

走进唐宋词

· 最美的词牌 ·

邂逅最美的词牌，
聆听最美的故事，
感悟最美的词。

似曾相识燕归来

晏选军 张丹 编
巧克丽丽 绘

走进唐宋词

· 最美的词牌 ·

邂逅最美的词牌，
聆听最美的故事，
感悟最美的词。

似曾相识燕归来

晏选军 张丹 编
巧克丽丽 绘

云南出版集团公司
云南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

似曾相识燕归来 /晏选军编. —昆明:云南教育出版社,2013. 1

(走进唐宋词:最美的词牌)

ISBN 978-7-5415-6386-7

I. ①似… II. ①晏… III. ①词牌-文学欣赏-中国-青年读物②词牌-文学欣赏-中国-少年读物 IV.
①I207.23-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 267249 号

走进唐宋词:最美的词牌

似曾相识燕归来

晏选军 张 丹 编

巧克丽丽 绘

出 版 人:李安泰

策 划 人:方丽华

责任编辑:曹 聪 方丽华

责任印制:张 旸 赵宏斌 兰恩威

封面设计:郭 蝓

内文设计:北京书诚汇发文化发展有限公司

出 版:云南出版集团公司 云南教育出版社

社 址:昆明市环城西路 609 号

网 址:<http://www.yneph.com>

经 销:全国新华书店

印 刷:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:13

字 数:140 千字

版 次:2013 年 1 月第 1 版

印 次:2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5415-6386-7

定 价:21.80 元

版权所有,翻印必究

编者序

提到词，人们都会自然想到宋代，视宋为词的全盛时期，并将词作为宋代“一代文学”的代表。但在宋代人那里，尤其是词刚开始流行的北宋，词体还远远没有取得这样崇高的地位。它是伴随着当时的流行乐曲以供演唱的歌词，更多承担的是在歌筵酒席间娱乐遣兴的功能。文人们喜欢听，喜欢唱，也喜欢写，但内心深处并没有将词与传统的诗文创作等同起来看待，往往视词为“谑浪游戏”的“雕虫小技”，不足为道。有两个典型的例子：一是北宋初年著名的词人柳永，当时他作的词风行全国，但他自己的科举功名却因此受到了牵累，士人舆论认为他写作艳词，有才无德；二是北宋初年的宰相王安石，读到同样担任过宰相的晏殊的词，笑道：“为宰相而作小词，可乎？”意思是说身为宰相，应该关注国计民生，怎么能写小词呢，这不是不务正业吗？可实际上王安石自己也写词，其中还不乏名篇。个中原因，自然是因为在当时的文人眼中，词体卑下，难登大雅之堂。直到苏轼等人出来，提高词品，推尊词体，并以自己天才横迈的创作实绩改革词风，扩大词境，词才逐渐摆脱这种尴尬的处境，并且在南宋之后获得了文人群体的普遍认同，成为一种重要的抒情言志的文学体裁。

也正是因为词的这种特殊性质，使得词在一开始，就在很大程度上突破了我国“诗以言志”和“文以载道”的传统，摆脱了儒家伦理教化观念的约束。比起传统诗文来，词欠了一份严肃和说教，增了一份亲切和轻灵；减了一份壮志与豪情，添了一份哀伤和含蓄；少了一份刚毅与坚强，多了一份柔软和蕴藉。如果说诗文是激励我们昂扬斗志的大山，词则是抚慰我们疲惫灵魂的秀水；如果说诗文是我们生命中的风雨江山，那么词就是风雨江山之外，那一缕缕万不得已。词特别擅长表达心里那种深隐幽微却又真实可感的情思，那是流荡在词人心中的丰富情感世界，其中蕴积着的人世沧桑、包含着的悲欢离合、萦绕着的爱恨情仇，千头万绪，剪不断，理还乱，却又挥之不去。而词最能够打动我

们心灵的，恰是这种深挚真切的情感，朦胧而婉约，含蓄而幽长。

后世往往诗词并称，词也属于广义上的诗歌，但词依然有自己的特质，其中很重要的一点，就是每一首词均有词调。所谓词调包括词的字数、句式、韵律以及平仄格式等等。词牌是词调的名称，词调不同，词牌名称也各不相同。唐五代词体诞生之后，流传至今，有两千个左右的词牌。这些词牌，大多产生于唐五代和两宋时期。后来，由于音乐的演变和文艺重心的转移，词调的发展渐渐衰落。元明清时期的词人，更多地是依照唐宋时期留存下来的词牌词调，按谱填词。这样，词牌数量的增加也就变得十分缓慢甚至趋于停滞了。

