

THE VOICE OF SONG DYNASTY

懒相饮等
著

宋朝

好声音

记住了，
宋词是用唱的！

来自大宋流行乐坛的最强音

一本书带你了解宋词所有的
趣人、趣事、趣闻

- 国民老公柳永屡屡写歌招惹黑粉
- 情歌王子周邦彦跟皇帝竟是情敌
- 民谣大佬欧阳修爱慕家中小歌女

漫娱文化

长江出版社

宋朝好声音

图书在版编目 (CIP) 数据

宋朝好声音 / 懒相饮著.

—武汉: 长江出版社, 2017.9

ISBN978-7-5492-5326-5

I. ①宋… II. ①懒… III. ①宋词 - 诗歌欣赏 - 通俗 - 读物 IV. ①I207.23-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 211707 号

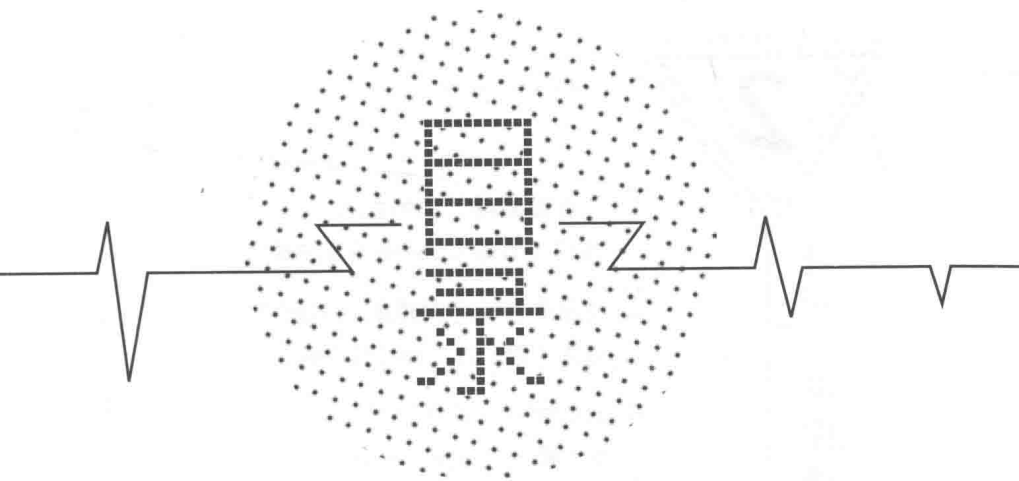
本书经由懒相饮委托天津漫娱文化传播有限公司正式授权长江出版社, 在中国大陆地区独家出版中文简体版本, 并取得其他衍生授权。未经书面同意, 不得以任何形式转载和使用。

宋朝好声音 / 懒相饮著

-
出 版	长江出版社 (武汉市解放大道 1863 号邮政编码: 430010)
出 品	漫娱文化 (湖北省武汉市积玉桥万达写字楼 11 号楼 19 层邮政编码: 430060)
出 版 人	赵冕
选题策划	漫娱文化图书
市场发行	长江出版社发行部
网 址	http://www.cjpress.com.cn
责任编辑	钟一丹 张艳艳
装帧设计	张钰
印 刷	深圳市福圣印刷有限公司
版 次	2017 年 9 月第 1 版
印 次	2017 年 9 月第 1 次印刷
开 本	880mm × 1230mm 1 / 32
印 张	7.5
字 数	168 千字
书 号	ISBN978-7-5492-5326-5
定 价	35.00 元
-

版权所有, 翻版必究。如有质量问题, 请联系本社退换。

电话: 027-82926557(总编室) 027-82926806(市场营销部)

PART

1

写好词，
带你厉害带你飞

1 歌词写得好，基友少不了	012
——姜夔《扬州慢·淮左名都》念桥边红药，年年知为谁生？	
2 逛青楼时碰到皇上怎么办？急，在线等	019
——周邦彦《少年游·并刀如水》	
3 求人不如求己，唱首歌洗刷冤屈	028
——吴淑姬《长相思令·烟霏霏》	
4 从良先学词：流行歌曲十级考过了没	034
——聂胜《鹧鸪天·别情》	
5 这位壮士，这首歌预测您高中状元啦	041
——洪迈《临江仙·绮席流欢正洽》	
6 怀才不遇怎么办，皇上请先听我慢慢唱	048
——蔡挺《喜迁莺·霜天秋晓》	
7 金钗去了何处？古代版名侦探柯南带你破案	054
——欧阳修《临江仙·柳外轻雷池上雨》	

