

中国历代词分调评注

水调歌头

王兆鹏等 评注

ZHONGGUOLIDAICI
FENDIAOPINGZHU

四川文艺出版社

王兆鹏 1959年6月生，湖北鄂州人。1987年师从唐圭璋教授研习词学，1990年6月获文学博士学位。现为湖北大学中文系副主任、湖北大学词学研究中心主任，并任中国古代文学学会理事、中国韵文学会理事、中国李清照辛弃疾学会理事。1995年专著《宋南渡词人群体研究》获第二届（1989—1992）夏承焘词学奖一等奖。代表性成果有《张元干年谱》、《两宋词人年谱》、《宋南渡词人群体研究》等著作。发表论文70余篇。即将出版的著作有《全唐五代词》、《中国词史话》等。

出版说明

自唐代新的燕乐流行以来，配合新的流行音乐的长短句形式的歌词产生了，这就是律化的词体文学。宋人称它为“曲子词”、“歌词”或“词”。词共有八百二十五调，一千六百七十八体。每一词调即是一只燕乐乐曲，它是传统形成的，有固定的音乐体式；对所配的歌词有严格的声韵和句式的要求，成为了定格，体现了中国古典格律诗体的独特艺术。从五代后蜀赵崇祚编的中国第一部词总集——《花间集》以后；各种选集、别集、总集、丛书、注本和近年风行的赏析集不断问世，深受广大古典文学爱好者的欢迎。

《中国历代词分调注评》第一辑选择唐宋常用词调《西江月》、《蝶恋花》、《临江仙》、《满江红》、《水调歌头》、《沁园春》、《念奴娇》和《贺新郎》，共八调，均分别约请国内词学专家和古典文学研究者进行评注。各调所选之范围自唐宋迄于晚清之名家作品，凡创调之作及传统名篇必选。各调单独成册，每册均有前言

详述该调之起源、体制、格律、特点、作法及其发展过程；这样可由一个侧面见到词体文学的内部发展规律。前言中均介绍该调之谱，依《词谱》格式，○圈表示本声，●表示仄声，凡谱例中未标明黑圈或白圈的词字属可平可仄声；凡平声、仄声、入声及韵部均依《广韵》音系，即以南宋《礼部韵略》（平水韵）为准。读者参考历代名篇，即可据谱填词。各调所选之词以作者时代顺序排列，附有词人小传。每首词附有简明注释，有词话者亦采入并加以辨析。每首词后有编选者的评语，从文学的、社会学的或文化的视角表现对该词的理解与批评，见仁见智，不求一律，以启发读者对作品的解读与欣赏。

前　　言

《水调歌头》，在宋代慢词词调中，使用的频率最高。宋代理存词作 21055 首，所用词调正名共计 881 种（据南京师范大学编制的《全宋词》计算机检索系统统计），平均每调填词 24 首，而《水调歌头》却填了 743 首，是宋词词调平均使用次数的 31 倍。换言之，每 100 首宋词，就有 3.5 首是用《水调歌头》，其使用频率之高，仅次于小令《浣溪沙》。

《水调歌头》词调来源于《水调》曲。

《水调》曲，为隋炀帝所制。唐刘悚《隋唐嘉话》说：“炀帝凿汴河，自制《水调歌》。”《脞说》也说：“《水调》、《河传》，炀帝将幸江都时自制，声韵悲切，帝喜之。乐工王令言谓其弟子曰：‘不返矣，《水调》、《河传》但有去声。’”（《碧鸡漫志》卷四引）杜牧《扬州诗》“谁家唱水调”句自注亦说：“炀帝凿汴河成，自造《水调》。”（《樊川诗集注》卷三）虽然《水调》究竟是开汴河前还是汴河开成后所制，三家说法不一，但为炀帝自制，则无异辞。