不同的词牌，来源各不相同。有的词牌，直接来自于民间歌谣，如《竹枝歌》；有的来自边疆地区或者外域，如《苏幕遮》、《菩萨蛮》；有的来源于古乐府或者前人的诗词，如《乌夜啼》、《蝶恋花》；有的则是从大型歌舞曲中摘取的，如《水调歌头》；有的出自乐工歌女之手，如《雨霖铃》、《念奴娇》；有的则由精通音律的词人自己创造，如《扬州慢》、《长亭怨慢》……等等，不一而足。不同的词牌，适合表达的情感情绪也不尽相同。有的欢快，有的哀伤；有的凄苦，有的激昂；有的婉丽，有的奔放。这些情绪表达上的差异，也会直接影响词人对词牌的选择。词风偏于婉约的词人，多喜欢使用《临江仙》、《诉衷情》、《蝶恋花》之类委婉缠绵的词牌，而词风豪放的词家，则偏好用《水龙吟》、《贺新郎》、《沁园春》之类慷慨激越的词牌。大多数词牌在内容或者题材上并没有严格规定，往往可以广泛使用。但也有部分词牌，由于历代词人使用时相沿不改，逐渐形成了一种习惯性的用法。比如《暗香》、《疏影》常用来作梅花词，吟诵七夕多使用《鹊桥仙》，歌咏中秋则多用《水调歌头》，等等，都是较为稳定的传统。

在中国古代文学的广袤星空里，词无疑是其中一颗璀璨的明星。她以独特的艺术魅力，给人们以至美的享受。这种美丽，既来自于词作，来自于词人，也来自于词牌。每一个词牌都有属于它的故事与渊源，了解词牌相关知识，对我们更好地欣赏词作有着积极的意义。我们编写这套丛书的初衷，就在于向广大青少年介绍常见词牌以及优秀词作的相关知识，让其了解词牌的前世今生，感悟词人的艺术匠心，领略词作的永恒魅力，从而开阔自己的视野，陶冶自身性情，树立健康向上的人生理想。受编写者自身学识的限制，书中难免会存在这样那样的疏漏，恳请读者朋友批评指正。

目 录

 一、渔歌子	1
 二、章台柳	12
 三、忆江南	22
 四、诉衷情	32
 五、如梦令	46
 六、长相思	58
 七、相见欢	72
 八、生查子	82

 九、点绛唇	91
 十、浣溪沙	102
 十一、菩萨蛮	116
 十二、丑奴儿	129
 十三、减字木兰花	143
 十四、卜算子	153
 十五、清平乐	168
词史回顾	181
佳词吟咏	185
参考书目	202

一、渔歌子

一、渔歌子

词牌旧事

烟波钓徒的隐逸之歌

《渔歌子》，又名《渔父》、《渔父乐》、《渔歌曲》。“子”即曲的意思。原为唐教坊曲，后成为词牌。单调 27 字。提起《渔歌子》，我们的脑海中往往会浮现出这样一种画面：湖面波光粼粼，泛着金色的水光，像金龙身上的鳞片一般；阳光明媚的天气，渔家三三两两，各自坐于一叶小舟上，手中紧握的是密集结实的渔网，也紧握着他们的生活；随后，渔网便如同花一般在手中迅速绽放开来，被抛撒出去，渔民们也欣喜地唱起了代代相传下来的歌曲，也就是我们经常所说的渔歌。

但是，《渔歌子》（即后文所说的《渔父词》）却不是由一般的渔民们歌唱的普通民歌，它的背后隐藏着很多令人惊叹的故事。

唐代宗大历九年（774）的八月，秋日将至。这一天，大书法家颜真卿的府邸内，却是宾客如云，高朋满座。原来，颜真卿

似曾相识燕归来

刚刚来到湖州任刺史，今天是他大宴门客、会饮众人的好日子。张志和接到颜真卿的邀请，心中百感交集：“我与真卿同好书法，可谓是志同道合了！我在会稽山隐居了十年，平日里也甚少往来，此次真卿相邀，我必赴会。”于是，连忙备下小舟，独自一人乘舟前往湖州拜谒颜真卿。张志和来到颜府，只见门庭若市，众人齐聚一堂，热闹非常。颜真卿见张志和已到，十分欢喜，两人相互寒暄后便入座。席间觥筹交错，容纳了 60 多人的大堂中，欢声笑语。

