

两宋二十二名家词选

考

调

论

词

张红著

南开大学出版社

两宋二十二名家词选

词论调考

张红著

南开大学出版社

考调论词

两宋二十二名家词选

张 红 著

南开大学出版社出版
(天津八里台南开大学校内)
邮编 300071 电话 23508542
新华书店天津发行所发行
天津宝坻第二印刷厂印刷

1997年8月第1版

1997年8月第1次印刷

开本:850×1168 1/32

印张:9.875

字数:240千

印数:1-1000

ISBN 7-310-01024-8

I·85 定价:11.50元

目 录

序 言	叶嘉莹(1)
引 论	(4)

北宋十一家

范仲淹	(28)
✓渔家傲[塞下秋来]	(29)
晏 殊	(32)
✓浣溪沙[一曲新词]	(33)
✓蝶恋花[槛菊愁烟]	(35)
清平乐[金风细细]	(37)
张 先	(40)
✓天仙子[水调数声]	(41)
木兰花[龙头舴艋]	(43)
一丛花令[伤高怀远]	(45)
欧阳修	(47)
✓蝶恋花[庭院深深]	(48)
朝中措[平山阑槛]	(50)
采桑子[轻舟短棹]	(52)
晏几道	(55)
阮郎归[天边金掌]	(56)
✓鹧鸪天[彩袖殷勤]	(58)
✓临江仙[梦后楼台]	(60)

柳 永	(64)
√雨霖铃[寒蝉凄切]	(65)
望海潮[东南形胜]	(69)
√八声甘州[对潇潇暮雨]	(72)
√凤栖梧[伫倚危楼]	(75)
王安石	(78)
√桂枝香[登临送目]	(78)
苏 轼	(82)
√南乡子[回首乱山横]	(85)
√江城子[十年生死]	(88)
√前调[老夫聊发]	(91)
√水调歌头[明月几时有]	(94)
浣溪沙[旋抹红妆]	(99)
√前调[簌簌衣巾]	(101)
√卜算子[缺月挂疏桐]	(103)
√念奴娇[大江东去]	(106)
定风波[莫听穿林]	(112)
临江仙[夜饮东坡]	(115)
√水龙吟[似花还似非花]	(119)
秦 观	(124)
√满庭芳[山抹微云]	(126)
八六子[倚危亭]	(129)
浣溪沙[漠漠轻寒]	(132)
√鹊桥仙[纤云弄巧]	(134)
√千秋岁[水边沙外]	(137)
√踏莎行[雾失楼台]	(140)
贺 铸	(144)
√青玉案[凌波不过]	(145)

六州歌头[少年侠气].....	(147)
✓ 鹧鸪天[重过阊门].....	(151)
周邦彦.....	(154)
六丑[正单衣试酒].....	(156)
蝶恋花[月皎惊乌].....	(159)
苏幕遮[燎沉香].....	(160)
✓ 少年游[并刀如水].....	(162)
✓ 兰陵王[柳阴直].....	(164)
✓ 西河[佳丽地].....	(167)
玉楼春[桃溪不作从容住].....	(169)

南宋十一家

李清照.....	(172)
✓ 如梦令[昨夜雨疏风骤].....	(173)
✓ 凤凰台上忆吹箫[香冷金猊].....	(175)
✓ 醉花阴[薄雾浓云].....	(178)
✓ 武陵春[风住尘香].....	(180)
✓ 声声慢[寻寻觅觅].....	(182)
张元干.....	(186)
贺新郎[曳杖危楼去].....	(186)
岳 飞.....	(191)
✓ 满江红[怒发冲冠].....	(191)
张孝祥.....	(195)
六州歌头[长淮望断].....	(196)
陆 游.....	(200)
✓ 钗头凤[红酥手].....	(201)
✓ 诉衷情[当年万里].....	(203)
辛弃疾.....	(206)