到了唐代，《水调》成为传唱不衰的名曲。

盛唐王昌龄有《听流人水调子》诗：“岭色千重万重雨，断弦收与泪痕深。”玄宗朝有乐家女许和子，开元末选入宫，

改名永新，“善歌，能变新声”。安史乱后，避地扬州，于舟中“奏《水调》”，金吾将军韦青一听，即知是“永新歌也”（段安节《乐府杂录·歌》）。可见当时《水调》之为人所熟悉的程度。玄宗本人也喜听此曲，逃奔蜀中之前，登楼置酒，令善唱《水调》者登楼而歌，“闻之，潸然出涕”（李德裕《次柳氏旧闻》）。又见《本事诗·事感第二》；《明皇杂录》）。中唐白居易有《听水调》诗：“不会当时翻曲意，此声肠断为何人？”晚唐罗隐亦有《席上歌水调》：“若使炀皇魂魄在，为君应合过江来。”

直到五代北宋，《水调》仍在传唱。郑文宝《南唐旧事》即载元宗“尝乘醉，命乐工杨花飞奏《水调辞》进酒”。冯延巳《抛球乐》亦有“水调声长醉里听”之句。北宋张先《天仙子》之“水调数声持酒听”更为人所熟悉。与张先同时而略晚的刘敞《公是集》有《扬州闻歌》诗：“淮南旧有于遮舞，隋俗今传水调声。”一支乐曲能传唱四五百年，其魅力之大，不难想见。

《水调》，在唐代有大曲、小曲之分。大曲《水调》歌，“凡十一叠，前五叠为歌，后六叠为入破。其歌，第五叠五言调，声韵怨切。故白居易诗云：‘五言一遍最殷勤，调少情多似有因。不会当时翻曲意，此声肠断为何人？’”（《乐府诗集》卷七十九）按，《乐府诗集》所载十一叠《水调》，第一至第四叠（遍）歌为七言，第五叠为五言；入破第一至第五为七言，第六辙又为五言。

《水调》小曲，是单曲歌唱（参任半塘《唐声诗》下编卷十三）。王昌龄所听《水调子》即是小曲。当时《水调》主要以笛子演奏，唐大曲《水调》的第二叠歌辞即说“笛倚新翻水调歌”，南唐冯延巳《采桑子》也说：“水调何人吹笛声？”

“唐又有新《水调》，亦商调曲也”（《乐府诗集》卷七十九）。《碧鸡漫志》卷四也说白居易《看采菱》诗所言“时唱一曲新水调，漫人道是采菱歌”，是指“《水调》中新腔”。

唐代的《水调》，又指音调名，即一部乐的总名（非一曲之专名）。《唐会要》卷三十三所载“南吕商，时号水调”，即指音调而言。宋王灼《碧鸡漫志》卷四说：

《水调歌》：《理道要诀》所载唐乐曲南宫商，时号《水调》。予数见唐人说《水调》，各有不同，予因疑《水调》非曲名，乃俗呼音调之异名，今决矣。……按外史《逸机》云：“王衍泛舟巡院中，舟子皆衣锦绣，自制《水调·银汉曲》。”此《水调》中制《银汉曲》也。

王衍所制《银汉曲》，属《水调》乐部中之曲，故《银汉曲》前冠以《水调》。毛先舒《填词名解》卷三据此亦说：“《水调》者，一部乐之名也；《水调歌》者，一曲之名也”。

《水调歌头》，则是截取大曲《水调》的首章另倚新声而成。《填词名解》说：

歌头，又曲之始音，如《六州歌头》、《氐州第一》之类。（原注：《海录碎石》云：“炀帝开汴河，自造《水调》，其歌颇多，谓之《歌头》，首章之一解也。”顾从敬《诗餘箋釋》云：“明皇幸蜀时，犹听唱《水调》，至‘唯有年年秋雁飞’，因潸然，叹（李）嶢真才子。不待曲终。《水调》曲頗广，因歌止首解，故謂之《歌头》。）或云南唐元宗留心内宠，击鞠无虚日，乐工杨花飞奏《水调》辞，但唱‘南朝天子爱风流’一句，如是数四，以为讽谏。后人广其意为词，以其第一句，故称《水调歌头》。”

按，《水调歌头》与唐人《水调》所属宫调不同。唐代的《水调》，属商调曲；宋代的《水调歌头》，则为中吕调（《碧鸡漫

志》卷四)。故《词谱》卷二十三《水调歌头》说:“凡大曲歌头,另倚新声也。”

