

中国古代常用文体规范读本

田子馥 黎娜

吉林人民出版社

词

中国古代常用文体规范范本

词

中国古代常用文体规范读本

词

田子馥 黎娜

△ 吉林人民出版社

中国古代常用文体规范读本(词)

著 者:田子馥 黎 娜

责任编辑:字 恒 立 涛 装帧设计:翁立涛 责任校对:字 恒

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 4646 号 邮政编码:130021)

全国新华书店经销

发行热线:0431 - 5382547

制 版:吉林人民出版社激光照排中心 电话:0431 - 5637018

印 刷:长春市第五印刷有限公司

开 本:850mm × 1168mm 1 / 32

印 张:7.375 字数:130 千字

标准书号:ISBN 7 - 206 - 04193 - 0 / I · 299

版 次:2004 年 1 月第 1 版 印 次:2004 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1 - 5 000 册 定 价:11.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

词,作为中国古代常用文体它与诗体一样,是传统文化的精华,是我们中华民族引以自豪、值得珍贵的宝贵遗产。

但由于词与音乐有关,人们对于词的特殊的复杂的声韵格律,总不像诗那样易学好懂,因而产生一点隔膜,对于词的学习与欣赏发生某种障碍。为了拆除隔膜,搬开障碍,我们特编撰出版这本关于词的规范读本。所谓“规范读本”,就是在众说纷纭之中,我们采用早有定评的说法,从而引导读者把握词的最基本的常识、最基本的格律,理解词的发生发展历程。老作家茅盾说:一个人的鉴赏水平有多高,他的创造能力就有多高。为了帮助读者提高鉴赏水平,就要熟悉作家作品,逐步了解作家的风格特点,了解他们在词体发展史上的不同阶段的历史贡献。鉴赏水平提高了,入门容易,熟练也就不难了。

因此,在这本书中,我们除了比较详尽地叙述词的源流、特点和规律,更多地着重叙述词是怎样伴随着社会变革,经历了词的自身发展与演变的历史流程;词人的自身命运与社会命运又实行怎样的历史融合。所以,我们可以从不同时期不同作家作品,所构成一幅绚丽多

姿人文精神与人格形象的历史画卷中,去品味人生的价值。

当你繁忙一天,筋疲力竭之际,心烦意躁之时,随手翻阅这卷词的规范读本,岂不更能调节心绪、寄寓和抒发情感吗?毛泽东当年在戎马倥偬之际,身边常放一些诗词和史传来欣赏玩味。特别爱读诗词,他说:“词有婉约豪放两派,各有兴会,应当兼读。读婉约派久了厌倦了,要改读豪放派。豪放派读久了,又厌倦了,应该改读婉约派。”而他自己,“偏重豪放,不废婉约”。

在研究中我们发现,像温庭筠、柳永、周邦彦、苏轼、李清照、张孝祥、辛弃疾、姜夔等,这些不同风格流派的作家,都是个人思想意志受到压抑、个人命运屡遭挫折的人。都说“愤怒出诗人”,婉约派的词就绵丽清柔,豪放派就大气磅礴。但像苏轼、辛弃疾他们的“愤怒”却没有对个人的不公平的遭遇作简单的浅薄的发泄,而总是站在更高的起点上寄寓忧国忧民的深深的情感,或“大江东去”(《念奴娇》),或“举头西北浮云,倚天万里须长剑”(《水龙吟》),大声铿锵,风云激荡,以豪气夺人。同是豪放派,又风格迥异。苏词主自然雄放、清旷超逸之美,辛词主悲壮苍凉、沉郁顿挫之美。毕竟一定的世界观,掌握一定的表达情感的方法,这些都须要读者在阅读与欣赏中,反复玩味,细心琢磨,才能体味到它们之间的微妙差别,从而获得美感享受和阅读的乐趣。

田子毅

2003年11月5日

目 录

一、词体的源流及其发展

- (一)词产生于民间 1
- (二)词体与诗体的基本差别 4
- (三)词的发展历程 6

二、词体的格律常识

- (一)词调、词牌和词谱 11
- (二)词的篇章结构规则 14
- (三)词的句式结构规则 15

三、词的经典作家与风格

- (一)温庭筠词的风格 18
- (二)李煜词的风格 23
- (三)柳永词的风格 28
- (四)苏轼词的风格 32
- (五)秦观词的风格 38
- (六)周邦彦词的风格 43

