

龔鵬程主編

古與詩歌研究叢刊

花木蘭文化出版社出版

鵬程

古典詩歌研究彙刊

第十一輯

龔鵬程 主編

第 17 冊

水龍吟詞牌研究

施維寧著

國家圖書館出版品預行編目資料

水龍吟詞牌研究／施維寧 著 — 初版 — 新北市：花木蘭文化出版社，2012〔民101〕

目 2+230 頁；17×24 公分

(古典詩歌研究彙刊 第十一輯；第 17 冊)

ISBN 978-986-254-735-9 (精裝)

1. 詞譜 2. 詞論

820.91

101001397

ISBN-978-986-254-735-9

9 789862 547359

古典詩歌研究彙刊

第十一輯 第十七冊

ISBN：978-986-254-735-9

水龍吟詞牌研究

作 者 施維寧

主 編 巍鵬程

總 編 輯 杜潔祥

出 版 花木蘭文化出版社

發 行 所 花木蘭文化出版社

發 行 人 高小娟

聯絡地址 新北市永和區中正路五九五號七樓

電話：02-2923-1455 / 傳真：02-2923-1452

網 址 <http://www.huamulan.tw> 信箱 sut81518@gmail.com

印 刷 普羅文化出版廣告事業

初 版 2012 年 3 月

定 價 第十一輯 30 冊 (精裝) 新台幣 42,000 元 版權所有・請勿翻印

水龍吟詞牌研究

施維寧 著

作者簡介

施維寧，台灣省彰化縣人。國立台灣師範大學國文系學士、國立彰化師範大學國文教學碩士，現服務於新竹縣成功國中。

提 要

本文冀求以多面向的角度去探究〈水龍吟〉之淵源流傳、主題遞嬗、聲情特色及演變軌跡。茲擬研究法如下：

第一，在研究範圍的選取上，本文名為「水龍吟詞牌研究」，詞作的採擷以宋代為限，首見為歐陽修名〈鼓笛慢〉「縷金裙窣輕紗」詞，終至真知柔「碧霄彩旆垂鈴」詞，以及《全宋詞》無名氏存詞。

第二，在版本的選擇上，本文所引宋詞以唐圭璋所編《全宋詞》為標準，此外，還參考孔凡禮所輯《全宋詞補輯》一書，增補胡寅「玉梅衝臘傳香」及真知柔「碧霄彩旆垂鈴」詞二闋，總計三百一十一闋詞。

第三，就研究方法而論，本文試圖透過〈水龍吟〉之主題、格律、用韻、選評等方面的整理探析，並列表詳細統計，以歸納出〈水龍吟〉的內容分佈、體式類型、用韻情形、名家名作等論題。並在統計數據的基礎上，析論〈水龍吟〉的特色及影響主題演變的因素，從中得出〈水龍吟〉風行於宋的原因。

準此，本文正文共分四章，首篇「水龍吟主題演變」，包含沿革的過程，及影響演變的因素，以見〈水龍吟〉的內容特色；次篇「水龍吟格律形式」，旨在分析此調之體式類型，並論及正變之辨；三篇「水龍吟之用韻探析」，則先對〈水龍吟〉的用韻分佈、跨越部界情形做一觀察，進而分析其聲情、和韻的特點；末篇「水龍吟之名家名作」，則從詞作的總數、各選集收錄的比例兩方面，去選取出名家、名作，並分別探討詞人、詞作的內蘊風情。

總的來說，前三篇屬於面的研究，末篇則屬於線與點的研究；經由如此多面向的探討，相信能呈現出〈水龍吟〉詞牌的風格特色，並可經由此一有系統的詞調整理工作，凸顯詞調研究的價值，也能獲致更多人的共鳴與共賞。

目 次

第一章 緒論	1
第一節 詞調研究的現況	2
第二節 〈水龍吟〉源流與本論文之研究方法	5
第二章 水龍吟之主題遞嬗	9
第一節 影響主題遞嬗的因素	11
一、緣其本事而作	11
二、青樓歌妓的繁盛	12
三、唱和酬贈的風氣	14
四、時代環境的劇變	15
五、宗教傳播的工具	16
第二節 多元化主題發展	19
一、相思情愁	19
二、詠物寫景	24
三、家國之思	30
四、歡愉祝壽	34
五、隱逸閒適	37
第三節 主題之承繼與開拓	39
第三章 水龍吟之格律形式	41
第一節 正體沿革之辨	44
第二節 體式類型之辨	49

