

楊海明詞學文集

楊海明 著

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

【第五册】
唐宋词美学（卷六）

楊海明詞學文集

楊海明 著

江蘇大學出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

唐宋词美学/杨海明著. —镇江:江苏大学出版社,2010.10

(杨海明词学文集;5)

ISBN 978-7-81130-187-8

I. ①唐… II. ①杨… III. ①词(文学)—文艺美学—研究—中国—唐代②宋词—文艺美学—研究 IV.

①I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 207785 号

杨海明词学文集(第五册)

唐宋词美学(卷六)

著 者/杨海明

责任编辑/林 卉

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编:212003)

电 话/0511-84440890

传 真/0511-84446464

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/扬中市印刷有限公司

经 销/江苏省新华书店

开 本/718 mm×1 000 mm 1/16

印 张/23.75

字 数/440 千字

版 次/2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

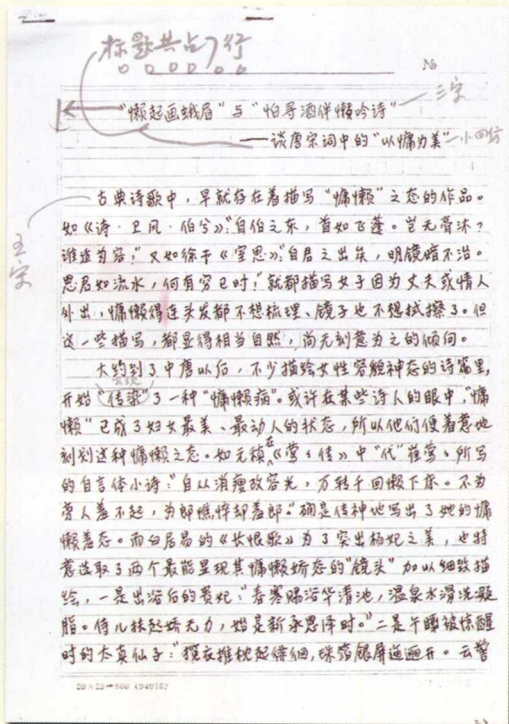
书 号/ISBN 978-7-81130-187-8

定 价/52.00 元

如有印装质量问题请与本社发行部联系(电话 0511 84440882)

《唐宋词美学》书影
(江苏教育出版社 1988 年版)

杨海明教授手稿

杨海明教授在杭州留影

杨海明教授在海边留影

总序

自1978年秋师从唐圭璋先生攻治词学至今,忽忽已过30年矣。回首当年,自己本是一位普通的中学语文老师,不意在攻读唐师的硕士研究生、随后又转入高校(苏州大学)工作之后,竟涂鸦出了一大堆评说唐宋词的文字,并在词学研究领域产生了一定的影响,以至我的博士生们现今要为我策划出版这套词学文集,不禁感慨良多。我深知自己既缺乏像夏承焘、唐圭璋等老辈学人那样深厚宽博的学养,也跟不上新时期所涌现出的青年学者那种与时俱进、敢于创新的迅猛步伐,充其量只是一个衔接两代的过渡性人物,因此要出文集,不免有些汗颜。但转而一想,对我来说,这套文集所收的旧文好歹记录着自己在词学研究领域里跋涉过的一连串足迹,把它们整理出来总算做了一番“盘点清理”和“立此存照”的工作,未尝没有一点意义;而对不少读者,尤其是很多青年学子来说,像《唐宋词风格论》、《唐宋词论稿》、《唐宋词纵横谈》、《唐宋词美学》等旧书,由于后来未曾再版过,故在书店难以寻获,因此这次“打包”再版,也可满足他们的迫切需求。基于以上两点考虑,我同意了门生们的建议,由他们分工协作对旧稿作了一定的校订,终于推出了这套词学文集。宋人陈与义曾有词云:“二十余年如一梦,此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古今多少事,渔唱起三更。”(《临江仙》)对我而言,若是改动其中一个字,变成“三十余年如一梦……”,便能很表达此时看到这套文集的内心感受:往事早如云烟,此身也已垂暮;这套文集所收的旧文其优劣、良莠就让读者和后人去评说吧。而我本人则要闲登小阁去享受那为时有限的余生了。

