴含，那就是：绘景近，托心远。

在大自然中欣然获得某种美感，或同时抒写闲适情怀的词，在《石湖集》中所在多有。如《鹧鸪天》：

嫩绿重重看得成。曲阑幽槛小红英。酴醾架上蜂儿闹，
杨柳行间燕子轻。春婉婉，客飘零。残花浅酒片时清。
一杯且买明朝事，送了斜阳月又生。

词写阳春烟景，从朝至晚。在歌赞的同时，还杂有客子飘零、青春老去的喟叹。上片四句颇类仄起首句入韵七绝，平仄尽合；后两句对仗亦极工整，与作者《四时田园杂兴》相近。不同的是，作者舍弃了绝句融风景画与风俗画于一炉的手法，而侧重于描绘自然风光，形成独具特色的风景画。因此，词中特别着重敷色构图。“嫩绿”为全词敷设基本色调，以增强春的意象，唤醒春的情感。“重重”，嫩叶重叠葳蕤，已有绿渐成荫的趋向（“得”一本作“渐”）。当然，光有首句还不成其为画，因其仅提供了一种底色。“曲阑幽槛小红英”一句，则境界全出。其作用有三：构成风景画整体框架；增强了色彩的对比；有了一定的景深和层次感。“小红英”三字，不仅增强了色彩的对比和反差，而且照亮了全篇，照亮了画面各个角落。正可谓“一字妥贴，使全篇增色”。“小”字在词中有大作用。“浓绿万枝红一点，动人春色不须多。”此王安石《咏石榴花》词所写即为此境。“酴醾”又作“荼蘼”，俗称佛儿草，落叶灌木。开到荼蘼花事了，丝丝天棘出莓墙“蜂儿闹”，说明酴醾已临花开季节，春色将尽，蜜蜂儿争抢着竞采新蜜。“杨柳行间燕子轻”，极富动感。“蜂儿闹”是点上的特写；“燕子轻”，是线上的追踪。词人对所写的画面投入很深的情感，也反映了他的审美情趣与创作意识。但，盛时难再，好景不长，春天即将结束。下片转写伤春与自伤之情。换头两个三字句充分表达了情感的变化：“春婉婉”，春天虽然美好，但已近迟暮，这是指客观季节而言。“客飘零”，写自己一生仕宦迁徙，萍踪不定。范成大为官三十载，改官达八、九次之多。因此，自己的青春也像春天一样片刻之间老去了。“残花”，其实不就是词人自己的象征么？当此之时，