今存最早的《水调歌头》,为北宋苏舜钦所作。与苏同时的刘潜也有《水调歌头》一首,但其词一作黄庭坚词,难以确定是否为刘词。

二

《水调歌头》的定格为九十五字,上阙九句,下阙十句,前后片各四平韵。

此调句式上片为五五四七六六五五五字句,下片为三三三四七六六五五五字句。其中可灵活变化的,是上片第三、四句,下片第四、五句,既可作上四下七,也可作上六下五句式;或上片作上六下五,下片作上四下七;或相反。

常体例一 平韵格

潇洒太湖岸,淡伫洞庭山。鱼龙隐处,烟雾深锁渺弥间。方念陶朱张翰,忽有扁舟急桨,撇浪载鲈还。落日暴风雨,归路绕汀湾。 丈夫志,当景盛,耻疏闲。壮年何事憔悴,华发改朱颜。拟借寒潭垂钓,又恐鸥鸟相猜,不肯傍青纶。刺棹穿芦荻,无语看波澜。(苏舜钦《沧浪亭》)

此词九十五字,上片九句四平韵,下片十句四平韵。上片第三、四句,下片第四、五句俱作上四下七,此为常体。

按,《词谱》以毛滂《拟饶州法曹操作》为此体例词,毛词与苏词相同,而苏词在前,兹以苏词为例。又,《全宋词》将苏词下片第四、五句断作上六下五句法,似不确,因为尹洙

和韵之词是作上四下七，当据尹词作上四下七为正。

常体例二 平韵格

岁晚念行役，江阔渺风烟。六朝文物何在，回首更凄然。
倚尽危楼杰观，暗想琼枝璧月，罗袜步承莲。桃叶山前路，
无语下寒滩。 潮寂寞，浸孤垒，涨平川。莫愁艇子何处，
烟树杳无边。王谢堂前双燕，空绕乌衣门巷，
斜日草连天。只有台城月，千古照婵娟。（周紫芝《丙午登白鹭亭作》）

此词字数、用韵与苏词相同，唯上片第三、四句，下片第四、五句，俱作上六下五句式。

常体例三 夹叶仄韵格

明月几时有句把酒问青天的不知天上宫阙句今夕是何
年我欲乘风归去句又恐琼楼玉宇句高处不胜寒的起舞弄清
影句何似在人间的 转朱阁的低绮户的照无眠的不应有
恨句何事长向别时圆的人有悲欢离合句月有阴晴圆缺句此事
古难全的但愿人长久句千里共婵娟的（苏轼）

此词九十五字，上片九句四平韵两仄韵，下片十句四平韵两仄韵。上片第三、四句，作上六下五；下片第四、五句，则作上四下七。较之苏舜钦、周紫芝词，除句法不同外，上下片又各增加了不同韵部的两仄韵，即上片五、六句的“去”与“宇”字叶；下片的“合”与“阙”字叶；黄庭坚《游览》词叶韵方式与此同。

变体例一 平仄韵通叶格

南国本潇洒，六代浸豪奢。台城游冶，襞笺能赋属官娃。云观登临清夏，璧月留连长夜，吟醉送年华。回首飞鸳瓦，却羡井中蛙。访乌衣，成白社，不容车。旧时王谢，堂前双燕过谁家。楼外河横斗挂，淮上潮平霜下，樯影落寒沙。商女篷窗罅，犹唱后庭花。（贺铸《台城游》）

此词字数句式与苏舜钦词相同，但用韵特异。一是句句叶韵（唯下片第一句不叶），二是常体叶韵处用平韵，其他则叶仄韵。韵脚紧凑，平仄通叶，造成一种特殊的抑扬顿挫的声响效果。俞樾词（“嗟我本无有”）的叶韵方式即仿贺词。

变体例二 平韵增字格

斜阳明薄暮，暗雨霁凉秋。弱云狼藉，晚来风起，席卷更无留。天外老蟾高挂，皎皎寒光照水，金碧共沉浮。宾主一时兴，俱动庾公楼。渡银汉，泻玉露，势如流。不妨吟赏，坐拥红袖舞还讴。暗祝今宵素魄，助我清才逸气，稳步上瀛洲。欲识瀛洲路，雄据六鳌头。（王之道《和张文伯对月词》）

