

宋

词

周笃文 著

宋

词

图书在版编目(CIP)数据

宋词 / 周笃文著. -- 上海 : 上海古籍出版社, 2011.12
ISBN 978-7-5325-6078-3

I. ①宋… II. ①周… III. ①宋词—诗词研究 IV. ①
I207.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第197112号

责任编辑 王冰鸿
装帧设计 田松青
技术编辑 王建中

宋 词

周笃文 著

上海世纪出版股份有限公司 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: guji@guji.com.cn
(3) 易文网网址: www.ewen.cc

发行经销 上海世纪出版股份有限公司发行中心
制版印刷 浙江临安曙光印刷有限公司
开本 850×1156 1/32
印张 5.125 插页 1 字数 100,000
印数 1—5,300
版次 2011年12月第1版
印次 2011年12月第1次印刷
ISBN 978-7-5325-6078-3 / I. 2411
定价 15.00 元

出版说明

《中国古典文学基本知识丛书》初创于上世纪60年代初。陆续出版后，反响强烈，广受欢迎，多次重版。可是，好景不长，十年内乱，丛书只出版了十余种就被迫停顿。直至“噩梦”过后，出版业迎来了新生和繁荣，丛书也再次列入我社重点项目。期间，全国各地名家教授鼎力相助，或献谋献策，或主动承担撰稿任务，“大家作小书”，切实保证了整套丛书的质量。可以说，丛书的“涅槃重生”倾注了一代学者与出版人历劫不渝的社会责任感与学术坚守。至上世纪80年代末，丛书先后出版达80种，好评如潮，远播海外，与其姐妹编《中国古典文学作品选读丛书》又80种，共同被称为“哺育了一代青年古典文学爱好者的乳汁”，至今仍为古典文学爱好者，尤其是有志于高考读研的学子们案头所常备；也因此，函询电访，希望再版者，更络绎不绝。

一套丛书能历久不衰，必有诸多因素，而关键在

于其设计特色与内在质量。《中国古典文学基本知识丛书》，知识涵盖面广，它由以下几部分组成：中国文学史上有影响的“作家与作品”、“文学活动和文学流派”、“诗词曲文常识”、“文学体裁概述”、“文学总集和类书简介”。前二类为经，后三类为纬。经纬交织，既纵向显示了中国古代文学史的基本轨迹，凸现了她的重点部分，更横向拓展了常规文学史著作所难以涵盖，而为治文学者必备的相关知识，如格调声律、文体特点、编辑与接受的关系等等。这在当时无疑是对数十年来重道轻文倾向的一种反拨，而成为新时期文学史研究各种向度开拓的助力。丛书写法则有异于论著，力求内容充实，知识含金量高；持论正确，而又深入浅出；文风清通扼要，有似娓娓而谈。所引文献资料，凡难解的字词句，均作注释或今译。同时编校精到，装帧雅致，便携宜藏。这些应当是丛书强大的生命力之所在。

当前，国学基本知识越来越成为人们精神生活之必需，为此本社决定将这套在读者心目中深深扎根的丛书再次重版，并作了部分文字修订且重新包装，让其以崭新的面貌与读者见面，为普及、传承传统文化继续发挥作用。各书中有些内容明显带有当时的局限性，为存原貌，一并保留，作为一种历史的印记，或许可以引发读者更多的研读兴趣。

上海古籍出版社

目 录

第一章 词的起源和特点 1

一、词的起源 1

二、词的特点 9

第二章 两宋词概述 19

一、宋词发达的原因 19

二、分期与流派 23

三、作家与词集 31

四、词话及其他 35

第三章 北宋词坛 39

一、前期小令 39

二、柳永与慢词 47

三、苏轼与元祐词林 55

四、周邦彦与格律词派 73

五、女词人李清照 79

第四章 南宋词坛 86

一、辛弃疾与南渡前期的爱国词坛 86

二、姜夔与风雅词派	107
三、宋末词坛	126
第五章 宋词的地位与影响	143
一、成就与地位	143
二、深远的影响	151
后 记	157

第一章

词的起源和特点

一、词的起源

词是一种音乐文学，它的产生是由于按曲歌唱的需要。在我国韵文史上，词以其特有的音乐美和多样化的表现形式赢得了人们衷心的喜爱。它是艺苑中一朵独具芬芳和有着强大生命力的鲜花，千余年来一直经久不衰地盛开在文坛上。