大家畅饮了片刻之后，前御史李萼说道：“众所周知，志和兄画艺精湛，不知今日是否有幸能够一睹神韵？”在座之人都高声喝彩，因为张志和的画确实是难得一见的珍品，更不用说是当场得见其作画的风采了。李萼说完，捧着一匹丝帛来到张志和面前。张志和也并不谦让，提起画笔便开始挥洒自如，时而工笔纤细，时而浓墨重彩，笔锋变化多端，其淋漓尽致的姿态，令宾客们惊叹不已。片刻之间，一幅栩栩如生的画作就呈现在众人面前。

挥笔完成画作之后，张志和对宾客们道：“这样吧，我们各自以《渔父词》为题作词，并且将自己的官爵、乡里、姓名及纪年用酒写于芭蕉叶上，各位以为如何？”这时，人们才如梦初醒，从画作的意境中走了出来，纷纷道好，邀请主人颜真卿首唱。颜真卿微微一笑，用笔蘸了酒水，在芭蕉叶上题下五首《渔父词》赠给张志和。其实，颜真卿内心十分欣赏张志和的才华，希望能够将他招到幕下工作。但早年的仕宦风波已经让张志和对仕途失去了信心，因此，虽然多次受到邀请，但是张志和一直没有应允。

一、渔歌子

他的请求。此时，张志和脸上微微泛着红光，似有醉意，当他看到这五首《渔父词》中满寄了颜真卿对他的期望，不好再口语相拒，只能唱和了五首《渔父词》：

其一：西塞山前白鹭飞，桃花流水鳊鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。

其二：钓台渔父褐为裘，两两三三舴艋舟。能纵棹，惯乘流，长江白浪不曾忧。

其三：霅溪湾里钓渔翁，舴艋为家西复东。江上雪，浦边风，笑著荷衣不叹穷。

其四：松江蟹舍主人欢，菰饭莼羹亦共餐。枫叶落，荻花乾，醉宿渔舟不觉寒。

其五：青草湖中月正圆，巴陵渔父棹歌连。钓车子，橛头船，乐在风波不用仙。

第一首便是千古绝响。一语既出，大家无不拍案叫绝。张志和唱完，抬头一口饮完杯中的美酒，便向众人略微点头示敬，重新落座。见张志和隐逸之心不变，颜真卿也料想到一时是勉强不得的，也只好暂时作罢，想另觅机会劝说。这一来，大伙儿纷纷争相唱和。不一会儿，陆鸿渐、徐士衡、李成矩等人便一共唱和

似曾相识燕归来

了25首《渔父词》，众人相互之间赞赏一番，但仍然都一致赞同以张志和所作的词作为首。

美妙的音符从乐师的指尖缓缓流淌，整个大堂弥漫着高雅的情趣。张志和十分感激颜真卿对自己的欣赏，便在唱和了五首《渔父词》之后，主动走到画桌前，一笔丹青，将颜真卿所赠的五首词赋予了生动的形象，人物、扁舟、鸟兽、烟波、风月，皆依其文，曲尽其妙。这五轴《渔歌图》奇绝踪迹，今古无伦，引得宾客们一阵讶然。

酒酣抒怀之后，宴饮也结束了。渡头下，夕阳的光辉慢慢隐去，直到天地一线处只剩下淡淡的夕阳红，犹如少女脸上逐渐散去的红晕，天空就变成了一幅格调颇雅的泼墨国画，深浅有致，落落大方。众人一径来送别张志和。颜真卿见其小舟已破旧不堪，便对他说：“志和兄的小舟略有不全之处，我替您重新置办一船吧！”张志和明白颜真卿言行举止之间，仍有劝说之意，便淡然笑道：“如果能够得到您赠与我的渔舟，我愿意将所赠之舟看成是自己的家，泛舟游于江湖之上，这便是我这个乡野匹夫的一生所求了！”至此，颜真卿终于放弃了游说的想法，向张志和坚定无比的隐逸之念致以敬意。