此词九十七字，上下片各十句四平韵。上片苏舜钦词第四句为七字，此则增添二字作四五字两句。

变体例三 平韵增字格

雪洗虏尘静，风约楚云留。何人为写悲壮，吹笛古城楼。湖海平生豪气，关塞如今风景，剪烛看吴钩。剩喜燃犀处，骇浪与天浮。忆当年，周与谢，富春秋。小乔

初嫁，香囊犹在，功业故优游。赤壁矶头落照，淝水桥边衰草，渺渺唤人愁。我欲乘风去，击楫誓中流。（张孝祥《和庞佑父》）

此词九十七字，上片九句四平韵，下片十一句四平韵。此词乃周紫芝词之变体，上片与周词同，唯下片第四句增二字变成四字两句。

变体例四 平韵增字格

一诺千金重，一笑比河清。风花不遇真赏，终古未全平。前日青春归去，今日尊前笑语，春意满西城。花鸟喜相对，宾主眼俱明。平生事，千古意，两忘情。醉眠君且去我，扶我者、有门生。窗下烟江白鸟，室外浮云苍狗，未肯便寒盟。从此洛阳社，莫厌小车行。（刘因）

此词九十六字，上片九句四平韵，下片十句四平韵。此词亦为周紫芝词之变体。上片无异，唯下片第五句添一字，作六字折腰，句法异。

按，《词谱》另录有傅大询（字公谋）一体九十四字，即下片第一二句减一字，作五字一句。实则此词原脱一字，《全宋词》已据《词品》补足，非另一体。

另外，宋曾布有大曲《水调歌头》，共七章，每章又称“排遍”第一、第二……第七。每章句式、字数各异。词中仅此一例，故不备列其体式。

三

唐人《水调》曲，凄凉怨慕，声韵悲切。宋人《水调歌

头》，则情调昂扬酣畅，韵味豪放潇洒。豪放词人多用此调，而以婉约为主导风格的词人，如秦观、周邦彦、李清照等都未尝染指，也表明《水调歌头》适宜于表现豪放激越之情。

苏舜钦的《沧浪亭》和苏轼的中秋词，是《水调歌头》的奠基之作。二苏词在题材内容上分别建立了两种抒情模式。

苏舜钦词，主要抒发怀才不遇的人生感慨和进退出处之间的矛盾，忧愤而不悲伤。被迫或准备退隐江湖，为此类词作的原型主题。张翰、陶渊明等历史人物的隐逸情事，是这类词时常用的典故；在自然山水中求得心理的平衡，是词中常见的心态；词中的意象多来自自然山水。其后晁端礼、毛滂、叶梦得、李光、周紫芝、李纲、王以宁、张元干、毛弁、朱熹、沈瀛、张孝祥、辛弃疾、杨炎正、汪莘、韩淲、吴潜和金元诸词人之作，都属同一类型。虽然各具风彩，但基本情调则比较接近。其中有些意象和写法不无雷同之处，给人一种似曾相识之感，此为一病。

苏轼的名作“明月几时有”，则为中秋词建立了审美范型。“自古逢秋悲寂寥”，悲秋与伤春一样，是词中相伴并行的两大主题。而东坡的中秋词，则一改低沉悲伤的格调，表现出一种豪放乐观、超然旷达的人生态度，意境阔大，意象清奇。后出中秋词，大都以东坡词为典范，主要围绕秋与月来构思，天上月宫的有关传说，地上月夜的游赏活动，是中秋词必写的两类意象；而怀人念远，则是中秋词的情感主线。昂扬乐观，高远空灵，是《水调歌头》中秋词的主旋律。如葛胜仲、周紫芝、何大圭、张孝祥、李处全、罗愿、京镗、戴复古、魏庭玉等人的中秋词，都神清气爽，境界空阔，其中张孝祥词最具东坡神韵。当然也有像朱敦儒《对月有感》那样的“愤激”别调。