本文集共八册、十二卷。下面,分别对各册内容作具体说明。

第一册由卷一、卷二组成。

卷一《唐宋词风格论》:此卷原由上海社会科学院出版社 1986 年出版。后来发现,台湾木铎出版社 1987 年盗印过它,易名为《唐宋词的风格学》,且隐去了作者的姓名。韩国新雅社 1994 年将其译成韩文出版,翻译者为李钟振教授。

卷二《张炎词研究》:此卷原由齐鲁书社 1989 年出版。

第二册收录卷三《唐宋词史》。此卷原由江苏古籍出版社 1987 年出版,后由天津古籍出版社 1998 年再版。后者对前者略作修订,主要是改正了一些错字和删除了某些不必要加的引号,内容基本不变。此次再版,依照后一版本。台湾丽文文化事业公司 1996 年出版了它的繁体字版。韩国新雅社 1995 年将它译成韩文出版,翻译者为宋龙准、柳种睦先生。

第三册收录卷四《唐宋词论稿》。此卷原由浙江古籍出版社 1988 年出版,其中选录了我自 1981 年至 1986 年间发表的论文 32 篇。

第四册收录卷五《唐宋词论稿(续编)》。此卷为这次所新编的论文集,共收录论文 35 篇,其时间跨度较大(1984 年—2008 年),主要是从《唐宋词论稿》出版以后所陆续发表的论文中选辑而成。其中内容大致分成六类:一是对唐宋词的魅力来源,尤其是其人生意蕴作出探寻;二是对唐宋词的心理内涵作些剖析,兼论“角色转换”对这些意蕴生成的重要作用;三是词论研究,以及我对于词学研究的若干思索;四是从传承和变异的角度来对唐宋词进行文化考察;五是读唐宋词的一些心得,它们所涉及的问题较多;六是其他方面的一些文章,其中既有两篇论宋人散文的文章,还有三篇论析夏承焘先生治学历程和回忆唐圭璋、段熙仲先生往事的文章,收录这后三篇主要想借此表达对先贤的缅怀之情。上述 35 篇文章,以前散见于各种报刊之上,此次结集出版,可省读者查检之劳,姑取名为《唐宋词论稿(续编)》。

第五册收录卷六《唐宋词美学》。此卷原由江苏教育出版社 1998 年出版。

第六册由卷七、卷八、卷九、卷一〇组成。

卷七《唐宋词纵横谈》:此卷原由苏州大学出版社 1994 年出版。台湾丽文文化事业公司 1995 年出版了它的繁体字版,易名为《唐宋词主题探索》。

卷八《宋词趣谈》:此卷原由台湾业强出版社 1997 年出版。它的学术性不强,但趣味性和可读性尚可,因大陆读者不易读到,故在此再版,可供非专业的读者阅读消遣。

卷九《李璟·李煜》:此卷原由春风文艺出版社 1999 年出版,为其“插图本中国文学小丛书”中的一种。

卷一〇《东吴绛帐履痕——序跋选录》:此卷收录了我为学生们的学术著作写的序跋。

第七册收录卷一一《唐宋词与人生》。此卷原由河北人民出版社 2002 年出版。

第八册由卷一二、附录组成:

卷一二《宋词三百首新注》:此卷原由天津人民出版社 1993 年出版。合作者刘文华女士乃是我的妻子,不幸已于近时病逝。几十年来,她在生活和工作上助我良多。今日再版此卷,也作为对她的一种悼念。台湾丽文文化事业公司 1995 年据此重排,出版了它的繁体字版,易名为《宋词三百首鉴赏》。

