

宋词研究

西北大学出版社

一、北宋前期词

词的初创

在唐诗发展繁荣的同时,中国诗歌又出现了一种重要的新形式——词。词大约在初盛唐产生,在中唐,词体基本建立,晚唐以至五代,词的文人化程度加强,艺术趋于成熟。

温庭筠及其他“花间派”词人

《花间集》是最早的文人词总集。温庭筠被列为首位。与温庭筠齐名的词人是韦庄。

李煜及其他南唐词人

南唐词的兴起比西蜀稍晚,主要词人是冯延巳、中主李璟、后主李煜。南唐词在境界和气象方面做出了较大的开拓,而风格上却情致缠绵。

北宋初期词

晏殊的词集是《珠玉词》,他的词写男女恋情,显得纯净雅致。

欧阳修词扩大了词的抒情功能,改变了词的审美趣味。

张先词贴近日常生活,善于运用题序,独具匠心。

柳永词的新变

柳永登上词坛,使宋词发生了转折性的变化。他大力创作慢词,着意表现世俗化的市民生活情调,运用现实生活中的日常口语和俚语。他的创作对后来词人影响甚大。

二、苏轼

苏轼对词体进行了全面的改革,提高了词的文学地位,改变了词史的发展方向,扩大了词的题材,提高了词的意境,运用“以诗为词”的手法作词。在两宋词风转变过程中,苏轼是关键人物。

三、周邦彦和北宋中后期词坛

此期词坛,有两大创作群体:一是以苏轼为领袖的苏门词人群;二是以周邦彦为主帅的大晟词人群。影响力最深远的是苏轼和周邦彦,他们各自开辟出不同的创作方向。

晏几道

晏几道在体裁上,固守着小令的阵地;在题材

上,主要写相思之情。他的词作,艳而不俗,浅处皆深。

秦 观

秦观的词,善于通过凄迷的景色、宛转的语调表达感伤的情绪,辞情兼称,情韵兼胜。

贺 铸

贺铸在词的题材、风格上曾做过多方面的探索。

周邦彦

周邦彦词作的重要主题是“飘零不偶”、羁旅行役之感。他的词追求词作的艺术规范性、章法结构,主要是从柳永词变化而来又有新的发展和完善。他善于融化前人诗句入词。调美、律严、字工,是周词在音律方面的特点。

四、南渡前后词风的演变

李清照

李清照在理论上确立了词体的独特地位,她早年写的《词论》,提出了词“别是一家”之说。在创作上,李清照词生动地展现了她的生命历程和

情感历程。

朱敦儒

朱敦儒继承和发展了苏轼抒情自我化的词风,具有鲜明的自传性特点。词的风格也随着他人生历程的变化而变化。

张元干、李纲、岳飞等词人

他们用词作来表现斗争精神,为抗金救国而呼号。

五、辛弃疾和辛派词人

辛弃疾

辛弃疾对词境的开拓,表现为题材内容方面的拓展,尤其是爱国主题与思想在词中的表现。他的词中出现了新的抒情主人公形象——个性丰满的英雄形象。他的词也表现农村田园生活和隐逸情趣。辛词在艺术上也取得了极大的成就,表现在创造出雄奇阔大的意境、运用比兴寄托手法和独特的意象、以文为词等方面。

辛派词人

张孝祥是南渡词人群与中兴词人群之间的过

渡人物。陆游是辛派的中坚人物。陈亮词风与辛相似。刘过,有意识地效法稼轩。他的词也展现江湖游士的精神风度、生活命运和复杂心态。

六、姜夔、吴文英及宋末词坛

姜 夔

姜夔词的贡献在于对传统婉约词的表现艺术进行改造。姜词的艺术成就表现在构成一种清幽的意境来寄托他落寞的心情。通过暗喻、联想等手法赋予他所吟咏的事物以种种动人的情态。在语言上多用单行散句,声律上间用拗句拗调,适当纠正向来婉约派词人平熟软媚的作风。

