

HUAFEIHUAMINGYUANSHICIXILIE
花非花名媛诗词系列

梅花如雪悟香禅
MEI HUARUOXUEWUXIANGCHAN

吴藻词注评

邓红梅/撰

上海古籍出版社
SHANGHAIGUJICHUBANSHE

SHICIXILIE

寺词系列

梅花如雪悟香禅

MEI HUARU XUE WU XIANG CHAN

吴藻词注评

邓红梅/撰

上海古籍出版社

SHANGHAI GUJICHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

梅花如雪悟香禅: 吴藻词注评/邓红梅撰. —上海:
上海古籍出版社, 2004. 7
(花非花名媛诗词系列)
ISBN 7-5325-3733-1

I. 梅... II. 邓... III. 词(文学) - 作品集 - 中
国 - 清代 IV. I222.849

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 042060 号

花非花名媛诗词系列

梅花如雪悟香禅

——吴藻词注评

邓红梅 撰

世纪出版集团 出版、发行
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

总发行所 上海发行所发行经销 上海华成印刷装帧有限公司印刷

开本 889×1194 1/32 印张 6.375 插页 2 字数 154,000

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-5,100

ISBN 7-5325-3733-1

I·1710 定价: 19.00 元

如有质量问题, 请与承印公司联系, 62662100×134

前言

见惯了从文学世家的墨香里走出来的文学女子，人们不免惊异于另一种文学女性的出场。比如吴藻，生于商贾之家，嫁为商贾之妇，在她的家族里，未见有什么可能对她施加影响的文学人物，她竟然也能在嘉道年间的文坛上留下盛名，使人以为在浙派词人厉鹗、吴锡麒逝世之后，“或虑坛坫无人，词学中绝，不谓继起者乃在闺阁之间”（魏谦升《香南雪北词序》）。她出众的文学成就，让当时许多文学名家惊叹不止，说她是“夙世书仙”，有“天赋之才”，为“前生名士，今生美人”。这些极高的赞誉，除了反映出吴藻所取得的文学成就确曾轰动一时，也反映出局限于习惯性思维的人们是怎样困惑于一个无所凭借的文学女子的登台。而只要对她的成长过程稍稍探入，这本来是不难理解的。

吴藻（1799—1862），字蘋香，号玉岑子，浙江仁和（今杭州市）人，陈文述女弟子。吴藻于文艺诗词曲皆能，而以词曲最工。诗今传世者九首，散曲一套，杂剧一套，词集则有 1829 年初次刊行的《花帘词》一卷和 1844 年刊行的《香南雪北词》一卷。

吴藻出生在一个人丁兴旺的商贾之家，家里有蕲香大姐、茵香二姐和梦蕉三兄等姊妹兄弟。从童年时代起，吴藻就开始接受了比较全面的文学艺术教育。明清以还，江浙地区对子女进行启蒙教育的风气比较普遍，有经济实力的家庭也注意为女儿聘请闺中塾师，给予文学艺术的启蒙教育。塾师的来源，除了没有功名的老儒生，还有一些学养优厚却没有生活依靠的成年女子。吴藻与家中姐姐们一起，接受了对商贾之

家的女子而言堪称奢侈丰富的教育内容。她能识谱,会弹琴,善吹箫,能绘画,尤工词曲,文史积淀优厚。

二十岁左右,吴藻嫁于同乡商人黄某为妻。这桩婚事并不如她所愿,她心里充满伤感。在《酷相思》里,她叹息道:

寂寂重门深院锁,正睡起,愁无那。觉鬓影微松钗半
 斜。清晓也,慵梳裹;黄昏也,慵梳裹。竹簟纱橱谁
 耐卧,苦病境,牢担荷。怎廿载光阴如梦过。当初也,伤
 心我;而今也,伤心我。

