

直教生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。问世间、情是何物，直教生死相许？天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐趣，只影向谁去？堪恨风流，当时误，误了如花情绪。只影向谁去？堪恨风流，当时误，误了如花情绪。山鬼暗啼风雨，天南地北双飞客，老翅几回寒暑。问世间、情是何物，直教生死相许？天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐趣，只影向谁去？堪恨风流，当时误，误了如花情绪。只影向谁去？堪恨风流，当时误，误了如花情绪。山鬼暗啼风雨，

国学经典

詞

谢佩媛 李永田\主编
吴 洋\编著

北京出版社

寒蝉凄切。对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处、兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去、千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。多情自古伤离别。更那堪、冷落清秋节。今宵酒醒何处，杨柳岸、晓风残月。此去经年

国学经典

谢佩媛 李永田 主编
吴 洋 编著

词

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

词 / 吴洋编著. — 北京: 北京出版社, 2004

(国学经典 / 谢佩媛, 李永田主编)

ISBN 7-200-05350-3

I. 词… II. 吴… III. 词 (文学) — 文学欣赏 — 中国 — 古代 IV. I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 010804 号

词
CI

谢佩媛 李永田 / 主编 吴洋 / 编著

北京出版社出版(北京北三环中路 6 号) 邮政编码: 100011

网址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行 新华书店经销

中国电影出版社印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 1/20 印张: 12.4 字数: 180 千

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-16000 册

ISBN 7-200-05350-3/I · 818 定价: 30.00 元

如果说诗是流落人间的谪仙的语言，那么词就是浪迹尘世的山鬼的歌唱。“含睇窈窕”、“要眇宜修”，从盛唐的酒宴到五代的闺阁、从宋人的文会到清人的书斋，那宛转而迷离的歌声飘扬了千年之久，吟唱着无所不在的生之忧郁。在诗逐渐被言志载道的理性诱导之后，在人类失去冥想的耐心之前，无数孤独的灵魂曾跟随着这歌声翩然起舞，环佩丁冬，恍如桃花源头清水一泓……

只在一夕之间，那眼汇聚性情的甘冽泉水开始干涸，那曾经不知疲倦的歌喉逐渐沉默，新的喧嚣湮没了往日的繁华，在强加的衰老面前，我们没有听到一声叹息。

是卤莽导致了广漠的荒芜，短暂的遗忘轻易地葬送了长久的辉煌，那些古老的节奏和意象已经令我们感到陌生，然而凝固的情思却是如此的真切，它就这么静静地等待着，用高傲的衰亡无声地展现着自己无与伦比的凄美，并相信我们终于会在亲手制造的瓦砾中寻回那缕永恒的幽香。

而这种纠缠了许久的夙愿终于能够实现，于是有了这

本书的出版。

在这本短短二十万字的书中，我们希望能尽量全面地展现词——这一伟大文学形式的魅力所在，并尝试着用现代的理解去复现那个朦胧幻美的背影。在第一编中，我们整理编撰了词肇兴于唐、盛于宋、中衰于元明、复兴于清的简要历史，以期读者能够对词产生一种整体的印象；第二编，则选择了历代最具代表性的词人词作，并采取了感悟式的赏析，希望能够将词体最深婉的美勾勒出来；第三编，我们介绍了关于词的一些基本术语和常识，不仅有利于读者加深对词的理解，同时也可以帮助每一个喜好者进行实际的创作。

在这本书编成付印的时候，我们深刻地感到：词是完美的，然而我们叙述它的意图和文字却永远也不能达到完美。也许真正的理解只能埋藏于每一个读者的心中，真正的完美永远拒绝表达，但是，我们依然希望这本充满遗憾的小书能够引起些微的涟漪，毕竟，风吹不去心中的古典，知我者谓我何忧，不知我者谓我何求，悠悠苍天，此何情哉？！

