

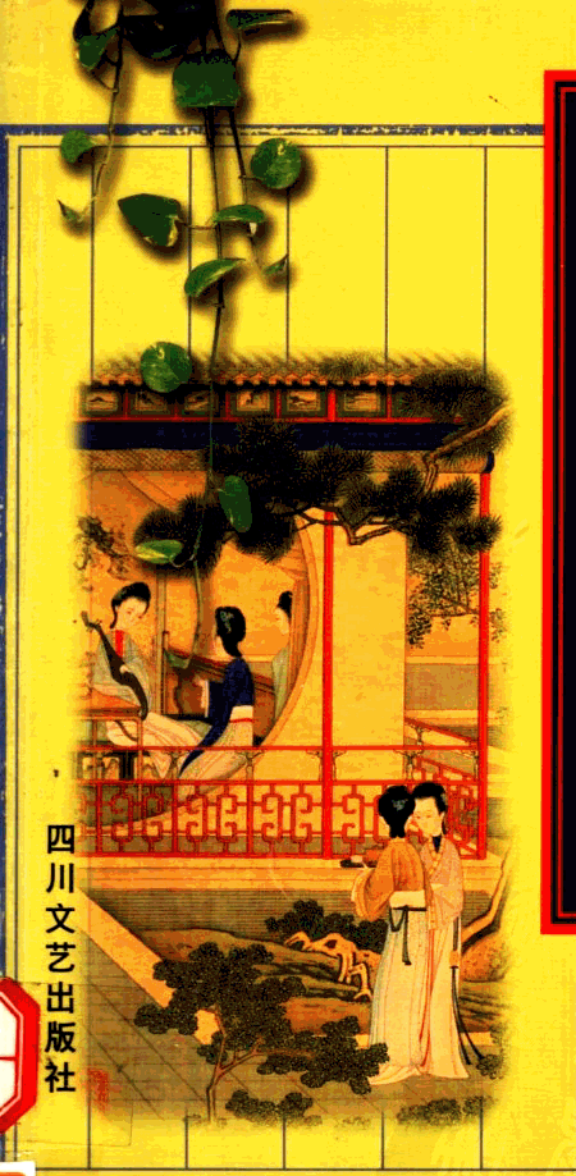
中国历代词分调评注

西江月

王延龄 评注
周致一

ZHONGGUOLIDAICI
FENDIAOPINGZHU

四川文艺出版社

王延龄 哈尔滨师范大学中文系副教授、文献研究所副所长。著作有编校《燕乐三书》等。

周致一 黑龙江省青年干部学院副教授。著作有编译《穆罕默德传》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

本编选材取自《敦煌曲校录》、《唐五代词》、《全宋词》、《全金元词》、《明词汇编》、《全清词钞》等词作总集，以及编入了平话小说、传奇戏曲的词调歌曲和和词作。本编计选唐五代词七首，宋词二三六首，金元明词一五一首，清词四二首，话本及戏曲中词一五首，共四五一首。包括了现存所见的大多数《西江月》。

《西江月》这一词调是词史上流传范围最广泛、时间最久远的少数词调之一，它的生成发展、流传递变的过程体现了词体文学历史的许多问题。这一词调，源起于唐代教坊的法曲歌曲，而更可能来自于前代南朝的清商乐。其调名始见于唐玄宗时的《教坊记》，而敦煌考古发现的文卷中并有工尺字谱的抄录（伯一三八〇八卷 一七段曲谱）。这项曲谱还见于南宋修内司所编的《乐府混成集》残卷（已佚，见明王骥德《曲律》的记载），是现存极少的唐宋词调曲谱之一，如经乐家整理翻译，可以藉窥词调歌曲的原始面貌。另外，《西江月》这支词调歌曲又曾被作为诵白或唱辞收编于宋元平话小说和明清传奇戏曲（见本书选篇）。到明清时代，并衍化为散曲的“黄冠体”和名为“道情”的一体讲唱文学，而传奇戏曲的曲谱并有如《九宫大成南北词宫谱》现行工尺字谱的记录和流传。戏曲所收《西江月》的词调格律与唐宋词格律相同相近，如再参证北

京智化寺所传道教音乐工尺谱，考查二者在谱式、旋律、节奏等方面的异同，则可得知戏曲的《西江月》是词调歌曲的旧传、改编抑或创新，可以明确词曲的递嬗关系，更可知道唐宋词调并非绝响，《西江月》乃其余音。

