

怡情书吧

婉约词

邓红梅 评注

中华书局

怡情书吧

邓红梅
评注

婉约词

中华书局

图书在版编目(CIP)数据

婉约词 / 邓红梅评注. —北京: 中华书局, 2011.3
(怡情书吧)

ISBN 978 - 7 - 101 - 07825 - 1

I. 婉… II. 邓… III. ①婉约派—词(文学)—作品集—中国—唐代 ②婉约派—宋词—选集 IV. I222.84

中国版本图书馆 CIP数据核字(2011)第 011906 号

书 名 婉约词

评 注 者 邓红梅

丛 书 名 怡情书吧

责任编辑 舒 琴

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京天来印务有限公司

版 次 2011 年 3 月北京第 1 版

2011 年 3 月北京第 1 次印刷

规 格 开本 700 × 1000 毫米 1/16

印张 16¼ 插页 2 字数 160 千字

印 数 1-8000 册

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 07825 - 1

定 价 29.00 元

前言

由唐降宋，“燕乐”、“新声”，流行于世。伴随着时代音乐艺术的发展，词这种新生的文学体制也渐渐进入人们的视野，并由“小道”、“末技”的位置，渐渐移向文学创作的“兴奋点”所在，而“声诗入乐”、“倚声填词”、“初率意为长短句，然后协以律”，甚至“按谱填词”等多种词和音乐（格律）的结合方式，都被作者们所尝试，所接受。在这样漫长的创作过程中，被后人命名为“婉约词”的一种词体美感类型，也由唐代文人词的初始尝试、初步定型，到蔚为大观，成为唐宋词甚至千年词史上不可忽略的美丽风景。

词人们为什么爱作婉约词？

首先是因为婉约词的创作，初得自酒边宴前，是在一种十分放松的创作环境中进行，且有音乐可以欣赏，有歌伎可以相伴。缓歌艳语，佳人求其制作。所以多才之人，不废写作。写成之后，往往志意满足，喜乐弥增。这在晚唐、北宋和南宋的相关记录里都可以看见。如欧阳炯《花间集序》：“绮宴公子，绣幌佳人。递叶叶之花笺，文抽丽锦；举纤纤之玉指，拍按香檀。不无清绝之辞，用助娇娆之态。”就展示出“佳人”（歌伎）递送花笺请求才子（公子）为丽词的创作场景。这些词篇的写作，并无重大目的，只不过是增加了佳人演唱时的娇娆之态，而佳人的娇娆之态，显然更增加了“西园英哲”们的“羽盖之欢”，即增加了才子们联袂畅游花间时的欢乐气氛。又如南北宋之交的朱敦儒回忆自己在北宋末年的生活场景，也是“佳人挽袖乞新词，轻红遍写鸳鸯带”的才人词作情景（《鹧鸪天》）。南宋姜夔虽长期流落江湖，依人作客，但他善于自度曲，常常依意作词，事后自度

曲以吟唱之。而且一有机会，即会应人所请而为词曲，作成词曲而得“工妓隶习”。其在苏州石湖为范成大作《暗香》、《疏影》，即为证明。

其次，词曲的写作，不仅可以增加才士们宴游的欢乐，还能增加他们被艺伎青睐的机会。才子 and 佳人之间的感情故事，在唐宋时代总是特别多。韦庄词中将琵琶之声弹奏得如同“弦上黄莺语”一般的美人（《菩萨蛮》）、晏殊词中“闻琴解佩神仙侣”的女子、晏几道词中“琵琶弦上说相思”的女子、秦观词中为他“赢得青楼薄幸名存”的绍兴女子、周邦彦词中和他“相对坐调笙”的女子、姜夔词中令他感到“当初不合种相思”的淮南女子、吴文英词中“倚银屏、春宽梦窄，断红湿、歌纨金缕”的临安女子，以及自称“奉旨填词”的词客柳三变等，无不是因为词人在特殊场境里与歌伎发生了比较深刻的感情事件，才会写下一篇篇抒发相思痛、见面喜、别后思、死后恋的至情之作，这也使得唐宋词人将最真实、最深密的感情，保留在了婉约词中，让读者看到一代代词人在感情遭遇中留下的美好记忆以及至深伤痕。这种才士们因为与艺伎的遇合而形成的特殊审美心态和创作风貌，对于婉约词审美个性的形成，起到了相当重要的作用。