词的全称叫曲子词，简称为词。由于要按曲歌唱，又叫倚声、叫乐府。它的句式长短不齐，也叫长短句。早期的词多从五、七言绝句变来，因此又有了诗余的别名。

词的兴起，与音乐的发展有着密切关系。在我国文学史上，诗与音乐早就结了解之缘。我国的第一部诗集——《诗经》，根据季札观乐的记载^[1]，

[1]《左传·襄公二十九年》。

是可以歌唱的。屈原的九歌，也是合乐之作^[1]。到了西汉，专门成立了采诗配乐的机构——乐府。《汉书·礼乐志》称：“至武帝定郊祀之礼，乃立乐府采诗夜诵。有赵、代、秦、楚之讴。以李延年为协律都尉，多举司马相如等数十人造为诗赋，略论律吕以合八音之调，作十九章之歌。”这种声诗的传统一直延续了下来。唐诗人李白的《清平调》、王维的《阳关曲》以及王之涣诸人旗亭赌唱的故事，说明它们都是付之管弦、传诵一时的。但是，不论是句法参差的古乐府，还是唐人的近体声诗，都是先有诗然后再为之谱曲的。这和根据现成曲谱而倚声填写的词很不相同。

词是一种以音乐为主体而发展起来的新兴文体。它的产生同西域音乐的传入有着密切的关系。西域音乐，过去叫做胡乐，西晋以后大量传入内地。这种来自西北兄弟民族的音乐，同传统的汉族音乐相结合，便产生了一新耳目的“燕乐”。燕乐的出现，标志着音乐史上的一个新的时代。这种新型的抒情音乐很快便取代了雅乐的地位而广为传播。到了唐代，随着国家的统一，有了更大的发展。《唐书·宋务光传》称：“比见坊邑相率为浑脱队，骏马胡服，名曰苏幕遮。”指的是山西清源的情况。杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑器行》诗中，用“观者如山色沮丧，

[1] 王逸《楚辞章句·九歌序》。

天地为之久低昂”来赞美他所看到的剑器浑脱的表演盛况。这是发生在河南中部郾(yǎn)城的情况。这个浪潮也涌到了江南水乡。据《燕乐考原》的记载,像《望江南》、《采莲曲》、《水调》等等^[1],都属于燕乐范围。甚至连传统的清商三调(清调、平调、侧调)也已经燕乐化了^[2]。所以《新唐书·礼乐志》称:“周隋管弦杂曲数百,皆西凉乐也;鼓舞曲,皆龟兹(qiū cí)乐也。唯琴工犹传楚汉旧声”而已。可见势力之大了。

这种新型音乐对文化生活的影响,是广泛而深刻的。除了在舞蹈和音乐方面引起巨大变化而外,在文学方面它的一个创造性成果,就是词的产生。唐人崔令钦的《教坊记》共录曲名三百二十四支,其中成为唐宋词调的即有七十余曲之多,说明了关系之密切。

词从产生到成熟,经历了漫长的旅程。它的兴起,可以追溯到隋代。著名的《河传》、《柳枝》就是当时的民歌,《水调》也是开凿运河的产物。到了唐朝,词有了新的发展。如《阿那曲》、《纥(hé)那曲》、《怨回纥》、《八拍蛮》等,虽多为五、七言体,但曲律不同,歌法亦异,与一般近体诗显然有别。要用这种整齐的句式去协调那繁音曼节、变化无方的曲子,自然是困难的。于是只好添加一些“泛声”、