目录

MULU

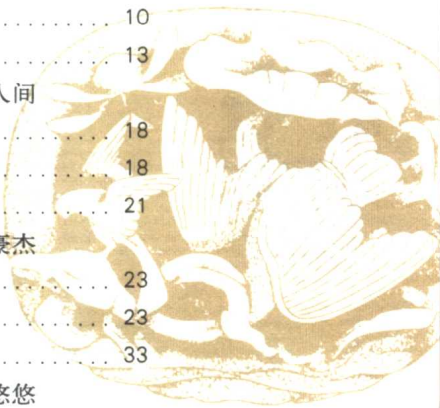
第一编 词的起源与流行

第一章 词的起源 2

- 一、请君莫奏前朝曲
——燕乐的兴起 2
- 二、歌词自作别生情
——“依曲拍为句”创作原则的确立 7

第二章 词的流行 10

- 一、日出江花红胜火，杨柳风前别有情
——唐词 10
 - (一)敦煌曲子词 10
 - (二)唐代文人词 13
- 二、深闺春色劳思想，风流皆道胜人间
——五代词 18
 - (一)花间词 18
 - (二)南唐词 21
- 三、浪淘尽风流人物，谈笑间多少豪杰
——宋词 23
 - (一)北宋词 23
 - (二)南宋词 33
- 四、转眼荣枯惊一梦，百年光景空悠悠
——金、元、明词 53
 - (一)金词 53

(二)元词	58
(三)明词	61
五、燕子斜阳来又去，断红还逐晚潮回 ——清词	65

第二编 重要词人及词作

第一章 敦煌曲子词	82
第二章 唐代文人词	86
韩翃	86
张志和	86
王建	87
刘禹锡	88
白居易	90
窦弘余	93
李晔	93
韩偓	94
王丽真	95
唐朝无名氏	95
第三章 温庭筠、韦庄及花间词人	96
温庭筠	96
韦庄	99
皇甫松	102
薛昭蕴	104

牛峤	105
张泌	106
毛文锡	107
牛希济	108
欧阳炯	109
和凝	111
顾夐	112
孙光宪	113
魏承班	115
鹿虔扈	116
阎选	116
尹鹖	117
毛熙震	118
李珣	119
第四章 南唐词	121
李璟	121
李煜	122
冯延巳	125
第五章 晏殊、欧阳修与范仲淹	127
晏殊	127
欧阳修	128
范仲淹	130
第六章 柳永	132
第七章 苏轼及苏门词人	138
苏轼	138
黄庭坚	144
秦观	146

晁补之	148
张耒	150
李之仪	150
赵令畤	151
第八章 晏几道与贺铸	153
晏几道	153
贺铸	155
第九章 周邦彦及大晟词人	157
周邦彦	157
曹组	160
万俟咏	161
第十章 南渡词人	163
李清照	163
朱敦儒	166
张元幹	168
叶梦得	169
第十一章 辛弃疾及辛派词人	172
辛弃疾	172
陆游	175
张孝祥	177
陈亮	179
刘过	181
第十二章 姜夔及其羽翼	183
姜夔	183
史达祖	187
高观国	188

第十三章 吴文英	189
第十四章 张炎、刘克庄、蒋捷与其他宋末词人	192
张炎	192
刘克庄	194
蒋捷	196
周密	197
王沂孙	198
刘辰翁	199
第十五章 元好问	201
第十六章 陈维崧	203
第十七章 朱彝尊	206
第十八章 纳兰性德与京华三绝	209
纳兰性德	209
曹贞吉	211
顾贞观	211
第十九章 张惠言	213
第二十章 龚自珍、项廷纪与蒋春霖	216
龚自珍	216
项廷纪	218
蒋春霖	219
第二十一章 清季四大词人	221
王鹏运	221
郑文焯	223
朱孝臧	224
况周颐	225

第三编 词学常识

第一章 词学名词简释	228
一、词的别称	228
二、词调专名	229
三、其他术语	230
第二章 词律	232
一、词调与词谱	232
二、词韵	234
三、词的平仄和句式	234
四、词的对仗	237
主要参考书目	238