教坊是唐玄宗所设立的宫廷音乐演艺教习机关，所教演的系当时流行的法曲。法曲本是道教的宫观音乐，属隋唐燕乐的法部，但它汇粹了“先朝旧乐”、“盛世新声”以及“胡夷里巷”等俗乐与外来音乐，足可代表唐乐的全面。有唐李氏，自以为老子之后，特别崇尚道教，高宗曾命乐工白明达制道调、道曲，以祀老子。玄宗更酷爱法曲，立左右教坊于宫廷，亲自教习梨园子弟法曲。杨贵妃以下贵妇民女，多行出家入道为“女冠子”。《教坊记》所记即当时法曲流行的情况，其所记三百多曲名中多有能标示其乐种或来源等情况者，而《西江月》则显有南朝清商乐的风味。如果再证以王骥德所见《乐府混成集》《西江月》系属林钟商的商调曲，则更多可知《西江月》之为清商乐遗曲。商调曲清越哀伤，《唐书·礼乐志》谓法曲“音清近雅”，其或然欤。是《西江月》一调乃由清商乐转入法部道曲，并与法部清商同类名曲如《法曲献仙音》、《霓裳羽衣曲》、《水调歌头》、《虞美人》，以及佛曲《五更转》、《十二时》等，一起影响后世，传之久远的。

音乐与诗自古孪生，一代音乐涵养一代诗体，南北朝清商乐涵养了五、七言诗，隋唐燕乐涵养了词，元明清南北曲涵养了“曲”，而《西江月》则经历了这三个“朝代”。先是，新兴的燕乐即选用现成的五、七言诗作歌词，现存的大量唐代“声诗”便是其遗迹。继之，则随乐句长短为乐曲配作专门的歌词，从而创造了一种长短句体的诗体，即所谓“词”；《西江月》和其同类八百多个格式的词调，是其新的成果。以后，南北曲兴起，又重演了这一环节，产生了“曲”，《西江月》则又

被收编入曲，从而流传至今。新诗体创立的条件，一是音乐换代更新的促进，二是乐曲与文词配合的艺术性的要求。这种促进和要求，产生了一代代新诗体，同时还产生了一种又一种的艺术特性、艺术风格，世称“诗庄、词媚、曲俗”，即此之谓。歌曲的特性在其情调，诗词的特性在其意境，李生兄弟乃各有其生命。

音乐流动易变，文词与之结合提高了艺术性能之后，音乐易新，旧歌曲调失传，歌词则逐渐诗化而成一种独立的新诗体，于是歌曲就被推进到下一个时代。而《西江月》因为格律、情调、意境和风格等旧传统能符合新兴的南北曲的需要，因此她被收编而过渡到一个新的时代、一种新的体裁。南北曲是元明清时代流行的乐种，它来源于南朝的清商，汇聚了隋唐燕乐，亘古贯今，《西江月》则“随波逐流”，汇其泱泱。

还须明确：南北曲分散曲与戏曲两式，它们音乐派系相同，而体格各异。散曲是单支歌曲或联章的套曲，其性质、格律、风格与诗、词同类，而戏曲则是散曲的联合，其性质体格在于她是一种代言体（第一人称）的有场景、角色扮演人物，有故事情节的戏剧艺术。《西江月》是以单支歌曲的形式参加了戏曲联合体的，因而她既有了戏曲的资格，又保存和传递了词的传统。

还须补充：《西江月》词调也是讲唱文学的组成部分和流传形式，本篇的选词就有的出自于宋元平话，和明清戏曲的开场说白或正场戏文，可以参见其排场格式。讲唱文学的家珍，自唐代的变文、俗讲数起，宋代的联章大曲，《蝶恋花》曲子词，宋元平话，明清的道情、弹词，直到晚近的评词、大鼓，也自泱泱，仔细搜寻，多可发现《西江月》的身影和遗韵。讲唱文学汇集着文学、音乐、诗歌、小说、舞台表演等多种文艺形式，形成为传统文学、传统文化的一派洪流，而《西江月》

能作为它的一条支脉，这充分说明着它的多种艺术特点如何符合传统文化发展潮流的需要，从而作出重大成绩和贡献的。

《西江月》这一词调的调名，有可能取自李白《苏台览古》的诗句：“只今惟有西江月，曾照吴王宫里人。”欧阳炯词有“两岸苹香暗起”句，故又名《白苹香》，以后道家所作又名《步虚词》、《壶天晓》、《醉高歌》、《玉楼三涧雪》，另有《晚香时候》、《双锦瑟》等别名。此调的格律依宋人柳永词为定式：

凤●额●绣●帘●高●卷●_句 兽●环●朱●户●频●摇●_韵 两●竿●红●日●上●花●梢●_韵 春
 睡●仄●厌●难●觉●_{仄叶} 好●梦●狂●随●飞●絮●_句 闲●愁●浓●胜●香●醪●_韵 不●成●雨
 暮●与●云●朝●_韵 又●是●韶●光●过●了●_{仄叶}