(十二)柳 永:雨霖铃(寒蝉凄切)	124
八声甘州(对潇潇暮雨洒江天)	126
(十三)王安石:桂枝香(登临目送)	128
(十四)苏 轼:水调歌头(明月几时有)	131
念奴娇(大江东去)	133
卜算子(缺月挂疏桐)	136
水龙吟(似花还似非花)	138
(十五)李之仪:卜算子(我住长江头)	140
(十六)黄庭坚:定风波(万里黔中一漏天)	141
(十七)秦 观:望海潮(梅英疏淡)	143
满庭芳(山抹微云)	146
(十八)贺 铸:青玉案(凌波不过横塘路)	148
(十九)周邦彦:满庭芳(风老莺雏)	150
(二十)李清照:渔家傲(天接云涛连晓雾)	152
如梦令(昨夜雨疏风骤)	153
(二十一)岳 飞:满江红(怒发冲冠)	154
小重山(昨夜寒蛩不住鸣) ...	156
(二十二)陆 游:钗头凤(红酥手)	157
诉衷情(当年万里觅封侯) ...	159
卜算子(驿外断桥边)	161
(二十三)辛弃疾:水龙吟(楚天千里清秋)	162
太常引(一轮秋影转金波) ...	165
西江月(明月别枝惊鹊) ...	166
鹧鸪天(壮岁旌旗拥万夫) ...	167
(二十四)陈 亮:水调歌头(不见南师久)	168
(二十五)刘 过:沁园春(斗酒彘肩)	171

- (二十六)姜夔:点绛唇(燕雁无心) 174
疏影(苔枝缀玉) 175
(二十七)蒋捷:一剪梅(一片春愁待酒浇) ... 178
虞美人(少年听雨歌楼上) ... 179
梅花引(白鸥问我泊孤舟) ... 180
(二十八)萨都刺:满江红(六代豪华) 181

【附录】

常用词谱六十四调

- 卜算子 183
八声甘州 184
采桑子 184
钗头凤 185
长相思 186
点绛唇 186
蝶恋花 187
风入松 187
凤凰台上忆吹箫 188
更漏子 189
桂枝香 189
好事近 190
贺新郎 191
浣溪沙 191
减字木兰花 192
江城子 193

浪淘沙	193
临江仙	194
六州歌头	194
满江红	195
满庭芳	196
摸鱼儿	197
南歌子	198
南乡子	198
念奴娇	199
破阵子	200
菩萨蛮	201
齐天乐	201
千秋岁	202
沁园春	203
清平乐	203
青玉案	204
鹊桥仙	205
如梦令	205
阮郎归	206
声声慢	206
生查子	207
十六字令	208
水调歌头	208
水龙吟	209
苏幕遮	210
诉衷情	210

踏莎行	211
太常引	212
唐多令	212
天仙子	213
调笑令	214
望海潮	214
乌夜蹄	215
西江月	215
扬州慢	216
谒金门	217
一剪梅	217
忆江南	218
忆秦娥	218
永遇乐	219
渔歌子	220
渔家傲	220
虞美人	221
雨霖铃	221
御街行	222
鹧鸪天	223
醉花阴	223

一、词体的源流及其发展

(一)词产生于民间

词,产生于民间文学,它本来就是配乐的歌词,所以当初称为“曲子词”。最早为这种新兴的音乐谱写歌词的,主要是一些民间艺人和民间知识分子。上个世纪初,在甘肃敦煌发现的抄本曲子词,绝大部分都是民间的作品。

词,又是源自六朝以来北方少数民族文化与中原汉文化的融合,是西域音乐与中原音乐相结合的产物。虽然,中国古代的诗歌,向来同音乐有密切关系,如先秦时代的《诗经》和《楚辞》一部分以及汉魏六朝的乐府诗,原来都是配乐演唱的,不过,特别娱乐性的音乐总是不断变化的。但词它所配合的曲调,既不是上古时代的“雅乐”,又不是汉魏六朝的“清乐”,而是兴起于隋,以汉族民间音乐为主,糅和少数民族及外来音乐而形成的新声“燕乐”。

燕乐是怎样产生的呢?公元589年,隋灭陈,结束了二百七十多年南北分裂的局面。政治上的统一,经济上贯通,民族间的融合,自必带来文化上的汇流。词在这时候出现,绝非偶然。它是应运而生,是南方和北方、汉族和少数民族、中国和外国音乐文学的水乳交融。