《附录》四种:一是崔海正教授所写的《论唐宋词专家杨海明——当代词学家系列研究之一》。二是曹辛华博士所写的《杨海明与唐宋词研究的深化》。这两篇文章的撰写,其作者事前事后都未与我本人作过沟通,完全是他们个人意见的表述。照我看来,其中颇多溢美之词而缺少中肯的批评,实在愧不敢当。但它们却能从一定程度上揭示我的某些研究“特色”,可供我自己反省并供读者参考。而除此之外,很多师友(如曹济平先生、潘树广先生以及刘扬忠、肖瑞峰、王兆鹏、刘尊明等先生)和学生(如邓红梅、赵梅、闵定庆、钱锡生、王晓骊等博士以及浙江大学的张锦同学)也曾为我的一些论著写过书评,但因篇幅的关系,这里就不再收录,谨向他们表示衷心的感谢和诚挚的歉意!三是王晓骊博士所记录的《背靠遗产 面向当代——杨海明教授词学访谈录》,它概述了我从事词学研究的历程以及研究唐宋词的若干心得体会,也可提供给读者阅读。四是张幼良博士所撰《瞬间三十年——杨海明先生学术年表》。

正如开头所说,我在这 30 年左右的时间内竟不意涂鸦出了一大堆评说唐宋词的文字,其间的甘苦辛甜,自然一言难尽;而文章的优劣良莠,也心知肚明。总的来说,由于我的写作往往率性而发,主要凭兴趣和“感悟”,而不耐作缜密细致的思考,因此文章中的疏漏和缺陷(甚至错误)自然难免,还望读者多多指教!另外,由于我往往是先写成一篇篇单篇论文,以后又把这些论文中的观点和材料融汇在后来的专著中间;而在撰写单篇论文时,因每篇文章都要自成一个独立的“单元”,故而有一些观点和例证有可能会在全书中多次出现,或许会令人产生

啰唆重复之感。这里谨表歉意。再者,由于这些文章写于不同时期,早期的文章并不像现今那样讲求“学术规范”,故而现在读来肯定不够“规范”,不够严谨。这点也请读者鉴谅!追昔抚今,如果说这套文集所收的一些旧文,在“文革”结束不久、新时期刚刚开始阶段或许曾有某些“闪光点”使人眼目为之一亮的话,那么时至今日恐就早已平淡无奇,甚至黯然失色了。所以我十分清醒地将自己定位为新旧时期转型阶段的一位“过渡型”的研究者,而词学研究的崭新局面和崭新气象则期待着后来者们去努力开启和努力创造——这也是我作为一名曾经的词学研究者所殷切期望的。

最后,要对引导我走上研究道路并给我以提携指导的唐圭璋师、孙望师、段熙仲师、吴调公师表示深切的悼念与感谢;对大力促成本文集出版并付出辛勤劳动的我的博士生们(曹辛华、曹志平、孙虹、薛玉坤等)表示深深的谢意,拙著引文均由他们重新查核,并详为注出;特别应该提出的是,陈国安博士在本文集的出版过程中付出了艰辛的劳动,其热情与认真令我十分感动,特在此也表示郑重的感谢;对大力资助本文集出版的江苏海门市教育局副局长许新海博士表示衷心的感谢;对支持本文集出版并花费很多心血的江苏大学出版社的总编芮月英女史和图书编辑部主任顾正彤女史表示深深的敬谢之心。