一、一百〇一字體	56
二、一百〇二字體	58
三、一百〇三字體	73
四、一百〇四字體	74
五、一百〇六字體	77
第四章 水龍吟之用韻探析	81
第一節 用韻分佈的情形	82
第二節 越出部界的觀察	92
一、變而不離其宗	93
二、-t-p-k 相混	96
三、-n-ŋ-g-m 相混	98
四、特別變例	101
五、其 他	104
第三節 用韻聲情的關聯	106
第四節 和韻的音韻特色	109
第五章 水龍吟之名家名作	115
第一節 選評標準	118
第二節 名家特色	120
一、填作〈水龍吟〉之聖手——辛棄疾	120
二、〈水龍吟〉詞境開創之推手——蘇軾	125
三、〈水龍吟〉詠物之作手——王沂孫	130
第三節 名作析評	134
一、章楨 柳花「燕忙鶯懶花殘」	134
二、蘇軾 次韻章質夫楊花詞「似花還似非 花」	137
三、辛棄疾 登建康賞心亭「楚天千里清秋」	139
四、辛棄疾 過南劍雙溪樓「舉頭西北浮雲」	143
五、陳亮 春恨「鬧花深處層樓」	145
六、王沂孫 落葉「曉寒初著青林」	147
第六章 結 論	151
參考書目	155
附錄一：水龍吟主題格律用韻分析表	167
附錄二 歷代選輯中之水龍吟統計表	207

第一章 緒論

在中國古代文學的廊苑裡，宋詞是一塊芬芳絢麗的園圃。它姹紫嫣紅、千姿百態，與唐詩爭奇，與元曲鬥豔，遠從《詩經》、《楚辭》及漢魏六朝詩歌裏汲取精華，又為後來的明清戲劇小說輸送了養分。

詞，原本是曲子的歌詞，屬於音樂的附庸，傳唱於市井大眾之口，為了歌唱，它必須與詞調的音樂旋律切合，而且無法脫離詞調而單獨存在。詞調是詞的基本單位，故詞調研究堪為詞學研究的根基。

詞調的研究，從有填詞始，唐宋的詞調研究者，著重在音樂譜的創作與修訂，如溫庭筠、周邦彥、姜夔等人，不僅是著名的詞家，在審音定調方面也有重要的貢獻。元明清的詞調研究者，則著重在文字譜的推究考訂，如張綻《詩餘圖譜》、萬樹《詞律》、康熙《欽定詞譜》等，都是其中的佼佼者。民國以來，龍沐勛《唐宋詞格律》、張夢機《詞律探源》等，也皆有可觀。

近人詞調格律的整體研究，無論是就體制、用韻，或是平仄譜式，探究甚多。但是，就單一個詞調作分析者，比較起來略嫌稀少；據南京師範大學編之「全宋詞計算機檢索系統」統計，宋代現存詞作有二萬一千零五十五闋，所用詞調共八百八十一種，平均每調填詞二十四闋，而〈水龍吟〉遠超過平均數，高達二百九十五闋。（註1）

[註1] 王兆鵬：《唐宋詞史論》（北京：人民文學出版社，2001年1月），頁108。

王兆鵬《唐宋詞史論》中，總計宋代使用頻率最高的四十八個詞調，〈水龍吟〉居第十八位，且蘇軾「似花還似非花」詞更居譚新紅評選之「三百首唐宋詞名篇佳作」之第九位，〔註2〕辛棄疾「楚天千里清秋」詞及「舉頭西北浮雲」詞，除受歷代詞選家青睞、詞評家關注外，亦極受近代學者的重視；同一詞調卻可創作出如此風格特異的詞作，究竟是時代氛圍影響聲情？抑或是詞人本身特質影響詞調的韻致發展？這都值得深入探究。然，對於〈水龍吟〉的專門研究，卻付之闕如；故本文秉此精神及目標，對〈水龍吟〉作全面考索及大規模定量分析之研究。

