

唐宋词与流行歌曲

宋秋敏 著

中国社会科学出版社

宋秋敏 著

唐宋词与流行歌曲

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

唐宋词与流行歌曲 / 宋秋敏著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-5004-8033-4

I. 唐… II. 宋… III. ①词(文学)—关系—流行歌曲—研究—中国—唐代②宋词—关系—流行歌曲—研究
IV. I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 127137 号

责任编辑 冯 斌

责任校对 刘 娟

封面设计 王 华

技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 13.125

插 页 2

字 数 350 千字

定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

杨海明

改革开放以来，唐宋词研究呈现出蓬勃发展的态势，时至今日几成当代中国古代文学研究领域的一门“显学”。与此同时，其“危机”也有所显露，这主要表现为题目难有新意，要想寻找富有创新和开拓意义的研究课题似乎越来越难。在面对此种困境不免生出几分无奈与困惑的情况下，阅读宋秋敏博士新作《唐宋词与流行歌曲》，或许能生出“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的新鲜感和喜悦感来。

照我看来，本书的显著特色和创新意义主要即在于它“背靠遗产，面向现在”的研究立场与“古今勾连，古今对比”的研究方法。这在当今众多的词学论著中显得相当独特和令人瞩目。确实，正如作者所言：“虽然时隔千年，古老的唐宋词，其灵魂和身影仍时时闪现在当代人的心中及文化生活中”，“在如今响彻大街小巷，红遍大江南北的流行歌曲中，人们就会时时触摸到唐宋词的优姿倩影，感受到它的馥郁芬芳”。正是基于唐宋词和当代流行歌曲在“流行歌曲”属性方面的相似性和继承性，二者便有了“古今勾连”和“古今比较”的可能性与可操作性。于是，采用上述方法，本书便从“流行歌曲”的新颖视角对唐宋词展开了全面而又深入的研究，其中多有创获。特别是其第四章和第五章，既从主题和“包装策略”两方面对唐宋词作“以

2 唐宋词与流行歌曲

今鉴古”的反向观照，又从接受论的角度论述了当代流行歌曲应该而且可以从唐宋词中汲取精神养料与寻找艺术借鉴的道理，其言论恐便是一般单纯面向古文献作“纯学术”研究的学者所写不出的。也正是因为作者既背靠遗产又关注现代的研究立场，本书不仅能拓宽唐宋词研究的视野，深化对唐宋词的认识，也能对当代流行歌曲的创作提供补弊纠偏和有所裨益的启示作用。

当然，本书也还存在某些欠缺与不足，如其第三章的内容就可继续锤炼提高。但总观全书，作者已经成功地迈开了她在唐宋词研究道路上的学术步伐，并取得了喜人的成绩，故而值得庆贺。本人乐意为之作此小序，并期盼她能不断进取，获得更多更新的成果。

2009年3月10日

目 录

绪论	(1)
第一章 唐宋词的流行歌曲属性	(14)
第一节 曲子词	(14)
一 燕乐的兴盛为“倚声填词”提供了全新的音乐基础	(14)
二 歌诗之法渐衰与歌词之风代兴	(18)
三 由乐定体,倚声填词	(21)
第二节 长短句当使雪儿、啭春莺辈可歌	(24)
一 唱歌须是玉人	(25)
二 声辞繁杂,不可胜纪	(32)
三 词“别是一家”	(39)
第三节 凡有井水饮处,皆能歌“小词”	(46)
一 创作主体阵营的扩容与创作者身份的多元化	(46)
二 “平民”氛围的营造与受众主导地位的确立	(53)
三 传播手段的大众化和多样性	(58)
第二章 唐宋词的“另类”社会功能和文体特性	(65)
第一节 唐宋词的“另类”社会功能	(65)
一 填词唱曲,卖艺邀利	(65)