✓水龙吟[楚天千里]·····	(208)
✓菩萨蛮[郁孤台下]·····	(213)
✓摸鱼儿[更能消]·····	(216)
祝英台近[宝钗分]·····	(220)
✓青玉案[东风夜放]·····	(223)
清平乐[饶床饥鼠]·····	(226)
✓前调[茅檐低小]·····	(228)
✓丑奴儿[少年不识愁滋味]·····	(230)
✓破阵子[醉里挑灯]·····	(232)
✓鹧鸪天[壮岁旌旗]·····	(236)
✓西江月[醉里且贪]·····	(239)
✓前调[明月别枝]·····	(241)
✓永遇乐[千古江山]·····	(243)
✓南乡子[何处望神州]·····	(247)
姜 夔·····	(251)
✓扬州慢[淮左名都]·····	(253)
✓点绛唇[燕雁无心]·····	(256)
淡黄柳[空城晓角]·····	(259)
暗香[旧时月色]·····	(261)
疏影[苔枝缀玉]·····	(264)
史达祖·····	(268)
双双燕[过春社了]·····	(269)
吴文英·····	(272)
✓风入松[听风听雨]·····	(273)
莺啼序[残寒正欺病酒]·····	(275)
王沂孙·····	(281)
眉妩[渐新痕悬柳]·····	(282)
齐天乐[一襟余恨]·····	(285)

张 炎	(289)
高阳台[接叶巢莺]	(290)
解连环[楚江空晚]	(293)
参考书目	(298)

序 言

叶嘉莹

我与本书作者张红女士初识于一九七九年之春，当时我第一次到南开大学来教书，张红女士是刚毕业不久的一位青年教师。她最初给我的印象是学习勤勉而为人坦诚，不过我们私人之间的交往并不多。继七九年之后，我于八一年秋又曾来南开任教，在这两次的教学中，我都曾开授了唐宋词的课，我发现张红女士总是每课必到，而且勤于笔记，不过在课外则并未曾深谈。其后，我又有几次回到南开来，没有见到她，先是听说她生了病，正在治疗休养中，其后又听说她身体已康复，到日本去进修了。今年我又回到南开来，却听说她已完成了一册论词的专著。果然过了几天，她就带了一叠厚厚的书稿来看我。首先使我惊喜的是她病后的身体，不仅恢复得极好，而且容光焕发，显得更加活泼和年青了。谈话中我发现她对于为学、做人、和养生各方面，都有了更多的体悟。她自谓现在从事于词的研读，还是受了我当年回南开来讲课的影响，所以她希望把这一册论词的书稿，交我阅读一遍。本来我当时正在行旅匆匆的百忙之中，但因我自七九年就与她相识，看到她能战胜病患得有今日之成绩，十分为她高兴，因此就欣然接受了她的请求。在阅读书稿的过程中，我发现这些年来她对词的研读确实下了很大的工夫。不仅涉猎了大量有关词的论著，而且养成了很好的判断的能力，这从

她在书中的征引之博，别择之精，与立论之正，各方面都可得到证明。如果只作为一个词的选本来看，她所选的两宋二十二家作者的八十一首词，在数量上较之其他选本，虽或者有所不及；不过，本书之撰写，原来就不只是选编一册词选而已，更可注意的是本书之标题，在开端还有着“考调论词”四个字，这说明了本书原不同于一般的选本，而是一本结合了考证、理论、与词例之评说的综合性著作。全书实在包含了两个部分：第一部分题名为《引论》，在开端之处作者首先就说明了“词学之研究当治词谱、词选、词评、词史、词话、词韵于一炉”，本书之编撰就正是作者对于此一理念的实践。至其论述之要点则约可归纳为以下几个方面：其一是作者提出了词之音乐性的重要，词本是合乐而歌的一种文学形式，虽然唐宋之词乐在今日基本上已难于做具体之考察，但词之形式特征与其美感特质，则实际上都与词之音乐性结合有密切之关系。作者在论词时能注意及此，是颇有见地的。其次则作者对词之艺术个性，也有适当的体认和说明，作者征引了许多前人的说法，然后做出自己的别择与判断，通视婉约与豪放之各种不同的风格，而归纳出一个结论，以为词之艺术特质，其最重要之一点，乃是词长于准确细致地表达出一种感情之意境。这种认识基本上是正确的。其三则作者对历代词论亦有扼要之介绍，书中所涉及之重要的词论，作者曾尝试将之归纳为五大流派：计为一、主比兴寄托者；二、主雅正者；三、主清空者；四、主自然者；五、主境界者。作者对于这五种词论之流派的短长利弊都做了公正之评述。以上引论部分，可以说已经为后一部分的词例之选评奠立了一个良好的基石。所以在以后个别的词例之评说中，作者乃可以结合词之艺术特质与词之发展的演变，及词之风格流派，不仅对每一篇作品之选调、谋篇、命意、炼辞，都做出了