在治理家事之余,她像书痴一样,醉心于读曲读词。一方面,这使她能暂时逃避不称意的现实生活,另一方面,这些相对通俗、轻巧的文学样式又传达了更多的情感和审美经验。为此,赋性聪慧的她,在词曲文本的长期熏陶下,也具备了填词作曲的能力。二十余岁,吴藻初登文坛,就以感慨淋漓的口吻,写下一部传唱于大江南北的杂剧——《乔影》,并为之配绘了《饮酒读骚图》。在图中,她绘了一位着男装的女子,饮酒读《骚》,排遣“有才无命”的牢骚与悲愤。在剧中,她托名“谢絮才”,直接抒发女性不能如意选择社会角色的苦闷。这些感情态度,正是不如意的婚姻催化的结果。在其后的词作中,她也一再抒写人生不遇的悲愤牢骚和伤心感叹:

闷欲呼天说。问苍苍、生人在世,忍偏磨灭?从古难
 消豪士气,也只书空咄咄。正自检、断肠诗阅。看到伤心
 翻失笑,笑公然、愁是吾家物。都并入,笔端结。英
 雄儿女原无别。叹千秋、收场一例,泪皆成血。待把柔情
 轻放下,不唱柳边风月。且整顿、铁琶铜拨。读罢《离骚》
 还酌酒,向大江、东去歌残阙。声早遏,碧云裂! (《金缕
 曲》)

长期处于这样的精神痛苦之中,吴藻写下了许多表达类

似感受的词作,这种感受成为她的词有别于他人的标志性情感,也是其词作内容的重要价值所在。这种来源于个人婚姻不幸、受激于生活中和历史上同样不幸者的生存状态而产生的命运激情,对吴藻造成了巨大的心灵压力,使她不堪承受。她向往超越或者忘却,却无法找到合适的途径。在无涯的生之痛苦和飞逝的生命旅程交相煎逼下,她只有无奈地求助于空门佛理了:

一卷《离骚》一卷经,十年心事十年灯。芭蕉叶上几秋声。欲哭不成还强笑,讳愁无奈学忘情。误人犹是说聪明。(《浣溪沙》)

古人有云:“人为伤心才学佛。”吴藻的词充分地体现了这一点。她将《离骚》与佛经并置于案头,漫漫心路,秋灯能知;滚滚热泪,秋雨莫辨。由于聪明易惹的天性,在这条通向空门的路上,吴藻走得十分辛苦。她在道光十七年(1837)移家南湖,萌生了皈依佛教的念头,道光二十四年刊印了第二部词集《香南雪北词》,前后7年,始终难以忘情于文字因缘。此后,才基本上放下了文笔,专一于净土的修行。在南湖的古城野水之中,在香南雪北庐岑寂的花窗下,潜心修佛,心波不扬,渐渐感受到了“高寒如在瑶清”般的超脱与忘却。

吴藻词作的情感内容,并不止于以上所涉及的部分。她本来感情丰富,兴趣广泛,聪明易感,多才多艺,热情大方而又有坚贞的操守。她热爱生活,热爱朋友,善待亲人,妙赏自然,对于音乐、绘画更有着深妙雅致的修养。这一切使她的词作情感内容多姿多彩,引人入胜。

她长期住在西湖附近,亲眼见到西湖风景的四季变化,不时以词记载这一变化给予自己心灵的种种启迪。如《买陂塘·初冬湖上》写道:

放轻舟、短长堤畔，玉骢金勒谁跨？水痕已减三篙绿，幅幅柔蓝不泻。秋去也。只睡里、烟鬟山色仍如画。段家桥下。看枫叶霜干，芦花雪冷，衰柳不堪把。湖光好，何必深春浅夏，四时风景都雅。飞飞鸥鹭疏疏影，难认荷湾菱汊。归未舍。但红了、斜阳是处钟初打。碧琉璃瓦。看古寺僧换，佛楼梵起，楼外暮云亚。

初冬的西湖，岑寂而寥落，与吴藻宽容而沉静的心态融为一体，使整个意境显得额外从容优雅。

春来春去，岁月轮回，而人生旅程则朝着一个方向直线而去，流逝的是那样美好的华年，剩下的是不再美妙的岁月。这种对比造成的难堪与痛楚，也是她在游春词里不时呈现的一襟幽思。

