

白香词谱

学词入门第一书

断人肠之词 遏流云之响
〔清〕舒梦兰选编 王晓乐评析

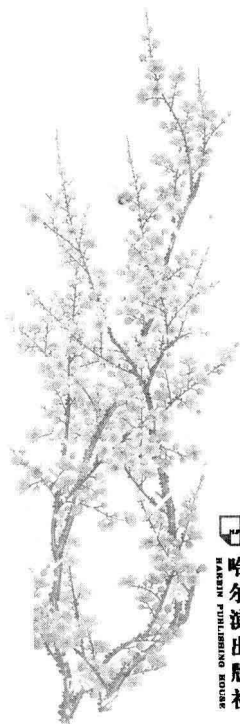
哈尔滨出版社
HARBIN PUBLISHING HOUSE

白香词谱

学词入门第一书

〔清〕舒梦兰选编

王晓乐评析

哈尔滨出版社
HARBIN PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

白香词谱 / (清)舒梦兰选编; 王晓乐评析. — 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2011.11
ISBN 978-7-5484-0689-1

I. ①白… II. ①舒… ②王… III. ①词谱—中国—古代 IV. ①I222.82

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第143406号

书 名: 白香词谱

作 者: [清]舒梦兰 选编 王晓乐 评析
全案策划: 李异鸣
特约编辑: 刘志红
责任编辑: 韩伟锋 关 健
封面设计: 蒋宏工作室

出版发行: 哈尔滨出版社 (Harbin Publishing House)
社 址: 哈尔滨市香坊区泰山路82-9号 邮编: 150090
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京佳信达欣文化艺术有限公司
网 址: www.hrbchs.com www.mifengniao.com
E-mail: hrbchs@yeah.net
编辑版权热线: (0451) 87900272 87900273
邮购热线: 4006900345 (0451) 87900345 87900299 或登录蜜蜂鸟网站购买
销售热线: (0451) 87900201 87900202 87900203

开 本: 720 × 1000 1/16 印张: 19.5 字数: 150千字
版 次: 2011年11月第1版
印 次: 2011年11月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5484-0689-1
定 价: 29.80元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社印制部联系调换。 服务热线: (0451) 87900278
本社法律顾问: 黑龙江佳鹏律师事务所

序言： 天香回望蓬莱曲

词是配合燕乐乐曲而填写的歌词，又称曲子词、长短句、诗余等，是形成于唐代的一种诗歌形式。

词如同乐府诗一样，最初是来源于民间的。20世纪初发现和整理的敦煌曲子词，就是唐五代时期流行的民间燕乐词曲。王重民辑有《敦煌曲子词集》，收词161首。因为词是配合燕乐乐曲而填写的歌词，故而内容多是写男女情爱的艳词，是宴饮之中用来助兴的。虽有李白最早填词的说法，但是这种说法并不为学术界所接受。中唐时期的白居易、刘禹锡等人从民间借用曲调，填写新词，这被认为是文人填词的开端。

到了唐末和五代时期，更多的文人开始从事词的创作，涌现了一批出色的词人，在形成词的语言风格和拓展词境等方面取得了很大的成就。晚唐时期的温庭筠是第一位专力于填词的诗人，今存词60多首，词风婉丽，情致含蕴，辞藻浓艳，对后世有很大的影响。五代时期的词坛形成了两个中心，一个是在蜀地，一个是在南唐。后蜀赵崇祚编《花间集》，除温庭筠之外，主要收录晚唐至五代时期蜀地词人的作品，其中以韦庄、牛峤等人的作品最为出色。在南唐的主要词人是李璟、李煜父子和冯延巳，其中李煜对于词的抒情个人化和拓展词境有重要的作用，是成就最大者。

