

李白乐辞述论

吉文斌 著

凤凰出版社

李白乐辞述论

Libai Yueci Shulun

吉文斌 著

图书在版编目 (C I P) 数据

李白乐辞述论 / 吉文斌著. — 南京 : 凤凰出版社,
2011.9

ISBN 978-7-5506-0899-3

I. ①李… II. ①吉… III. ①李白 (701~762) — 唐
诗—音乐文学评论 IV. ①I207.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第203338号

书 名	李白乐辞述论
著 者	吉文斌
责 任 编 辑	樊 昕
出 版 发 行	凤凰出版传媒集团
凤凰出版传媒股份有限公司
凤凰出版社(原江苏古籍出版社)
发行部电话025-83223462
集 团 地 址	南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
集 团 网 址	http://www.ppm.cn
出版社地址	南京市中央路165号,邮编:210009
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	南京大众新科技印刷有限公司
南京浦口大桥北路京新村546号,邮编:210031
开 本	880×1230毫米 1/32
印 张	8.125
字 数	204千字
版 次	2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-5506-0899-3
定 价	28.00元
(本书凡印装错误可向承印厂调换,电话:025-58849828)

目 录

第一章 导 论	1
第一节 唐诗人乐问题的重新审视与唐代歌辞的重新判定	1
第二节 唐人探讨诗歌与音乐关系的具体语境	16
第二章 李白与音乐	21
第一节 李白的音乐素养	22
第二节 李白与各地民间音乐	26
一、李白与异族歌舞	27
二、李白与吴歌	31
第三节 李白的音乐见解	39
第三章 李白歌辞概论	50
第一节 李白歌辞与各种口头表达方式	50
一、歌唱讴	51
二、吟咏	56
三、谣	62
四、长歌 长谣 长吟	64
五、清唱	66
六、歌吹	68

七、朗咏	69
附论其他	72
第二节 李白歌辞类作品的界定	76
一、乐府歌辞	77
二、歌吟类歌辞	84
三、其他歌辞	85
第四章 李白部分歌辞类作品的入乐情况	101
第一节 选词配乐	102
第二节 依调填辞	103
一、按古调曲辞格式填制	104
二、对古调曲辞格式进行部分改造后的创制	125
第三节 按字填辞	154
第四节 李白古题乐府准歌辞中的几种特殊创制情形 ..	166
一、一题两体或同体两传	166
二、新乐府辞	170
三、准新乐府辞	174
第五章 李白的自由体谣歌辞	180
第一节 自由体谣歌辞的判定及例举	181
一、自由体乐府谣歌辞	181
二、歌吟类歌辞中的自由体谣歌辞	187
三、琴歌辞	190
第二节 解析自由体谣歌辞的曲辞套式	199
一、领调和声	201
二、排句套式	204
三、用韵套式	225

四、歌辞套式的实例分析	233
结束语	241
主要参考文献	245
后记	253

第一章 导 论

第一节 唐诗入乐问题的重新审视 与唐代歌辞的重新判定

诗与乐有着天赋的亲缘血统。不仅从本质上看,诗歌韵律和音乐旋律能共同满足人类生理上对节奏的需求;而且,诗歌作为一个综合艺术门类,在时间上与音乐也存在着微妙的灵犀。因此,中国文学史上的每一个新的诗歌形态的诞生,大都是一定音乐形式的产物,如风、雅、颂、楚辞、乐府、绝句……它们的本来意义就是指一定时代的音乐现象。做为音乐文体,它们都包含了文与乐的两方面质素。关于这一点,中国的古贤们早就清醒地意识到了。他们向来认为诗是乐的根本,乐是诗的载体和表现手段,两者的完美融合才是艺术美的极致。所以刘勰说:“诗为乐心,声为乐体。”“凡乐辞曰诗,咏声曰歌,声来被辞,辞繁难节。”^①《毛诗大序》“正义”则曰:“诗是乐之心,乐为诗之声,故诗乐同其功也。”^②王僧虔又