她热爱山水，喜欢出游，杭州附近的佳山胜水、奇草名花，在其词中都留下自己曼妙的姿影。

尤其值得一提的是，她前往苏州拜见陈文述的那次出游，认识了好几位令她终身难忘的女友，为她们的才情和命运所感动，写下不少感人的酬答词。

除了与女性文友诗酒相和，往来唱酬，从而留下不少怀人惜别之词外，吴藻还和男性前辈与文友交往，创作了部分与男性朋友间的纯粹友情词。这些交往，不仅增强了吴藻词作的包容力，对于命运不谐之人的同情以及对于词的音律的精确解读，说出许多让人钦服的“慧解创论”，也使她的词作在友情的抒发和文心的解剖上，具备了更丰富的内容。

作为一个成名女词人，吴藻在日常生活中拥有非常多的题词机会。这些题词或者为别人的绘画，或者为别人的文集而作。而充分坚实的文学和绘画素养，使她的这类作品出现了许多优秀之作。如《水调歌头·孙子勤看剑引杯图云林姊属题》一词，即显示了词人英迈不凡的精神内蕴：

长剑倚天外，白眼举觞空。莲花千朵出匣，珠滴小槽红。浇尽层层块垒，露尽森森芒角，云梦荡吾胸。春水变醪醕，秋水淬芙蓉。 饮如鲸，诗如虎，气如虹。狂歌斫地，恨不移向酒泉封。百炼钢难绕指，百瓮香频到口，百尺卧元龙。磊落平生志，破浪去乘风。

吴藻与她的二姐一样，有较高的音乐修养。她能弹会唱，更沉迷于音乐带来的快乐，并将之作为生活中不可或缺的部分。她的词，也将对于音乐的体验作为一个突出的内容。

作为旧时代的女词人，吴藻虽然没有社会角色，却并不缺少根源于社会角色的历史观，以及对于民族和国家的情感。她有一些吟咏历史上悲剧英雄的词，如《满江红·谢叠山遗琴二首》、《满江红·洪忠宣公祠和俞少卿世兄作》，歌颂人间正气的声音十分激昂慷慨，显示出一个以愁为城的女词人，并不缺乏对于是非的评判能力。

此外，她还写作了一些刻画细致、妙趣横生的咏物词。比如咏游丝、咏绿阴、咏影、咏草之类，无不称物之情，抒己之感。其中咏猫诸词，将小小爱物的憨憨情态，逼真摄出，表现出女性所特有的别致情趣：

买鱼穿柳，将盐裹箸，聘来无价。锦带云图，共戏绿纱帷下。鹦哥教打。但说著、名儿先怕。初浴过，翠生桃叶，香浓冰麝。 饱卧蔷薇花榭。渐双睛圆到，夕阳红亚。小样痴肥，响踏楼头鸳瓦。衔蝉记画。笑我独、霜毫慵把。新吟罢，似补海棠诗话。（《雪狮儿·咏猫》）

在风格上，吴藻词并不专守一格，而是“奄有众妙”。她所形成的最早和最有代表性的词风是流丽清圆型的。具有这一风格的词，以俊快为主，一气呵成，节奏轻快，思路清晰，常有空灵变化的想象来增加词境的虚灵效果；同时意象优美，情思流溢。这一风格充分体现了她聪明秀出的精神气质。但是，

由于内心常常郁积着深沉的苦闷需要打破,她有时不免换腔变调,渴望以铜琵琶、铁绰板来放歌对于命运的悲剧性体验,对于角色的不平性体验,这时,她的词风就变得豪壮悲郁了。前人以为其词“豪宕近苏辛”,就是看到了吴藻词这一不同于一般女词人的风格特点。

