

读宋词

从唐风小词到宋代长调的108篇

图书在版编目 (CIP) 数据

读宋词 / 陈希, 丘山编著. -- 北京: 光明日报出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5112-5672-0

I. ①读… II. ①陈… ②丘… III. ①宋词—诗歌欣赏 IV. ①I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 246597 号

读宋词

编 著: 陈 希 丘 山

史学顾问: 杨道尔吉

图书策划: 北京阅生活文化艺术有限公司

责任编辑: 谢 香

责任校对: 傅全泽

书籍设计: 陈 希

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078248 (咨询)、67078870 (发行)、67019571 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbbs@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 北京恒天世纪彩印有限公司

装 订: 北京恒天世纪彩印有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 787×1092 1/16

字 数: 21 千字

印 张: 18.25

版 次: 2015 年 11 月第 1 版

印 次: 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5112-5672-0

定 价: 39.00 元

前 言

清嘉庆年间有吴衡照《莲子居词话》为词的历史溯源上古，他说：文章体制，惟词溯至李唐而止，似为不古。然自周乐亡，一易而为汉之乐府，再易而为魏晋之歌行，三易而为唐之长短句。词学萌芽於唐，根柢于宋。

| 唐风小词 |

然，任何艺术的发展都离不开一部源头神作，唐风小词便以中唐张志和的《渔父》为始。《渔父》是词史第一篇神妙天然的艺术作品，是汉唐诗与羌胡调行将崩裂的预言，是文学话语权从西北向江南变革的麾旌。

《渔父》标志着小词的艺术构造型：
摄影机视角 / 我在哪儿 / 西塞山前白鹭飞；
忽然出现但又合情合理的主题 / 我发现了什么 / 青箬笠绿蓑衣；
突转的意识 / 这一切的潜能 / 斜风细雨不须归。
这里的潜能是一种意志。再以 200 多年后晏殊《踏莎行》为例，
摄影机视角 / 我在哪儿 / 小径红稀；

忽然出现但又合情合理的主题 / 我发现了什么 / 翠叶藏莺，朱帘隔燕；
突转的意识 / 这一切的潜能 / 斜阳却照深深院。
《渔歌子》的潜能是一种明亮的人生意志，《踏莎行》的潜能却要复杂一些，斜阳却照，光线很重，但深深院里有隔世的静谧，同样很重。是为斜阳之光明融化，也是被深院的阴暗吞没，在临界点。依照唐风小词的词法，便知如李煜虽警句连连，但无突转，究竟庸俗。而如陆游《渔家傲》虽大体语句平平，但有末句突转“鬓丝几缕茶烟里”，一语道尽绅士形容，旨意全无造作，成全经典。很显然，唐风小词的禅式通感是词学的重点所在，禅式通感也多见于日本俳句以及西方现代派诗歌，如松尾芭蕉“古塘幽雅，青蛙跃出又没，但闻水声。”如英国 60 年代诗人菲利普·拉金（Philip Larkin）“便后摸索回床 / 拉开厚厚的窗帘，惊讶于 / 急速的云，清透的月光。”美国 19 世纪 30 年代女诗人迪金森（Emily Dickinson）“比鸟儿之于夏日更为悠远，感伤来自草

原。”只片断的天才，胜过其它完整诗作。

嗟，自中唐以来乱局不止，竟在晚唐时分诞生了第一位集大成者温飞卿。

飞卿之巨，是以所谓浓艳、苦情、销魂之法已然具体与严整，唐风小词至此高度成熟。之后在唐朝覆灭的剧烈变化中，五代文人幸能偏安两地。其一在前后蜀。避乱于蜀地的皇族遗老，根深叶茂，山舞庄周，遂于后蜀，便有赵崇祚编选收录十八家词之《花间》词集。《花间》标志着词学的出现，也是小词在晚唐蔚然成风的寿考。其二，南唐的人才政策同样吸引着名士大贤。江南佳丽地，君臣夜宴，诗画传奇。其中老相冯延巳与后主李煜先后独领风骚，也是此间群英荟萃的必然王国。特别是前人作词皆苦情不苦，李煜词则呕情沥苦，愁词印象由此愈深。