吴文英

吴文英的词在艺术技巧上争奇斗胜。在艺术思维方式上,彻底改变正常的思维习惯,通过奇特的艺术想象和联想,创造出如梦如幻的艺术境界。在章法结构上,打破时空变化的通常次序,使意境扑朔迷离。

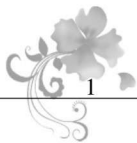
宋末其他词人

宋元之际的词坛,有两大特点,一是创作活动

的群体性,二是题材、风格的趋同性。

周密的词作,典雅清丽。王沂孙最工于咏物。张炎词风清雅疏朗。蒋捷词别开生面。刘克庄是辛派后劲中成就最大的词人。陈人杰现存词全用《沁园春》调,刘辰翁词多送春、感秋、怀旧、招魂之作,表现对南宋王朝的留恋。文天祥高昂地唱出了激越雄壮的悲壮高歌,给辉煌的两宋词史增添了最后一道辉煌!

目录

第一章 北宋前期词 /1

第一节 对五代词风的因革 /2

第二节 开拓词境的尝试 /3

第三节 柳永词的新变 /4

第二章 苏轼 /8

第一节 苏轼概况 /8

第二节 苏轼诗词一体的词学观 /9

第三节 苏轼对词境的开拓 /10

第四节 以诗为词的手法 /11

第三章 周邦彦和北宋中后期词坛 /14

第一节 黄庭坚和晁补之 /15

第二节 晏几道 /16

第三节 秦观 /18

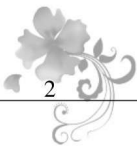
第四节 贺铸 /19

第五节 周邦彦 /20

第四章 南渡前后词风的演变 /25

第一节 李清照 /26

第二节 朱敦儒 /28

第三节 张元干等词人 /28

第四节 李纲、岳飞等词人 /29

第五章 辛弃疾和辛派词人 /33

第一节 辛弃疾的创作道路 /34

第二节 辛弃疾对词境的开拓 /35

第三节 辛词的艺术成就 /36

第四节 辛派词人 /38

第六章 姜夔、吴文英及宋末词坛 /41

第一节 姜夔 /42

第二节 吴文英 /44

第三节 宋末其他词人 /45

附 录 /50

第一章 北宋前期词

学习目标

关键词:唐五代词 晏殊 欧阳修 范仲淹 张先 王安石 柳永

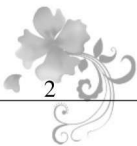
内容要求:本章简要了解唐五代词的发展,主要介绍了北宋前期词的主要代表人物,重点学习这些代表人物词的创作。

知识串讲

唐五代词简述

宋代繁华的都市生活,滋生了各类以娱乐为目的的文艺形式,词成为宋代最引人注目的文学样式。词,又称“长短句”“诗余”“乐章”“近体乐府”“杂曲子词”等,是继诗以后兴起的新的诗歌体裁。词于初盛唐已在民间和部分文人中开始创作,中唐词体基本建立,晚唐以至五代,文人化程度加强,艺术趋于成熟。

从晚唐五代以来,词的主要功用是在宴乐场合供给伶工歌女歌唱。入宋后,新的社会环境更有利于词的发展。歌台舞榭是士大夫生活中的重要内容,滋生于此的词也随之异常兴盛。

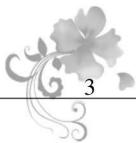

第一节 对五代词风的因革

晏殊、欧阳修的词作继承五代的词风,即以小令为主的文本体和以柔情为主的题材取向、以柔软婉丽为美的审美规范。但继承中又有革新求变的一面。

晏殊的词集——《珠玉词》,内容大部分是抒写男女之间的相思爱恋和离愁别恨。其词中的恋情纯净雅致,着重表现恋情而非女性容貌色相;情感基调,雍容和缓,淡淡忧愁中时有自我解脱的气度;语言清丽淡雅,温润秀洁。身为太平宰相,优裕闲逸的生活、多愁善感的个性,使他反思和体悟人生;常表现对生命的忧思,构成了其词“情中有思”的特点。他被后人推为“北宋倚声家初祖”。