再次，当士大夫们遭受政治排挤和冷遇的时候，即使他们并不像酒边宴前的才人一样，抱有轻松的创作心态，或者有着真实的情感遭遇，他们也会远借“香草美人”的“楚骚”抒情传统，近取婉约词创作形成的委婉含蓄的抒情路径，去抒发自己对于政治遭遇的感受以及自己的政治希冀。比如寇准的《踏莎行》（春色将阑）、辛弃疾的《摸鱼儿》（更能消几番风雨）等等，就是这种柔化政治感受表达的典范。推而衍之，凡在家国乱离之际，词人目击身感外族侵袭、国家覆亡而不能公然表达其政治情感与倾向时，他们也学会了以借象寓意、委婉其辞的方式，以柔美的笔墨，去表达自己的兴废之感、亡国之痛以及盼望国事复兴之情，因为，就像以婉约词的抒情路径去表达遭受政治打击与政治迫害是比较有弹性而相对安全一样，当祖国存废之际，以婉约词的路径表达自己的政治情感乃至遗民情感，是可以充分倾诉自己的感受而少遭文涉讪谤之罪的。从五代末年的鹿虔扈，到南宋末年的一批遗民词人，就是采用婉约词的抒情路径，让存活在巨大政治变

迁的裂缝中不得其所的遗民的哀愁，为后人所读懂，懂得历史变迁中的“弃民”心境是如何惨痛、烈士情操是如何珍贵的。最后，在遭受政治排挤、自以为出局或事实上出局而走上归隐、闲居之路的词人那里，或者带着难解的幽怨，或者转换出悠然的心境，他们或以咏物的方式继续自己的柔厚而优美的抒情写作之路，从而大致保持了婉约词的本色，或将放旷的情怀和清真的美景带入婉约词，使婉约词的面貌发生了脱离母体的渐变，一种饶有新意的词风——清旷词产生了，带着被婉约词母体滋养过的痕迹。

以上谈论的是士人们和士大夫们何以写作婉约词。至于唐宋的女子们，在那个女子缺少社会角色的时代里，对于感情满足的需要和受宠爱怜惜的需要、对于婚姻和陪伴的渴望，是她们生命中特别重要的内容。当她们以本色的声音，吟咏爱情的欢乐、感伤、渴望、眷念以及完全失去爱情对象的孤苦寂寞时，那就是天生的婉约词啊！

总之，婉约词的写作，让唐宋士人们可以公开表达其对于喜乐闲眠生活的偏爱、对于女性之美的欣赏和对于男女之情的感应沉醉，以及在各种聚散离合关系中感受到的心灵痛苦，可以巧妙地表达他们的身世之慨和政治遭遇的不平，可以表达他们对于美的事物、美的世界的诗性关怀，可以表达出他们生活于江山易代之际的极大困顿和心灵痛苦，可以展现他们对于文字之美的创造性才华。由此而来，婉约词的含义，也必然是由以下几个层次所构成。

首先，从题材内容上说，它最初来自对女性之美、女性之情和两性情感的表达。而这样的原初特性，一直显示在它的整个发展轨迹里，以至于人们形成了“词为艳科”的词体认知。男性词人对于女性之美的描绘和对于女性相思情感的代为传达，在唐宋婉约词里蔚为大观。就所选篇目而言，就可以见到韦庄笔下“皓腕凝霜雪”的江南酒家女子、欧阳修笔下“寸寸柔肠，盈盈粉泪”的红妆女子、司马光笔下“宝髻松松挽就，铅华淡淡妆成”的妩媚歌舞女子、苏轼笔下“手弄生绡白团扇，扇手一时似玉”的资质幽洁女子、辛弃疾笔下独在“灯火阑珊处”的品格幽独女子、姜夔笔下如同“燕燕轻盈，莺莺娇软”那般声色两佳的女子、吴文英笔下令“长波妒盼，遥山羞黛”的绝色女子等，这些美丽的人