2 唐宋词与流行歌曲

二	歌以佐欢,娱宾遣兴	(82)
三	应歌应社,交游为尚	(99)
第二节	唐宋词的“另类”文体特性	(116)
一	“词之初起,事不出于闺帷”	(116)
二	青春才子有新词,厌听笙歌旧曲章	(135)
三	不妨随俗自婵娟	(150)
第三章	从音乐附庸到独立新诗	(171)
第一节	应歌合乐,乐主词从	(172)
一	敦煌曲子词	(172)
二	唐五代文人的“代言”词	(177)
第二节	北宋词的多元化发展	(182)
一	承五代余绪的宋初小令词坛	(185)
二	“变旧声作新声”的柳永词	(192)
三	“新天下耳目”的东坡词	(205)
四	苏轼以后的北宋词坛	(216)
第三节	南宋文人词诗化和雅化的进程	(224)
一	南宋词乐分离的趋势	(224)
二	辛弃疾与南宋爱国词	(227)
三	崇尚雅正和讲求词法的“雅词”营垒	(244)
第四节	新的合乐诗体	(257)
一	南宋文人词逐渐转化为新型格律诗	(257)
二	南宋民间词的曲化趋势	(262)
三	唐宋词合乐的评价问题	(272)
第四章	唐宋词与当代流行歌曲的比较研究	(276)
第一节	主题论	(276)

一	唐宋词与当代流行歌曲情爱主题之比较	(276)
二	唐宋词与当代流行歌曲怀旧主题之比较	(293)
第二节	唐宋词的“包装策略”	(311)
一	音乐、舞蹈加美女	(312)
二	精美的物语和景语	(317)
三	你的柔情我永远不懂	(321)
四	谁的眼泪在飞	(324)
第五章	请君莫忘前朝曲,旧阙新翻总关情	(329)
第一节	接受论	(329)
一	当代流行歌词向唐宋词的诗意回归	(329)
二	当代流行歌词向唐宋词的理性回归	(346)
第二节	当代词人对古典文学和传统文化的传承与借鉴	(369)
一	琼瑶歌词对中国古典文学和传统文化的传承 与借鉴	(369)
二	周杰伦专辑中歌词的古典文化气息	(384)
结束语		(397)
主要参考文献		(399)
后记		(413)

绪 论

流行歌曲已经成为当代中国乃至全世界流行文化的最重要组成部分。举例来说：2005年，“超级女声”成为中国大陆网上点击率最高的新名词之一。这场波及全国的“卡拉OK秀”，收视人群高达几亿，参与报名的人数达十余万，参与投票的群众达数百万。2006年以来，“加油好男儿”、“我型我秀”、“绝对唱响”、“梦想中国”等以流行歌曲为主角的平民选秀活动进一步在全国范围内展开，同时，创办于2000年的央视《同一首歌》，以演唱当代流行歌曲为特色，其辐射力甚至影响到了海外华人，至今不衰。自从《老鼠爱大米》走红以后，网络歌曲的创作也日益繁盛，每天都有成千上万首新歌在网络上产生和流传……这些现象无不表明，流行歌曲在当代流行文化中具有无可替代的主导地位，它的兴盛不但对社会生活产生了广泛而深远的影响，也标志着全民娱乐时代的到来。

表面看来，优雅古典的唐宋词与时下响彻大街小巷的流行歌曲是风马牛不相及的两件事物，但实际上，大部分配乐歌唱的唐宋词从某种意义上说就是当时的流行歌曲。对此，袁行霈先生指出：“唐五代北宋的词，基本上可以称为当时的流行歌曲。”^① 谢

^① 袁行霈：《中国诗歌艺术研究》，北京大学出版社1996年版。

2 唐宋词与流行歌曲

桃坊先生也认为：“宋词中的大多数作品都是供小唱艺人演唱用的，而小唱是由简单的方式演唱流行的通俗歌曲。”^①虽然相隔千年，当代流行歌曲与唐宋词之间却仍然存在着千丝万缕的联系和诸多极为相似的“遗传基因”。由此出发，从流行歌曲视角研究唐宋词就不但是可行的，而且还具有重要的学术价值和现实意义。

作为不同时代的流行歌曲，唐宋词与当代流行歌曲之间既有诸多相同和相似之处，又存在着一些差异；既前后相通，又有所变异。

一方面，从整体来看，唐宋词与当代流行歌曲基本属于同一类文化形态，即大众文化。因此，无论就其内在特质还是外部功用而言，唐宋词都有着现代意义上流行歌曲所具有的主要属性和特征。比如，从文体特征而言，唐宋词与当代流行歌曲都兼有音乐文学和抒情文学的双重特性；就文学属性而言，二者皆属于通俗文学的范畴；从文学功能来看，无论唐宋词，还是当代流行歌曲，都表现为教化功能潜隐而娱乐功能进一步彰显，等等。此外，唐宋词作为流行歌曲所具有的艳情性、时尚性等“另类”特征，以及其商业、社交等实用功能，也都与现代流行歌曲有着诸多相似与相通之处。