[1] 凌廷堪《燕乐考原》卷二、卷三。

[2] 《燕乐考原》卷一。

“衬字”来协调节奏以应歌拍。比如皇甫松的《采莲子》^[1]：

菡萏(hàn dàn)香连十顷陂。举棹^[2]。小
姑贪戏采莲迟。年少。晚来弄水船头湿，举棹。
更脱红裙裹鸭儿。年少。

这里的“举棹”、“年少”是为了合曲趁拍而添的泛声，它与文意并无关系。

另一种方式，则是兼顾到文情的增字和减字。
比如无名氏的《怨回纥》^[3]：

曾闻瀚海使难通。幽闺少妇罢裁缝。缅想
边庭征战苦，谁能对镜冶愁容。久戍人将老，
须臾变作白头翁。

除第五句减为五字外，其他都是七言。杨慎以为此词
“有长歌之哀，过于痛哭之意，惜不见作者名氏，必
陈、隋、初唐之作也”^[4]。

又如唐玄宗的《好时光》^[5]：

[1]《花间集》卷二。

[2]棹(zhào)：船桨。

[3]《钦定词谱》卷三。

[4]《词品》。

[5]《唐五代词》。

宝髻偏宜宫样。莲脸嫩，体红香。眉黛不须
张敞画，天教入鬓长。莫倚倾国貌，嫁取个、
有情郎。彼此当年少，莫负好时光。

基本上是一首五言诗，略加增减以趁歌拍就成了词体了。在这些地方最能看出由诗入词的蜕变的痕迹来。而音乐就是它的催化剂。元稹在《乐府古题序》^[1]中说：“因声以度词，审调以节唱，句度短长之数，声韵平上之差，莫不由之准度。”这些，正是当时正在兴起的曲子词的特点，它同因词以配乐的古体乐府是显然不同的。

把近体诗加以增减变化以适应歌唱的需要，毕竟不是根本的办法。要解决音乐的适应性问题，必须摆脱整齐划一的诗体形式而另创一条新路。这个任务最先是由民间作者着手解决的。敦煌发现的唐人写词，为我们提供了宝贵的史料。1900年在敦煌发现的唐人曲词残卷，据任二北先生新著《敦煌歌辞集》（待刊）的统计，各类歌辞包括初唐至五代末的作品，共达一千一百六十余首。其中除个别几篇可以考知为温庭筠（yún）、欧阳炯、李杰所作外，其他都来自民间。这些作品有着鲜明的性格特征和浓厚的生活气息，是很可贵的。比如《菩萨蛮》^[2]：

[1]《元氏长庆集》卷二十三。

[2]任二北《敦煌曲校录》。

枕前发尽千般愿。要休且待青山烂。水面上秤锤浮，直待黄河彻底枯。白日参辰现。北斗回南面。休即未能休，且待三更见日头。

写爱情的盟誓，充满了坚贞的信念，火一样的热情，新颖泼辣、奇特生动，不是数典文人所能想象的。

当曲子词正以日益多样化的形式在民间发展着的时候，它的蓬勃生机逐渐吸引了一些作家的注意。他们也尝试着按照曲度的需要来填词了。张志和（约730—810左右）就是一位早期的代表。

西塞山前白鹭飞，桃花流水鳊（guì）鱼肥。
青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。

——《渔歌子》^[1]

这首被誉为“风流千古”的歌词，在当时影响极大，和者如林，很快就传到了日本。据《日本填词学史话》的记载：嵯峨天皇（804—823在位）就曾亲和王首。两者相距不过二、三十年，其流传之快，可以想见。

后来，刘禹锡、白居易等人也相继有作。特别是刘禹锡很注意向民歌学习。在他被贬到夔（kuí）州的时候，刻意模仿当地民歌写了一组有名的《竹枝词》。他还和白居易互相唱和，在一首《忆江南》