儿，吸引、陶冶、升华着读者对于女性美的渴求与辨认，成为唐宋婉约词吸引力的形成基础。

还有女性的情感，那般热烈，那般痴情。她们的病、怨、娇、痴、离、思，无不是因为心灵对爱的感动和难堪久别的痛苦所致。这样的情感，吸引着人们去理解人类情感的奥秘，体验女性相思的魅力，获得在情感世界恣意畅游的机会。人们会记得那位春日出游，看见陌上“足风流”的少年就一见钟情、一心思嫁的痴心女子，或者是那位希望“换我心，为你心”的痴情女子。人们会理解唐宋词经常营造的两种相思画面：她们或者在画堂内彻夜难眠、独听秋雨而感落叶，或者登上高楼，看尽春色离去、柳絮漫天飘洒、而含泪苦苦思念远方的爱人。事实上，当她们以爱娇的形象在爱人的梦里出现，“依旧桃花面，频低柳叶眉”、“燕燕轻盈，莺莺娇软”时，其实已经在真实世界的风雨岁月里憔悴。当她们因为思念而憔悴了，还要努力振作，因为希望留给万一多情相访的爱人以最美的形象，“天涯万一见温柔”呢。她们留给爱人永恒的魅影——“长波妒盼，遥山羞黛”、“红酥手，黄滕酒”，可是却很容易成为断红零香，被风吹雨打，落地而亡。

少不了的，还有男子的爱恋与相思。纵观唐宋婉约词，他们与自己所倾心爱慕的人，因为种种原因和条件的限制，几乎总是处在度不完的离别当中。一夕的欢会，有时会成为长久的追忆；偶然的遇见，有时不免在他们的情感世界里惊起轩然大波。两情本融融，难耐别离苦。他们的相思，也曾到达过“夜夜相思更漏残”的极致之境，深慨于“两处沉吟各自知”之痛。他们经常在梦里会见自己的爱人，让别离后长久的相思、无尽的消耗，能得到片时的慰藉、一瞬的报偿。因为长久的忆念，他们也许会去故地寻找当初错过的爱人，在赤栏桥边、黄叶路上，留下自己心碎的感悟。生离死别的折磨，同样会让他们生病甚至病废，发出“东风临夜冷于秋”的感慨。总之，他们把自己对于女性的眷念之情、心动之情，公开表达在婉约词里，不再遮掩。

在题材内容上，“艳科”虽是婉约词的核心内容，但却不是全部的内容。家国之情、身世之感和不幸而处于沧桑之变的乱世中那种极度煎熬的感情，也以隐喻、借温柔之象

以写意和咏物拟人等手法，被巧妙地含容在婉约词内，增加了婉约词在内容上的丰富性和变化性，扩大了它的意蕴承载能力和表现力。此外，政治上遭遇贬斥的打击而激生的伤痕，不时化为“香草美人”的委婉倾诉，或写“美人”因“密约沉沉”而“菱花尘满”，或写“美人”因“蛾眉遭妒”而感“闲愁最苦”，或写柳花因“似花非花”而无人怜惜，任凭其“抛家傍路”，或写孤鸿独立沙洲的苦寒心境。总之，它以婉约的形体，承载了词人的政治感遇。也有遭遇政治打击而从实现抱负、完成使命的政治理想中抽身退步而出的词人，他们写芳草、写柳絮、写芭蕉、写春燕，观水或观山，但却悟得了一份悠然的心境，获得了精神上的休憩。这样的内容，写来不使气，不粗豪，清新为体，婉约为辞，也是在婉约词中渐变出的新风貌，与传统的婉约词，难以脱离亲缘的关系。

其次，从抒情风格上说，它是婉转其辞、约而言之的。在风格上，它偏向于柔美型。美的词彩、美的意象、美的形象，结合而成美好的意境。在表达上，它偏向于含蓄型。不说破，不说透，留有余地，耐人回味，因而余味深长，情韵中人，是它突出的特点。它很少劈面而来，往往喜欢平起，也甚喜迤迤而去，以景结情，余味深长，给予读者参与体味、参与解读的机会。它不会气势奔放，不认为“气盛言宜”。它也许自身没有大格局，却能启发读者的深长联想。它甚至是柔厚的、沉郁的，不时运用意象本身具有的象征隐指、多义复指，来造成词境的多层意义结构、多维解读效果。而且写作者本人的政治身份同样会让读者在看似单纯的闺情题材、相思题材上反复斟酌，不能确定其有无“寄托”，这同样造成婉约词“柔厚”的风味。当然，也有题材内容上表现为男女之情，而在抒情风格上却采取明快、直接的那种方式，带有民间的、民歌的风味，所谓“作决绝语亦佳”。这样的风格，使容易定为一格的婉约词顿时出现新变和活趣，是值得肯定的变量。

再次，从语言风格上说，因取象于花鸟，得意于虫鱼，借境于深闺高楼、水乡小桥，低诉着心灵秘密、情感变化，这就决定了它的语言是轻语、柔语兼丽语、艳语的复合体，而不是豪语、重语、风雷语、龙虎语的结合体。同时，在语言使用上，它以不堆垛、无赘语为上，即使是锤炼而出的语言，也要达到自然圆美的效果。所以，婉约词中，往往秀句迭