《词谱》云：“此调必以柳词为正体。沈伯时《乐府指迷》云：‘《西江月》第二句平声韵，第四句就平声切去（声）押仄韵，如平声押东字，仄声须押董、冻字韵，不可随意押入他韵。’其说正与柳词体合。”全调为令词，上下片双叠，共五十个字。其句式如“6，6。7。6。□□6，6。7。6。”以六字句为基本，垫以入韵的七个字的第三句，构成了绝句的重叠结构。其韵律则别有突出，除第一句起句外，余三句句句押韵。此调的用韵亦有特点，一般的唐宋词调押韵是分平、仄，并讲上、去、入四声，而此调则平、仄通押的。《西江月》和其他少数几支唐宋词调的破例现象，实在是打开了《中原音韵》以后词、曲韵律“入派三声”平仄通押、一韵到底的先河。古诗的六言句，是四言句的延长，本来就有一种鸭行步的憨呆节奏，再加上七言句的垫步和连句的押韵，这就使得《西江月》这一词调形成了一种谐谑曲的情调。《西江月》一调有很多的佛道歌曲，佛道是笑傲世俗的，而世俗也总是看着佛道有些滑稽可笑，这一

契机使得《西江月》被选中为宗教歌曲，形成了道情的风格和情调。这一点可得由现传的佛道曲《五更转》、《十二时》或其仿制品的风格情调证实。唐宋词多一调多体，《西江月》则少见，只赵以仁词作“6，6。7。4，5。”双叠56字一体。另外，有《江月晃重山》一调，是《西江月》与《小重山》的犯调，而《西江月慢》则纯系另词，与本调无涉。再者，选入戏曲的《西江月》如《鸣凤记》三十三出小生的唱词可以只作一叠，《三元记》副末开场的唱词作七言律诗，其中透露着词调词、曲相配方式的消息，可资研究。

《西江月》一调词作的思想内容，略可分为三项介绍：一是道教的道情歌曲，二是道家的词作，三是世俗的民歌小调。首先，这一词调相当一部分作品充满着道教的宗教教义和道家虚无主义的哲理，以及修真养性、铅汞炼丹、符箓数术等思想。《西江月》迄今所见最早的两首，作者乃是后世传说的“八仙”之一吕洞宾，即吕岩。吕岩为中唐的早期人，与《教坊记》的成书年代相同。其后，宋金元时代的道教徒众和领袖人物如“七真人”、王哲、丘处机等则都是重要作者。这些作者的作品，思想内容单一，其数量动辄各多达数十首，足以代表一调词风。

道教本出于道家，原为一个学派，后受佛教影响，始成一教派。同时道教又受儒家学派的影响，金朝全真教派则倡“儒、释、道三教合一”，仁、慈、爱融合。佛教本外来，儒家非宗教，于是道教就成了民族宗教的代表。这种传统的意识观念，具体化为作品的主题，如自然的演化、人生的理想、世俗的批判、社会的警醒、真性的修养等各方面的主题，《西江月》词都多所表现。这些思想观念，虽然大多出于宗教的唯心幻想，但在形成大中华民族的文化传统上，却占有重要地位。金、元两代道教领袖王哲、丘处机都是一代国师，统一华夏文

化、促进多民族中华大国的形成，多有不可泯灭的贡献。

《西江月》词思想内容的第二项重点是：苏轼、黄庭坚、辛弃疾等诗词大家和一般作者的道家思想词。这些人并不是道教教徒，但自称“道人”“居士”，其作品的思想倾向则与道教徒一致，所以我们可以称之为“道学词”。道学词多以作者自己的坎坷政治生涯为背景，表现清静无为、全生远害、顺应自然、精神超脱、“难得糊涂”等老庄哲学和消极避世的人生观。他们的思想中具有追求理想、批判现实、个性解放等积极因素和一些辩证方法。道家不属道教，其道统系由老庄哲学、文学继承得来。道教的思想本出于老庄，老庄又具有恣肆雄辩的文笔，于是，其思想便行云流水，自然地流进了这些文人作家的词笔。

因此，就这两项传统内容看，《西江月》词调与《洞仙歌》、《女冠子》（意为女道士）、《法曲献仙音》、《法驾导引》等词调同类，直可以列为道教的“道情”歌曲，而接缘于明清时代的“黄冠体”散曲和讲唱文体的道情。古道行吟，青灯夜诵，法乐清音，《西江月》描绘着一处清静虚无的世界。

