



语文教师小丛书

词学十讲

龙榆生 著



创立于1897

商务印书馆
The Commercial Press



语文教师小丛书

词学十讲

龙榆生 著



創于1897

商務印書館
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

词学十讲 / 龙榆生著. —北京: 商务印书馆, 2017
(语文教师小丛书)

ISBN 978-7-100-12993-0

I. ①词… II. ①龙… III. ①唐宋词—诗词研究
IV. ①I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 040188 号

权利保留, 侵权必究。

语文教师小丛书

词学十讲

龙榆生 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-12993-0

2017 年 7 月第 1 版

开本 787×1092 1/32

2017 年 7 月北京第 1 次印刷

印张 8 5/8 插页 2

定价: 32.00 元

出版说明

本馆历来重视教育，自 1897 年创立迄今，以“昌明教育，开启民智”为宗旨，始终肩负中国新教育出版重任，编辑出版中小学、大学各科教科书，教学参考书，师范用书，移译各国教育书籍，分类编纂，精益求精，尤为教育界所欢迎。

我们确信，无论时代潮流如何变迁，教师始终应当具备丰富的文化知识。语文学科具有基础性和综合性的特点，语文教师尤其需要广泛吸取各类有益的思想文化知识，充实自己的头脑。承载这类知识的图书品种十分丰富。那些为语文教师所公认的经典好书，蕴含着丰富的知识思想和学术价值，值得反复阅读。过去，这些书或以单行本印行，或收入其他丛书，从语文教师文化知识积累角度而言，难成系统，不便于收集和查考。为此，我们在广泛征求意见的基础上，从满足语文教师专业成长需要出发，选择语文教育相关领域中为学界所公认和熟知的大家经典，汇编成“语文教师小丛书”，陆续编辑，分辑印行，以期相得益彰，蔚为大观，既便于教师研读查考，又有利于文化积累。

晚清教育家张之洞说过，“读书宜有门径。泛滥无归，终身无得；得门而入，事半功倍。”愿这套丛书能够为语文教师指示一条读书的小径。希望海内外教育界、知识界、读书界给我们批评、建议，帮助我们在这套丛书出好。

商务印书馆编辑部

2017年1月

操千曲而后晓声

马自力 王朋飞

清末民初词坛，绍承常州词派余绪，大家辈出，此期词学研究亦为大观。“清季四大词人”王鹏运、郑文焯、朱祖谋、况周颐继武前贤，非唯工于填词，亦精于词学。王国维、吴梅等继之而起，为晚清词学向现代词学之过渡。龙榆生师承朱祖谋，与夏承焘、唐圭璋等并为现代词学之奠基。其中，唐圭璋尤致力于词籍校勘、词学评论，夏承焘尤“用力于考证”（见夏承焘《天风阁学词日记》），龙榆生尤“长于推论”（同上），三人于现代词学之成立与发展功莫大焉，为词学界公认的三大宗师。

一

龙榆生（1902—1966），名沐勋，晚年以字行，家族中行七，又名龙七，号忍寒、箴公等，江西万载人。幼时在其父龙赓言创办的集义小学中研习经史，十多岁时作《苏武牧羊赋》，便有“发余几何，齿落八九”的警句。乃父所教法门，“总是终身吃着不尽的呢”（见龙榆生《苜蓿生涯过廿年》）。1921年，龙榆生在武昌从黄侃学习音韵文字，蒙黄侃相赠亲手批点过的《梦窗四稿》，遂为龙榆生学词之始。

1924年至1928年，龙榆生任教于厦门集美中学。其间拜厦门大学国文系著名诗人陈衍为师，大量阅读哲学、社会科学、外国文学著作，经历了一段相对安定的读书时光。后经陈衍推荐，赴上海暨南大学任教，结识了陈三立、朱祖谋、郑孝胥、夏敬观等前辈学人，尤为朱祖谋所激赏。朱祖谋卒前以遗稿和校词朱墨双砚相授，并以未竟之业相托，俨然视龙榆生为传薪之人。夏敬观、徐悲鸿等都绘有《受砚图》以志其事，一时传颂学林。而龙榆生自此也以朱氏传人自居，走上了专研词学的道路。

