

北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院·韶风文丛

罗昱
著

雅音的流变

两宋琴曲歌辞论略

人民音乐出版社

罗曼

著

雅音的流变

两宋琴曲歌辞论略

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雅音的流变：两宋琴曲歌辞论略 / 罗旻著. —北
京：人民日报出版社，2018. 1

ISBN 978-7-5115-5063-7

I. ①雅… II. ①罗… III. ①乐府诗—诗歌史—研究
—中国—宋代 IV. ①I207.209

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第261973号

书 名：雅音的流变：两宋琴曲歌辞论略
作 者：罗 昊

出版人：董 伟
责任编辑：刘天一
封面设计：中尚图

出版发行：人民日报出版社
社 址：北京金台西路2号
邮政编码：100733
发行热线：(010) 65369527 65369512 65369509 65369510
邮购热线：(010) 65369530
编辑热线：(010) 65363105
网 址：www.peopledailypress.com
经 销：新华书店
印 刷：北京墨阁印刷有限公司

开 本：710mm × 1000mm 1/16
字 数：135千字
印 张：12
印 次：2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5115-5063-7
定 价：46.00元

“韶风文丛”总序

郁郁文哉，闳约深美；箫韶九成，思入风云。

北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院“韶风文丛”出版计划，主要支持出版本院及全校人文社科中青年学者的专项学术研究成果，编辑体例均以“学术研究文本和拓展阅读（经典作品辑选 / 译介 / 赏析）”的形式独立成书。

近年来，我国部分高校先后创设了人文社科高研院，志在探索设计一种新的组织结构和互融机制，加快提升高校在人文社会科学领域的学术创新力与社会影响力。北航高研院成立于 2010 年 11 月，是学校直属的文科精英人才培养和学术研究机构。在当前加快“双一流”大学建设的大背景下，我们将秉承“融汇中西、贯通古今、承续文化”的宗旨，恪守“交叉渗透、涵育创新”的理念，深入思考并树立学术导向、突破隔阂、前沿交叉、涵育创新等四个意识，聚焦学术及育人本位、拓展学术平台，创办学术集刊、出版精粹文丛，以期形成合力与特色，提升水平与影响。

“韶风文丛”的构想与实施，所收书目议题涉及文学、艺术、审美及文化领域，以“历史人文探寻、中外文学研究、艺海悟道求索、经典作品赏析”为经纬，提倡“有学术的人文”和“重文化的学术”，坚持“学术性、人文性、艺术性、可读性”并重，“义理与考据、个案与综合、博雅与传承”融合，既多维呈现北航学者在文史哲艺术等

学科的独到研究成果，也可作为深化大学通识教育、拓展读者人文素养的学术精品读本。

思之所处，斯文所在。“韶风文丛”旨在呼唤学园同道，荟萃人文精短佳作，不追长篇宏论，但求视野新颖、问学立论、寓道于文，重思想气质涵蕴、观念寻绎益明和文化自觉探究，以学术记录北航人文社科中青年学者的思考与努力。

蔡劲松

2017年9月

（蔡劲松，北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院院长、教授、博士生导师）

目录

引言 ...1

第一章 宋代琴曲歌辞创作概况 ...5

 第一节 琴曲三书所录宋代琴曲考略 ...8

 第二节 宋代琴曲歌辞创作及其特点 ...14

 第三节 宋代琴曲歌辞入乐考略 ...24

第二章 《琴操》拟作的复古精神 ...33

 第一节 幽幽十琴操，可卜兰台些：宋人对韩愈《琴操》十首的尊崇 ...35

 第二节 矢此古琴操，应和无以加：宋代《琴操》拟作详览 ...42

第三章 琴歌《醉翁吟》的演变轨迹 ...57

第一节	本事的源起与确立：以欧阳修为中心的《醉翁吟》写作	...59
第二节	倚声为辞与体式的固化：苏轼《醉翁操》的影响	...68
第三节	余韵：琴曲歌辞向词调的转变	...77
拓展阅读	两宋琴曲歌辞长编	...83