第一節 詞調研究的現況

前賢對於詞調的研究，主要立足在整體性的論述，大體來說分為五個討論方向：詞調的由來、詞調與體制、詞調與音樂、詞調與用韻及詞調與聲情。

詞調的由來方面，有梅應運《詞調與大曲》〔註3〕一書，從隋唐大曲中探尋詞調來源，張夢機的《詞調探原》〔註4〕則將詞調按二十八宮調歸納排列，而依此探討各調源由始末。

關於詞調與體制，前人探究亦多，包含探討詞調發展的吳熊和〈唐宋詞調的演變〉；〔註5〕討論減字、偷聲、添字和攤破之區別的劉明瀾〈論詞調的變化〉〔註6〕與施蟄存《詞學名詞釋義》〔註7〕等；考察各類體式的葉詠璵《慢詞考略》〔註8〕、對詞中襯字的看法之林政儀

〔註2〕 王兆鵬：《唐宋詞史論》，頁110。

〔註3〕 梅應運：《詞調與大曲》（香港：新亞研究所，1961年10月）

〔註4〕 張夢機：《詞調探原》（臺北：文史哲出版社，1981年11月）

〔註5〕 吳熊和：〈唐宋詞調的演變〉《杭州大學學報》1980年3期，頁37～44。

〔註6〕 劉明瀾：〈論詞調的變化〉《音樂藝術》1994年2期，頁11～22。

〔註7〕 施蟄存：《詞學名詞釋義》（北京：中華書局，1988年6月）

〔註8〕 葉詠璵：《慢詞考略》，《慶祝林景伊先生六秩誕辰論文集》（臺北：

〈論調之襯字〉。〔註9〕

在詞調與音樂方面，有曹濟平、張成〈略述兩宋詞的宮調與詞牌〉〔註10〕對《全宋詞》中標注宮調的詞作進行統計；在詞調與用韻方面，則有張世彬〈略論唐宋詞之韻法〉〔註11〕、周崇謙〈詞的用韻類型〉〔註12〕說明詞調的用韻類別；另外，在詞調與聲情上，亦有龍榆生〈填詞與選調〉〔註13〕、夏承燾〈論詞調與聲情〉〔註14〕、吳熊和〈選聲擇調與詞調聲情〉〔註15〕、陳滿銘〈詞調與聲情——探求詞調聲情的幾條途徑〉〔註16〕等文章。

以上五個研究切入點，都是針對詞調研究的全面廣泛性討論，較少觸及單一詞調的分析，屬於詞調研究的外圍資料。直接針對單一詞調的分析的文論約有將近二十篇，它們分別是：

- 一、連文萍：試論詞調〈河傳〉的特色，《東吳中文研究集刊》1期，1994年5月，頁35～46。
- 二、曾秀華：〈訴衷情〉詞調分析，《東吳中文研究集刊》1期，1994年5月，頁175～192。