从北朝起,“胡声夷曲”在中原一直占统治地位,而

且,取代了楚汉旧声。因此,词体起源的源头,可以上溯到南北朝。唐代音乐变化最大,“歌者杂用胡夷里巷之曲”,其主要特征是原来产于西域的“胡乐”,与汉族原有的以清商乐为主的各种音乐相融合,产生了一种新的文化融合的音乐——“燕乐”。燕乐,成为当时最富有生命力的抒情音乐。“燕乐”的名目在隋代就有。隋文帝下令置七部乐,隋炀帝又定九部乐,都是域外及境内少数民族的乐曲占绝大部分。而在唐代大盛,到了唐武德初年,因隋旧制,用九部乐,唐太宗增加一部《高昌乐》,即西部少数民族音乐,共十部,总称为“燕乐”,也叫“宴乐”,其主要成分是“胡夷”之曲。这些燕乐,新鲜活泼,曲调繁多,有舞曲,也有歌曲,歌曲的歌词就是词的雏形,当时叫“曲子词”。例如,《菩萨蛮》、《苏幕遮》、《婆罗门》等,原来都是北方少数民族的乐曲名,或舞曲名,后来都沿用为词牌子名。唐代的燕乐歌词本来与从前的乐府歌词并没有什么太大的区别,但在其发展过程中,逐渐形成了一个显著特点:即严格按照乐曲的要求来制作歌词,包括依乐章结构分篇,依曲拍为句,依乐声高下用字,其文字形成一种句子长短不齐而有定格的形式。这是乐府歌词所没有的。

词虽然起于隋,但隋词却没有保存下来。人们仅能从打有隋炀帝时代印记的词牌名称上去辨认它们的蝉蜕。如隋炀帝杨广的曾自制《水调》,据传“炀帝凿汴渠成,自造《水调》”(见杜牧《扬州三首》诗原注),又《纪辽东》,就是词的一种。但词到了中唐以后,众多文人都用这种方法进行创作,这种新体歌词逐渐成为中国文学中一种重要体裁,就是后来通常所称的“词”。

敦煌曲子词的发现,不仅说明了“因乐写词”的燕乐歌词,乃是词这一文学体裁的源头,而且保存了词的初始形态与内容特征。首先,由于燕乐是上至宫廷下至民间都喜爱的音乐形式,所以它的歌词内容十分庞杂,“有边客游子之呻吟,忠臣义士之状语,隐君子之怡情悦志,少年学子之热望和失望,以及佛子之赞颂,医生之歌诀”等;所反映的社会生活面相当广阔,情调也比较健康,较多的体现了下层人民思想、品格和趣味。它朴素、直率、活泼、清新,处处散发着浓郁的生活气息。尽管大部分作者文化水平并不高,许多作品的笔触还显得粗糙、雅拙,但玉蕴璞中,连城之价毕竟是掩盖不了的。但它作为一种娱乐艺术,更主要的还要让人感动,让人爱听,所以抒情、伤感的成分较为浓重而严肃的社会政治、伦理内容相对要少。以《云谣集杂曲子》这唯一保存较完整的曲子词选集为例,可以看到“访云寻雨,醉眠芳草”的愉悦内容和征夫思妇、离愁别恨的伤感内容占了相当大的比重,这对于后来词的发展在题材上的偏向有相当重要的关系。其次,由于现存的曲子词大多是民间创作,因此,它给我们提供了不少自然朴实、感情直率、生活气息很浓的作品。如《菩萨蛮·发愿》:

枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面
秤槔(duì)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。

《菩萨蛮》，唐教坊曲名，后作词牌。当时作“菩萨蛮队舞”，是模仿少数民族装扮的舞队所用之曲名。在词中连用青山烂、水上浮秤砣、白天见星星、北斗转向南、三更见太阳等六件不可能的事，用五种誓言来表白爱情的坚贞。这种直抒胸臆、直白单纯的朴素手法，体现了民间创作的极度夸张的技巧，表达了火辣辣的情感。这种民间手法，是词体成熟的标志，对词的发展产生深远影响。