引言

乐府诗中的琴曲歌辞旧题滥觞于古之诸《琴操》，托为古之圣贤隐逸倚曲而歌，抒志写心之作，其道德意味亦与琴作为三代之乐，八音之首的地位相合。然而自魏晋以下，随着琴乐与相和、清商诸乐的融合，其作为“雅音”的地位并不似先前显著，而与之相应地，琴曲歌辞的拟作在六朝隋唐之际篇章较少，且主旨多流于泛泛，不复古《琴操》之貌。

琴曲歌辞的传写漫漶，和魏晋六朝乐府诗旧题拟作渐渐徒诗化的趋势也是相合的。乐府之滥觞虽为音乐文学，然而在历朝音乐代谢更迭的过程中，乐府诗的文本不断地与音乐疏离，最终绝大多数乐府诗仅作为纯文学文本被后世文人所认知，旧题传写，用义而不用声。

宋初古文运动之后，文坛整体推重儒学，复古之风盛行，乐府被归入经部乐类文献，雅乐传统也较此前诸代得到进一步强调，地位极高。如北宋郭茂倩编《乐府诗集》，其旨在强调乐府诗作为音乐文学的特质，并梳理其发展脉络，故而将乐府文本按照与音乐的关系，以及所涉音乐的源流与功能，分为十二大类。其中琴曲歌辞一类，旧题多是合于琴乐，倚声为辞的诗歌，其列次编排，古题居前，新题在后，对琴乐发展的脉络展现十分清晰。

琴为诸器乐中之至高者，历代论琴曲，多与教化相关。作为雅正

之音的一脉，琴曲歌辞旧题多依托故典，且具备道德内涵。郭茂倩在琴曲歌辞一类中展现的另一个重要编纂意图，即是依托于古史圣王及贤德者之递承顺序，彰显琴乐及其歌辞在德性方面的意义。观《乐府诗集》琴曲歌辞一系，题下首篇大多为风格高古、有所寄托的歌辞，虽不免疑为后人拟作，却都是托名即事，张扬圣贤之德的作品。观其编纂顺序，首以《白雪歌》始，托为素女为黄帝所作，其后《神人畅》作者托为帝尧，《思亲操》《南风歌》作者托为帝舜，《湘妃》《湘夫人》等题托为帝舜二妃故事，《襄陵操》《霹雳引》托为夏禹，《箕子操》托为殷箕子，《拘幽操》《文王操》托为周文王，《克商操》托为周武王，《伤殷操》托为宋微子，《越裳操》《岐山操》托为周公旦，《神凤操》托为周成王，其下则依次附于春秋战国乃至秦汉以下诸人物故事，最后方附以其余有题无义的琴曲题目，充分展现了琴曲歌辞重旧典、重德性的特质。作为前代乐府文学总结之集大成者，《乐府诗集》对琴曲歌辞传统的界定，对于北宋中后期直至南宋的琴曲歌辞拟作，无疑起到了相当大的引导作用。

宋代文人士大夫致力于礼乐复兴，强调琴的雅器、正声地位，亦注重琴曲歌辞的复古与寄托之旨。他们对琴曲歌辞一系，尤其是《琴操》传统格外关注，力图发原古史本事，追求诗乐精神的谐和。如两宋之交的曹勋就曾批评韩愈拟作的《琴操》“词存而义不复概见……是故悲思怨刺，抑扬折中，皆不切其言”，极力倡导对旧题本义的开掘。宋人开始意识到旧题乐府传写从形式到意义上的僵滞与漫漶，借考辨其源流对其作出复古性的变更，这种“必也正名乎”的倾向，正是文人士大夫秉承儒学传统，注重教化风力的主体意识所在。因此，他们

在琴曲歌辞的题材选择方面形成了崇古重德的倾向，重视旧题故典的考辨与拟作，提倡雅正中和的诗风。因此，两宋的琴曲歌辞创作虽然未能免于整体徒诗化的倾向，大多不能入乐，但由于其题目选择的着眼点大多都是在当时仍有乐谱流传的琴曲旧题，较之其余古乐久已不传的乐府门类，仍与音乐维持着一定的联系。这种结合了旧题故典与雅乐精神的创作意识，在道德寄托方面形成了对古代《琴操》传统的又一次复归。