杨海明
2010年10月

目 录

总序 / 001

【卷六 唐宋词美学】

第一章 风情独异:唐宋词所提供的审美新感受 / 003

一、音乐加美女:词所活跃其中的文化场圈 / 003

二、享乐与宣泄:词所赖以促发的心理需求 / 012

三、以富为美:唐宋词中的富贵气 / 031

四、以艳为美:唐宋词中的香艳味 / 037

五、以柔为美:唐宋词中的婉媚态 / 047

六、以悲为美:唐宋词中的愁苦心 / 056

第二章 以情动人:唐宋词所营建的言情文学“特区” / 064

一、身受挤压:前代言情诗歌的蜿蜒进展 / 064

二、时来运转:词人创作观念的大胆转轨 / 074

三、所造独工:词之言情“质量”优于诗 / 083

四、感人至深:词所拥有的丰厚“感情资本” / 101

第三章 要眇宜修:唐宋词的新颖艺术包装和主体美感特色 / 117

一、声情并茂的音乐美 / 121

二、“优化组合”的声律美 / 129

三、雅俗共赏的语言美 / 149

四、情景交炼的意境美 / 176

五、柔媚婉丽的风格美 / 218

第四章 别立一宗:词中“变体”的向诗回归 / 265

一、词分“正”、“变”:“变体”词的判别标准 / 265

二、事出必然：“变体”词的产生原因 / 282

三、向诗回归：“变体”词的基本风貌 / 311

参考文献 / 369

后记 / 370

再版后记 / 372

「唐宋词美学」

卷六

【第一章】

风情独异：唐宋词所提供的审美新感受

一、音乐加美女：词所活跃其中的文化场圈

王国维说：“凡一代有一代之文学。楚之骚，汉之赋，六代之骈语，唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者也。”^①既然“一代有一代之文学”（亦即焦循《易余籥录》所谓的“一代有一代之所胜”^②），那么，每一种“代有偏胜”的文学，就必定会向人们展示其独具的文学新景观，并又带给人们以别种文学所欠缺的某些审美新感受。故在本书前三章中，我们就想着重对唐宋词（主要是传统所谓的婉约词）所展示的文学新景观和它所提供的审美新感受进行考察与品味。而这又不妨先从唐宋词的“出场”谈起。

和其他文体的“出场”不同，词登上文学舞台和走入（唐宋人的）生活圈子，是伴随着特殊的“声光效应”的。具体来说，它是在音乐（燕乐）和美女（歌妓）的簇拥下登坛的。音乐给人以听觉（声）的快感，美女又给人以视觉（色相、光彩）的愉悦。因此，词所展示的文学景观与所提供的审美感受，就远比诗文所展示的文学景观和所提供的审美感受来得丰富和赏心悦目（耳）。辛弃疾在评说饮酒对他的引诱与“毒害”时曾说：“更凭歌舞为媒，算合作平居鸩毒猜。”（《沁园春·将止酒，戒酒杯使勿近》）意谓：酒与歌舞相谋，害人尤烈，直似鸩毒。借用此说，则唐宋词之所以能特别受人青睐和特别使人迷恋，与它的凭仗着“歌舞为媒”有关。相比之下，诗文作品仅靠其文辞之美本身来吸引读者，而唐宋词则除此之外还有音乐之美与“秀色”之美来“招徕”听众和观众。因而，若要真正弄清唐宋词的艺术奥秘，就势必从它的伴随着声色歌舞“出场”，亦即活跃在“音乐加美女”的特殊文化场圈说起。

① 王国维：《宋元戏曲考自序》，见《王国维遗书》第9册，上海书店，1983年，第493页。

② 焦循：《易余籥录》，见《丛书集成续编》第9册，上海书店，1994年，第463页。

关于词之伴随着声色歌舞“出场”，不妨先看其“经典著作”《花间集》中的有关描述。其序言（五代欧阳炯撰）中“开宗明义”云：“则有绮筵公子，绣幌佳人，递叶叶之花笺，文抽丽锦；举纤纤之玉指，拍按香檀。”①这就十分形象地描绘了美女演唱新词的生动情景。而在该集的许多作品中，我们也随处可见词与音乐和美女相伴相随、亲密无间的情况。例如：