① 詹锳《文心雕龙义证·乐府》,上海古籍出版社,1999年,第251,257页。

② 《十三经注疏·毛诗正义》,北京大学出版社,1999年,第5页。

云：“诗叙事，声成文。必使志尽于诗，音尽于曲。”^①《诗经》、《楚辞》、乐府诗，无不实践着它们与音乐的精心合作。

然而令人费解的是，当谈到诗歌艺术的辉煌杰作——唐诗时，许多人却开始怀疑“诗乐相合”这一论断的普遍价值了。因为在他们眼中，唐代诗坛中可以入乐演唱的大多是近体歌诗以及业已时兴的燕乐杂言歌辞；而在许多唐代诗人特别是像李白这样一个唐诗代表性作家的诗集中占有较大的比例，并历史上大都入乐的古题乐府诗就再没被列入“唐代歌辞”的范畴。如唐代《教坊记》、《乐府杂录》所载曲名，绝大多数为燕乐，有不少成为了后来的词牌。而王骥德《曲律》第三十九曰：“唐之绝句，唐之曲也。”^②清代徐大椿《乐府传声叙》说得更明白：

汉魏之乐府，唐不能歌而歌诗；唐之诗，宋不能歌而歌词；宋之词，元不能歌而歌曲。^③

近人任半塘先生编著的《唐声诗》中所辑录的也不外乎上述两类作品。

究其原因，主要是因为他们一致认为自初盛唐起，燕乐逐渐兴起发达，而汉魏六朝的清乐（即古乐），到盛唐时已经走向末路，致使古题乐府已不能像前代那样入乐歌唱了。那么，唐代清乐的基本范畴是什么呢？《旧唐书·音乐志》载：

清乐者，南朝旧乐也。……武太后之时，犹有六十三曲，今其辞存者，惟有《白雪》、《公莫舞》、《巴渝》、《明君》、《凤将

① 《乐府诗集》第二十六卷，中华书局，2003年，第376页。

② 《中国古典戏曲论著集成》第四册，中国戏剧出版社，1982年，第155页。

③ 同上，第七册，中国戏剧出版社，1982年，第149页。

雏》、《明之君》、《铎舞》、《白鸠》、《白紵》、《子夜》、《吴声四时歌》、《前溪》、《阿子》及《欢闻》、《团扇》、《懊恼》、《长史》、《督护》、《读曲》、《乌夜啼》、《石城》、《莫愁》、《襄阳》、《栖乌夜飞》、《估客》、《杨伴》、《雅歌》、《骝壶》、《常林欢》、《三洲》、《采桑》、《春江花月夜》、《玉树后庭花》、《堂堂》、《泛龙舟》等三十二曲，《明之君》、《雅歌》各二首，《四时歌》四首，合三十七首。又七曲有声无辞：《上林》、《凤雏》、《平调》、《清调》、《瑟调》、《平折》、《命啸》，通前为四十四曲存焉。^①

此书所载的清乐四十四曲名，包括了相和歌辞、清商曲辞、琴曲歌辞、舞曲歌辞四大类。可见，这些都应归入唐人所谓的“清乐”范畴。而鼓吹曲辞的情况就相对复杂些了。因为“鼓吹乐”在唐代时既被用于皇家仪仗，又可用于宴享。前者应入“雅乐”，后者则属于“燕乐”了。但我们也注意到，唐代的“鼓吹署”是仍属太常寺的一个机构，它专管“鼓吹施用调习之节，以备卤簿之仪”，“凡大驾行幸，有夜警晨严之制”^②。鼓吹曲又常与正乐合奏，如《新唐书·礼乐志》曰：“至唐，独宫悬与登歌、鼓吹十二案乐器有数，其余皆略而不著，而其物名具在。”^③因此可知，前代鼓吹曲辞在唐人眼中也可归入“清乐”的范畴。

罗根泽先生的《乐府文学史》中明确提出：

初盛唐诗人，率先为乐府，然而以乐府为诗。乐府在汉魏虽有曲谱，而至唐代则久已亡佚，故唐人为乐府，不过效法歌

① 《旧唐书》卷二十九，中华书局，1995年，第1062页。

② 同上，卷四十四，第1875页。

③ 《新唐书》卷二十一，中华书局，1997年，第464页。

词,并不能依照乐府曲调。此在音乐上固为莫大遗憾……^①

大多数文学史家的观点与他基本相同。

如果仔细分析一下以上一派论调者的观点及其立论依据,不难看出他们存在的一个重大失误,那就是完全误读了一则原始材料,即《通典》中的一段有关于“清乐”失传的记载。《通典》第一百四十六卷曰:

清乐者,其始即清商三调也。……先遭梁、陈亡乱,所存盖渺。隋室以来,日益沦缺。大唐武太后之时,犹有六十三曲。今其辞存者,有《白雪》……《泛龙舟》等共三十二曲。……自长安以后,朝廷不重古曲,工伎转缺;能合于管弦者,惟《明君》、《杨叛》、《骢壶》、《春歌》、《秋歌》、《白雪》、《堂堂》、《春江花月夜》等八曲。旧乐章多或数百言,武太后时《明君》尚能四十言,今所传二十六言。就之讹失,与吴言转远。刘琨以为宜取吴人,使之传习。开元中,有歌工李郎子,郎子北人,声调已失,云学于俞才生,才生,江都人也。自郎子亡后,清乐之歌阙焉。又闻清乐唯《雅歌》一曲,辞典而音雅,阅旧记,其辞信典。自周隋以来,管弦杂曲将数百曲,多用西凉乐,鼓舞曲多用龟兹乐,其曲度皆时俗所知也。唯弹琴家犹传楚汉旧声及清调、琴调,蔡邕五弄、楚调四弄调,谓之九弄。非朝廷郊庙所用,故不载。^②

后来两《唐书》中《音乐志》和《礼乐志》的记载与它大略相同。但是这些正史只记宫廷音乐,而未录民间俗曲,我们并不能因此而忽视

① 《乐府文学史》,东方出版社,1996年,第190页。

② 《通典》第一百四十六卷,中华书局,1998年,第3716页。

清乐在朝廷之外的广阔空间(尤其是江南、楚汉一带)依然流行的事实。其实上引《通志》的一段话就已向我们传递了这样一个讯息:武后时宫廷中清乐之歌虽渐沦丧,但吴人仍能传习。此外,袁郊《甘泽谣》中记载:“陶岷者,彭泽之孙也。开元中,家于昆山,富有田业。……有生之初,通于八音,命陶人为璧,潜记岁时,敲取其声,不失其验。撰《乐录》八章,以定八音之得失。……有女乐一部,奏清商曲。”^①李肇《国史补》又载曰:“凡东南郡邑,无不通水,故天下货利,舟楫居多。……凡大船必为富商所有,奏商声乐。”^②白居易《读鄂公传》则曰:“高卧深居不见人,功名斗薨似灰尘。唯留一部清商乐,月下风前伴老身。”^③都是清商乐在中唐仍旧传唱江南的佐证。

此外,丘琼荪先生还对上引有关“清乐”的原始材料做了如下的分析:

清乐在武后时犹有三十六曲,后存四十四曲,再后能合管弦者唯八曲,自李郎子逃,清乐之歌便缺。这不是说这些乐曲已不存在,乃是说太常歌工已没有能歌清乐的人……渐渐讹失者,是太常中用吴音的歌法;讹失的程度,是“与吴音转远”,绝不是说清乐本身已全部消亡了。^④

可见仅凭太常“工伎转缺”一条来推断唐时清乐消亡的观点也是站不住脚的。

① 引自《唐五代笔记小说大观》上册,上海古籍出版社,2000年,第536页。

② 同上,第198页。

③ 朱金城《白居易集笺校》卷第二十六,上海古籍出版社,2003年,第1801页。

④ 丘琼荪《燕乐探微》,上海古籍出版社,1989年,第34页。

类似的问题还出现在学者们对《教坊记》、《乐府杂录》等笔记史料的解读上。这两本书均作于晚唐，主要记录盛唐以后的教坊及宫廷各部音乐的情况，很难概括唐代音乐之全貌。

再者，如果我们检索一下唐代的基本文献，就可以发现大量旧题乐府入乐歌唱的证据。并且这些乐府旧题远不止《通典》、《旧唐书》所列举的清商三调歌辞，还有汉代流传下来鼓吹曲辞和横吹曲辞，更有自汉魏以来一直流传的舞曲歌辞、琴曲歌辞、杂曲歌辞和杂歌谣辞、郊庙歌辞和燕射歌辞。试取《全唐诗》和《全唐文》中的一些古乐府题在唐代传唱的证据略作说明：