这场聚会过后，人们争相抄阅《渔歌子·西塞山前白鹭飞》这首著名的词作，引起了一阵唱和之风。唐宪宗对《渔歌子》也是情有独钟。据唐文宗时期的宰相李德裕记载，唐宪宗曾经专门仔细寻访，希望能够求得张志和所作的《渔歌子》五篇，但因为当年聚会所作之词都是以酒在芭蕉叶上写成的，因此难以觅得。宪宗为此感叹不已。

一、渔歌子

更为人所惊叹的是，在张志和作《渔歌子》后 49 年，这五篇词作漂洋过海到了日本，曾在日本引起了巨大的反响，成为后来的一段词史佳话。

日本平安朝弘仁十四年（823），嵯峨天皇是日本的最高统治者。有一天，他看到了张志和所作的《渔歌子》，仔细阅读过后，大赞：“这真是神人之作！”随即，嵯峨天皇便决定在贺茂神社开宴赋诗。这一天，贺茂神社冠盖如云，济济一堂，皇亲国戚、学者名流们齐聚在一起，等待嵯峨天皇亲临现场，亲自主持这一盛会。不多时，嵯峨天皇便身着盛装，在宫人们的随从下来到贺茂神社。宴会上，嵯峨天皇也作了五首《渔歌》，用来唱和张志和的《渔歌子》，据说此为日本填词之开山作。在天皇的带领下，与会的人们也都随着天皇进行了唱和。

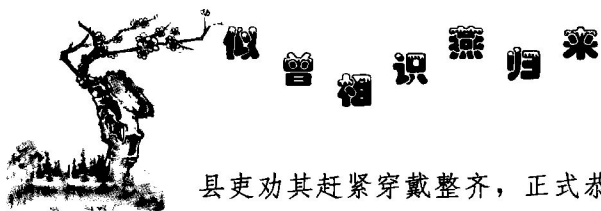
可见，《渔歌子》不仅在我国有着广泛的影响力，其艺术魅力也远及了隔海相望的日本，成为了经久不衰的词牌之一。

【知识链接】

张志和，中国古代隐士的代表。他属于取得功名后厌倦官场、无意仕进而退隐的隐士典范。中国古代的这类隐士还有很多，最为大家所耳熟能详的便是东晋著名的“不为五斗米而折腰”的陶渊明。他一生创作了大量的隐逸诗，同时开创了田园诗的体系，最具代表性的作品如《饮酒》、《归去来兮辞》、《归园田居》，被称为“隐逸诗人之宗”。

“不为五斗米而折腰”这个成语源于《晋书·陶潜传》。据说，陶渊明还在彭泽任县令的时候，一天有个督邮要来督察，此人一到便传唤县令来见，于是陶渊明一身便衣便要去拜见。此时

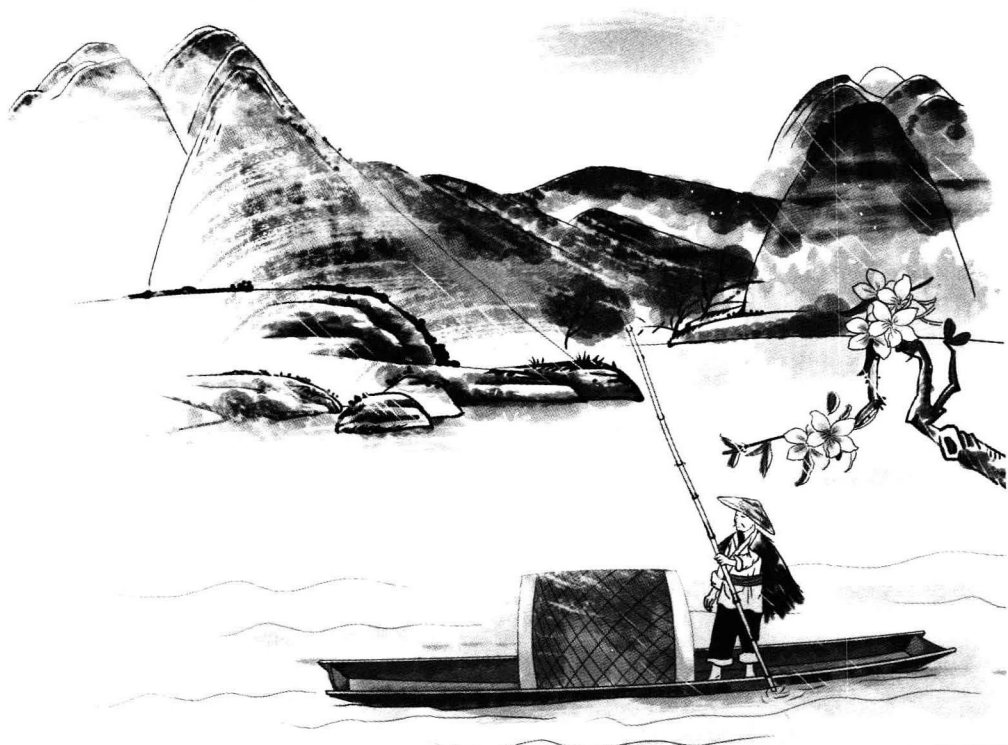
县吏劝其赶紧穿戴整齐，正式恭谨地去迎接督邮，否则恐得罪于他。陶渊明本来就是一个随性惯了的人，一向讨厌趋炎附势，便不听县吏的劝告，并生气地长叹：“吾不能为五斗米折腰，拳拳事乡里小人邪。”后来便递交了辞职书，辞官隐居山林了。后来这个成语就用来比喻有骨气，不趋炎附势。这和李白的那句“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”一般，透露出诗人精神的高洁。