道学词人多为文人学者，其词作多破婉约、超豪放而致深挚，以致主情之词深而主理，苏、黄等人又本是宋诗当行大家，所以苏、黄等家词作，较诸道徒的道情，特有一种哲理的高风。原始的老庄哲学，到南宋以后，又衍化为道学和理教，并升登为一代政教，其实亦即儒、道结合，而一代理学宗师如朱熹者流，也有《西江月》词的制作和流传。南宋以还，哲理词正值词艺升格、诗性增高，因使婉约、豪放两派传统词风融合为清空高雅一派，并促使词体文学走入“曲”的阶段。词乐家姜夔，自号“白石道人”，其倡“清空”词风，整理词乐，十七首自制曲有旁谱流传，其中当不乏《西江月》余音。另一位词乐家张炎，南宋国亡，“以黄冠游燕京”，其云游行吟，渔

鼓道情，想亦在《西江月》声中。

《西江月》词思想内容的第三项重点是：它也有着一般词调的通行内容，如男女情歌、抒情写景、春情秋兴、咏史述怀、叹老伤卑、应酬赠答，以及应歌应社、歌舞表演，乃至回文酒令、文字游戏，等等。早期的《西江月》词，如本篇所选录敦煌曲子词三首，则为咏男女江上月下泛舟。另外，欧阳炯词有“两岸苹香暗起”句，故又名《白苹香》。是则《西江月》一调，初起亦即教坊小曲，后来以其情调通俗，为道家选中而多所填用，以唱道情。而后世作者虽然亦并以一般的抒情、叙事、写景、咏史等世俗题材填入，但她始终是以一种特殊的情调在人们的口头流传以至久远的。道教徒众所作《西江月》词，内容充满着哲理教义，很少有文学价值可言。但是，其意不在此。盖道家的唱道情一如佛家的念经，其艺术效应在于，在一定音调的催眠下，求得性情的入定，灵魂的升华，而不重于文词逻辑思维的理解。词是由燕乐歌曲蜕化升华而成的一种文学诗体，燕乐歌曲后来又衍化为南北曲，词则衍为一代新“曲”（散曲、套曲、戏曲），而《西江月》一调则经历了这两个历史阶段的超生，她因此凝聚了音乐的递嬗、诗词体裁的形成、特殊艺术风格的凝炼等多方面的经验和成果，其行吟念诵的形式和诙谐机警的情调，使人联想起屈原的行吟，晋贤的谈玄，唐代僧俗的唱变俗讲，金元道徒的道情。中华文化源远流长，《西江月》是其涓涓。本选篇中入为传奇戏曲《鸣凤记》“小生扮道童渔鼓上”所唱一段《西江月》的过曲唱词，是唱道情的一幕舞台形象，如经音乐的技术处理，藉之我们则可以聆听到唱道情的情调。

明清以还，我国传统的音乐文学又作了一次历史性的总结，歌曲的文词和音腔，又经历了一场分合变革，燕乐歌词定形化成为一体长短句的新格律诗，燕乐歌曲则发展为南北曲的

戏曲。而《西江月》一调也就随之变成了一支特殊格律的词调，但其原曲调则未如其他曲调那样失传，而是被新的南北曲音乐所吸收，集合演变为一代新乐种的歌曲，并发展为表演人物、情节的讲唱文学和戏剧。南宋以来，歌词诗化以后，明清相继，或讲究格律，或追求神韵，以至晚清近世，更以之概括出“意境”这一更高级的艺术范畴。在这一历史成就的创作过程中，《西江月》这一词调多有参与，并将自己培养成了一支有特定格律、特定情调、特定风格的词调。南宋以来，燕乐歌曲被新兴的南北曲取代，衍化为一代新歌曲，她仿效前代初起称歌曲为“曲子”的故技，简称为“曲”。这些新兴的曲调，吸收了一定数量的合于自己需要的前代曲调，《西江月》是为其一。于是，《西江月》因为参与了新乐种而延长了自己的艺术生命，并保存了一线文化传统。歌曲换代的原因，过去一直以为是音乐多变，歌词滞后，其实就《西江月》词调演化的情况看，应该是说歌词提高诗性而诗化后，而歌曲则不得不谋自新。其关键问题则是，歌词、歌曲二者竞相配合，一种艺术生命力的增殖。歌曲在原起的创作时代，其艺术特性是两种艺术形式、两种艺术旋律、两种艺术效果的结合，而以后的填词和唱曲则是文词和声腔的技术地配合。好的歌曲要求有诗的词，好的歌曲会涵养出一代新诗体。因此，《西江月》词调的存在和选评传播，对研究、总结、发扬传统诗词和创造新诗体、新歌曲，是有重要意义的。