欧阳修词有新变。开创风气的一代文宗,对词的革新表现于两个方面:一方面是扩大词的抒情功能,用词抒发自我的人生感受。一生宦海沉浮,三遭贬谪,其词既写出传统的类型化的相思恨别,也抒发出作者自我独特的人生体验和心态。他的这种用词来表现自我情怀的创作方式对后来的苏轼有着直接影响。另一方面是改变词的审美趣味,朝通俗化的方向开拓。创作风流放任、有“世俗之气”的艳词,接近市民大众的审美情趣。借鉴和吸取了民歌的“定格联章”等表现手法,他作了分咏十二月节气的《渔家傲》“鼓子词”,对后

来苏轼用联章组词的方式来抒情纪事颇有影响。在宋代词史上,欧阳修是主动向民歌学习的第一人,造就了其词的清新明畅的艺术风格。

第二节 开拓词境的尝试

范仲淹词独辟蹊径。他曾抗击西夏,有四年的军旅生活体验,拓展了艺术视野,丰富了人生感受。范仲淹开启了宋词贴近社会生活和现实人生的创作方向,沉郁苍凉的风格成为后来豪放词的滥觞。

张先词贴近日常生活。他是北宋年寿最高的词人(990~1078),一生流连风月,听歌看舞,优游卒岁。张先词的特色:①常把听歌看舞的场面和感受形之于词,长于表现歌舞音乐艺术的精妙。②对自然景物的描写独具匠心。通过物影来表现景物的动态美和朦胧美,也因善写影而得“张三影”美名,有“云破月来花弄影”“帘压卷花影”“堕轻絮无影”。同时,张先词从两方面改变了词的发展方向:用词来赠别酬唱,扩大了词的实用功能,从而在观念上提高了词的文学地位,影响苏轼等人的唱和词作。他率先用题序,将日常生活引入词中,也加强了词的纪实性和现实感,启发了苏轼等人用题序表明创作的缘起、背景。张先词也因此被视为“古今一大转移”。

王安石的词风向诗靠拢。词仅存 29 首,却颇具开创性。主要抒发自我的性情怀抱,并进一步由表现个体人生的感受开始转向对历史和现实社会的反思,使词具一定的历史感和现实感。词的表现功能已由应歌娱人转向言志自娱,标志着词风正向诗风靠拢。

第三节 柳永词的新变

柳永(987?~1053),初名三变,字景庄,后改名永,字耆卿,崇安(今福建武夷山市)人。仁宗景祐元年(1034)进士。官至屯田员外郎,故世称“柳屯田”。

柳永对慢词的发展与词调的丰富起到了重要的作用。他大力创作慢词,使慢词与原本一统词坛的小令两种体式平分秋色,齐头并进。慢词篇幅体制的扩大,相应的扩充了词的内容含量,提高了词的表现能力。两宋词坛上,柳永是创用词调最多的词人,现存 213 首词,用了 133 种词调,而在宋代所用 880 多个词调中,有 100 个词调都是柳永首创或首次使用。词至柳永,形式体制完备。令、引、近、慢、单调、双调、三叠、四叠等长调短令,日益丰富。

柳永不但对慢词、词调的发展有很大的贡献,创作方向上也改变了词的审美内涵和审美趣味,变“雅”为“俗”,面向市民大众。其主要表现在:①表现了世俗女性大胆泼辣的爱

情意识,如《定风波》(自春来)。②表现被遗弃或失恋的平民女子的痛苦心声,如《满江红》(万恨千愁)。③表现下层妓女的不幸和她们从良的愿望。其词中有市民情调的表现与俚俗语言的运用。