政治大學中國文學研究所，1969年12月），頁2011～2259。

〔註9〕 林政儀：〈論調之襯字〉，《詞學考詮》（臺北：聯經出版事業公司，1987年12月），頁129～168。

〔註10〕 曹濟平、張成：〈略述兩宋詞的宮調與詞牌〉，《中國首屆唐宋詞國際學術討論會論文集》（南京：江蘇教育出版社，1994年8月），頁532～561。

〔註11〕 張世彬：〈略論唐宋詞之韻法〉，《中國學人》1977年6期，頁163～170。

〔註12〕 周崇謙：〈詞的用韻類型〉，《中國韻文學刊》1995年1期，頁60～69。

〔註13〕 龍榆生：〈填詞與選調〉，《龍榆生詞學論文集》（上海：上海古籍出版社，1997年7月），頁176～188。

〔註14〕 夏承燾：〈論調與聲情〉，《唐宋詞欣賞》（臺北：文津出版社，1983年10月），頁55～59。

〔註15〕 吳熊和：〈選聲擇調與詞調聲情〉，《杭州大學學報》1983年6期，頁47～53。

〔註16〕 陳滿銘：〈詞調與聲情——探求詞調聲情的幾條途徑〉，《詩詞新論》（臺北：萬卷樓圖書公司，1999年8月），頁103～120。

- 三、郭娟玉：〈南歌子〉詞調分析，《東吳中文研究集刊》2期，1995年5月，頁109～128。
- 四、黃慧禎：試論詞調〈浪淘沙〉的特色，《東吳中文研究集刊》2期，1995年5月，頁129～144。
- 五、鄭祖襄：〈洛陽春〉詞調初考，《中央音樂學院學報》1期，1996年2期，頁24～28。
- 六、謝俐瑩：在詩律與詞律之間——〈漁歌子〉詞調分析，《東吳中文研究集刊》2期，1995年5月，頁91～108。
- 七、林宜陵：〈更漏子〉詞調研究，《東吳中文研究集刊》3期，1996年5月，頁139～159。
- 八、陶子珍：〈虞美人〉詞調試析，《中國國學》24期，1996年10月，頁183～197。
- 九、陳清茂：〈生查子〉詞調綜考，《海軍軍官學校學報》7期，1997年12月，頁233～241。
- 十、謝桃坊：〈滿江紅〉詞調溯源，《中國古代、近代文學研究》1997年9期，頁37～41。
- 十一、劉慶雲：短調深情——〈臨江仙〉詞調及創作漫議，《中國古代、近代文學研究》1997年9期，頁41～47。
- 十二、岳珍：〈念奴嬌〉詞調考原，《中國古代、近代文學研究》1997年9期，頁47～51。
- 十三、龍建國：〈沁園春〉的形式特點與發展歷程，《中國古代、近代文學研究》1997年9期，頁51～58。
- 十四、王兆鵬：淺論〈水調歌頭〉，《中國古代、近代文學研究》1997年9期，頁56～58。
- 十五、杜靜鶴：〈生查子〉詞調分析，《東吳中文研究集刊》5期，1998年7月，頁43～64。
- 十六、李雅雲：〈西江月〉詞牌研究，《東吳中文研究集刊》5期，1998年7月，頁139～162。

十七、郭娟玉：淺析〈調笑〉詞之藝術特色，《國文天地》14卷3期，1998年8月，頁52~56。

十八、沈冬：〈楊柳枝〉詞調析論，《臺大中文學報》11期，1999年5月，頁217~265。

十九、田玉琪：詞調〈鶯啼序〉探源，《南京社會科學》2002年6期，頁47~52。

此將近二十篇論文，除了篇幅比較簡要外，它們所探討的重點，主要在「篇章結構」、「特殊句法」、「平仄格律」、「基本用韻」、「詞調淵源」、「體制種類」等，都各有偏重，而無全面性的統合研究。

能夠整合所有論點而能針對詞調之主題、格律、用韻、名家及名作，來作多角度分析的論著有二：

一、林鍾勇：《宋人擇調之翹楚：〈浣溪沙〉詞調研究》（彰化：彰化師範大學國文研究所碩士論文，2002年）（臺北：萬卷樓圖書股份有限公司，2002年9月）

二、王美珠：《〈蝶戀花〉詞牌研究》（彰化：彰化師範大學國文研究所碩士論文，2003年）

二者為專一詞調開啓新的研究途徑與範疇，亦獲得豐碩的研究成果；而，現存宋詞所用詞調有八百八十一調，若計同調異名者則有一千四百零七調，就寬度與廣度而言，單一詞調研究尚有很大的開拓空間。

第二節 〈水龍吟〉源流與本論文之研究方法

〈水龍吟〉是個清澈嘹亮的笛曲。漢馬融〈長笛賦〉云：「近世羌笛從羌起，羌人伐竹未及已。龍鳴水中不見己，截竹吹之聲相似。」後來遂以「龍吟」比喻笛聲。^{〔註17〕}毛先舒《填詞名解》認為〈水龍吟〉名採自李白〈宮中行樂詞〉曰：「笛奏龍吟水，簫鳴

〔註17〕潘慎：《詞律辭典》（太原：山西人民出版社，1991年9月），頁1062。

鳳下空。」^{〔註18〕}杜甫亦有詩〈劉九法曹鄭瑕丘石門宴集〉：「晚來橫笛好，泓下亦龍吟。」蘇軾有一首〈水龍吟〉「楚山修竹如雲」，就是專門詠笛的。

蘇軾〈菩薩蠻〉：「越調變新聲，『龍吟』徹骨清。」則詠〈水龍吟〉的調聲。〈水龍吟〉為越調，吳文英〈水龍吟〉自注：「無射商。」其俗名即越調。笛曲一般曲調亢爽響亮，與琵琶曲、琴曲、簫曲有所不同。曹冠〈漢宮春〉云：「江城寒管，任龍吟、吹徹何妨。」劉過〈臨江仙〉則云：「琵琶金鳳語，長笛水龍吟。」可借以窺見其聲情。