在对礼乐道德的复归之外，宋代琴曲歌辞创作也不乏对自然雅趣的追寻。由于琴曲歌辞本有入乐特质，在琴乐兴盛的宋代，也时见倚声作辞之举，自欧阳修始《醉翁吟》一题的传写即为其代表。这类入乐新题的拓展，在乐府诗拟作全面徒诗化的趋势中，也一定程度上保留了其音乐文学特质。

第一章

宋代琴曲歌辞创作概况

琴曲歌辞向来被视为乐府之一类，郭茂倩编《乐府诗集》，收录琴曲歌辞四卷八十题，其中不少旧题在宋代仍有传写。按琴曲歌辞滥觞于古之诸《琴操》，本为古之圣贤隐逸倚曲而歌，抒志写心之作，亦与琴作为三代之乐，八音之首的地位相合。然而魏晋以来，随着琴乐与相和、清商诸乐的融合，其作为“雅音”的地位并不似先前显著，与之相应地，琴曲歌辞的拟作在六朝隋唐之际篇章较少，且主旨多流于泛泛，不复古《琴操》之貌。

琴在宋代主要被视为“雅音”，其“雅”有两个含义。在政治教化的层面上，琴是文人士大夫崇古重道的礼乐思想的寄托，“其忧深思远，则舜与文王、孔子之遗音也；悲愁感愤，则伯奇孤子、屈原忠臣之所叹也。喜怒哀乐，动人必深。而纯古淡泊，与夫尧舜三代之言语、孔子之文章、《易》之忧患、《诗》之怨刺无以异”^①。而在个人的精神修养方面，琴既是文人士大夫的修身养性之道，也是他们山水林泉之思的载体，如朱熹《紫阳琴铭》云：“养君中和之正性，禁尔忿欲之邪心。乾坤无言物有则，我独与子钩其深。”^②因而宋代琴曲歌辞的创作，也倾向于修身治国之道的寻求与心性情操的培育。

^① 欧阳修《送杨寘序》，《欧阳修诗文集校笺》，洪本健校笺，上海古籍出版社2009，1073页

^② 朱熹《紫阳琴铭》，《朱子全书》，朱杰人等编，上海古籍出版社、安徽教育出版社2002，第24册，3994页

第一节 琴曲三书所录宋代琴曲考略

宋代僧人释居月《琴曲谱录》《琴书类集》，与南宋人所编《琴苑要录》，都记录了大量在宋代仍传世的琴曲之题目。其中《琴曲谱录》与《琴书类集》皆出自《说郛》，《琴曲谱录》录于宛委山堂本，《琴书类集》录于涵芬楼本。《琴苑要录》作者已不著，今有铁琴铜剑楼本传世。这是宋代琴书中较为重要的三部著作，所记录的大量琴曲题目，对研究宋代琴曲歌辞的创作有重要意义。这三部琴书的著录虽然相互小有出入，且对照其余琴书资料，也颇有收录不完全之处，但都可称较为完整的宋代琴曲目录。下以释居月《琴曲谱录》所录为例加以分析，以明宋代文人拟作琴曲歌辞时，对现存琴曲的倚重态度。

此书为“调弄诸家谱录”^①而成，记载的都是宋代有琴谱传世的琴曲之题，共计 236 首，分为上古、中古、下古三类，“若论琴操之始，则伏羲上古明矣。今并取尧制《神人畅》等诸典为上古，秦始皇制《咏道德》等为中古，蔡邕制《游春》等五弄为下古”。其排序方式，基本是以琴操托名的古人年代，或是曲题产生的大致年代，按次序罗列。

上古部分 68 首琴曲，绝大多数是古人或托名古人所制，又或因其事迹以为题。如《神人畅》托为尧所作，《襄陵操》托为禹，《训

^① 释居月《琴曲谱录》，陶宗仪等《说郛三种》第八册，一百二十卷本，卷一百，上海古籍出版社 1990 年影印涵芬楼版。下同

由操》托为成汤、《岐山》《拘幽》等托于文王，《越裳》托于周公，《伤殷》托于微子，《采薇》托于许由，《文王》托于师襄，《将归》《猗兰》《获麟》等多达十二首，则并托于孔子。而如《思亲操》《历山操》虽未明言为舜所作，但也是其事迹的体现。此外，成王、尹伯奇、牧渎子、子路、曾子、伯牙、雍门周、荣启期、羡门先生、钟仪、荆轲、女英、樊姬、伯姬等先秦历史或传说中的人物也在所寄托的范围内，或在庙堂，或为高士，或居列女，都可称事迹卓著。68首之中，有古人古事依托的就占到62首之多。余下六首，除《楚光明操》所托楚光白不知何人外，如《望仙操》《幽涧操》《三峡流泉操》等，皆无所托之人事，是纯粹的即景遣兴，抒发襟怀之音。