[1]《唐五代词》。

词下特别注明：“和乐天春词，依《忆江南》曲拍为句。”^[1]可说是文人倚声填词的第一次自白。

春去也，多谢洛阳人。弱柳从风疑举袂，丛兰裊露^[2]似沾巾。独坐亦含嚬^[3]。

经过刘、白及其他先驱者的提倡，词逐渐从民间的地位登上了文坛。到了晚唐，更涌现出一批以填词为主要表现手段的艺术家，其中以皇甫松、司空图和温庭筠最为著名。

皇甫松，字子奇。以《天仙子》词得名：

晴野鹭鸶飞一只。水荻(hōng)花发秋江碧。刘郎此日别天仙，登绮席。泪珠滴。十二晚峰青历历^[4]。

司空图，字表圣。有《酒泉子》词：

买得杏花，十载归来方始坼(chè)。假山西畔药栏东，满枝红。旋开旋落旋成空。白发多情人更惜。黄昏把酒祝东风，且从容^[5]。

[1]《唐五代词》。

[2]裊(yì)露：被露水沾湿。

[3]嚬：通顰，皱眉。

[4]青历历：一作“高历历”，此据《词林纪事》本。

[5]《词林纪事》卷一。

这些词句法活泼，风致妍丽，已经有了与诗不同的韵味了。最能代表这一时代的成就是温庭筠。他精通音律，才思富丽，做诗与李商隐齐名，填词更擅胜场。但是他的仕途却很不得意，只当过几年国子助教之类的小官。他地位不高，有较多的机会接近下层群众，这有助于他吸取民间艺术中的有益营养，而熔铸成丽密深美的独特风格。他填词严于依声、多用拗句，有一种特殊的声情效果。他还新创了一些词调，每首都有法度可循，与诗的格律不同。刘毓盘在《词史》中说：“其所创各体，如《南歌子》、《荷叶杯》、《蕃女怨》、《遐方怨》、《诉衷情》、《定西番》、《酒泉子》、《玉胡蝶》、《女冠子》、《归自谣》、《河渚神》、《河传》等，虽自五、七言诗句法出，而渐与五、七言诗句法离，所谓解其声故能制其调也。宜为后人奉以为法矣。”他的《金荃词》影响很大，被称为“花间鼻祖”^[1]，其《菩萨蛮》诸章，尤为有名：

玉楼明月长相忆，柳丝袅娜春无力。门外
草萋萋，送君闻马嘶。 画罗金翡翠，香烛销成
泪。花落子规啼，绿窗残梦迷^[2]。

虽不出五、七言句式，可是平仄对仗和韵位的安排与

[1] 王士禛《花草蒙拾》。

[2] 《花间集》卷一。

诗大为不同。通篇音节谐婉，于富丽中寓有一种凄迷的情致，显示出词的特有之境。

词萌芽于隋，经过唐代三百年的培养发育，到了温庭筠时代已经根深苗壮了。接下去，进入五代、两宋时期，就迅速发展成为一道波澜壮阔的巨流，掀开了文学史上新的一页。

二、词的特点

词既不同于诗，也不同于曲，那么它有哪些特点呢？归纳起来，可从以下几个方面得到说明。

第一，从音乐方面看。词本是倚声（按曲）歌唱的文学，可歌性是它的显著特点。下字用语必须符合曲度的要求，才能行腔发调圆适动人，不然就会走腔落调，拗折嗓子，成为盲词哑曲了。所以宋代声家非常重视格律。后来由于声谱失传，渐渐失去了歌唱特性而成为案头文学。但仍不能不打上很多音乐的标志，如我们常见到的词调、宫调、犯调、阙、遍等都是。

什么叫词调？词调是词的腔调，又叫词牌，也就是歌谱。一定的词调，反映了一定的声情。词牌不同，就意味着唱腔不同，声情不同。如《满江红》的激昂慷慨，《木兰花慢》的和谐宛转，两者的区别是很明显的。一般来讲，词的文情应与曲调的声情相合，才能相得益彰，格外动人。

宫调就是律调，用来限定乐器声调的高下，由七音十二律构成。七音是宫、商、角、徵(zhǐ)、羽、变宫、变徵，相当于西乐中的1、2、3、4、5、6、7。十二律就是黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤(ruí)宾、林钟、夷则、南吕、无射(yì)、应钟，相当于西乐的C、^bD、D、^bE、E、F、^bG、G、^bA、A、^bB、B十二级。以宫音乘十二律叫宫；以商、角、徵、羽、变宫、变徵乘十二律叫调；合称宫调。词调的创制必须依宫调来定律。隋唐燕乐是用琵琶来定律的。琵琶只有四弦，徵弦不备，故只有七宫二十一调。南宋以后，角声不用，又去二高调，故只有七宫十二调了^[1]。根据张炎《词源》的记载，七宫是：黄钟、仙吕、正宫、高宫、南吕、中吕、道宫；十二调是：大石、小石、般涉、歇指、越调、仙吕、中吕、正平、高平、双调、黄钟羽、商调等。宋人词集有按宫调排的，如柳永的《乐章集》、张先的《子野词》等。有的则于词牌之下注明所属宫调，如姜夔的《白石道人歌曲》，于其自度各曲，一一加以注明。

犯调，则是一曲之中兼取两个以上宫调的音律，相当于西乐中的转调。这是宋代词家增衍乐曲的重要方法之一。姜夔在《凄凉犯》序中说：“凡曲言犯者，谓以宫犯商、商犯宫之类。”但是这种相犯不是无条件的，必须“住”字相同才行。所谓“住”

[1] 蔡桢《词源疏证·十二律吕》卷上。