第一章

词的起源

公元618年，江都兵变，宇文化及杀隋炀帝，太原留守李渊自立为帝，定都长安，建元武德，自此，中国封建时代最强盛的王朝——唐朝，开始了它瑰丽无比的伟大历史。

广袤的疆域、强大的国力，赋予了唐人开阔的心胸和恢弘的气度，也为文化的发展创造了极为有利的环境。于是，唐诗应运而生，无与伦比的盛唐气象借助五七言的精致篇章流播天下万世。而有国者前无古人的开明经略，也为另一文学体式的诞生埋下了伏笔，并最终在宋代成为可与唐诗相媲美的一代文学，这就是词的酝酿成长。

一、请君莫奏前朝曲

——燕乐的兴起

唐太宗曾经说：“自古皆贵中华、贱夷狄，朕独爱之如一。”（《资治通鉴》贞观二十一年五月）这种去华夷之防、平等一视的思想，一方面是对南北朝以来民族融合的历史趋势的接受，另一方面也与唐朝“天可汗”的东亚盟主地位相关：大漠南北、西域诸国、东北各部乃至南诏众蛮，均向大唐俯首称臣，吐蕃则更与李唐为甥舅之国、和同一家。君临方外、四夷宾服的昌炽国势是不屑于再去营役长城、尊王攘夷了。此外，还有李氏家族的出身背景的原因，他们长期居住北边，受到胡族文化的深刻影响，甚至唐高祖之母独孤氏、太宗之母纥陵氏以及皇后长孙氏都是鲜卑人。这种开放性的思想延续了相当长的时期，到玄宗朝，李华还说：“国朝一家天下，华夷如一”（李华《寿州刺史厅壁记》）。安史之乱以后，韩愈重提道统之说，华夷之防又

被提上议事日程，但是在中唐以后的整个社会生活中，我们很难找出平等一视这种思想衰竭的迹象。敦煌发现的写本书仪残卷中记载的唐代民间婚礼，主要仪式均在女方家中举行，而终唐一代妇女开放的衣饰、与男子平等的社会地位以及较少受到约束的行为举止，都成为胡族风俗在中原流播的明证。

正是这种开放性的思想倾向，使中外文化的交融呈现出无比繁荣的景象。在这样的大背景下，西域的歌舞音乐继北朝之后再次大量传入中原，成为当时上至朝堂、下至伎馆的最为流行的娱乐形式。这种新兴的音乐被称为“燕乐”（又作“宴乐”、“燕乐”），意为宴享之乐。古代朝廷宴会，按礼必举乐。《左传·文公四年》中记载：“昔诸侯朝正于王，王宴乐之。”《诗经·小雅·鹿鸣》中也说：“我有旨酒，以燕乐嘉宾之心。”《乐府诗集》中的《燕射歌词》一类，即为南北朝朝廷宴会所奏。但是唐代的“燕乐”已经不复限于朝廷，它已扩大应用到一般公私宴集和娱乐场所，成为当时俗乐的总称。

贞观十四年(640)，唐太宗平高昌，得高昌乐，又命协律郎张文收造燕乐，并去礼毕曲(隋大业年间所设的九部乐和唐武德年间的九部乐均有所谓“礼毕曲”)，合为唐十部乐，这就是《宋史·乐志》中所说：

一曰燕乐，二曰清商，三曰西凉，四曰天竺，五曰高丽，六曰龟兹，七曰安国，八曰疏勒，九曰高昌，十曰康国，而总谓之燕乐。

从这段记载中可以看出，十部乐中有八部来自西北少数民族和外国(“一曰燕乐”之“燕乐”是歌功颂德性质的朝廷乐舞；“清商”是汉族的民间音乐；“西凉”、“龟兹”、“疏勒”、“高昌”、“康国”是西北少数民族的音乐；“天竺”、“高丽”、“安国”是外国音乐)，唐乐主要是由它们所构成，并且统称为“燕乐”。而在唐代燕乐中，最主要的部分则来源于龟兹乐与西凉乐。

龟兹乐从南北朝以来，已经有较高的发展，在众多的少数民族音乐中最为杰出。外国音乐多是通过龟兹，与龟兹音乐融合后，再传入中原地区的。公元384年，吕光通西域，得龟兹等国的“胡戎之乐”，带来了箜篌、腰鼓、羯鼓等大量西域乐