详尽的论述；尤可贵者，是作者更能就每位作者不同之历史背景与不同之感情意境所形成的艺术效果，也都做了适当的阐述。综合来看，本书乃是一册结合了考证、理论和实例，对于词这种文学体式，做出了较全面之介绍的一本书，相信这本书的出版，对于青年之有兴趣于读词者，必有很大的助益，因乐为之序。

一九九七年一月一日

写于加拿大之温哥华

引 论

词,最初称为“曲词”或“曲子词”,原是配合燕乐而创作的歌词。所谓燕乐,是隋唐时期在汉族及各少数民族民间音乐基础上吸收部分外来音乐而形成的供宫廷宴饮、娱乐时用的音乐。所以,词是一种“依乐工按拍之声,被之以辞。其句之长短,各随曲而度”(明吴讷《文章辨体序说·近代词曲》)的音乐文学。词学的研究,亦当冶词谱、词选、词评、词史、词话、词韵于一炉,此书的编撰,即试图在这方面做出努力。本书从宋名家词入手,专力“考调”与“论词”,深入地探讨“别是一家”(李清照《词论》)的词的艺术独特性。为此,首先围绕词的体制、词的艺术个性与词学的主要理论谈一些看法。

词调与宫调

词调,指填词所用的曲调。调,腔调(亦称腔子),即如今之曲谱、歌谱。词是有调有谱的,要“以词填入曲中”(沈括《梦溪笔谈》卷五《乐律》一)。而“宋人多先制腔而后填词……及其调盛传,作者不过照前人词句填之”(方成培《香研居词麈》卷三),所以称填词,又称倚声,此遂形成词与诗相区别的重要特点:每首词都有一个词调(词调名称即词牌);每个词调又都从属于一定的宫调。

宫调,旧乐曲音调的统称。中国古代谈音乐,分七音十二律。七音,即宫、商、角、徵(zhǐ)、羽、变宫、变徵,亦为七调。十二律,律分

阴阳，阳为律，阴为吕。《汉书·律历志》：“律有十二，阳为六律，阴为六吕”。六律为黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、无射、夷则；六吕为大吕、夹钟、中吕、林钟、南吕、应钟（详《宋史·乐志》）。按照乐律，以“七音”分别配合“十二律”，得八十四音。这八十四音，形成高低不同的音阶调式，即称“宫调”。因之，宫调一词，实包含乐曲的调高与调式两方面意义。其中再细分，以宫声为主去配合十二律的称“宫”，即宫调式；以其他六个音为主去配合十二律称“调”，如“商调”、“角调”等。这八十四宫调，古人没有尽用。后来宫调曼衍变化，到唐的燕乐，以琵琶的四根弦作为宫、商、角、羽四声，一声分七调，得二十八宫调（详凌廷堪《燕乐考原》卷六）。但到了宋朝以后，仅用七宫十二调。原来燕乐二十八宫调中的角七调及高大石、高般涉两调则已废弃不用。正如张炎《词源》云：“律吕之名，总八十四，……今雅俗只行七宫十二调，而角不预焉”。《词源》所载的七宫为黄钟宫、仙吕宫、正宫、高宫、南吕宫、中吕宫、道宫；十二调为大石调、小石调、般涉调、歇指调、越调、仙吕调、中吕调、正平调、高平调、双调、黄钟羽、商调。由此看来，唐宋人填词时所使用的词调，皆属于这燕乐二十八宫调。