〈水龍吟〉的異名甚多。^{〔註19〕}秦觀詞有句「小樓連苑橫空」，故名〈小樓連苑〉；宋吳琚〈水龍吟〉詞結句為「片片是，豐年瑞。」故別名〈豐年瑞〉；宋方味道為趙丞相祝壽詞，其序云：「恭審某官間期淑氣，特立高標。仰維岳之生賢，一朝獻頌；賦緇衣而入相，四海同聲。欣逢五百年之期，願上八千歲之祝。可占耆艾，曷盡形容。音寄〈水龍吟〉，名為〈莊椿歲〉。倘蒙省覽，萬有榮光。」詞之結句為：「看他年、接武三槐，長是伴，莊椿歲。」故亦名〈莊椿歲〉。

歐陽修詞「縷金裙窣輕紗」名〈鼓笛慢〉；宋史達祖「夜寒幽夢飛來」詞名〈龍吟曲〉；無名氏「洞天景色常春」一首，名之為〈水龍吟令〉；無名氏「玉皇金闕長春」一首，則名〈水龍吟慢〉；《詞律》卷十六，另記一名〈海天闊處〉，然，宋無存詞。

由這些異名來看，它們大都是詞人更換詞題的結果，也有摘取詞中妙語名句為名者，使得〈水龍吟〉有諸多異名；在詞調的研究上，〈水龍吟〉的異名，除了在體式分辨上，能略有憑藉外，在內容及格律上，並無實質的區別。

現今〈水龍吟〉的研究，主要集中在名作的鑑賞，其中又以辛棄疾、蘇軾、王沂孫等名家名詞最多。直接論及〈水龍吟〉詞調本身的研究則無；本文冀求以多面向的角度去探究〈水龍吟〉之淵源流傳、

〔註18〕 舒夢蘭：《白香詞譜》（臺南：北一出版社，1971年8月），頁96。

〔註19〕 潘慎：《詞律辭典》，頁1062。

主題遞嬗、聲情特色及演變軌跡。茲擬研究法如下：

第一，在研究範圍的選取上，本文名為「水龍吟詞牌研究」，詞作的採擷以宋代為限，未及遼、金、元；首見為歐陽修名〈鼓笛慢〉「縷金裙窣輕紗」詞，終至真知柔「碧霄彩旆垂鈴」詞，以及《全宋詞》無名氏存詞。

第二，在版本的選擇上，本文所引宋詞，以唐圭璋所編《全宋詞》^(註 20)為標準，此外，還參考孔凡禮所輯《全宋詞補輯》一書，^(註 21)增補胡寅「玉梅衝臘傳香」及真知柔「碧霄彩旆垂鈴」詞二闋，總計宋朝〈水龍吟〉共三百一十一闋詞。

第三，就研究方法而論，本文主要採用定量與定性兩種分析法。定量分析是一種將資料予以全面匯集、統計，以進行更周延、更準確、更科學、更系統的研究方式。本文欲顧及〈水龍吟〉研究所得之廣度與深度，試圖透過〈水龍吟〉之主題、格律、用韻、選評等方面整理探析，並列表詳細統計，以歸納出〈水龍吟〉的內容分佈、體式類型、用韻情形、名家名作等論題。而所謂的定性分析，則是在統計數據的基礎上，析論〈水龍吟〉的特色及影響主題演變的因素，從中得出〈水龍吟〉風行於宋的原因。

準此，本文正文共分四章，首篇「水龍吟主題演變」，包含沿革的過程，及影響演變的因素，以見〈水龍吟〉的內容特色；次篇「水龍吟格律形式」，旨在分析此調之體式類型，並論及正變之辨；三篇「水龍吟之用韻探析」，則先對〈水龍吟〉的用韻分佈、跨越部界情形做一觀察，進而分析其聲情、和韻的特點；末篇「水龍吟之名家名作」，則從詞作的總數、各選集收錄的比例兩方面，去選取出名家、名作，並分別探討詞人、詞作的內蘊風情。