器，并杂以秦声，称为“秦汉乐”。到公元568年，周武帝宇文邕与突厥通婚，娶突厥木杆可汗之女阿史那氏为皇后，跟随突厥皇后入周的龟兹乐人苏祇婆，将龟兹琵琶以及“五旦七声”等有关琵琶的调式和乐律知识系统地传入中原。这种龟兹琵琶与汉时从匈奴传入的直体长颈、四弦十二柱的琵琶不同，它来源于伊朗，琴体呈半梨形曲项，四弦四柱，又称为“曲项琵琶”，有时亦统称为“胡琴”。龟兹琵琶有二十八调，音域宽广，表现力极为丰富，为乐曲的创制与演奏开拓了广阔的领域，产生了数以百计的琵琶曲，成为唐代燕乐最主要的伴奏乐器。清人凌廷堪在《燕乐考原》中说：“燕乐之原，出于琵琶；燕乐之器，以琵琶为首。”在唐诗中，对于琵琶的歌咏也比比皆是：王翰《凉州词》“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”；王

昌龄《从军行》“琵琶起舞换新声，总是关山别离情”；王建《赛神曲》“男抱琵琶女作舞，主人再拜听神语”；刘禹锡《曹纲》“低鬟缓视把明月，纤指琵琶生胡风”；方干《陪李郎中夜宴》“琵琶弦促千般调，鹦鹉杯深四散飞”。美妙的琵琶激发了唐人无限的诗情，也正是在这动人的乐声中，词这种更适合于演唱的文学体裁开始孕育成长，无怪乎百年后的苏轼犹雅称词为“琵琶词”。

西凉乐的诞生之地凉州，地处东西交通的要冲，胡乐与汉乐首先在这里相互交融。公元431年左右，北魏太武帝平河西，得到昔年吕光从龟兹带来的“秦汉乐”。魏太武帝对此加以应用，改称“西凉乐”。魏周之际，“西凉乐”又称为“国伎”，到隋唐时期与龟兹乐一起成为燕乐的主要来源。《旧唐书·音乐志》记载：“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。”

唐代这种吸收了大量外来音乐菁华的燕乐，标志着一个新的音乐时代的到来。在此之前，中原地区已经先后经历了雅乐时代和清乐时代。所谓雅乐，乃指先秦的古乐而言，它与当时的礼制有着密切的关系。西周时期已经建立起第一个比较明确的宫廷雅乐体系以及完整的音乐教育制度。这时候的雅乐主要包括了传说为黄帝时代的《云门大卷》、唐尧时代的《大咸》、虞舜时代的《大韶》、夏禹时代的《大夏》、商汤时代的《大濩》和西周的《大武》等具有史诗性质的古典乐舞，以及《羽舞》、《旄舞》、《干舞》、《人舞》等充满政治寓言和宗教情绪的新兴乐舞。这两种乐舞被应用在宗庙祭祀和朝廷宴享等重要场合，由高级乐官传授给贵族子弟学习，具有宗教仪式的神圣性和宗族制度的等级性，与王权政治紧密相连。这种雅乐体系从一开始就具有诗乐结合的传统，《诗经·周颂》中的《武》、《赉》、《桓》等篇章很可能就是西周乐舞《大武》的歌词。乐音无法在隔代重现，而文辞却能够在历史中留存。于是，《诗经》中曾经配合西周雅乐歌唱的《雅》、《颂》部分成为后世雅乐的精神渊薮。虽然历代王者从未放弃通过《诗经》等文献的零星记载重建西周正统雅乐体系的尝试，并力图以此来维护王权的尊严（在儒家思想的统治地位确立之后更是如此），但是，这种越来越意识形态化的雅乐体系，在人类自身欲望的解放与觉醒中再也无法挽回衰落的命运。随着周王室的没落，雅乐在战国时代已经处境尴尬。《礼记·乐记》中记载：“（魏）文侯问于子夏曰：‘吾端冕而听古乐，则惟恐卧；听郑、卫之音，则不知倦。’”《孟子·梁惠王》中爱好音乐的梁惠王则说：“寡人非能好先王之乐也，直好世俗之乐耳。”魏文侯和梁惠王都已不能忍受令人恹恹欲睡的先王雅乐，而倾心于新兴的民间俗乐。秦汉时代，雅乐成为装点朝堂的摆设，高级官僚不解其意，只能听到一些丁冬的声响，连祭祀时都不再应用。《后汉书·礼乐志》记载：“春秋乡射，作于学官，希阔不讲。故自公卿大夫，观听者但闻铿锵，不晓其意，而欲以风谕众庶，其道无由。”又说：“献（指河间献王刘德）所集雅乐。天子下大乐官常存肆之，岁时以备数，然不常御，常御及郊庙，皆非雅声。”自此以后，历朝雅乐成为摆放在朝堂的古董架子，再也无法与各时代的新兴音乐争衡。