另一方面，正如刘勰《文心雕龙·通变》所言：“文律运周，日新其业。变则其久，通则不乏。”由于年代相隔久远，当代流行歌曲与唐宋词在血脉相通、气息相融之外，又有所变异，这就为当代流行歌曲借古鉴今、参古酌今提供了可能。而且，中华民族生生不息、一脉相承的民族心理以及对于传统文化的自觉承传和心理上的深层认同感，也使得当代流行歌曲对唐宋词

^① 谢桃坊：《再论宋代民间词》，载《贵州社会科学》1987年第4期。

的借鉴和传承理所应当、水到渠成。

从流行歌曲视角对唐宋词进行重新审视与诠释,就学术角度而言,能够凸显唐宋词的流行歌曲特性,能够更加透彻地解剖与认清其音乐性、娱乐性、时尚性与商业性,解释其抒情的艳情化、柔媚化、悲情化之成因,理清音乐与词之关系的发展脉络以及这些变化对词体、词风演进的影响。而且,选取这样一个古今对接且具有现实意义的研究视角,也有助于加强当代人对唐宋词的了解和接受,拉近古代经典文学与当代普通大众的距离,从而使千百年来流传在国人中间的唐宋词,进一步在当代人的文化生活中焕发出新的生机与活力。

人所共知,所谓唐宋词,就是指唐五代和宋代的词。而本书的研究对象,则主要集中于符合流行歌曲概念指称以及具有流行歌曲基本特征的那部分唐宋词。

论及流行歌曲,必然要先明确流行音乐的概念界定。流行音乐一词源自英文 Popular Music (或 Pop Music),也称通俗音乐,是一种音乐体裁的总称。有关流行音乐的定义相当多,意见也不统一,较为普遍的说法有以下几种:

《新格罗夫美国音乐大辞典》^① 对流行音乐辞条这样解释:

流行音乐,一种音乐类型,包括多种风格,易为大多数人所理解;对于它的欣赏无需多少音乐知识或音乐技能。在某些方面,它与古典音乐、民谣音乐以及爵士音乐有很大不同。流行音乐的篇幅一般不长,突出旋律线条,和声语音比较有限、简单。

^① 《中国大百科全书》(简明版),中国大百科全书出版社1996年版,第4840页。

4 唐宋词与流行歌曲

彼得·盖曼德与彼得·克莱顿合著的《流行音乐指南》(*A Guide to Popular Music*)一书认为:

它(流行音乐)的构思、写作或制作都是为着一个目的,便是取悦大众和制造金钱,它的流行是由于追随“潮流”风气和向公众提供一种浅薄、简单的娱乐。

《中国大百科全书》(简明版)指出:

通俗音乐(Pop Music)泛指一种通俗易懂、轻松活泼、易于流传、听众广泛的音乐,它有别于严肃音乐、古典音乐和传统民间音乐,又称轻音乐或流行音乐。

《中国百科大辞典》的定义是:

通俗音乐又称流行音乐,与严肃音乐相对,通俗易懂、易在青年中流传、具有时代特征音乐的泛称,包括通俗歌曲和通俗器乐曲,题材多以反映青年心声为主。乐队常以电声乐器为主。演出时多采用服装、伴舞、灯光和舞台美术等综合手段,以渲染气氛,多以歌舞结合方式。通俗音乐具有时代性,流行快,消失也快。^①

从上述定义可以看出,流行音乐具有娱乐性强、商业色彩浓厚、通俗易懂、易于流传、听众广泛等主要特征,而实际上,这

^① 《中国百科大辞典》,中国大百科全书出版社1999年版,第5355页。

也正是流行歌曲的主要特征。

流行歌曲 (Popular Music Song), 也称大众歌曲, 其实是流行音乐 (Popular Music) 的一个分支, 即谱上歌词的流行音乐, 它是流行音乐最重要和最普遍的表现形式, 属于大众流行文化的范畴。

从音乐分类学的角度来看, 狭义的流行歌曲专指同艺术歌曲相对而言的通俗歌曲。而广义的流行歌曲则指在一定时期内受到普遍欢迎, 并被广泛传唱的歌曲。本书对流行歌曲概念的指称, 偏重于后者。