幸传《朱鹭曲》，那止素丝名。（杨衡《赋得直如朱丝弦》）^①

桂江东过连山下，相望长吟《有所思》。（刘禹锡《再授连州至衡阳酬柳柳州赠别》）^②

似是而非，赋《湛露》则方惊缀冕；有声无实，歌《芳树》而空想垂珠。（元稹《善歌如贯珠赋》）^③

《巫山》唱罢行云过，犹自微尘舞画梁。（崔珣《和人听歌》）^④

且歌《玄云曲》，御酒舞熏风。（陈子昂《登泽州城北楼宴》）^⑤

【以上“鼓吹曲辞”】

陌上人歌《陇首词》，月中渔唱《江南曲》。（刘咏《堂阳亭

① 《全唐诗》第四百六十五卷，中华书局，1996年，第5288页。

② 同上，第三百六十一卷，第4080页。

③ 《全唐文》第六百四十七卷，上海古籍出版社，1990年，第2900页。

④ 《全唐诗》第五百九十一卷，第6859页。

⑤ 同上，第八十三卷，第901页。

子诗序》)①

更闻《出塞》《入塞》声，穹庐毡帐难为情。(戎昱《听杜山人弹胡笳》)②

烽火城西百尺楼，黄昏独上海风秋。更吹横笛《关山月》，无那金闺万里愁。(王昌龄《从军行》)③

闻唱《梅花落》，江南春意深。(孙逖《和常州崔使君咏后庭梅二首》其一)④

试听《紫骝》歌乐府，何如騄骥舞华岗。(张说《舞马千秋万岁乐府词》)⑤

【以上“横吹曲辞”】

无人说向张京兆，一曲《江南》十斛珠。(陈陶《闲居杂兴》)⑥

车前齐唱《薤露歌》，高坟新起白峨峨。(张籍《北邙行》)⑦

古墓崔巍约路岐，歌传《薤露》到今时。(胡曾《咏史诗·田横墓》)⑧

郊圻密迹，美恶日闻，尔其歌《鸡鸣》以自勤，稽《风雨》以守度，与我共理，副其所知。(元稹《授崔宏礼郑州刺史制》)⑨

画堂前，人不语，弦解语，弹到《昭君》怨处。(牛峤《西

① 《全唐文》第八百二十九卷，上海古籍出版社，1990年，第3872页。

② 《全唐诗》第二百七十卷，中华书局，1996年，第3011页。

③ 同上，第十九卷，第229页。

④ 同上，第一百十八卷，第1194页。

⑤ 同上，第二十八卷，第416页。

⑥ 同上，第七百四十六卷，第8491页。

⑦ 同上，第三百八十二卷，第4283页。

⑧ 同上，第六百四十七卷，第7430页。

⑨ 《全唐文》第六百四十九卷，第2915页。

溪子》)①

铜炉华烛烛增辉,初弹《渌水》后《楚妃》。(李颀《琴歌》)②

住不得,可奈何,为君举酒歌《短歌》。(白居易《短歌行二首》)③

我歌《君子行》,视古犹视今。(韩愈《幽怀》)④

聚散穷通何足道,醉来一曲《放歌行》。(白居易《答微之咏怀见寄》)⑤

请君膝上琴,弹我《白头吟》。(张籍《白头吟》)⑥

豫奉北辰齐七政,长歌《东武》扑千春。(许景先《奉和御制春台望》)⑦

【以上“相和歌辞”】

《前溪》舞罢君回顾,并觉今朝粉态新。(李商隐《回中牡丹为雨所败二首》其二)⑧

翠蕤云旂相荡摩,吾为子起歌《都护》。(杜甫《魏将军歌》)⑨

琴弹《碧玉调》,炉炼白朱砂。(韩湘《言志》)⑩

① 《全唐诗》第八百九十二卷,中华书局,1996年,第10079页。

② 同上,第一百三十三卷,第1349页。

③ 同上,第十九卷,第217页。

④ 同上,第三百三十七卷,第3773页。

⑤ 同上,第四百四十六卷,第5001页。

⑥ 同上,第二十卷,第248页。

⑦ 同上,第一百十一卷,第1135页。

⑧ 同上,第五百四十一卷,第6251页。

⑨ 同上,第二百二十三卷,第2371页。

⑩ 同上,第八百六十卷,第9723页。

商女不知亡国恨，隔江犹唱《后庭花》。（杜牧《泊秦淮》）①

易简尝……弹胡笳两本，《凤游云》《乌夜啼》……十八弄。（薛易简《琴诀》）②

高楼微月夜，吹出《江南弄》。（陆龟蒙《乐府杂咏六首·双吹管》）③