北宋初期的词作继承了五代词风，多为短章小令，不过语言风格却逐渐从浮艳过渡到清丽，这其实是词的雅化过程。最早推动词的雅化取得重大进步的是晏殊。他的词

工于造语，多以男欢女悦、别绪离情为内容，情致闲雅清婉，词风和婉明丽，风流蕴藉。继承晏殊而继续推动词雅化的是欧阳修和范仲淹，这两人均出自晏殊门下。与词的雅化同时，出现了一位大量创作俗词俚曲的词人——柳永。柳永经常出入于秦楼楚馆，因此创作了大量以歌伎爱情为主题的词，加之多用白描等手法，语言通俗轻松，故而一时流传甚广。在创作俗词俚曲的同时，柳永也写下了许多描写羁旅愁思、抒发个人感慨的词作，这被后世认为是柳永最杰出的作品。柳永对于宋词的发展的另一重大贡献，是创制了大量的长调慢词，极大地扩展了词的表现力。经过晏殊、欧阳修、范仲淹和柳永的努力之后，词已经由“伶工之词”变为“文人之词”，完成了抒情个人化的转换。继他们而起的是北宋两位备受后世推崇的词人——苏轼和周邦彦。苏轼的部分词作扩大了词的题材，具有广阔的社会内容，风格豪迈旷达，开创了与婉约词派相并立的豪放词派。周邦彦精通音律，善于自创曲调，所作之词音律韵脚相当和谐，另外词风较为多样，缜密典丽、浑厚沉雄和华美轻狂等都很擅长，因此他的词独步文坛二百年，为世人广为喜爱，他也被尊为“词人之冠”。同一时期的王安石词作仅20余首，虽不以词名世，但确有词中名篇。北宋后期的重要词人有秦观、贺铸等，前者文字工巧精细，音律谐美，婉约清丽，情韵兼胜；后者刚柔兼济，风格多样，善于锤炼词句并且富于音乐美。由北宋入南宋的李清照是宋代词坛上一位重要的女词人，她在词论上强调音律的严谨与和谐，是对苏轼以诗入词的有力争鸣，创作上延续词学正统，对婉约词的境界有所开拓。她早期的词作描写自然风光，抒发离愁别思，风格清丽明快，后期词作抒发怀乡悼亡的情感，寄托着强烈的亡国之

思，词风一转而变为凄凉悲痛。南宋词人大体上可以分成辛派和格律派：前者远承苏轼，近学辛弃疾，主要抒发爱国情感，词风慷慨豪放，主要有张孝祥、陆游、陈亮等词人；后者以周邦彦为宗，讲求音律严谨与和谐，注重写作技巧与表现手法，词的风格尚雅避俗，或追求清空，或追求密丽，具有唯美主义倾向，主要有姜夔、吴文英、史达祖、张炎、蒋捷等词人。辛弃疾和辛派词人的作品，优点是感情显露，晓畅自然，缺点主要集中在对音律和写作技巧的忽视上。格律词派的创作，优点是音律和谐，词句精美，缺点主要是抒情隐晦，不易理解。这两个词派的形成，其实是词在内容与形式两个维度自由发展的产物，是词成熟的标志。事实上，所有的诗歌形式都会经历浑然一体、两极并立、多元共存的过程，这是艺术发生发展的自然表现，也是词人施展才思、不断求索的可贵成果。

金、元本是北方外族，在其统治下，文化艺术遭到抑制，只有元好问、萨都刺等人写出了不错的词篇。有明一代，文人多提倡诗文，从事于诗文创作，出现了前后七子、公安派、竟陵派、唐宋派等等，可是词的创作却陷入混乱，大多数词作并不为后人所认可。到了明朝末期，填词之风又得以重振，最终使得词在清代得以中兴。词在清代的创作数量是空前的。根据已出的各代总集统计，唐代共有词人170余人、词作2500余首，宋代共有词人1430余人、词作20860余首，金代共有词人70余人、词作3570余首，元代共有词人210余人、词作3720余首，明代共有词人1860余人、词作25000余首。与此相比，清代词坛仅仅是在顺治、康熙两朝就有词人2500余人、词作60000余首。不仅如此，事实上清代词作的思想境界和艺术水平较前代都有提高，与宋词相比亦不逊色。明朝末

年，陈子龙、李雯等人形成云间词派，流风所及，主宰顺治一朝。康熙年间，清代词坛出现阳羨词派和浙西词派双峰并立的局面：前者以陈维崧为领袖，宗法苏轼、辛弃疾，或悲慨激扬，或凄清萧瑟；后者以朱彝尊为代表，宗法姜夔、张炎，以醇雅、清空相标榜。与此同时，尚有云间词派流变的各个羽翼，如以陆圻等“西泠十子”为代表的西泠词派，以曹尔堪为代表的柳州词派等。嘉庆、道光年间，张惠言编选《词选》，创立了常州词派，强调词要有所寄托，该派理论后经周济发展完善，成为影响清代中后期的重要词学主张。除了诸多词派之外，纳兰性德、黄景仁等独立的词人也有很多。事实上，清代词坛中虽然号称诸多流派，如广陵词派、吴中词派、临桂词派等，其实词的创作已经渐趋个人化。正因为对词派的超越和以个人为主体的自觉创作，清代词坛风格更趋多样、成熟。