从用笔与修辞的角度看,吴藻词也有着突出的特点。首先,她笔法单纯爽露,言由己出,自有女儿家本色。其次,吴藻又是个转益多师的高手。在她逐步显现自己的特色笔路的同时,她还向姜夔、周密、厉鹗等不同时期的词人学习,锤炼字词,精炼拗句,整炼全篇布局,务以生新尖涩的情味、响亮奇拗的句式、沉稳内敛的节奏,造成精致沉滞、舒缓从容的表达效果。与一般女词人相比,吴藻词还特别喜欢用典。其词中典故丰富准确,具有浓郁的书卷气。前人将之与徐灿、顾春等相提并论,称“湘蘋以深稳胜,太清以高旷胜,蘋香以博雅胜,卓然为三大家”(俞陛云《清代闺秀诗话》)。

值得指出的是,吴藻词虽然一方面以流利俊快为长,一方面又以精整工炼为胜,但并无分裂之失,倒有兼能之长,并与她的情感内容相结合,形成了清晰的个人抒情风貌。吴藻式的豪壮悲郁与清圆流丽,是吸引当时与后世众多读者的魅力所在。

吴藻词的版本较多,《花帘词》存世版本有十种之多,《香南雪北词》存世者也有六种。本词选采用南陵徐氏小檀栾室汇刻闺秀词中的《花帘词》与《香南雪北词》本为底本,共选择了187首词加以注释。希望通过我们的介绍,能把吴藻词独特的情感魅力和艺术魅力展示出来,引起读者的兴趣,从而使久沉的明珠能重见天日,孤寂的清魂能安息长眠!

邓红梅

目 录

浪淘沙	(莲漏正迢迢)	1
清平乐	(一庭苦雨)	2
满江红	(门掩斜阳)	3
满江红	(半壁江山)	4
	(怨羽愁宫)	5
金缕曲	(一览遗芳稿)	7
一痕沙	(莫把韶华细算)	9
	(只是日长无绪)	9
秋波媚	(西风凉入藕花秋)	10
贺新凉	(六曲屏山角)	11
祝英台近	(曲栏低)	13
卖花声	(深院晚妆慵)	14
风中柳	(何处游丝)	15
金缕曲	(闷欲呼天说)	16
如梦令	(燕子未随春去)	18
沁园春	(雨雨风风)	19
齐天乐	(阴阴小院重门闭)	21
酷相思	(寂寂重门深院锁)	23
苏幕遮	(曲初终)	24
迈陂塘	(看天街)	25
寿楼春	(才新凉如波)	27
陌上花	(重门闭也)	29
乳燕飞	(不信愁来早)	30
江城梅花引	(昨宵疏雨滴空斋)	32

连理枝	(不怕花枝恼)	33
念奴娇	(珠眉月面)	34
河传	(春睡)	36
洞仙歌	(阴阴薄暝)	37
兰陵王	(怕春去)	38
惜分钗	(闲庭宇)	40
金缕曲	(生本青莲界)	41
点绛唇	(倚竹拈花)	43
风流子	(栏杆十二曲)	44
摸鱼子	(绿裙腰)	45
鬓云松令	(碧无痕)	47
唐多令	(春水一江流)	48
金缕曲	(放眼乾坤小)	49
迈陂塘	(忒惺忪)	51
洞仙歌	(珊珊琐骨)	53
高阳台	(芳草黏天)	54
喝火令	(扇引团团月)	56
金缕曲	(一夜观星堕)	57
十六字令	(才)	59
摸鱼儿	(是谁工)	60
齐天乐	(亏它一夜芭蕉雨)	62
清平乐	(绝无尘俗)	63
虞美人	(生绡尺幅胭脂冷)	64
迈陂塘	(袅香丝)	65
疏帘淡月	(黄昏人醉)	67
江城梅花引	(夕阳西下水东流)	68
买陂塘	(放轻舟)	69
兰陵王	(绣窗闭)	71
百字令	(似曾探到者)	73
卜算子	(愁不共春归)	74