而在愁词之前，五代小词在主题上出现了大量“艳词”，香艳露骨，如牛峤“粉融香汗流山枕，帘外辘轳声。”

词为艳科，非几人几代嗜癖，它是上承晚唐五代下至明清的一个大宗。宋代诸大学中间就有欧阳修《好女儿》“早是肌肤轻渺，抱着了。”，张先《醉垂鞭》“昨日乱山昏，来时衣上云。”黄庭坚“香凝午帐，银瓶雪滚翻成浪。”诸如此类，明清小说中间泛滥靡靡。

毕竟，像《渔父词》般神妙的作品需要“片断的天才”，可遇不可求，且汉唐诗仍是正学，愁词、艳词一时分庭。我们想像一下在这种环境里的苏轼，“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。”的苏轼，“乱石穿云，惊涛裂岸，卷起千堆雪。”的苏轼，“琅然，清圜，谁弹响，空山无言。惟翁醉中知其天。”的苏轼。历来深受评论家推崇的，正是在他作品中看得见的品格。不是愁、艳宗主，也非片断的天才，清代有人发明“豪放”一派欲使东坡成宗，可惜一个豪字，词之三观碎矣。直呼苏词何妨？

苏词在北宋时期并不能称霸。愁、艳分庭之际，南唐地域（江西）先有新

代天王晏殊“似曾相识燕归来”系出名门，后有唐范大家之欧阳修“把酒花前欲问公”不遑多让。双雄并起，唐风小词值此二人担当，称霸宋代似乎无疑。然而大江东去，真正令宋词之所以是宋词的宋代长调，此时也横空出世了。

| 宋代长调 |

何谓宋代长调？有宋人《吹剑录》载“幕士巧论苏柳词”可兹说明。其云：有幕士善歌，东坡问，我词比柳词如何？对曰：柳郎中词，最好十七八女孩儿，执红牙拍板，歌，杨柳岸，晓风残月。学士词，须关西大汉，执铁绰板，唱，大江东去。

故事里的柳永词《雨霖铃》102字，东坡词《念奴娇》100字，而小词字数较长的词体《蝶恋花》仅60字，浅显地说，这便是何谓长调。这则故事里东坡愿比柳永，已经肯定了柳词的地位，而后取柳词雨霖铃笑对苏词念奴娇，再次捧高柳词，何也？

近代词学家胡云翼在《词选》中审慎地写道：北宋词至柳永而一变。大局观之，似乎应说“自中唐以来词至柳永而一变。”然胡云翼先生究竟严谨，随后便将这一变再三讲解，指出柳词变了词体、变了词语、变了词法。取柳词长调名篇212字的《戚氏·中吕调》端详，小词的主体构造并没有变，我在哪儿 / 我发现了什么 / 这一切的潜能，只是由小词的一幅画卷变成了规模现代的三幕剧。第一幕即晚秋天至相应喧喧，主题为“文人悲秋”。文人悲秋是由战国末期的诗赋家宋玉创制，而作者也不避讳，竟将宋玉端上舞台与自己形成对照，“正蝉吟败叶，蛩响衰草，相应喧喧。”看似愁词，实则是一段喜悦的高潮，作者的自信可以说已经爆棚。第二幕回到现实，主题为“静中思闹”，一个闪回，又将帝都夜生活搬上了舞台，“狂朋怪侣，遇当歌对酒竟留连。”第三幕则仿佛歌剧的合唱，一声声重重的叹息在舞台上回荡，在一阵哀厉高亢的呜咽画角声中，梦烟散去，我们看到

的是，主人公“对闲窗畔，停灯向晓，抱影无眠。”古风十足的一个禅式收尾。

柳式长调为长调第一，也反映在后来的秦观、周邦彦、姜夔等等南宋诸家的作品中，他的继承者是有规模的。宋徽宗时代的周邦彦脱颖而出，执掌大晟府审编大晟乐，不仅是词史最为辉煌的时刻，也标志着柳词一派压倒性地成为了官方权威。柳词风起于民间，大雅于官学，不仅由下至上，且又柳秦周三代锤进，词学之孰是孰非或主流之争或天王之争至此实已偃旗息鼓至明矣。