词大兴于两宋，其后长期衰微，直到四百年后的清代才得以中兴，为什么会是这样的发展历程呢？金、元两朝为外族政权，其本身文化艺术的底蕴不够深厚，难以承继两宋尤其是南宋词学的精深高雅，因而致力于更为通俗的散曲和杂剧创作，这是一方面原因。另外一方面的原因是，词从产生的时候起就注定了它与音乐的密切关系，唐宋人填词都是要依照词谱，合于音律的。到了金元时候，由于战乱和语音流变，宋代的词谱很多已经散佚，因此填词也就没有了可供依凭的标准。明代依然面临这一状况，因为没有可依凭的词谱，只能是“依词填词”，局面便容易混乱，优秀的诗人也不会参与其中，也就不会有好的词作产生。

明代最早的词谱是张綖的《诗余图谱》，初刻于嘉靖十五年（1536年）。在《诗余图谱》的影响下，明朝末期又出现了徐师曾的《文体明辨》、程明善的《啸余谱》等词谱著作。不过需要说明的一点是，这一时期的词谱与唐

宋时期的词谱有本质上的区别。唐宋时期的“词谱”指的是音乐谱，而此时的“词谱”指的是格律谱。格律谱是在分析研究唐宋大量同调词的基础上，从词的字声、句法、韵法等方面总结出的词体格律规范。它虽然与唐宋时期的音乐谱有着本质区别，但是对于已经演变为案头文学的词来说，也是恰当的。事实上，我们也看到了词谱对清词创作的指导意义。到了顺治、康熙时期，在清理总结明代词谱的基础上，出现了万树的《词律》和官方制作的《钦定词谱》。这两本词谱的出现，标志着明清词谱学已经走向成熟，奠定了词的格律知识的规范体系。清代中后期的词谱，都是在《词律》和《钦定词谱》的影响下发生发展的。一方面人们着力于补遗拾缺，校订错讹，另一方面人们致力于词谱的钞选重编，制作规模适中、较为实用的词谱。虽然这期间也曾出现了许宝善的《自怡轩词谱》和谢元淮的《碎金词谱》等，试图将格律谱与音乐谱结合起来，但是对词的创作没有形成影响，很快就分化了。

舒梦兰的《白香词谱》是一本实用的词谱，成为清代中后期应用最为广泛，也被后世最为推崇的词学入门书。舒梦兰，字香叔，一字白香，晚号天香居士，江西靖安人。他的《白香词谱》大约初刻于乾隆末年，嘉庆三年（1798年）重刻此书时附录了《晚翠轩词韵》，成为谱韵完璧，影响日益扩大。《白香词谱》规模不大，仅选一百调，每调一词一谱，颇为精省。另外，全书除去图谱的内容，就是一部风格化的词选。所选的词作，大多为思想性和艺术水平都比较高的名作，这也是它流行的另一重要原因。清人谢朝徵《白香词谱笺》，对词调和词人作了大量的考证研究。1918年，陈栩与其子陈小蝶编成《考正白香词谱》，根据通行词谱与词韵书籍，详考书中百调原委，

并且厘正图谱，词后例注“考正”和“填词法”两项，使得《白香词谱》的内容更为丰富完善。

重新整理评订的这本《白香词谱》包括“题考”、“作法”、“词选”、“图谱”、“注释”和“评析”等六个部分。“题考”考证词调或词调名称的来源变化。“作法”主要对该词调填词过程中需要注意的句法、韵法等问题进行说明。“词选”和“图谱”部分合而为一，以图谱的符号标注于词选的文字之下。其中○表示平声，●表示仄声，◎表示可平可仄，△表示平声韵脚，▲表示仄声韵脚。“注释”和“评析”部分是为了更好地理解 and 欣赏词作而添加的，希望对读者有益。以上部分的整理评订主要基于《考释作法白香词谱》、《白香词谱笺》和《考正白香词谱》三本书，同时也参考了《钦定词谱》、《词律》等前人著作。另外本书依重刻本例，附录了《晚翠轩词韵》。这样做是为了使图谱和词韵联璧，读者可以更方便地“倚声填词”。附录的“词学常用名词解释”和“词人简介”参考自多种资料，希望有助于读者对词学知识和本书收录的词作有更多的了解。