^(註 20) 唐圭璋編：《全宋詞》（臺北：世界書局，1984 年 10 月）

^(註 21) 孔凡禮輯：《全宋詞補輯》（臺北：源流出版社，1982 年 12 月）

總的來說，前三篇屬於面的研究，末篇則屬於線與點的研究；經由如此多面向的探討，相信能呈現出〈水龍吟〉詞牌的風格特色，並可經由此一有系統的詞調整理工作，凸顯詞調研究的價值，也能獲致更多人的共鳴與共賞。

第二章 水龍吟之主題遞嬗

作品是作者內在情感的外在呈現。擁有「詩」與「樂」雙重特性的宋詞，亦是詞人深蘊情緒外流而成。徐釚《詞苑叢談》曾云：「凡詞無非言情。即輕豔悲壯，各成其是，總不離吾之性情所在耳。」〔註1〕詞人若非發自真誠心意而作詞，則詞作不僅難以感動人心，且只能流於文字的堆砌而已。

由於人的感情風貌萬千，詞作中便自然地表現出一片多采多姿的主題園地。總數三百一十一闋的宋〈水龍吟〉作品，雖王易《詞曲史·構律》將其歸諸為「揮灑縱橫，未宜側豔。」〔註2〕聲情特色為激昂奮舉、揮灑縱橫，多為豪放派所樂用；但其所隱含的題材內容，也非簡單一二項主題所能包含的。

〈水龍吟〉在創調之初，應是為演奏笛曲而製，然經不同作家創作、不同時代演變下，其本質內容也趨向多元化，尤其是當詞與音樂分離後，詞喪失了聲情之憑藉，詞人隨意抒發悲喜的結果，詞作與原調的感情便會產生差距。

情感的不同既是影響不同主題的萌生，則人類情緒的複雜性，往往使詞作內容呈現多重的交會。〈水龍吟〉的吟詠風物主題，在詠物

〔註1〕 徐釚：《詞苑叢談》（臺北：木鐸出版社，1982年2月），頁80。

〔註2〕 王易：《詞曲史》（南京：江蘇教育出版社，2005年8月），頁85。

之外，常寄寓個人情思；而遊歷寫景之主題，亦常隱含家國之思、亡國之痛；祝壽賀詞主題亦多充滿歌頌讚揚；若決然兩分，實易顧此而失彼。

而李若鶯云：「詩語言具有兩個特性，傳達是不完全的；了解也是不完全的。」^{〔註3〕}又說：

讀者對詞的充實或補充，必須在原文的基礎下實行某種節制，不是任意進行……我們不能離開字句及意象的連貫去解讀詞，必須以詞的語言及審美意象作為出發點……把那些由原文暗示的和由修辭技巧設定的義涵回歸客體。^{〔註4〕}

詞作的還原應該落實在原文上，也斷不能離開字句及意象的連貫去解讀它。

筆者在歸類〈水龍吟〉之主題內容時，首重原作之分析。從實際作品出發，參考王立《中國古代文學十大主題——原型與流變》^{〔註5〕}一書，將主題略分為「相思情愁」、「詠物寫景」、「家國之思」、「歡愉祝壽」、「隱逸閒適」及「其他」六類。

在歸類的過程中，筆者除解讀原文外，亦將作者所記詞序及詞題列為重要參考資料，並參酌後代詞評家之賞析與鑑賞，作為分辨詞作歸類的主要依據。在分類過程中，凡詞內容或序言附記為詠物之作，即畫分為吟詠風物；詠人則歸為歌詠頌揚；凡祝賀之詞，若屬祈壽之作，一律視為壽詞；若詞作中透露復國之望、亡國之悲，則歸為家國之思，而相思情愛類則包含相思、閨怨、恨別等男女之情；離愁別緒則大多為友朋送別，感時傷懷則為寄寓時間流逝的傷春、悲秋之作。

從詞調著手，探究其主題發展，一方面能將詞調本來聲情還原，另一方面，也能從主題的演變中，看出影響詞調發展的因素。

〔註3〕 李若鶯：《唐宋詞鑑賞通論》（高雄：高雄復文書局，1996年9月），頁550～551。

〔註4〕 李若鶯：《唐宋詞鑑賞通論》，頁550～551。

〔註5〕 王立：《中國古代文學十大主題——原型與流變》（臺北：文史哲出版社，1994年7月）