所谓清乐，指汉魏六朝的音乐。清乐其始是汉代的“相和三调”——平调、清调、瑟调，它主要是北方的音乐形式。西晋灭亡，司马睿渡江称帝，北方的“相和三调”与南方本地的吴声（江苏一带的民歌）、西曲（湖北一带的民歌）相融合，统称为“清商乐”，简称“清乐”。清乐同样继承了诗乐结合的传统，乐府诗与流传下来的吴歌、西曲即为配合这种音乐演唱的歌词。开皇八年（589），隋文帝杨坚灭陈，听到清乐后说：“此华夏正声也。”但是入唐以后，清乐也开始逐渐衰落，《旧唐书·音乐

志》中记载，到武则天时六朝清乐尚存六十三曲，武则天以后，“朝廷不重古曲，工伎转缺”，清乐渐渐亡佚，只剩下八首还能合于管弦。

雅乐所使用的乐器主要是钟、鼓、琴、瑟，清乐所使用的乐器主要是箏、瑟、箫、竽，比起燕乐中繁音促节的琵琶，这些乐器显得节奏舒缓、单调，已经不能满足六朝以后迅速发展的都市生活的需求，西北各民族音乐的大量输入终于使它们逐渐衰落下去。而燕乐这种代表了广大士庶阶层欣赏口味的娱乐性音乐形式，终于赢得了它的辉煌时代。燕乐在唐代所受到的欢迎是后人难以想像的。元稹在他的《连昌宫词》注中提到了这样一件逸事：每年唐玄宗都要与民同乐，举行盛大的欢庆宴饮，然而“累日之后，万众喧溢”，道路都被人群堵塞，声浪喧阗的人潮使“众乐为之罢奏”。于是，唐玄宗让高力士请著名的歌伎念奴登楼献技，请二十五郎吹小管为她伴奏，结果人群被念奴的歌声所吸引，恢复了应有的秩序。念奴所唱即为当时流行的燕乐歌曲，燕乐在唐人中的艺术魅力由此可见。

燕乐在隋唐之际逐渐成形，在开元、天宝年间达到鼎盛。这其中，唐玄宗的作用不可忽视。玄宗是造诣很深的音乐家，同时也是当时的乐家领袖，唐南卓《羯鼓录》中说：“洞晓音律，由之天纵。凡是丝管，必选其妙。若制作作曲，随意而成。”虽然隋时已有教坊之设，唐初也有两教坊的机构，但是玄宗为了将燕乐俗曲引进宫廷，不受太常寺礼乐制度的限制，在开元二年(714)，另外设立了内外教坊。此外，他还亲自训练了另一个宫廷乐团——梨园，因为梨园中的男女艺人经常受到玄宗的指导，因此被称为“皇帝梨园弟子”。唐玄宗创设的内外教坊和梨园，实际上取代了太常寺大乐署，成为当时真正的音乐中心，教坊曲成为盛唐乐曲的总汇。安史之乱以后，教坊和梨园的很多艺人流落各地，随着他们的流散，教坊和梨园所传习