- 1 写首歌赢得了皇帝女人 062
——宋祁《鹧鸪天·画毂雕鞍狭路逢》
- 2 论萝莉控晚年时期的自我修养 072
——张先《碧牡丹（晏同叔出姬）》
- 3 歌词做媒，专业撩妹 079
——赵令畤《乌夜啼·春思》
- 4 还魂啦！唱首歌引出了绝色女鬼 085
——邱任《忆秦娥·香篆袅》

- 1 别唱啦，这首歌皇帝不爱听 094
——柳永《醉蓬莱·渐亭皋叶下》
- 2 我的星期一综合征，唱歌也治不好 101
——孙洙《菩萨蛮·楼头尚有三通鼓》
- 3 老是写歌得罪上司，怎么能升官 108
——沈唐《霜叶飞·霜林凋晚》
- 4 最疼你的人是我，你怎么写歌让我难过 114
——秦观《满庭芳·山抹微云》
- 5 扎心了，跟好基友写首送别曲也能惹祸上身 126
——张元干《贺新郎·送胡邦衡待制赴新州》
- 6 歌姬职业很高危，唱歌还得看场合 134
——叶梦得《贺新郎·睡起流莺语》

1	失恋了！先唱首歌缓一缓	142
	——陆游《钗头凤·红酥手》	
2	赢得导师转身后，写首什么样的歌	149
	——陈尧佐《踏莎行·二社良辰》	
3	今天你对我爱理不理，明日我让你高攀不起	156
	——侯蒙《临江仙·未遇行藏谁肯信》	
4	养歌女真的很贵，大家吸取教训	162
	——辛弃疾《好事近·医者索酬劳》	
5	反派也要用歌词洗白	169
	——蔡京《西江月·八十一年住世》	
6	不开心，当皇帝一点都不好玩	176
	——赵佶《眼儿媚·玉京曾忆昔繁华》	
7	与渣男的一百个日日夜夜	184
	——戴复古妻《祝英台近·惜多才》	

1	乐坛新势力苏轼：谁在用铜琵琶弹一曲念奴娇	192
2	国民男神柳永：风靡万千少女词坛第一IP	201
3	歌坛一姐李清照：吃不完的狗粮唱不尽的忧伤	209
4	业余选手王安石：跨界大咖将串烧歌曲发扬光大	218
5	词坛飞将辛弃疾：最能打歌手的憋屈转职	227

宋朝好声音

宋 蘇軾
陳 師道

寧

前言：宋词源起以及与音乐的关系

文//////////知北游

一代有一代之文学，一时也有一时之音乐。

中国诗歌，自《诗经》起就建立了结合音乐的传统。后世相继出现的唐诗、宋词、元曲，分别作为三个朝代诗歌巅峰的艺术体裁的代表，也是和时代所流行的音乐密切相关的。词所结合的音乐，是一种新兴的音乐“燕乐”。

“燕”通“宴”，顾名思义，用于欣赏、娱乐，以区别于庙堂祭享所用的“雅乐”。

燕乐的起源和成分复杂，是北朝时期传入中国的少数民族音乐和汉族民间音乐逐渐融合产生的；隋唐统一南北之后，因宫廷的喜好和提倡，燕乐的曲调品种日益繁富，遂盛行于一切公私宴会和娱乐场所，成为风靡全国的流行音乐。

那么，为何燕乐起源最早可以溯及北朝，词却到了宋代才成为一代文学之标杆呢？

简单来说，是因为文学创新的速度要滞后于音乐创新的速度。

在燕乐广泛盛行的隋唐时期，诗歌的形式以五、七言为主，有相当一部分近体诗被谱入燕乐的大曲演唱，称之为“声诗”。然而，乐曲节拍参差不齐，五、七言诗句却过于整齐，配合起来总有矛盾。这种时候，只能由乐工加上虚声，迁就合拍。这种过渡方式不能永远使用，于是，配合曲调、创造一种新的歌词和音乐配合的方式，就成为迫切的需要，也是唯一的出路。根据曲拍来规定词句的长短、用字的轻重，一种全新的、成熟的诗歌体裁出现了。