吴姬自唱《采莲曲》，君王昨夜舟中宿。（张籍《乌栖曲》）④

春女颜如玉，怨歌《阳春曲》。（刘希夷《春女行》）⑤

遥相思，草徒绿，为听双飞《凤凰曲》。（王勃《江南弄》）⑥

【以上“清商曲辞”】

旧《文舞》、《武舞》既不可废，并器服总宜依旧。（李治《安置舞曲诏》）⑦

歌大吕为节，舞《云门》以为状。（贾餗《至日围丘祀昊天上帝赋》）⑧

掉荡《云门》发，翩跹鹭羽振。（元稹《代曲江老人百韵》）⑨

天河漫漫北斗粲，宫中乌啼知夜半。新缝白纈舞衣成，来迟邀得吴王迎。……城头乌栖休击鼓，青娥弹瑟《白纈舞》。

① 《全唐诗》第五百二十三卷，中华书局，1996年，第5980页。

② 《全唐文》第八百一十八卷，上海古籍出版社，1990年，第3818页。

③ 《全唐诗》第六百二十七卷，第7203页。

④ 同上，第二十一卷，第272页。

⑤ 同上，第八十二卷，第880页。

⑥ 同上，第二十一卷，第276页。

⑦ 《全唐文》第十二卷，第60页。

⑧ 同上，第七十三卷，第3339页。

⑨ 《全唐诗》第四百零五卷，第4516页。

(王建《白纻歌二首》)①

【以上“舞曲歌辞”】

《六么》《水调》家家唱，《白雪》《梅花》处处吹。(白居易《杨柳枝》)②

玉轸朱弦瑟瑟徽，吴娃徵调奏《湘妃》。(白居易《听弹湘妃怨》)③

朝咏游仙诗，暮歌《采薇曲》。(白居易《出山吟》)④

与其游灵溪，登华峰，坐皓月，凌清飙，先奏《幽兰》、《白雪》，中弹《蓬萊操》、《白雪引》，此二弄自造者。(司马承祯《素琴传》)⑤

弹到《昭君怨》处，翠娥愁，不抬头。(牛峤《西溪子》)⑥

浩歌《绿水曲》，清绝听者愁。(杜甫《奉同郭给事汤东灵湫作》)⑦

改弦扣商声，又听《飞龙吟》。(常建《张山人弹琴》)⑧

碧山本岑寂，素琴何清幽。弹为《风入松》，崖谷飒已秋。(刘戡《夏弹琴》)⑨

【以上“琴曲歌辞”】

桂江东过连山下，相望长吟《有所思》。(刘禹锡《再授连

① 《全唐诗》第二十二卷，中华书局，1996年，第288页。

② 同上，第二十八卷，第397页。

③ 同上，第四百四十二卷，第4948页。

④ 同上，第四百三十卷，第4744页。

⑤ 《全唐文》第九百二十四卷，上海古籍出版社，1990年，第4273页。

⑥ 《全唐诗》第八百九十二卷，第10079页。

⑦ 同上，第二百十六卷，第2263页。

⑧ 同上，第一百四十四卷，第1454页。

⑨ 同上，第七百六十九卷，第8726页。

州至衡阳酬柳柳州赠别》)①

江南诗骚客，休吟《苦热行》。(皎然《苦热行》)②

千秋钓艇歌《明月》，万里沙鸥弄夕阳。(杜牧《西江怀古》)③

潜歌《归去来》，事外风景真。(孟郊《长安羁旅行》)④

秋中回首君门阻，马上应歌《行路难》。(钱起《晚归严明府题门》)⑤

齐歌《卢女曲》，双舞洛阳人。(王维《扶南曲歌词五首》其二)⑥

懒卧相思枕，愁吟《起夜来》。(施肩吾《起夜来》)⑦

共踏《春江曲》，俱唱采菱歌。(骆宾王《畴昔篇》)⑧

每到官中歌舞会，折腰齐唱《步虚词》。(薛涛《试新服裁制初成三首》)⑨

【以上“杂曲歌辞”】

淮南木落秋云飞，楚宫《商歌》今正悲。(刘复《长歌行》)⑩

夜闻《楚歌》思欲断，况值淮南木落时。(宋之问《初宿

① 《全唐诗》，第三百六十一卷，中华书局，1996年，第4080页。

② 同上，第二十四卷，第319页。

③ 同上，第五百二十二卷，第5964页。

④ 同上，第三百七十二卷，第4177页。

⑤ 同上，第二百三十九卷，第2688页。

⑥ 同上，第一百二十五卷，第1235页。

⑦ 同上，第二十六卷，第365页。

⑧ 同上，第七十七卷，第836页。

⑨ 同上，第八百零三卷，第9042页。

⑩ 同上，第三百零五卷，第3469页。