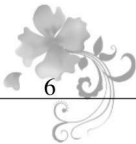
柳永词还多方面展现了北宋繁华富裕的都市生活和丰富多彩的市井风情,如《望海潮》(东南形胜)。语言表达方式上大胆革新,充分运用现实生活中的日常口语和俚语,以致“凡有井水饮处,即能歌柳词”。表现方法上创造性地运用了铺叙和白描的手法。即事言情,情由事生,抒情中含有叙事性和隐约的情节性。巧妙利用时空的转换来叙事、布景、言情,创出独特的结构方式。柳永注重抒情的自我化,题材上朝着自我化的方向拓展,注意表现自我独特的人生体验和心态,如《鹤冲天》(黄金榜上);描写羁旅行役之感的,如《雨霖铃》《八声甘州》。

柳永对词的发展的贡献:

- (1) 扩大了词的题材,将词引向市井都会,羁旅行役。
- (2) 发展长调,大量创作慢词,使词能容纳更多的内容。
- (3) 发展了词的表现手法,善于铺叙,善于运用白描,写景抒情密切结合,语言浅近。

柳永词的艺术特色:

- (1) 多用赋法,层层铺叙,恣意渲染,大量创作慢词。

(2)语言明白浅近,多用俗语俚语,通俗生动。

(3)运用虚实相生,情景交融的抒情手段,物我一境,情文并茂。

苏轼、黄庭坚、秦观、周邦彦等人的词无不受惠于柳永的影响。

【例题解析】

一、填空

1. 重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,_____。十里荷花
2. 离愁渐远渐无穷,_____。迢迢不断如春水
3. 泪眼问花花不语,_____。乱红飞过秋千去
4. 多情自古伤离别,_____。更那堪冷落清秋节
5. 《醉翁琴趣外篇》的作者是_____。欧阳修
6. 《张子野词》的作者是_____。张先
7. 《乐章集》的作者是_____。柳永
8. 北宋第一个大量创作慢词的词人是_____,他描写了都市的繁华,开拓了词的内容。柳永
9. “花间派”是因词集《花间集》而得名;它的编者是五代后蜀人_____。赵崇祚
10. 五代时期对词的艺术有较大发展的词人是同处南唐的李璟、李煜和_____等人。冯延巳
11. 晚唐时期,“花间派”词人的代表是_____和韦

庄。温庭筠

12. 南唐二主是指父子皇帝词人_____和李煜。李璟

13. 《珠玉词》的作者是_____。晏殊

二、给下列词作断句标点并分析

天仙子

张 先

《水调》数声持酒听，午醉醒来愁未醒。送春春去几时回。临晚镜，伤流景，往事后期空记省。沙上并禽池上暝，云破月来花弄影。重重帘幕密遮灯，风不定，人初静，明日落红应满径。

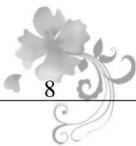
天仙子

张 先

《水调》数声持酒听，午醉醒来愁未醒。送春春去几时回？临晚镜，伤流景，往事后期空记省。沙上并禽池上暝，云破月来花弄影。重重帘幕密遮灯，风不定，人初静，明日落红应满径。

三、论述题

论柳永词的艺术成就。（答略）

第二章 苏轼

学习目标

关键词：苏轼 词学观 词境的开拓 以诗为词

内容要求：本章主要对苏轼的词学观、词作的具体实践进行挖掘。苏轼作为文坛盟主，他的创作影响十分深远且广泛，在学习中要注意他的创新之处及其词学观对词坛的意义。

知识串讲

继宋代文坛的早期盟主欧阳修之后，苏轼代表了北宋文学的最高成就。

第一节 苏轼概况

苏轼(1037~1101)，字子瞻，号东坡居士，眉州眉山(今属四川)人。他是宋仁宗嘉祐二年(1057)的进士，官至翰林学士、知制诰、礼部尚书。曾上书力言王安石新法之弊，后因作诗刺新法下御史狱，遭贬。卒后追谥“文忠”。苏轼是北宋中期的文坛领袖，文学巨匠，唐宋八大家之一。其文纵横恣肆，其诗题材广阔，清新豪健，善用夸张、比喻，独具风格。词开豪放一派，与辛弃疾并称“苏辛”，有《东坡全集》《东坡乐