名词撷英

渔歌子

张志和

西塞山^①前白鹭^②飞，桃花流水^③鳜鱼^④肥。青箬笠^⑤，绿蓑衣^⑥，斜风细雨不须归^⑦。

一、渔歌子

【注释】

①西塞山：在今浙江省湖州市西面。一说在湖北省黄石市。

②白鹭：一种水鸟。头颈和腿都很长，羽毛白色。

③桃花流水：桃花盛开的季节正是春水盛涨的时候，俗称桃花汛或桃花水。

④鳜鱼：江南又称“桂鱼”，肉质鲜美，十分可口。“鳜”与“桂”同音。

⑤箬笠：用竹叶、竹篾编的宽边帽子，常作雨具，又称斗笠。箬是一种竹子。

⑥蓑衣：用茅草或棕榈叶编织成的、披在身上的、用来遮风挡雨的衣服。

⑦归：在文中是指回朝廷做官，字面解释为回。

【作者简介】

张志和（730？—810？），字子同，初名龟龄，号玄真子，自号“烟波钓徒”，婺州（今浙江金华）人，是唐代著名的诗人、词人和道士。他也精通画作，犹擅长山水画。16岁时“游太学”，“以明经擢第”，深受唐肃宗的赏识，授左金吾卫录事参军。后来因得罪肃宗，被贬为南浦尉。后来虽得到赦还，但他已经看破官场，又因丧亲之痛，最终选择辞官归隐。其兄松龄，唯恐他浪迹不还，便作了《渔父词》招他归乡。自此，张志和便一直隐居会稽山。相传，肃宗曾赐予他一奴一婢，张志和将其二人配成夫妇，称为“渔童”和“樵青”，都内含了他遁世之志。据说他后来在一次朋友聚会中，不幸溺水身亡。

关于张志和的死因，众说纷纭。据《太平广记》记载，张志

似曾相识燕归来

和作《渔歌子》后不久，与颜真卿等人东游平望驿，他趁着酒酣，为众人表演水戏，将席子铺于水上，自己独坐在席上饮酒谈笑，后来有云鹤落在席上，张志和便同岸上众人挥手致谢，升仙而去。这种“羽化”式的离去自然充满了神话色彩，是信奉道家的后人所美化和臆想出来的。

【赏析】

这首词描摹了一幅色彩明丽清新、宁静悠远的江南春景图。在词中，词人通过展现悠闲自得的渔人生活，表达了一种隐逸之乐，寄托了自己热爱自然、希冀自由的志趣。

“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳊鱼肥。”春季正是桃花盛开的季节，而春日里的西塞山，也是别有一番风味。远处，白鹭自由自在飞翔于山前，山峦的青翠同白鹭的雪白互相辉映，显得更加别致。近处，只见桃花红嫩可爱，飘落在潺潺流水之上；水中的鳊鱼更是肥硕胖大，在流水的轻抚中畅游。短短的14个字中包含了五种景物——“西塞山”、“白鹭”、“桃花”、“流水”、“鳊鱼”，以形象的直接组合，为我们粗笔勾勒出一幅生机盎然、色彩缤纷的“江南春景图”。在这幅美丽的图画中，有近景，也有远景；有黛色的山峰，也有粉色的桃花；有雪白的白鹭，也有清澈的流水和淡黄的鳊鱼。词人张志和本来就善于作画，对构图有着自己独特的审美体验，因此，这五种景物的搭配也并不是随意凑在一起的，而是对景物浓妆与淡抹的结合，有着强烈的色泽美、构图美、意态美和神韵美。