燕乐二十八宫调，又称“俗乐二十八调”。燕乐盖对雅乐而言。什么叫雅乐？就是古代用于郊庙朝会的正乐。《论语·阳货》：“恶郑声之乱雅乐也。”《汉书·礼乐志》：“乐家有制氏，以雅乐声律世世在太乐官，但能记其铿锵鼓舞，而不能言其义。”至唐以后，仅存燕乐，雅乐则已衰微。而燕乐是俗乐，宴享时用，故以“燕”名之（亦作宴乐、谯乐）。乐分雅俗，始自隋文帝。《唐书·礼乐志》：“自周陈以上，雅正混杂而无别，隋文帝始分雅俗二部，凡所谓俗乐者二十八调，设谯用之。”严格讲燕乐（即俗乐）是肇于隋而完成于唐的一种新乐。它是“杂用胡里巷之曲”（《旧唐书·音乐志》），“合胡部乐者为宴乐”（《梦溪笔谈·乐律》）。这样一种“汉、胡”融合的新型音乐，为乐曲的创制与演奏开拓了广阔的领域，同时迎来了“处处

闻弦管”(刘禹锡《路旁曲》、“紫绡随意歌”(白居易《小庭亦有月》)崇尚音乐的时代环境。“终宋之世,乐章大备,四声二十八调,多至千余曲”(清朱彝尊《群雅集序》),就是说宋代以后,燕乐已达成熟阶段,体制完备了。而词依曲作,曲借词行,宋词创作也因音乐的高度繁荣而达到鼎盛阶段。因此,从史的角度看,词起源于唐,发展于五代,至宋而大盛,其诞生、成熟皆与燕乐息息相关。据《新唐书·礼乐志》、《宋史·乐志》、《唐会要》、《乐府杂录》等书记载,燕乐二十八调,即按七宫、七商、七角、七羽分为四类,调名如下:

	正名	俗名
宫七调	黄钟宫	正黄钟宫
	大吕宫	高宫
	夹钟宫	中吕宫
	中吕宫	道宫
	林钟宫	南吕宫
	夷则宫	仙吕宫
	无射宫	黄钟宫
商七调	无射商	越调
	黄钟商	大石调
	大吕商	高大石调
	夹钟商	双调
	中吕商	小石调
	林钟商	歇指调
	夷则商	商调
角七调	无射闰(闰即变宫)	越角调
	黄钟闰	大石角
	大吕闰	高大石角
	夹钟闰	双角
	中吕闰	小石角

羽七调	林钟闰	歇指角
	夷则闰	商 角
	夹钟羽	中吕调
	中吕羽	正平调
	林钟羽	高平调
	夷则羽	仙吕调
	无射羽	羽 调
	黄钟羽	般涉调
	大吕羽	高般涉调

这些不同的宫调，各有特性，既显示出声调有高低之分，亦表明了情感有刚柔之异。要表现不同的情感，必选用不同的宫调。正如梁启勋《词学》所云：“填词家既掇取一宫调以范其所度之曲，此曲必是陶写其当日之情感。所谓凄怆怨慕、飘逸清幽云者，文辞必与音节相应，而歌者乃得声容并茂。若用一雄壮之宫调以写其幽怨之情，将使歌者无所适从矣。王伯良曰：‘用宫调须称事之悲欢乐，如游赏则用仙吕、双调等类，哀怨则用商调、越调等类，以调合情，容易感动得人’云，自是当行语。”吴梅《词学通论》则云：“大抵商调（林钟商）、南吕诸词，皆近悲怨；正宫、高宫之调，皆宜雄大；越调冷隽；小食风流；各视题旨之若何，以为择调张本。”可惜宋代词乐大多失传，宫调声情之理我们不能完全通晓。据今传元人周德清《中原音韵》等书论述可知，北曲六宫十一调的声情特点，大致如下：

南吕宫感叹悲伤	中吕宫高下闪赚
黄钟宫富贵缠绵	正宫惆怅雄壮
道宫飘逸清幽	宫调典雅沉重
仙吕宫清新绵邈	大石风流蕴藉
小石旖旎妩媚	高平条拘滉漾
般涉拾掇坑堑	歇指急并虚歇