绿云高髻，点翠匀红时世，月如眉。浅笑含双靥，低声唱小词。
（牛峤《女冠子》）

花蔽膝，玉衔头，寻芳逐胜欢宴，丝竹不曾休。美人唱，揭调是《甘州》，醉红楼。（毛文锡《甘州遍》）

轻敛翠蛾呈皓齿，莺啭一枝花影里。声声清迥遏行云，寂寂画梁尘暗起。玉笋满斟情未已，促坐王孙公子醉。春风筵上贯珠匀，艳色韶颜娇旖旎。（魏承班《玉楼春》）

轻盈舞妓含芳艳，竞妆新脸。步摇珠翠修蛾敛，腻鬟云染。歌声慢发开檀点，绣衫斜掩。时将纤手匀红脸，笑拈金靥。（毛熙震《后庭花》）

从这些词中我们不难看出，晚唐五代的贵族文人在其“文艺沙龙”和“音乐茶（酒）座”中听词赏曲时，不仅大饱了耳福（如“声声清迥遏行云”、“丝竹不曾休”之类的描写），而且还大饱了眼福（如“轻敛翠蛾呈皓齿”、“时将纤手匀红脸，笑拈金靥”之类的描写），这就难怪他们之中有一位作者会情不自禁地这样写道：“芳年妙妓，淡拂铅华翠。轻笑自然生百媚，争那尊前人意。酒倾琥珀杯时，更堪能唱新词。赚得王孙狂处，断肠一搦腰肢。”（尹鹗《清平乐》，见《全唐诗·附词》）其中一句“赚得王孙狂处”，就坦率地道出了词与音乐和美女联手结伴给这辈文人狎客们带来的几欲销魂、几近骚狂的无穷快感！

而在两宋词坛上，我们则不仅能看到与上述情况相似的歌妓唱词情景，而且还能进一步看到两种情况，即歌妓主动向词人索词和文人主动为歌妓写词。这就表明，比起晚唐五代，两宋社会中的歌妓对词的参与和她们在词的创作与传播过程中所发挥的作用更显积极。

对此，不妨先看歌妓向文人索词的例子。

柳永《玉蝴蝶》云：“珊瑚筵上，亲持犀管，旋叠香笺，要素新词，殢人含笑立

① 欧阳炯：《花间集序》，见赵崇祚辑，李一氓校《花间集》，人民文学出版社，1958年，第1页。

尊前。按新声、珠喉渐稳，想旧意、波脸增妍。”而这种描写，便是大有其生活基础的。罗烨《醉翁谈录》丙集卷二中曾说：“耆卿居京华，暇日遍游妓馆。所至，妓者爱其有词名，能移宫换羽，一经品题，声价十倍。妓者多以金物资给之。”①叶梦得《石林避暑录话》卷三也说：“永为举子时，多游狭邪，善为歌辞。教坊乐工，每得新腔，必求永为辞。”②为向柳永索讨新词，歌妓竟不惜以金银财宝作为“稿酬”，由此可知歌妓对于新词的迫切需求。而在柳永的词中所道及的歌妓芳名就有：秀香、英英、瑶卿、虫虫、心娘、佳娘、虫娘、酥娘、师师、香香、安安等等。这些，恐怕都是向他支付“稿酬”的“雇主”。

柳永如此，就连苏轼也未能免俗。他在《水调歌头》（昵昵儿女语）的词序中明确提到此词之作实应歌妓所乞的事实。“欧阳文忠公尝问余：‘琴诗何者最善？’答以退之《听颖师琴》诗。公曰：‘此诗固奇丽，然非听琴，乃听琵琶诗也。’余深然之。建安章质夫家善琵琶者，乞为歌词，余久不作，特取退之词，稍加櫟括，使就声律以遗之云。”此中提到的这位“章质夫家善琵琶者”，分明就是一位善弹琵琶的歌妓。

至于南宋词人，应歌妓请求而作词的情况同样比比皆是。如刘过《西江月》（楼上佳人楚楚）词序中有“武昌妓徐楚楚号问月索题”。他的那首有名的《唐多令》（芦叶满汀洲）词序中也说：“安远楼小集，侑觞歌板之姬黄其姓者，乞词于龙洲道人，为赋此《唐多令》。”此外，高观国《生查子》（蓬莱一捻云）词序中有“史辅之席上，歌者赠云、头香乞词”，吴文英《声声慢》（春星当户）词序中有“饮时贵家，即席三姬求词”，凡此等等，都表明了歌妓对歌词创作活动的参与和介入。