书中大多数内容都是对前人研究成果的整合梳理，非敢掠前人之美，故在此申明，以志无限敬意。书中部分地方对前人说法作了少量的订正，非敢妄纂旧籍，只是为了方便今天的读者阅读、使用罢了。另外，在整理本书和对词作进行评析的过程中，也对丁如明先生评订的版本多有借鉴，在此谨致谢意。由于个人知识和能力有限，书中一定有不少错讹疏漏之处，敬请方家与广大读者朋友批评指正。

王晓东

2010年8月于北京

 目 录
CONTENTS

序言：天香回望蓬莱曲 1

忆江南·怀旧	1
捣练子·秋闺	3
忆王孙·春闺	5
调笑令·宫词	7
如梦令·春景	9
长相思·别情	11
相见欢·秋闺	13
醉太平·闺情	15
生查子·元夕	17
昭君怨·春怨	19
点绛唇·闺情	21
菩萨蛮·闺情	23
卜算子·别意	25
减字木兰花·春情	27
采桑子·春暮	29
谒金门·春闺	31
诉衷情·眉意	33
好事近·初夏	35
忆秦娥·思秋	37
更漏子·本意	40
荆州亭·题柱	43
清平乐·晚春	45
误佳期·闺怨	47
阮郎归·踏青	49

目录

CONTENTS

画堂春·本意	51
摊破浣溪沙·秋恨	53
人月圆·有感	55
桃源忆故人·冬景	57
眼儿媚·秋闺	59
贺圣朝·留别	61
柳梢青·纪游	63
西江月·佳人	65
惜分飞·本意	67
南歌子·闺情	69
醉花阴·重九	71
浪淘沙·怀旧	73
鹧鸪天·别情	75
虞美人·感旧	77
南乡子·春闺	79
鹊桥仙·七夕	81
一斛珠·香口	83
踏莎行·春暮	86
临江仙·妓席	88
蝶恋花·春景	91
一剪梅·春思	93
河传·赠妓	95
渔家傲·秋思	97
苏幕遮·怀旧	100
锦缠道·春游	102
青玉案·春暮	104

目录

CONTENTS

感皇恩·入京	107
解佩令·自题词集	109
天仙子·送春	112
千秋岁·夏景	115
离亭燕·怀古	118
河满子·秋怨	120
风入松·春园	123
祝英台近·春晚	126
御街行·离怀	129
蓦山溪·别意	131
洞仙歌·夏夜	134
潇湘夜雨·灯花	137
满江红·金陵怀古	140
玉漏迟·咏怀	143
水调歌头·中秋欢饮	146
满庭芳·春游	149
凤凰台上忆吹箫·别情	152
烛影摇红·惜春	155
暗香·咏红豆	158
声声慢·秋情	161
双双燕·本意	164
昼夜乐·忆别	167
琐窗寒·寒食	170
瑶台聚八仙·寄兴	173
陌上花·有怀	176
解语花·元宵	179

 目录
CONTENTS

换巢鸾凤·春情	182
念奴娇·石头城	185
东风第一枝·忆梅	188
庆春泽·纪恨	191
桂枝香·金陵怀古	194
翠楼吟·魂	198
瑞鹤仙·风怀	201
水龙吟·白莲	204
齐天乐·蟋蟀	207
雨淋铃·秋别	210
喜迁莺·闰元宵	213
绮罗香·红叶	216
永遇乐·绿阴	219
南浦·春暮	222
望海潮·凯旋舟次	225
夺锦标·七夕	228
薄幸·春情	231
疏影·梅影	234
过秦楼·秋夜	237
沁园春·有感	240
摸鱼儿·送春	243
贺新郎·春闺	246
春风袅娜·游丝	249
多丽·西湖	252
 附录一 晚翠轩词韵	 256
附录二 词学常见名词 ...	286
附录三 词人简介	290

忆江南·怀旧

南唐·李煜

题考：该词又名《望江南》。唐段安节所撰的《乐府杂录》中记载道：“《望江南》，始自朱崖李太尉镇浙日，为亡妓谢秋娘所撰。”由此可见，此词最初为李德裕为谢秋娘所作，因此又名《谢秋娘》。后来白居易依据此调作三首词，因为第一首词的最后三个字是“忆江南”，因此后人称此词调为《忆江南》。此外刘禹锡也作有此词，首句为“春去也”，皇甫松作词，有“闲梦江南梅熟日”之句，因而此词调又名《春去也》、《梦江南》等。此外，还有《归塞北》、《梦江口》等名称。