数以千计的《水调歌头》，其题材内容、声情韵味自然不是怀才不遇、歌咏中秋所能牢笼，咏史怀古，登临游览，送行

赠别，祝寿庆贺，亡国之痛，民生之哀，也无所不包。贺铸的《台城游》，黄庭坚的《游览》，陆游的《多景楼》，辛弃疾的《舟行扬州次人韵》，元好问的《赋三门津》，蒋士铨的《舟次感成》，或俊爽飘逸，或慷慨沉雄，或悲壮激越，或雄奇豪迈，或缠绵悱恻，各具胜长。在群星璀璨的词史星空中，《水调歌头》是最为光彩夺目的星座之一。

本书共选历代《水调歌头》274首，其中宋词212首，金元词38首，明清至近代24首。这是因为词史的创作高峰在宋代，而《水调歌头》也以宋人所作最多。明代词作小巧琐碎，奉《花间》、《草堂》为主臬，多是小令，慢词较少，佳作尤罕见，故只入选陶安、杨慎的三首为代表。选录标准，不拘成规，凡艺术上有特色，或可备一格者，如寿词之类，即予采录。唯限于鉴赏能力，不免遗珠，实难辞咎。又注释与简析，文出众手，或繁或简，见仁见智，难以统一，其中疏漏、不当之处，更祈博雅君子，有以教焉。

目 录

刘 潜

落日塞垣路 [1]

尹 淑

万顷太湖上 [3]

苏舜钦

潇洒太湖岸 [5]

苏 轼

落日绣帘卷 [7]

安石在东海 [8]

明月几时有 [10]

昵昵儿女语 [11]

苏 轼

离别一何久 [13]

黄庭坚

瑶草一何碧 [15]

晁端礼

忆昔红颜日 [17]

米芾

砧声送风急 [19]

贺 铸

毛滂	南国本潇洒.....	[21]
	金马空故事.....	[23]
	谢安涵雅量.....	[24]
蔡伸	亭皋木叶下.....	[26]
	相逢非草草.....	[27]
李弥逊	清夜月当午.....	[28]
王以宁	岁晚橘洲上.....	[30]
	大别我知友.....	[31]
张元幹	落景下青嶂.....	[33]
	平日几经过.....	[34]
	雨断翻惊浪.....	[35]
	放浪形骸外.....	[36]
	拄策松江上.....	[38]
	举手钓鳌客.....	[39]
	戎虜亂中夏.....	[40]
呂渭老	扁舟思独往.....	[42]
	十年禅榻畔.....	[43]
王之道	湖上有佳色.....	[45]
葛立方	睡鸭凝香缕.....	[47]
胡寅	不见严夫子.....	[49]
何大圭		

今夕出佳月	[51]
仲并	
静练平千顷	[52]
曾觌	
溪山多胜事	[53]
王识	
一雨洗空阁	[55]
毛升	
襟带大江左	[56]
小筑百年计	[57]
葛郯	
帆腹饱天际	[59]
姚述尧	
碧落暮云卷	[61]
甄龙友	
西风新叶墮	[63]
管鉴	
平生五湖兴	[65]
南雪不到地	[66]
陆游	
江左占形胜	[67]
范成大	
细数十年事	[69]
万里汉家使	[70]
王质	
草蔓已多露	[72]
沈瀛	
岁月如奔箭	[74]
门外可罗雀	[74]
李泳	

危楼云雨上	[76]
朱 熹	
富贵有余乐	[78]
张孝祥	
濯足夜滩急	[80]
江山自雄丽	[81]
青嶂度云气	[82]
雪洗虏尘静	[83]
客里送行客	[85]
湖海倦游客	[86]
李处全	
上马趣携酒	[88]
落日暝云合	[89]
微雨眼明处	[90]
今夕定何夕	[90]
丘 峒	
一雁破空碧	[92]
一叶下林表	[93]
彩舰驾飞鷁	[94]
赵长卿	
今夕知何夕	[95]
离愁晚如织	[96]
罗 愿	
秋宇净如水	[98]
傅大询	
草草三间屋	[100]
林 淳	
湖波涨新绿	[101]
疏水绕城郭	[102]
京 镛	