再看文人主动为歌妓写词的例子。

苏轼词集中就颇多此类记载。其《南乡子》词序云：“用前韵赠田叔通家舞鬟”，其《减字木兰花》中有四首标明为“赠君猷家姬”、“赠徐君猷三侍人”（分别为妩卿、胜之、庆姬），还有一首则题为“赠小鬟琵琶”。豪放如苏轼，其写词尚且与歌妓结有如此深的缘分，那就遑论宋代的其他词人了。比如下列词序：黄庭坚《蓦山溪·赠衡阳妓陈湘》，袁去华《思佳客·王宰席上赠歌姬》，刘过《蝶恋花·赠张守宠姬》，刘镇《踏莎行·赠周节推宠姬》，张炎《惜红衣·赠妓双波》等等，都表明了宋词中的不少作品绝不像白居易的讽喻诗那样是“为君、为臣、为民、为物、为事而作”③的，相反，这些词竟然全是为“她”（歌妓）而作。至于缺乏词

① 罗烨：《醉翁谈录》丙集卷二，古典文学出版社，1956年，第32页。

② 叶梦得：《石林避暑录话》卷三，商务印书馆，1921年，第1页。

③ 白居易：《新乐府序》，见丁如明校《白居易全集》，上海古籍出版社，1999年，第35页。

序说明,但词情中明显展示它们实是赠妓之作的词篇,则更是数不胜数!

所以,通过以上情况我们便可充分得知:唐宋词的产生和发展,基本置身于一个与其他文体、其他文学作品大不相同的特殊文化场圈之中;而音乐与美女成了促生词之独特文学风貌的两大直接的因素。

当然,如从严格意义上讲,则中国古典诗歌之伴随着歌舞一起出现,实又并不仅见于词。例如上古时代的诗歌,就存在着诗、歌、舞三位一体的情况。对此,《礼记·乐记》就有过理论方面的阐述:“诗言其志也,歌咏其声也,舞动其容也。三者本于心然后乐器从之。”^①而鲁迅更做过富有想象力的描述:“我们的祖先的原始人,原是连话也不会说的……假如那时大家抬木头,都觉得吃力了,却想不到发表,其中有一个叫道‘杭育杭育’,那么,这就是创作。”^②而此段议论,实又本之于《吕氏春秋·淫辞》所引翟翦语:“今举大木者,前呼‘舆谲’,后亦应之。”到了后来,《诗经》之配合“雅乐”歌唱和汉魏六朝民歌之配合“清(商)乐”歌唱,也是诗歌伴随歌舞(在歌唱的同时配合舞蹈也是可以想见的事实)一起出现的例子。但是,前代某些诗歌之配乐歌唱却和唐宋词的配乐歌唱,存在着明显的差异。

第一,它们所配合的“雅乐”和“清乐”都是比较简单朴素的音乐,而唐宋词所配合的音乐(燕乐)却是一种“繁声淫奏”^③,是极富刺激性和十分美妙动听的“俗乐”。马端临《文献通考·乐二》记载北朝演奏燕乐的情景:“歌声全似吟哭,听之者无不凄怆”,“是以感其声者,莫不奢淫躁竞,举止轻飘,或踊或跃,乍动乍息,蹀脚弹指,撼头弄目,情发于中,不能自止。”^④这和上文所引的“赚得王孙狂处,断肠一搦腰肢”相比,从其因受燕乐的感染而引起的兴奋和激动程度来看,是颇为相近的。因此,正像白居易闻京都女子弹奏琵琶曲(属于燕乐范畴)后感叹“今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明”那样,前代诗歌与比较古朴的“雅乐”、“清乐”结合所带来的审美感受,就不能与唐宋词与燕乐结合所提供的“如听仙乐”的审美新感受同日而语。换句话说,唐宋词配合燕乐演唱,可以给予听众划时代的全新审美感受。

第二,前代诗歌之合乐,一般是先有词,后配乐;而唐宋词之合乐,除开极少的“自度曲”之外,一般采取“倚声填词”(亦即先有乐曲,后填歌词)的方法。这

① 杨天宇:《礼记译注》,上海古籍出版社,1991年,第35页。

② 鲁迅:《且介亭杂文》,上海文艺出版社,1991年,第113页。

③ 王灼:《碧鸡漫志》卷一,见唐圭璋《词话丛编》,中华书局,1986年,第74页。

④ 马端临:《文献通考·乐二》上册,中华书局,1986年,第1151页。