根据广义的定义, 回溯我国古代的音乐史和文学史, 流行歌曲的发展由来已久。从某种意义上讲, 中国古代诗歌的发展历史 (特别是诗歌体裁的形成和演变), 也可视为一部流行歌曲的发展史, 流行歌曲合乐和流行的特性, 对于我国古代诗体的发展嬗变, 具有重要的催生和推动作用。

音乐与诗歌相结合的传统在我国历史悠久。《尚书·尧典》云: “诗言志, 歌永言, 声依永, 律和声, 八音克谐, 无相夺伦, 神人以和。”《礼记·乐记》云: “故歌之为言也, 长言之也。说 (悦) 之故言之, 言之不足故长言之, 长言之不足故嗟叹之, 嗟叹之不足, 故不知手之舞之, 足之蹈之也。”《毛诗序》亦云: “诗者志之所之也, 在心为志, 发言为诗。情动于中而形于言, 言之不足故嗟叹之, 嗟叹之不足故咏歌之, 咏歌之不足, 不知手之舞之, 足之蹈之也。情发于声, 声成文谓之音。”^① 这些言论, 便都说明了诗与乐亲密无间的合作关系。

《诗经》时代是我国古代流行歌曲蓬勃发展的第一个黄金时期。这一时期以“国风”为代表的流行歌曲大多是集体创作,

① 阮元:《十三经注疏》, 中华书局 1980 年版, 第 270 页。

6 唐宋词与流行歌曲

它们以口头传播为主，并在流传的过程中不断得到加工和整理。所谓：“孟春之月，群居者将散，行人振木铎徇于路以采诗，献之太师，比其音律，以闻天子。”^①《诗经》三百零五篇，都是可以用来合乐歌唱的。《史记·孔子世家》曰：“三百五篇，孔子皆弦歌之。”《墨子·公孟》中也有“诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百”的记载，可见当时的《诗》不但可歌，还有伴奏和舞蹈。在音乐的影响下，《诗》的体式就形成了以四言为主、间有杂言、多回环复沓以及隔句用韵等特点，这也为后代诗歌发展奠定了形式格局上的基础。

《诗经》中，《雅》、《颂》除外（雅主要用于朝会和宴飨，颂则主要用于庙堂祭祀），占其全部作品大半的《风》实际上就是当时的流行歌曲。《风》是《诗经》的精华，共一百六十篇，多为民间传诵的歌谣。它分十五国风，来自周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳等国家和地区，流传面几乎覆盖了当时中国（主要在黄河流域）的所有地域和各阶层民众。

作为中国古代诗歌的源头，《风》直接来源于劳动人民的生产生活，是“饥者歌其食，劳者歌其事”^②的产物。它以最为原始和朴素的形态，反映了农耕社会背景下人们“原生态”的生活和思想情感，这与商业经济背景下产生的流行歌曲还是有着相当大的差异的。

《诗经》以后的战国时期，流行于南方民间（主要是楚地）的新兴音乐文体是楚辞。屈原的作品代表了楚辞的最高成就，其中最具音乐性和民间流传最广的当属《九歌》。《九歌》是屈原

① 班固：《汉书》，中华书局1962年版。

② 何休：《公羊传解诂》，影印文渊阁四库全书本。

根据楚地祭祀鬼神使用的一套歌曲创作整理的。王逸《楚辞章句》谓：“昔楚国南郢之邑，沅湘之间，其俗信鬼而好祠。其祠，必作歌乐鼓舞以乐诸神。屈原放逐……出见俗人祭祀之礼，歌舞之乐，其词鄙陋，因为作《九歌》之曲。”可见其娱神娱人的重要功能。在体例上，《楚辞》采用更加自由、富于个性的杂言形式，打破了《诗经》以四言为主的限制，将诗歌体式的发展又推进了一步。

乐府诗肇始于秦，大兴于汉，是继《诗经》、《楚辞》后产生的一种新型合乐诗体。由于它是被称为“乐府”的音乐机关收集整理，故得名乐府。汉代乐府民歌的来源相当广泛，如《汉书·礼乐志》记载，当时有燕、代讴、燕门、云中、陇西歌诗九篇；邯鄲、河间歌诗四篇；左冯翊秦歌诗三篇；京兆尹秦歌诗一篇；河东蒲反歌诗一篇；河南周歌诗七篇；洛阳歌诗四篇；齐郑歌诗四篇；周谣歌诗七十五篇；周歌诗两篇；南郡歌诗五篇；吴、楚、汝南歌诗十五篇，等等。这些乐府民歌在民间广为传唱，继承和发扬了《风》诗的现实主义传统，形成了“感于哀乐，缘事而发”整体特征。