高阳台	(玉局人遥)	75
贺新凉	(桐叶经秋堕)	77
南楼令	(福慧证双修)	79
台城路	(渡江桃叶歌声歇)	80
蝶恋花	(旧句新吟窗下比)	82
金缕曲	(屋外青山笑)	83
水调歌头	(手弄白团扇)	85
疏影	(空庭似雪)	86
乳燕飞	(欲补天何用)	87
百字令	(春来何处)	89
寿楼春	(惊东风吹来)	91
南乡子	(把酒对青天)	93
洞仙歌	(深黄浅白)	94
水调歌头	(佳士爱名句)	95
水龙吟	(匆匆九十韶华)	96
迈陂塘	(一年年)	98
喝火令	(放眼壶天隘)	99
风中柳	(春风栏杆)	100
忆江南	(江南忆,最忆识君时)	101
	(江南忆,最忆夜联床)	101
	(江南忆,最忆绿阴浓)	101
	(江南忆,最忆饯春宴)	101
金缕曲	(一唱伤心曲)	103
	(别久浑如梦)	104
浣溪沙	(一卷《离骚》一卷经)	106
鬓云松令	(漏沉沉)	107
卖花声	(花落又花开)	108
满江红	(北去孤臣)	109
疏影	(疏檐不碍)	111
	(韩天席地)	112

寿楼春	(垂湘帘黄昏)	113
洞仙歌	(旧时月色)	115
柳梢青	(不索烧茶)	116
洞仙歌	(花窗细读)	117
虞美人	(一杯婪尾香边酒)	119
雪狮儿	(买鱼穿柳)	120
江城梅花引	(西湖湖水碧罗罗)	121
酷相思	(一样黄昏深院宇)	122
满江红	(丛桂迟开)	123
探春	(料峭风痕)	124
平均满江红	(绕膝声疏)	126
卖花声	(渐渐绿成帷)	128
疏影	(伊人似玉)	129
水调歌头	(大隐在朝市)	131
恋绣衾	(东风杨柳花外拖)	133
洞仙歌	(图开九九)	134
	(兰舟催发)	135
高阳台	(涨绿平堤)	136
祝英台近	(小桥横)	137
台城路	(南湖绿净无今古)	138
台城路	(一重帘子凉波浅)	140
迈陂塘	(问谁歌)	141
清平乐	(曝书亭远)	143
浣溪沙	(修到今生并蒂莲)	144
踏莎行	(石补栏空)	146
台城路	(麝尘波暖闲鸥梦)	147
高阳台	(咏絮才高)	149
南乡子	(棐几墨花幽)	151
台城路	(晓莺啼破纱窗梦)	152
台城路	(钿车不到西泠路)	154

念奴娇	(瓜皮船小)	155
清平乐	(天公玉戏)	157
高阳台	(选石横琴)	158
行香子	(楼外残霞)	160
南楼令	(人影下妆楼)	161
惜秋华	(叶叶丛丛)	162
台城路	(一丝残照西园路)	163
浪淘沙	(一路看山归)	164
踏莎行	(湿粉模糊)	165
水调歌头	(长剑倚天外)	166
风入松	(山河云外桂花浮)	168
月华清	(柳稚匀黄)	170
夏初临	(梦雨飘帘)	172
	(断碧山迷)	173
蝶恋花	(石磴穿云修竹绕)	174
生查子	(闲中秀句多)	175
金缕曲	(羌笛谁家奏)	176
金缕曲	(一掬伤心泪)	178
清平乐	(银梅小院)	180
台城路	(一襟幽思无人会)	181
陌上花	(游尘扑扑)	183
木兰花慢	(明湖千万顷)	184
南乡子	(门外水粼粼)	186
浣溪沙	(冰雪心肠句欲仙)	187
高阳台	(山远浮烟)	188