这一个过程，经过晚唐诗人的摸索创作、五代词人的发扬光大，到宋代这才蔚为大观，成为艺术殿堂中又一颗璀璨明珠。

词的作法，叫做“倚声填词”，就好像预先画出了一个音律的格子，将合适的字一个个填进去。这个格子，是根据音谱来画的。

唐宋时期，借以填词的燕乐曲谱，大部分由官方记录、保存和编订出版，少部分则是音乐造诣高深的文人如柳永、周邦彦、姜夔等人的自创曲，以及民间一些通俗的曲谱。但是后世屡经战乱、时代变迁，唐宋词乐大多失传。后来明清人无法再根据音谱定声律，就只能参照词家作品，编订词谱，仅仅制定字数、句式、平仄等文字方面的规则，失去了“倚声填词”的本意。到那个时候，词就不再是流行歌曲，而仅仅是文人的案头之作了。

宋词的流派，按照常见的分法，分为豪放与婉约二派。

关于这两者的区别，南宋俞文豹《吹剑续录》中有一段有趣

的评论，说柳永的词“只好十七八女孩儿，执红牙拍板，唱‘杨柳外晓风残月’”，而苏轼的词“须关西大汉，执铁板，唱‘大江东去’”。

苏轼和柳永正是豪放、婉约二派的代表人物，可见他们词作风格的差别不止存在于文学风格方面，也存在于音乐风格方面。不过，这并不是说，豪放派和婉约派在词牌选择方面有泾渭分明的界限。虽然要体现不同的风格和内容，两派也有各自偏好的词牌，但是并无严格的规定说某词牌只许豪放派或者只许婉约派使用。两派的差异，更多地还是体现在写作动机和表达内容方面。

最初，词的体裁是为了配合燕乐演奏而创造的，而燕乐本身用于宴会娱乐，因此，对词的要求就是既要音节和谐，又要情调偏于娱乐化。内容方面既要不脱儿女情长，又要有所限制。词人们遂专注于音律和技巧，以达到“语工而入律”的艺术效果，这就是词的婉约派，也可以称之为词的“本色派”或“正统派”。而文人参与填词的人数日渐增多，才华和阅历也难免会逐步掺入格调之中，于是词作不再尽皆围绕着歌筵酒席、离愁别恨打转，而是引入了更广泛的写作范围。

此中代表人物以范仲淹、王安石为开路先锋，而由苏轼来开辟天地。用宋人的话来说，这是：“指出向上一路，新天下耳目，弄笔者始知自振。”（南宋王灼《碧鸡漫志》）这就是词的豪放派，也可以称之为“非本色派”或“革新派”。

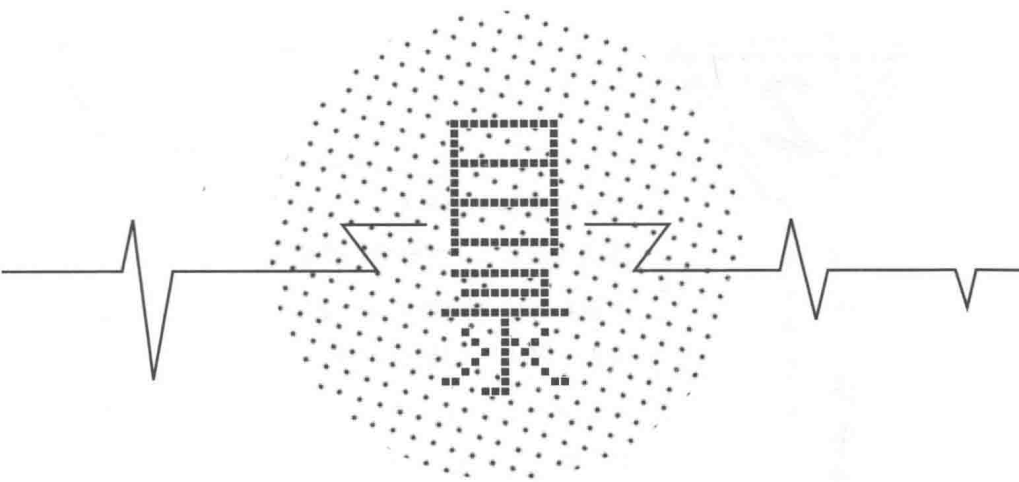
坚持本色的词人，对豪放派开拓词境的做法并不满意，批评苏轼的词如诗，不能体现词的本质，相当于往流行歌曲里掺入了旋律激昂的杂音，影响了本来的谐婉柔美。