南北朝时期是我国古代流行歌曲发展的第二个黄金时期。这一时期的乐府民歌（尤其是南朝乐府）空前繁荣，其产地和流传地也呈现出由农村向城市，特别是向商业发达的城市集中的趋势。

南朝乐府民歌分为“吴声”和“西曲”两大类，它们大多产生和流行于当时较为繁华的城市都邑。《晋书·乐志》载：“吴歌杂曲，并出江南。东晋以来，稍有增广。其始皆徒歌，既而被之管弦。盖自永嘉渡江之后，下及梁、陈，咸都建业，吴声歌曲起于此也。”《古今乐录》云：“按西曲歌出于荆、郢、樊、邓之间。”建业是六朝的首都，荆、郢、樊、邓是当时重镇，它

们都是南朝经济活动的中心。关于南朝民歌在都市中流播的情形，《南史·循吏列传》曾作如此描绘：“凡百户之乡，有市之邑，歌谣舞蹈，触处成群。”“都邑之盛，士女昌逸，歌声舞节，炫服华装，桃花绿水之间，秋月春风之下，无往非适。”试读以下几首当时流行的歌曲：

宿夕不梳头，丝发披两肩。腕伸郎膝上，何处不可怜？
芳是香所为，冶容不敢当。天不夺人愿，故使侬见郎。
气清明月朗，夜共与君嬉。郎歌妙意曲，侬亦吐芳词。
恃爱如欲进，含羞未肯前。朱口发艳歌，玉指弄娇弦。

（《子夜歌》）

春林花多媚，春鸟意多哀。春风复多情，吹我罗裳开。
秋风入窗里，罗帐起飘颻。仰头看明月，寄情千里光。

（《子夜四时歌》）

初歌《子夜》曲，改调促鸣箏。四座皆寂静，听我歌
《上声》。

（《上声歌》）

这些民歌都是以城市为传播背景，演唱者的身份既是歌女，歌曲的内容也以迎合大众欣赏口味的“郎情侬意”为主。由此可见，在南朝的乐府民歌中，城市化、商业化、艳情化等现代流行歌曲所具有的许多属性和本质特征已经逐渐显露和成熟。

南朝乐府城市化、商业化、艳情化等流行歌曲属性深刻地影响了唐宋词。五代词人欧阳炯在为现存最早的文人词集《花间集》所作的序中曾提到南朝乐府与曲子词的渊源关系，他说：

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。不无清绝之词，用助妖娆之态。自南朝之宫体，扇北里之娼风。何止言之不文，所谓秀而不实。

对此，萧涤非先生也曾有过精辟的论述：

要知南朝乐府自是富有时代性与创作性之文学。……由叙事变而为言情，由含有政治社会意义者变而为个人浪漫之作，桑间濮上，郑卫之声，前此所痛斥不为者，今则转而相率以绮艳为高，发乎情而非止乎礼义，遂使唐宋以来之情词艳曲，得沿其流波，而发荣滋长，而蔚为大国，此固非一二大诗人之所能为力者也。^①

当然，由于六朝政治局面动荡、门阀制度等级森严、歌伎管理体制不甚完善等原因，南朝乐府的流传范围、商品化程度等都受到种种限制。直到社会安定、城市商业经济极为发达的两宋，我国古代流行歌曲才迎来它的第三个黄金时期。

本书选取唐宋词作为我国古代流行歌曲的代表加以研究的原因主要有二：

首先，唐宋词的繁荣，标志着中国古代流行歌曲巅峰时代的全面到来。

曲子词本源自民间，然而至晚唐五代，它已经逐渐蜕尽乡野之气，充分显露出与当时城市的绮靡淫乐之风丝丝入扣的华艳雍容之态。晚唐五代是一个乱世，但却又是一个刻意追求感官享乐的时代，尤其是相对安定的西蜀和南唐，上至王公贵族，下到市

① 萧涤非：《汉魏六朝文学史》，人民文学出版社1984年版，第259页。