1932年，龙榆生与著名作曲家黄自合作完成《玫瑰三愿》等歌曲，9月担任上海暨南大学中文系主任。1933年

4月，他主编的《词学季刊》创刊，该刊撰稿人几乎囊括当时词学界的中坚人物，如朱祖谋、况周颐、吴梅、夏敬观、叶恭绰、王易、赵尊岳、夏承焘、唐圭璋、俞平伯、詹安泰、龙榆生、缪钺等，该刊对词学的发展有着举足轻重的影响，叶恭绰称其“主持东南风会”，可见一斑。一年后龙榆生发表《研究词学之商榷》一文，正式界定词学内涵，并提出研究词学的八个方面，对以后词学的发展有重要的引导作用。

1940年后，龙榆生完成了《重校集评云起轩词》，并在南京创办《同声月刊》，虽不及《词学季刊》之影响，但在特殊的环境里，于当时、于以后却有其特殊的作用。抗战期间，龙榆生不得已出任伪职，后被囚禁27个月，于1948年2月才被释放。新中国成立后，龙榆生先后任上海商务印书馆编审部馆外编审、上海市文物管理委员会编纂、上海市博物馆编纂、上海博物馆资料室主任、上海音乐学院民乐系教授等职。1958年被打成右派，1961年摘掉“右派分子”帽子，一年后为上海戏剧学院戏曲创作研究班授课，《词学十讲》即作于此时。1966年11月，龙榆生家被上海音乐学院造反派查抄，这对刚刚手术出院的他打击甚大，以致旧病复发，不久便与世长辞。此期龙榆生的词学研究更趋成熟，为戏剧创作、词学研究等领域培

育了许多栋梁之材。

龙榆生转益多师，毕生从事词学研究、创作和教学工作，为词学的研究和发展做出了不可磨灭的贡献。他的一生著作等身，如《词曲概论》《词学十讲》《唐宋词格律》《中国韵文史》《唐宋诗学概论》《东坡乐府笺》《风雨龙吟室丛稿》《忍寒词》《龙榆生词学论文集》等。其研究涉及词的图谱之学、音律之学、词韵之学、词史之学、校勘之学、声调之学、批评之学以及目录之学等方面，规划了词学研究的疆域；其词起源于盛唐燕乐的传入和流行的观点、对两宋词风转变的论述以及对去声字的重视等至今仍被探讨、采用，推动了词学研究的进程；其创办有《词学季刊》和《同声月刊》，引人以治词方向；其编选有《唐宋名家词选》和《近三百年名家词选》，示人以学词规范；其整理和校勘有大量的词学文献，泽被后人；其培养了一大批词学研究者，沾溉后世。他因词学而闻名，词学亦因他而光大。

二

《词学十讲》是龙榆生于20世纪60年代在上海戏剧学院为戏曲创作研究班上课时所撰的讲义。他当时为研究班重点开了两门课：一门是“唐宋词定格”，即后来的《唐

宋词格律》；另一门即为本书，又名《倚声学》。两书理论联系实践，相辅相成，互相参看对理论学习和创作实践皆有益处。

本书共有十讲，大致可分为三个部分。第一讲和第二讲论词的特质和起源，第三讲至第八讲是关于词的音乐性的论述，第九讲和第十讲主要探讨词的艺术手法和欣赏创作。另有三个附录可与正文参读：附录一“四声的辨别和练习”可随同第八讲“论四声阴阳”一并观看；附录二“谈谈词的艺术特征”仍是关于词与音乐关系的论述，可与正文第二部分相互参照；附录三“宋词发展的几个阶段”是关于宋代词史的描述，可在正文读完之后来读，在了解了词的横向方面之后来感受词的纵向发展过程，这样才能对词有更为全面、深刻的认识。

本书十讲，每讲都可作为一篇独立的论文，而把十讲合起来又是一个有机的整体。本书在各讲之下没有再分标题，一定程度上加大了阅读的难度。为方便阅读，兹将各讲内容归纳如下（据“龙榆生先生纪念网站”《词学十讲》目录有所改动）。