“青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”在西塞山前的河岸

一、渔歌子

边，独独站立着一位渔人。他头戴青色的箬笠，身披绿色的蓑衣，在斜风细雨中，欣赏着春日微雨下的江南美景，流连忘返，不忍离去。他看似孤独，却并不孤独。有山峰与他对坐，有白鹭同他歌唱，有桃花为他绽放，有流水陪他做伴，有鳜鱼为他舞蹈。他是大自然中的一粒微尘，只愿在这个绵绵细雨的时节，避开世俗，和他所倾心向往的自然为伍，成为一个真正在心灵上自由的隐逸之人。开篇两句写景，而这三句则是写人。这位渔人可以说是词人自身的写照。经过了遭贬一事，张志和已经不再对官场抱有留恋，虽最后遇赦，也不能唤起他曾经企图入世的微薄热情。他心甘情愿将自己放归自然，在大自然的怀抱中尽情享受生活。“归”字表面看来是归家的意思，实际上有回归仕途的含义。

这首小词的美，真是只可意会不可言传。我不知道如何解读，但每次读它，我嘴角都不自觉地泛起满足的微笑，随之，有一种声音在心里慢慢流动：原来生活可以这么美好，这么简单，这么澄澈。褪去了所有的礼教规矩，抹去了所有的大是大非，不去计较那些悲欢离合，不去介意那些喜怒哀乐。就那样，看白鹭飞，赏鳜鱼肥，做一个欢乐的渔夫。青箬笠，绿蓑衣，管它斜风细雨，只是悠然自得，只管欣然欢唱。

大致，每个人心里都有这样的渔夫情怀：飘然出红尘，不问世事，任运自然，无为无不为。那是洗尽铅华之后的寂静，是风云厮杀过后的怅惘，是历尽沧桑之后的淡然，是回归本真生命时的恬然。在宋词中，这种思绪也是随处可见的。陈与义在《临江仙》中写道：“古今多少事，渔唱起三更。”古今多少轰动一时的

似曾相识燕归来

惊世巨变，到头来，都只是融入了渔夫半夜的歌声中，再无多少痕迹；朱敦儒的“摇首出红尘，醒醉更无时节。活计绿蓑青笠，惯披霜冲雪”，那样自然洒脱，那样无拘无束，是多么令人羡慕啊。

那么词人是如何把这江南美景悬于纸上的呢？又是如何能够将这样一位隐逸遁世的渔人形象刻画得如此精细准确呢？这自然离不开张志和平日里对景物细致入微的观察，但也许更与他自身经历导致的心理上的变化密切相关。

张志和幼年曾受父亲影响，耳濡目染，思想中有着浓厚的道教色彩。加上他经历过“安史之乱”，虽有为官的一时念想，但更看重的是自我的遗世独立。在因得罪肃宗获罪遭贬之后，他对仕途彻底放弃了。这也意味着他开始了自己期冀的遁世生活。自古以来，“渔翁”便是看破世俗的文人们所钟爱的隐逸化身。张志和也将自己视为一名在大自然中自得其乐的渔翁，不问世事，无关政治。他心态上的这种变化，使我们今天能够得见如此令人心旷神怡的词作。王国维的《人间词话》中有言：“大家之作，其言情也必沁人心脾，其写景也必豁人耳目，其词脱口而出，无娇揉妆束之态。以其所见者真，所知者深也。”正是因为词人的隐逸之情如此深刻，对自然的美好爱之甚深，才能以动人的笔触将内心的淡然、悠远表现在词作之中。

整首词只有寥寥几句，但恰恰是这几句词，让我们体会到了词人的平和、超脱。词中并没有华丽的藻饰，也没有纷繁的修辞，只是纯粹地白描，词作的干净素洁正如词人内心的纯净。因此，每当后人读起这首《渔歌子》，总是能被字里行间透露出的