这些琴曲是真为古人所作，或是后人托名，多已不可考。然而究其渊源，蔡邕《琴操》所载十二操、九引，基本都在其列，余者虽不見于《琴操》，然而论起寄托之旨皆与《琴操》相类，当是受其影响之故。由此可见，早期琴曲的立题标准较为纯粹单一，托古便是其最大的特点。因此其旧题也容易成为后世拟作的对象。

中古部分的55首中，琴曲对历史人物及其事迹的依托痕迹便淡化了许多。虽也不乏秦始皇、汉高祖、项羽、聂政、杞梁妻、淮南王、司马相如、文君、昭君等人物事迹，但明显有据可考者仅《刺韩王操》《大风起歌》《拔山操》《八公操》《昭君怨》等22首，无论是数目或是所占比例，较之上古部分都远远不及。而如《竹虫子操》《远游吟》《延寿吟》《千里吟》《五香引》《飞龙引》《飞天白鹤》之类题目较为泛泛，也无本事依托的琴曲，数目则开始增多，总体呈现一消一长的趋势。

此外，更存在不少本非专门琴曲，然而随着历史变迁与音乐发展，

逐渐与琴乐融合，有了专门为抚琴所写的声谱，才成为琴曲的题目。如《洛阳行》《长安道》，本属汉横吹曲；《猛虎行》《燕歌行》《君子行》《从军行》，本属相和歌平调曲；《豫章行》《董桃歌》^①《堂上行》^②《秋胡行》，本属相和歌清调曲；《鹖鸡吟》，据《古今乐录》，相和歌相和曲“古有十七曲，其《武陵》《鹖鸡》二曲亡”^③，乃是袭相和歌相和曲古曲题；《白头吟》《梁甫引》，本属相和歌楚调曲，且《梁甫引》一题与上古弄中《梁甫吟》亦为二曲^④。这种融合的趋势在上古类中已初露端倪，但仅有旧属相和歌吟叹曲的《楚妃叹》一题，故仅在此附述，不单独列出。

这类琴曲的出现，无疑与六朝以下琴乐与其余音乐，尤其是俗乐的杂糅、融合趋向密切相关。“六朝琴乐与相和歌、清商乐关系密切。琴强调自己‘圣人之器’‘八音首领’等特殊地位，但它也是相和三调、

^① 释居月自注：“后汉人制。”应即《董逃歌》传抄之误。按崔豹《古今注》曰：“《董逃歌》，后汉游童所作也。终有董卓作乱，卒以逃亡。后人习之为歌章，乐府奏之以为儆诫焉。”

^② 据上下相关曲名，疑即王僧虔《技录》所载清调六曲之《塘上行》。流传之际有谐音之误。

^③ 《乐府诗集》卷四十一，相和歌辞十六，中华书局 1979，第二册，599 页

^④ 蔡邕《琴操》曰：“曾子耕泰山之下，天雨雪冻，旬月不得归，思其父母，作《梁山歌》”，当是琴歌《梁甫》本事。王僧虔《技录》载楚调曲有《泰山吟行》《梁甫吟行》等，是相和歌《梁甫》渊源。又《乐府诗集》所谓：“按梁甫，山名，在泰山下。《梁甫吟》，盖言人死葬此山，亦葬歌也”，与《琴操》托于曾子的本事不同，而与《乐府解题》所谓：“《泰山吟》，言人死精魄归于泰山，亦《薤露》《蒿里》之类也”相近，则与《泰山》并列于楚调曲的《梁甫》亦当同为葬歌。二曲渊源不同，音乐亦当迥异，释居月分上古、中古收录，当是此故。