然而，词中一种新的风格出现，犹如当年诗歌中一种新的体裁产生，必然有其时代的客观原因和人物的主观原因；再加上两宋之交的南渡战乱，词人们被迫面对绮罗绸缎之外的山河世界，也让越来越多的人在洪流中发出了属于时代、也属于个人的慷慨悲壮之音。于是就这样，婉约低吟和豪放高唱，共同谱写了两宋流行乐坛的高低音符。

按：本文参考文献主要为杨荫浏《中国古代音乐史稿》（人民音乐出版社，2004）、龙榆生《词曲概论》（北京出版社，2004）、吴熊和《唐宋词通论》（浙江古籍出版社，1989）。

PART
1

1	歌词写得好，基友少不了	012
—	姜夔《扬州慢·淮左名都》念桥边红药，年年知为谁生？	
2	逛青楼时碰到皇上怎么办？急，在线等	019
—	周邦彦《少年游·并刀如水》	
3	求人不如求己，唱首歌洗刷冤屈	028
—	吴淑姬《长相思令·烟霏霏》	
4	从良先学词：流行歌曲十级考过了没	034
—	聂胜《鹧鸪天·别情》	
5	这位壮士，这首歌预测您高中状元啦	041
—	洪迈《临江仙·绮席流欢欢正洽》	
6	怀才不遇怎么办，皇上请先听我慢慢唱	048
—	蔡挺《喜迁莺·霜天秋晓》	
7	金钗去了何处？古代版名侦探柯南带你破案	054
—	欧阳修《临江仙·柳外轻雷池上雨》	

写好词，带你厉害带你飞

- 1 写首歌赢得了皇帝女人 062
——宋祁《鹧鸪天·画毂雕鞍狭路逢》
- 2 论萝莉控晚年时期的自我修养 072
——张先《碧牡丹（晏同叔出姬）》
- 3 歌词做媒，专业撩妹 079
——赵令畤《乌夜啼·春思》
- 4 还魂啦！唱首歌引出了绝色女鬼 085
——邱任《忆秦娥·香篆袅》

- 1 别唱啦，这首歌皇帝不爱听 094
——柳永《醉蓬莱·渐亭皋叶下》
- 2 我的星期一综合征，唱歌也治不好 101
——孙洙《菩萨蛮·楼头尚有三通鼓》
- 3 老是写歌得罪上司，怎么能升官 108
——沈唐《霜叶飞·霜林凋晚》
- 4 最疼你的人是我，你怎么写歌让我难过 114
——秦观《满庭芳·山抹微云》
- 5 扎心了，跟好基友写首送别曲也能惹祸上身 126
——张元干《贺新郎·送胡邦衡待制赴新州》
- 6 歌姬职业很高危，唱歌还得看场合 134
——叶梦得《贺新郎·睡起流莺语》

1	失恋了！先唱首歌缓一缓	142
	——陆游《钗头凤·红酥手》	
2	赢得导师转身，写首什么样的歌	149
	——陈尧佐《踏莎行·二社良辰》	
3	今天你对我爱理不理，明日我让你高攀不起	156
	——侯蒙《临江仙·未遇行藏谁肯信》	
4	养歌女真的很贵，大家吸取教训	162
	——辛弃疾《好事近·医者索酬劳》	
5	反派也要用歌词洗白	169
	——蔡京《西江月·八十一年住世》	
6	不开心，当皇帝一点都不好玩	176
	——赵佶《眼儿媚·玉京曾忆昔繁华》	
7	与渣男的一百个日日夜夜	184
	——戴复古妻《祝英台近·惜多才》	

1	乐坛新势力苏轼：谁在用铜琵琶弹一曲念奴娇	192
2	国民男神柳永：风靡万千少女词坛第一IP	201
3	歌坛一姐李清照：吃不完的狗粮唱不尽的忧伤	209
4	业余选手王安石：跨界大咖将串烧歌曲发扬光大	218
5	词坛飞将辛弃疾：最能打歌手的憋屈转职	227

PART 1

写好词，带你厉害带你飞