固然，柳词力压同侪，但《幕士巧论苏柳词》贬苏词太过。南宋《苕溪渔隐丛话》云：“中秋词，自东坡水调歌头一出，余词尽废。”犹觉没有赞到，恨不能直言“诗词尽废”。再如李清照，虽取法欧词，但创意出奇，“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。”运笔鬼神莫测，岂止婉约？再如辛弃疾，可以柔情于“灯火阑珊处”，可以坦

荡于“两三点雨山前”；忽而发千古正气“尚能饭否”，忽而拍遍阑干“红巾翠袖，揜英雄泪”。毫无疑问，词至南宋，词学之争鸣仍未有定论，像辛弃疾这样非常了不起的集大成者，宁学李清照，不入柳屯田。

如上所言，如上这叫人惊讶与赞叹的一切，上溯中唐以来，堪称大家神妙者可千可百，是以体有长短，惟山各一方。自五代始有地理宗派分，西蜀与江南；自宋代可以词体分，小词与长调；而苏轼以“平生不善唱曲，可以不入腔调”，弃唐声隋调，返璞纸砚，归真诗学。

读宋词，从此诞生。

一 唱 三 叹 如 梦 令 ， 水 调 歌 头 到 海 边 。

读宋词

从唐风小词到宋代长调的108篇

09	08	07	06	05	04	03	02	01									
张泌	韦庄	温庭筠	皇甫松	白居易	刘禹锡	韦应物	张志和	李白									
女冠子	清平乐	更漏子	梦江南	忆江南	竹枝词	调啸词	渔歌子	忆秦娥									
029	027	025	021	019	015	011	007	003									
18	17	16	15	14	13	12	11	10									
	欧阳炯	牛希济	毛文锡	薛昭蕴		顾夐	李珣	牛峤									
三字令	南乡子	生查子	临江仙	小重山	虞美人	河传	酒泉子	江城子									
053	051	049	047	043	039	037	035	033									
33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19			
望远行	雨霖铃	望海潮	八声甘州	柳永	寇准	潘阆	王禹偁	浪淘沙	虞美人	相见欢	清平乐	冯延巳	孙光宪	和凝			
095	093	089	087	085	081	077	073	071	069	067	065	063	061	057			
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34			
	欧阳修	梅尧臣	孙浩然					晏殊			张先	范仲淹		柳永			
渔家傲	南乡子	苏幕遮	离亭燕	鹊踏枝	踏莎行	诉衷情	采桑子	浣溪沙	行香子	青门引	一丛花	御街行	戚氏	倾杯			
131	129	127	123	121	119	115	113	111	107	105	103	101	099	097			

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49
秦观	王雱		黄庭坚	晏几道							苏轼	王安石		欧阳修
鹊桥仙	眼儿媚	蓦山溪	喝火令	扑蝴蝶	醉翁操	水调歌头	念奴娇	南乡子	定风波	临江仙	望江南	菩萨蛮	蝶恋花	浪淘沙
165	163	161	159	157	153	151	149	145	143	141	139	137	135	133
78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64
李清照	朱敦儒					周邦彦	李元膺	晁冲之		贺铸				秦观
如梦令	好事近	落花	渡江云	满庭芳	隔浦莲近拍	夜游宫	洞仙歌	汉宫春	石州引	青玉案	望海潮	满庭芳	八六子	行香子
201	199	197	195	189	187	185	183	181	179	177	175	173	169	167
93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79
姜夔						辛弃疾	朱淑真			陆游	朱翌			李清照
暗香	沁园春	贺新郎	水龙吟	永遇乐	青玉案	西江月	绛都春	渔家傲	钗头凤	卜算子	点绛唇	声声慢	一剪梅	醉花阴
237	235	231	229	227	225	223	221	219	217	215	213	211	207	205
108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	94	95
	张炎		蒋捷		刘辰翁	周密	王沂孙		吴文英	刘克庄	史达祖			姜夔
高阳台	月下笛	秋声慢	一剪梅	宝鼎现	柳梢青	一萼红	眉妩	莺啼序	唐多令	风入松	临江仙	念奴娇	琵琶仙	扬州慢
269	267	265	263	259	257	255	253	251	249	247	245	243	241	239