第一讲 唐宋歌词的特殊形式和发展规律：唐宋词的特殊形式，唐宋词的发展规律；

第二讲 唐人近体诗和曲子词的演化：近体诗的格式，

近体诗与短调小令的演化关系，近体诗与慢曲长调的演化关系；

第三讲 选调和选韵：选调须声意相谐，选韵须细辨声情；

第四讲 论句度长短与表情关系：长短句歌词形式美之由来，郁勃激越的曲调，流丽和婉的曲调，仄韵短调句式之安排与情感关系，慢曲长调的句式安排与情感关系；

第五讲 论韵位安排与表情关系：小令短调的韵位安排与表情关系，长调的韵位安排与表情关系，柳永、周邦彦等人慢曲长调的韵位安排与感情起伏；

第六讲 论对偶：对偶的形式与对法，小令短调的谐婉对法，略带拗怒的对句，长调慢词中对句的提挈与收束，拗怒音节构成的排偶，暗藏在单行中的对偶；

第七讲 论结构：文学作品结构的一般规律，倚声填词要求精密的结构，辛词的结构艺术特点，前人在词的结构方面的理论；

第八讲 论四声阴阳：四声阴阳理论与唱法的关系，三仄中去声字的重要特性，周邦彦创调中对四声字调的安排，短调小令中去声字的处理；

第九讲 论比兴：比兴传统的意义，宋词名作中比兴手法的实际运用；

第十讲 论欣赏和创作：前人读词的色香之说，欣赏和创作的三个阶段与两种境界，“真色”与真情实感，“借色”与慎用代字，词的开阖跌宕的结构手法。

《词学十讲》虽则小书，实为龙榆生毕生治词经验的总结，语言通俗而不失隽永，含义深刻却不落晦涩，五十余年后读来仍口角噙香、收获良多。

三

本书既为“语文教师小丛书”中之一部，阅读对象为中小学语文教师，所以这里有必要谈谈语文教师何以适合阅读本书。

对非词学研究者而言，《词学十讲》绝非读词入门书籍，当是学词进阶读物。它既为戏曲创作研究班而设，自有其为创作而撰写的目的，本书对词的选调选韵、句度长短、韵位安排、对偶、结构、四声阴阳、比兴手法等都有所要求，于填词者而言，足够起从入门到入室之用。

而语文教师正是《词学十讲》的绝佳读者。因为语文教师对词这种文学样式已有相当的了解，对词的填制也多少有一些训练，这时来读《词学十讲》，纵然其所讲内容有些难懂，但作者龙榆生深入浅出的讲述却令人如沐春风，两者是恰到好处的。加之《词学十讲》中有大量配合欣赏、

创作方法而列举的实例，有助于加深读者对作品的理解，从而有益于语文教师的实际教学。唐太宗《帝范》有云：“取法于上，仅得为中；取法于中，故为其下。”相信语文教师取法《词学十讲》，一定会受益匪浅。

另鉴于语文教师及其他读者的词学素养不尽相同，也为满足读者对进一步研习词学的需求，特介绍一些词学相关知识及书籍如下。

传统的词学研究以评点赏鉴为主，其内容多见于词话，如王灼的《碧鸡漫志》、张炎的《词源》、陈廷焯的《白雨斋词话》、况周颐的《蕙风词话》等。现代的词学研究涉及词的图谱之学、音律之学、词韵之学、词史之学、校勘之学、声调之学、批评之学以及目录之学等方面：夏承焘开创词人谱牒之学，其《唐宋词人年谱》使不少词人的生平、史实得以廓清；刘尧民的《词与音乐》以及施议对的《词与音乐关系研究》是词的音律之学方面的力著；龙榆生的《唐宋词格律》是现代词韵之学的代表；胡云翼的《中国词史略》全面描述了词的发展过程；唐圭璋关于《全宋词》《全金元词》的整理是近百年来词学上最重要的古籍整理成果；关于词集的校勘、笺注更是成果丰硕，如邓广铭的《稼轩词编年笺注》，朱孝臧、龙榆生的《东坡乐府笺》等；词的批评之学大致自《花间集序》肇始，历代