出，隽语不穷，使人流连不已，在心智的启迪和美的联想上都大受启发。

最后，从婉约词与音乐及声律的关系上说，比起豪放词有时“不喜剪裁以就声律”的恣放，婉约词追求声律的和谐婉转，在词乐未失传的时期，都是合乐可歌的，是合格的“音乐文学”，而非不甚讲究声律谐畅的“案头文学”。这也是唐宋婉约词的流行范围甚广、对于世俗生活影响较大的原因之一。即在词乐失传的阶段，因为抒情上并不追求极意释放的快感，不喜使气入词，不纵横说理，而巧于言情、善于言情，所以，对于严合声律的追求，也一直是婉约词的题中本有之义。同时，令人饶有兴味的是，婉约词所选用的调类，大体来自燕乐系统中的流行音乐，声情优美而新意夺人。其调名，也多带有情感意蕴和联想效果。如临江仙、长相思、蝶恋花、虞美人、天仙子、采桑子、捣练子、眼儿媚、玉楼春、洞仙歌、祝英台近、一剪梅、醉花阴、绮罗香、双双燕之类。面对这样的词牌名，读者会对于其中的情感传达和美感传递本能地有所期待。

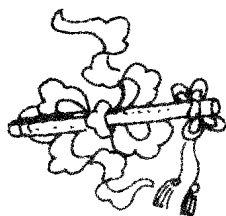
本书选取了唐宋64位词人的127首婉约词，对其加以文字的注释和审美的鉴赏，希望通过我们的努力，能够将唐宋婉约词的特有美感、特有情韵呈现在读者面前，让文学经典的余韵，能够成为滋润我们情感和精神世界的活色生香的食粮。

本文不当之处，诚请读者朋友批评指正。

邓红梅

2010年12月

目 录

前言	1
----	---

王建

调笑令(团扇)	2
---------	---

白居易

长相思(汴水流)	4
----------	---

皇甫松

采莲子(船动湖光滟滟秋)	5
--------------	---

温庭筠

菩萨蛮(小山重叠金明灭)	7
--------------	---

更漏子(玉炉香)	9
----------	---

梦江南(千万恨)	10
----------	----

(梳洗罢)	10
-------	----

韦庄

菩萨蛮(人人尽说江南好)	12
--------------	----

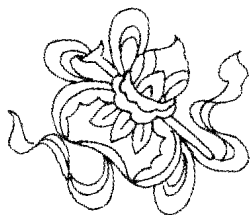
思帝乡(春日游)	13
----------	----

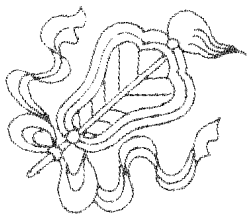
女冠子(四月十七)	14
-----------	----

(昨夜夜半)	14
--------	----

浣溪沙(夜夜相思更漏残)	15
--------------	----

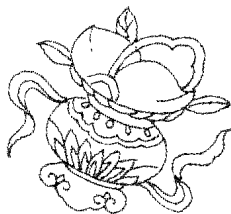
牛希济	
生查子(春山烟欲收)	17
李珣	
南乡子(乘彩舫)	18
欧阳炯	
南乡子(路入南中)	20
薛昭蕴	
小重山(春到长门春草青)	21
顾夔	
诉衷情(永夜抛人何处去)	23
鹿虔宸	
临江仙(金锁重门荒苑静)	24
无名氏	
菩萨蛮(牡丹含露真珠颗)	27
冯延巳	
鹊踏枝(谁道闲情抛掷久)	29
鹊踏枝(庭院深深深几许)	30
鹊踏枝(几日行云何处去)	33
谒金门(风乍起)	34
采桑子(花前失却游春侣)	36
李璟	
浣溪沙(菡萏香销翠叶残)	37
浣溪沙(手卷真珠上玉钩)	39
李煜	
虞美人(春花秋月何时了)	41