读宋词

从唐风小词到宋代长调的108篇

09	08	07	06	05	04	03	02	01
张泌	韦庄	温庭筠	皇甫松	白居易	刘禹锡	韦应物	张志和	李白
女冠子	清平乐	更漏子	梦江南	忆江南	竹枝词	调啸词	渔歌子	忆秦娥
029	027	025	021	019	015	011	007	003
18	17	16	15	14	13	12	11	10
	欧阳炯	牛希济	毛文锡	薛昭蕴		顾夔	李珣	牛峤
三字令	南乡子	生查子	临江仙	小重山	虞美人	河传	酒泉子	江城子
053	051	049	047	043	039	037	035	033

33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19
				柳永	寇准	潘阆	王禹偁			李煜		冯延巳	孙光宪	和凝
望远行	雨霖铃	望海潮	八声甘州	婆罗门令	阳关引	忆余杭	点绛唇	浪淘沙	虞美人	相见欢	清平乐	谒金门	思帝乡	春光好
095	093	089	087	085	081	077	073	071	069	067	065	063	061	057

48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34
	欧阳修	梅尧臣	孙浩然					晏殊			张先	范仲淹		柳永
渔家傲	南乡子	苏幕遮	离亭燕	鹊踏枝	踏莎行	诉衷情	采桑子	浣溪沙	行香子	青门引	一丛花	御街行	戚氏	倾杯
131	129	127	123	121	119	115	113	111	107	105	103	101	099	097

lǐ bái

yì qín e

xiao sheng ye, qín e mèng duān qín lóu yuè.

qín lóu yuè, nián nián liú sè, bā líng shàng bié.

lè yóu yuán shàng qīng qiū jié, xiān yáng gū dào yīn chén jué,

yīn chén jué, xī fēng cān zhāo, hān jiā líng què.

李白

忆秦娥

箫声咽，秦娥梦断秦楼月。

秦楼月，年年柳色，灞陵伤别。

乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。

音尘绝，西风残照，汉家陵阙。

古载秦穆公有女弄玉，谙熟音律苦无知音。秦穆公派人于华山寻得吹箫人萧史，再造凤凰台助力二人修为。然而萧史从山中带来的不仅是至高的造诣，还有那种不屑一顾的信仰式姿态，于是有神鸟降，二仙离尘而去。调名“忆秦娥”便源于此典，“萧声咽，秦娥梦断秦楼月。”便是传说中弄玉先在梦中看到了华山的吹箫人。此典相关诗词甚多，高妙如唐诗“侯门一入深如海，从此萧郎是路人。”（崔郊-赠婢）竟用萧郎谑喻，将无常悲情转为一笑。

全词古风凄婉，一转即开始“忆秦”，实是“忆唐”。清秋重阳里登高四望，发千古之情。然而“西风残照。汉家陵阙”这种末世论调在李白时期不仅大逆不道不符史情，也非太白风格。太白古诗与绝句皆气格正道，罕见怅然悲情。又身处诗家最竞争、诗学最鼎盛之时期，焉能弃诗从词？或曰仙人自有妙道，非凡俗可度，则可信也。若不然，宋人将《忆秦娥》与《菩萨蛮》归于李白名下，概是词学发展对超级偶像的一种渴求。一片善意，委婉至今。

夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。

而浮生若梦，为欢几何。古人秉烛夜游，良有以也。

况阳春召我以烟景，大块假我以文章。

会桃李之芳园，序天伦之乐事。

群季俊秀，皆为惠连；吾人咏歌，独惭康乐。幽赏未已，高谈转清。

开琼筵以坐花，飞羽觞而醉月。

不有佳咏，何伸雅怀。

— 李 白 —

zhang zhi he

yu ge zi

xī sāi shān qián bái lù fēi, táo huā liú shuǐ guī yú fēi.

qīng ruò lì, lǚ suǒ yì, xié fēng xī yú bù xū guī.