《西江月》一调的词作数量大，内容和时间的涵盖面宽，历史内容非常丰富。综合地看这一调词的艺术成就，可以画出一条词史的长线。词史是由许多条这样的线组成的，但其他的线都没有《西江月》长。阅读、了解、研究这一调的词作，不仅是现实的艺术欣赏价值，同时，对歌曲艺术的发展、新诗体的形成，乃至戏曲艺术现代化等课题，也都有着极重要的意

义。

最后讲到对《西江月》这一词调的评价问题。对此历来有俗、雅的偏见。《莲子居词话》云：“《西江月》、《一剪梅》二调易致庸俗，词人不多作。”此论有失公允，他恰恰是把《西江月》等词调通俗、诙谐的喜剧风格这一特点当作了缺点。《西江月》词调的特殊艺术风格，是词体文学历史的创造，也是历史的记录，有很高的研究价值。她表现着词体文学艺术风格多样化的重大成就和历史经验，不能以之作为一种评价标准而加取舍。

最后说明：

本篇的编选注释工作是我与周致一同志合作完成的，我担任全书选目、前言与各词说明的撰写，周致一同志担任全书编辑、作者小传的编写与各词注释。我们各对原稿作了全面审阅，合作分工，文责自负，功劳同享，并向同道专家和广大读者求教。

目 录

吕 岩

着意《黄庭》日久····· [1]

任是聪明志士····· [2]

欧阳炯

月映长江秋水····· [3]

水上鸳鸯比翼····· [3]

敦煌曲子词

女伴同寻烟水····· [5]

浩渺天涯无济····· [6]

云散金波初吐····· [6]

柳 永

凤额绣帘高卷····· [8]

腹内胎生异锦····· [8]

张 先

体态看来隐约····· [10]

泛泛春船载乐····· [10]

张伯端

天地才经否泰····· [12]

不辨五行四象····· [12]

牛女情缘道合····· [13]

妄想不须强灭····· [14]

我性人诸佛性····· [15]

我见时人说性····· [16]

司马光

宝髻松松挽就····· [17]

王安石

梅好惟嫌淡泞····· [18]

晏几道

愁黛颦成月浅····· [19]

南苑垂鞭路冷····· [20]

苏轼

公子眼花乱发····· [21]

小院朱栏几曲····· [22]

闻道双衔凤带····· [22]

点点楼头细雨····· [23]

龙焙今年绝品····· [23]

别梦已随流水····· [24]

世事一场大梦····· [25]

玉骨那愁瘴雾····· [25]

照野潋潋浅浪····· [26]

三过平山堂下····· [27]

昨夜扁舟京口····· [28]

马趁香微路远····· [28]

李之仪

昨夜十分霜重····· [29]

醉透香浓斗帐····· [30]

念念欲归未得····· [30]

了 元

- 窄地重重帘幕····· [31]

黄庭坚

- 龙焙头纲春早····· [32]
断送一生唯有····· [33]
月侧金盆坠水····· [33]
宋玉短墙东畔····· [34]
细细风轻撼竹····· [35]

晁端礼

- 去路湘桃破萼····· [36]
洛浦神仙流品····· [36]

赵令畤

- 人世一场大梦····· [38]

仲 殊

- 味过华林芳带····· [39]

晁补之

- 似有如无好事····· [40]

陈师道

- 点点轻黄减白····· [41]
叶叶枝枝绿暗····· [42]
楼上风生白羽····· [42]

谢 逸

- 落寞寒香满院····· [43]
窄袖浅笼温玉····· [43]
宝柱横云雁影····· [44]
晓艳最便清露····· [44]
密雪未知肤白····· [45]

毛 滂

席上芙蓉待暖…………… [46]

烟雨半藏杨柳…………… [46]

雨后夹衣初冷…………… [47]

曹希蕴

零落不因春雨…………… [48]

惠 洪

十指嫩抽春笋…………… [49]

大厦吞风吐月…………… [49]

葛胜仲

羁官新来作恶…………… [51]

山外半规残日…………… [52]

艳曲醉歌《金缕》…………… [52]

鞦韆斜红带柳…………… [53]

万卷旧推鸿博…………… [54]

张继先

莲户横开岑寂…………… [55]

王庭珪

一拂退黄衫子…………… [56]

朱敦儒

澹澹薰风庭院…………… [57]

琴上金星正照…………… [58]

元是西都散汉…………… [58]

穷后常如囚系…………… [59]

世事短如春梦…………… [59]

日日深杯酒满…………… [60]

正月天饶阴雨…………… [60]

织素休寻往恨…………… [61]