浪 淘 沙

莲漏正迢迢，凉馆灯挑。画屏秋冷一枝箫。
真个曲终人不见，月转花梢。何处暮钟敲？
黯黯魂销。断肠诗句可怜宵。莫向枕根寻旧梦，
梦也无聊。

莲漏 即莲花漏，古代的计时器。据《高僧传》载，为晋代僧人慧要所造。**凉馆** 秋凉之馆舍。**画屏** 有绘画装饰的屏风。

一枝箫 代指有人在吹箫。**真个句** 箫音袅袅而吹箫人不见。钱起《省试湘灵鼓瑟》诗：“曲终人不见，江上数峰青。”

何处二句 苏轼《永遇乐·彭城夜宿燕子楼梦盼盼因作此词》：“犹如三鼓，铿然一叶，黯黯梦云惊断。”**断肠诗句** 朱淑真诗词多写忧愁伤心之情，后人集其诗并题之曰《断肠诗集》。

枕根 枕边。

本词构思深受苏轼《永遇乐》词启发，以凉馆独宿、暮钟惊梦、醒后难以为怀为线索，传达出词人内心寂寞痛苦的状态。结韵“梦也无聊”是深沉的叹息，显示出词人的情感无处诉说的悲哀与绝望。

清 平 乐

一庭苦雨，送了秋归去。只有诗情无著处，散入碧云红树。黄昏月冷烟愁，湘帘不下银钩。今夜梦随风度，忍寒飞上琼楼。

苦雨 指久下成灾的雨。杜甫《留别贾严二阁老两院补阙得云字》诗：“已秋常苦雨，今日始无云。” **只有二句** 刘禹锡《秋词二首》诗：“晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。” **月冷烟愁** 形容烟月凄迷、令人忧郁的情态。 **湘帘句** 李白《玉阶怨》诗：“却下水晶帘，玲珑望秋月。”湘帘，指用斑竹编成的帘子。 **今夜二句** 清顾贞立《虞美人》词：“欲笺心事寄嫦娥，为问肯容同住广寒么？”

锦 心绣口，将碧云红树看成是自然的“诗情”，妙甚。顾春曾有“谁把柔条染嫩黄，大文章”（《风光好·春日》）的词句，此与之同出一辙。结韵梦上琼楼，是对理想的追寻，也是对生活的逃避。

满江红

门掩斜阳，满院里、零花瘦草。疏帘卷，纸窗风紧，玉炉烟袅。天末数声征雁过，林边几点归鸦噪。悄无人、落叶冷空阶，红谁扫？
题不尽，伤心稿；消不尽，闲烦恼。算眼前愁境，又添诗料。翠影自怜双袖薄，病魂已约三秋老。待巡檐、索笑问寒梅，春还早。

门掩斜阳 唐周贺《寺居寄杨侍御》诗：“雨过北林空晚凉，院闲人去掩斜阳。” **零花** 零落的花瓣。 **纸窗** 以纸封糊的窗子。

玉炉 香炉的美称。唐祝云膺《寄道友》诗：“两颌凝清霜，玉炉焚天香。” **天末** 天边。 **征雁** 远飞之雁。 **归鸦噪** 唐护国

《忆故人旧居》诗：“惆怅至日暮，寒鸦啼树林。” **落叶冷空阶** 白居易《秋雨夜眠》诗：“晓晴寒未起，霜叶满阶红。” **诗料** 作

诗的材料。陈著《真珠帘·寿孙古岩》词：“胸次著乾坤，触景皆诗料。” **翠影句** 杜甫《佳人》诗：“天寒翠袖薄，日暮倚修竹。”

病魂 喻病深之状。唐琬《钗头凤》词：“病魂常似秋千索。” **巡檐索笑** 绕着屋檐寻找开放的梅花。杜甫《舍弟观赴蓝田取妻子到江陵喜寄三首》诗之二：“巡檐索共梅花笑，冷蕊疏枝半不禁。”

本 词意象繁密，哀情流溢。虽然是因秋生愁，却已经过了很长时间的情绪积淀。在结构上，不作安排，纯任感情流淌，让人得以品尝词人的情感原汁。