商角悲伤宛转
商调凄怆怨慕
越调陶写冷笑

双调健捷激袅
角调呜咽悠扬

词、曲的唱法，虽不尽同，但“大凡声音各应于律吕”（《中原音韵》，《四库全书·词曲类》本），宫调声情相合，音理或可互通。正因为如此，本书作品“考调”部分，尽可能利用《词律》、《词谱》、宋人别集如《张子野词》、《乐章集》、《片玉集》、《白石道人歌曲》、《梦窗词》等记载宫调较多的典籍，标明某词调所属宫调。例《暗香》词调，据《白石道人歌曲》注：“仙吕宫”；《念奴娇》词调，据《碧鸡漫志》注：“大石调”。还有一种词调分隶两宫以上的调名，也同时标出，如《菩萨蛮》词调，《宋史·乐志》入“中吕宫”；《清真集》注：“正平调”。这样做，虽然抽象，难以使读者得到具体真切的感受，但也只能如此，因为纸上的文字毕竟不是曲谱，更发不出声音来。无奈而如此，只是希望引发读者对于词的来源、词调与宫调、宫调与声情等相关问题的注意而已。

宫调二十八，究竟制约多少种词调？王灼《碧鸡漫志》（卷一）云：

盖隋以来，今之所谓曲子者渐兴，至唐稍盛。今则繁声淫奏，殆不可数。

前人亦常用“词山曲海”形容唐宋词调创作的盛况。辑录词调最称丰富的是《词律》、《钦定词谱》二部专书。清康熙二十六年（1687），宜兴万树作《词律》二十卷，搜采唐、五代十国、宋、元名作，排比而求其格式谱律，计收六百六十调，一千一百八十余体。嗣后，康熙朝王奕清等奉命作《钦定词谱》四十卷，列唐、宋、元词八百二十六调，二千三百零六体。仅此两书所载，已达百千余种，唐、宋词调，可谓洋洋大观！

考察词调的来源，则种类不一。由词调命名之由来，即可见其一斑。（1）调名袭用曲名。如敦煌写本中所载乐曲《菩萨蛮》、《破阵

子》、《天仙子》、《西江月》、《定风波》、《浣溪沙》、《竹枝子》等，后来都演变成为词调。又崔令钦《教坊记》罗列唐玄宗在位四十多年间（714—755）有名可记的教坊曲三百四十三种，其中一部分曲名，如《浪淘沙》、《诉衷情》、《临江仙》、《雨霖铃》等，后来都作为词调。

(2) 调名取用前人诗句。王伯良《曲律》云：“词调之名，大抵多取古人诗句中语。”如《满庭芳》出自吴融“满庭芳草易黄昏”；《点绛唇》出自江淹“明珠点绛唇”；《鹧鸪天》出自郑嵎“家在鹧鸪天”；《蝶恋花》出自梁简文帝“翻阶蛱蝶恋花情”；《少年游》出自鲍照“少年宜游春”。这类最多，不胜枚举。由此亦可证，词与五、七言诗的文学渊源。

(3) 调名缘题意而定。如：《鹊桥仙》咏七夕故事；《望梅花》咏梅花；《双双燕》咏燕；《更漏子》写夜长难寐；《女冠子》写道情等等。此类情况，多出现于唐五代词作和后来文人自制的新曲之中。《詹安泰词学论稿》特别指出：“唐五代词，其词调之名称，每与词中所写之事物相应，非如后来之于调外更加标题，以著明所抒写之事物也。……如张说之《舞马词》，皇甫松之《采莲子》、《浪淘沙》，李景伯、沈佺期之《回波乐》，张松龄之《渔父》，张志和之《渔歌子》等皆是。”这从一个侧面体现出词体创作的发展，也表明词旨与调名绝非了不相涉，愈加启发我们重视词调的研究。

(4) 其他：以词篇字数为调名，如《十六字令》、《百字令》；用人名、地名作调名，如《西施》、《虞美人》、《六州歌头》、《八声甘州》等；另有摘取前人著名词句作调名，如《念奴娇》，因苏轼《念奴娇·赤壁怀古》词中有“大江东去”、“一樽还酹江月”句，后人又称此调为《大江东去》、《酹江月》、《赤壁词》等，这又出现同调异名的情况；还有以季节命名的词调，如《春光好》、《夏初临》、《秋风清》、《秋宵吟》等；更有变化原有词调而成新调的，这种情况，往往是在原词调名前加“添字”、“减字”、“偷声”、“促拍”、“转调”、“摊破”等字样，如《添字采桑子》、《减字木兰花》、《偷声木兰花》、《促拍丑奴儿》、《转调满庭芳》、《摊破浣溪沙》等等。由是观之，词调的来源，可谓不拘一格。其中有因袭，