词话皆其后续，近现代尤以王国维《人间词话》为大成；词的目录之学约始于尤袤的《遂初堂书目》，历代各有论述，其中《四库全书总目提要》关于词的目录较为精审，赵尊岳的《词集提要》颇为可观。

至于学词过程，初学者可先读夏承焘、吴熊和所著《读词常识》，格律不通者可先读王力《诗词格律》，对词与音乐关系感兴趣者可读刘尧民《词与音乐》及施议对《词与音乐关系研究》，对词作欣赏有妙悟者可读王国维《人间词话》，对唐宋词欲作通览者可读吴熊和《唐宋词通论》……另读本书可参看作者《唐宋词格律》，在理论学习中进行填词实践；亦可参看吴梅《词学通论》，在比较中加深理解。至于其中横放杰出辈，则可直阅词人词集、词话词论，直入研究者之列，执师礼以事沐勋，成异代知音可也。

2016年10月写于首都师范大学文学院

目 录

第一讲	唐宋歌词的特殊形式和发展规律	1
第二讲	唐人近体诗和曲子词的演化	8
第三讲	选调和选韵	27
第四讲	论句度长短与表情关系	42
第五讲	论韵位安排与表情关系	65
第六讲	论对偶	90
第七讲	论结构	117
第八讲	论四声阴阳	142
第九讲	论比兴	167
第十讲	论欣赏和创作	187
附录一	四声的辨别和练习	204
附录二	谈谈词的艺术特征	211
附录三	宋词发展的几个阶段	232

第一讲 唐宋歌词的特殊形式和发展规律

词不称“作”而称“填”，因为它要受声律的严格约束，不像散文可以自由抒写。它的每一曲调都有固定形式，而这种特殊形式，是经过音乐的陶冶，在句读和韵位上都得和乐曲的节拍恰相谐会，有它整体的结构，不容任意破坏的。

每一曲调的构成，它的轻重缓急和节奏关系，必得和作者所要表达的起伏变化的感情相应。这种“因声以度词，审调以节唱，句度短长之数，声韵平上之差，莫不由之准度”^①的歌词形式，原来是古已有之的。“由乐以定词，非选词以配乐”，就是我国文学史上所习用的词曲名称，也是从古乐府中所有“操”“引”“谣”“讴”“歌”“曲”“词”“调”

^① 见《元氏长庆集》卷二十三《乐府古题序》。

八种名称中拈取出来的。清人宋翔凤说：“宋、元之间，词与曲一也。以文写之则为词，以声度之则为曲。”（《乐府余论》）因为这两种形式都得受曲调的制约，所以在声韵方面都是要特别讲究的。

词和曲的体制既然是由来已久，为什么直到唐宋以后才大量发展成为定式呢？这就得追溯到声律论的发明和它在诗歌上的普遍应用，才能予以充分的说明。梁代沈约早就说过：“夫五色相宣，八音协畅，由乎玄黄律吕，各适物宜。欲使宫羽相变，低昂互节，若前有浮声，则后须切响。一简之内，音韵尽殊；两句之中，轻重悉异。”（《宋书》卷六十七《谢灵运传论》）根据这个原则，积累了将近二百年的经验，才完成了“回忌声病、约句准篇”^①的唐人所谓近体诗。这种近体诗，本身就富有它的铿锵抑扬的节奏感，音乐性异常浓厚。恰巧我国的音乐，到了这时，也在呈现着融合古今中外、推陈出新、逐步达到最高峰的繁荣景象。这样相挟俱变，推动了燕乐杂曲和长短句歌词的向前发展。据宋人郭茂倩《乐府诗集》卷七十九所标举的《近代曲辞》，表明了“倚声填词”由民间尝试而普遍流行的关键所在。郭茂倩说：

^① 见《新唐书》卷二百二《文艺列传（中）》。