作法：本词调共 27 字。首句为三字句。第二句为仄起平收的五言句，起韵，句法上要求上二下三。第三句为仄起仄收的七言句，第一、第三字平仄可不拘。第四句为平起平收尾字入韵的七言句。第五句句法与第二句相同，第一字可平可仄。另外，该词调第三、第四句多用对偶。

多少恨，昨夜梦魂中。还似旧时游上苑^[1]，车如流水马如龙^[2]，花

○○● ○●●○△ ○●○○○●● ○○○●●○△ ○

月正春风。

●●○△

注释：

【1】上苑：指古代帝王的园林，内植奇花宝树，并畜珍禽异兽，以供观赏游乐。

【2】车如句：《后汉书·明德马皇后纪》云：“前过濯龙门上，见外家问起居者，车如流水，马如游龙。”初唐文人苏颋《夜宴安乐公主新宅》亦有此句，形容车马众多的奢华场面。

评析：李煜是南唐的末代国主，亡国之前过着富贵奢华的宫廷生活。公元975年11月，南唐为宋朝所灭，后主李煜被俘入宋做了亡国君，受尽凌辱，过着终日以泪洗面的生活。亡国后的凄惨生活与之前富贵奢华的宫廷生活形成巨大反差，刺激词人创作出了许多真挚感人的优秀词作。

这首词开篇即唱出“多少恨”，起调甚高，震撼人心。次句承接而来，原来这些恨都是因为昨夜的一场梦。在昨夜的梦里，词人仿佛又回到了亡国之前那些绚烂的日子。就像之前驾临上林苑游玩一样，此时车马似流，嫔娥如云，更有春花盛开，暖风醉人，一切都是那么美好。“车如流水马如龙，花月正春风”只是过去美好生活的一个场景，也是昨夜梦魂的一个片段，词人在昨夜的梦里一定遇到了更多已经逝去的美好。可是这一切都已经成为梦幻泡影，怎能不引发当事人的无限伤感。这首词到“花月正春风”，已经把梦中的欢乐写到极致，此时突然煞尾，使得全词表现出更强的感染力。

捣练子·秋闺

南唐·李煜

题考：清徐钊的《词苑丛谈》中说：“李重光《深院静》小令一阙。升庵曰：‘词名《捣练子》，即咏捣练也；复有《云鬓乱》一篇，其词亦同。’”由此可见，该词调被命名为“捣练子”，是由李煜这首词开始的。该词又名《深院月》、《夜如年》、《捣练子令》等。

作法：本词调共 27 字，起首为三字对句，句法上均要求上二下一。第三、第四和第五句，与平起七绝诗的第二、第三和第四句相同，其中第一、第三和第五个字可平可仄。

深院静，小庭空，断续寒砧^[1]断续风。无奈夜长人不寐，数声和月

○●●，●○△，○●○○ ○●△。○●○○○●●，○○○●

到帘栊^[2]。

●○△

注释：

【1】砧：捶打衣料的石板，即捣衣石。

【2】帘栊：挂着帘子的格子窗。

评析：这首词一说为南唐冯延巳所作，见《尊前集》。这是一首写思妇的词，写得情词恳切，意味深长。在古代写思妇的诗词里面，大多都是选在了秋季的黄昏和夜晚。《诗经·邶风·七月》中有句子云：“九月授衣。”到九月天凉的时候，思妇很自然地就想到了远方戍边或者经商的丈夫，因而演绎出一段又一段痛断人肠的思妇故事。

这首词一开始就写出了秋季夜晚寂静空寥的环境。深深的宅院和前庭，都处在暗夜的一片寂静之中。在这寂静和寂寞的夜晚，思妇听到的是断断续续的捣衣声和萧萧而鸣的风声。李白《子夜吴歌》有诗句云：“长安一片月，万户捣衣声。”这捣衣的砧声最容易触发思妇伤情了。在这个寂寞和相思的夜晚，她又怎么能够睡得着呢。于是相思难眠，忍耐着凄清而漫长的寒夜，数着捣衣的砧声，不觉之间月亮已经来到了窗前。而月亮更是思念的意象，于是这安静寂寞的漫漫长夜中，又多了一重难挨的思念与感伤。