词的传播方式。

词乃曲之词，它是一种音乐艺术与语言艺术紧密结合的艺术形式，是伴随着隋唐时代新兴燕乐的繁盛、歌伎的社会化而产生的合乐文学。这就决定了词的传播，一方面与一般诗文传播有相同之处；另一方面，它又有自己的特点：即传之歌喉，播之管弦。换言之，词的传播除了词集文本的传播而外，还需要一个特殊的传播渠道，那就是擅长演唱的歌伎，成为唐宋词独特的传播方式。比如被称为“花间鼻祖”的温庭筠的词，在晚唐五代之际主要以歌伎演唱的方式得以传播，不但在市井民间竞相传唱，而且远播到西北边地；不仅民间特别喜爱，而且上播到宫廷，深得帝王卿相的喜爱。

(二)词体与诗体的基本差别

词在诗歌领域，从晚唐五代开始，便形成了与古、今体诗甚至律诗平行发展的文体。宋代古、今体诗，产生了很多重要作家，作品相当丰富，数量上超过唐诗，有许多深刻地反映了当时的现实生活，这都是应当肯定的。但在

艺术表现形式上,缺乏创新精神,艺术风格也不够多样化。成如前人所说,“宋人作诗与唐远,作词不愧唐人”,“作词颇能尽变,作诗便板”,说明词的写作有更大的灵活性。这是因为,宋代有些诗人不甚懂得诗是要用形象思维的,他们喜欢在诗里搬弄典故,模仿前人,发抽象议论,常常把诗弄得僵化。词则较少有这些弊病,很多词都能写得象形鲜明生动,寓思想感情于形象之中,在艺术上也勇于探索,大胆创新。

词从句法结构角度看是长短句,但它的长短句与古风有两点不同:第一,词有许多律句,这是填词的文人颇受律诗影响的缘故;第二,在长短句的古风中,句子的长短是随意的,而词句的长短则是有词调所规定的。词调不同,词的字数、句数不同,句子的长短和平仄、韵角也不相同。

晚唐诗人如白居易、刘禹锡、温庭筠、韦庄等都写过不少词,有的作品从题材上看明显是词,因为它的句子长短不齐,如《忆江南》、《长相思》等。有的则分明是七言绝句,然而标题却用词调名,如《清平乐》、《浪淘沙》、《竹枝》、《杨柳枝》等。另一种如皇甫松的《采莲子》则是在七绝的每句下加两个重复的衬字,供大伙儿合唱的衬字。所以,词体与诗体最主要的区别有二:(一)它的句子长短不齐,所以又称“长短句”;(二)它是配乐调的歌词,所以又称“乐章”或“乐府”。这两个特点使任何一个词必须属于某一个“词调”,每一个词调又有特定的格律:如全首词是用一韵到底,还是用好些韵参差互押,每个调子多少句,各句多长,各须多少字,都有严格规定。不能违规乱用,用错了就

配不上乐谱,不能唱了。

词的形式对于五、七言诗的形式来说,在某些方面是获得一定程度的解放。词虽然篇幅、句式、平仄、用韵等经过固定后规则也很严格,甚至比五、七言近体诗还严格,比诗又受束缚。但是,词的长短句是相同,参差不齐,多用虚字,衬字,不避俚俗等,突破了五、七言诗的一些限制,使得作者有更多的自由,能够较为细致地表达复杂曲折的思想感情。清人所谓“情有文不能达,诗不能道者,而独于长短句中可以委婉形容之。”(查礼《铜鼓书堂词话》)除此之外,词的节奏鲜明,富有音乐性,这都是它的长处。

但词在另外一方面又有它的局限性。它的篇幅较短,长调一般也不过百余字,每首容量有限,不可能用来写出像《孔雀东南飞》、《木兰辞》那样叙事诗,也不可能用来写出像《自京赴奉先咏怀五百字》、《北征》那样的带叙事性淋漓尽致的抒情文字。

(三)词的发展历程

在谈到词体的发展的时候,不应忽视由民间词向文人词发展的历程。

在上个世纪九十年代敦煌发现的大量的曲子词,多是由数以千百计的无名的民间词家所写的。这些词的风格是以直白单纯——直抒胸臆为主要特色,多半直接了当的展示内心世界,毫无顾忌,毫不掩饰地写男女之情,写政治怀抱,崇尚与国计民生相关的重大题材,往往重视风骨寄兴,在爱情词中贯穿忠贞、热烈、报效国家等高尚