乌夜啼(无言独上西楼)	43
捣练子(深院静)	44
浪淘沙(帘外雨潺潺)	46
林逋	
长相思(吴山青)	49
寇准	
踏莎行(春色将阑)	50
李冠	
蝶恋花(遥夜亭皋闲信步)	53
范仲淹	
苏幕遮(碧云天)	54
御街行(纷纷坠叶飘香砌)	56
晏殊	
浣溪沙(一曲新词酒一杯)	58
蝶恋花(槛菊愁烟兰泣露)	59
踏莎行(小径红稀)	61
破阵子(燕子来时新社)	63
张先	
天仙子(水调数声持酒听)	64
一丛花令(伤高怀远几时穷)	68
青门引(乍暖还轻冷)	70
宋祁	
玉楼春(东城渐觉风光好)	72
欧阳修	
踏莎行(候馆梅残)	74

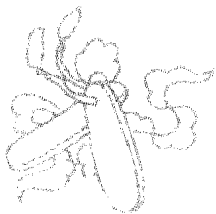
阮郎归(南园春半踏青时)	76
采桑子(群芳过后西湖好)	77
柳永	
雨霖铃(寒蝉凄切)	79
八声甘州(对潇潇暮雨洒江天)	82
蝶恋花(伫倚危楼风细细)	84
王观	
卜算子(水是眼波横)	85
司马光	
西江月(宝髻松松挽就)	87
苏轼	
江城子(十年生死两茫茫)	90
蝶恋花(花褪残红青杏小)	92
贺新凉(乳燕飞华屋)	93
卜算子(缺月挂疏桐)	96
水龙吟(似花还似非花)	98
李之仪	
卜算子(我住长江头)	102
舒亶	
菩萨蛮(画船捶鼓催君去)	103
晏几道	
临江仙(梦后楼台高锁)	104
鹧鸪天(彩袖殷勤捧玉钟)	107
蝶恋花(醉别西楼醒不记)	108
王雱	

眼儿媚(杨柳丝丝弄轻柔)	110
秦观	
满庭芳(山抹微云)	112
望海潮(梅英疏淡)	116
鹊桥仙(纤云弄巧)	120
浣溪沙(漠漠轻寒上小楼)	122
江城子(西城杨柳弄春柔)	124
踏莎行(雾失楼台)	125
黄庭坚	
清平乐(春归何处)	128
魏夫人	
菩萨蛮(溪山掩映斜阳里)	129
李重元	
忆王孙(萋萋芳草忆王孙)	130
聂胜琼	
鹧鸪天(玉惨花愁出凤城)	131
贺铸	
青玉案(凌波不过横塘路)	133
踏莎行(杨柳回塘)	135
鹧鸪天(重过阊门万事非)	137
僧仲殊	
柳梢青(岸草平沙)	139
释惠洪	
青玉案(绿槐烟柳长亭路)	143
周邦彦	

玉楼春(桃溪不作从容住)	144
蝶恋花(月皎惊乌栖不定)	146
苏幕遮(燎沉香)	147
夜飞鹊(河桥送人处)	149
兰陵王(柳阴直)	151
蒋兴祖女	
减字木兰花(朝云横度)	154
陈克	
菩萨蛮(绿芜墙绕青苔院)	155
朱敦儒	
卜算子(旅雁向南飞)	157
卜算子(古涧一枝梅)	158
鹧鸪天(曾为梅花醉不归)	159
吕本中	
采桑子(恨君不似江楼月)	160
周紫芝	
踏莎行(情似游丝)	161
李清照	
一剪梅(红藕香残玉簟秋)	163
醉花阴(薄雾浓云愁永昼)	164
声声慢(寻寻觅觅)	166
张孝祥	
西江月(问讯湖边春色)	169
程垓	
酷相思(月挂霜林寒欲坠)	170

陆游

钗头凤(红酥手) 171

卜算子(驿外断桥边) 173

范成大

眼儿媚(酣酣日脚紫烟浮) 174

辛弃疾

青玉案(东风夜放花千树) 176

摸鱼儿(更能消几番风雨) 179

祝英台近(宝钗分) 181

丑奴儿(少年不识愁滋味) 183

陈亮

水龙吟(闹红深处层楼) 185

严蕊

卜算子(不是爱风尘) 187

章良能

小重山(柳暗花明春事深) 188

姜夔

鹧鸪天(肥水东流无尽期) 190

踏莎行(燕燕轻盈) 192

暗香(旧时月色) 193

朱淑真

蝶恋花(楼外垂杨千万缕) 197

谒金门(春已半) 198

史达祖

临江仙(愁与西风应有约) 199

绮罗香(做冷欺花)	201
双双燕(过春社了)	203
洪咨夔	
眼儿媚(平沙芳草渡头村)	206
刘克庄	
清平乐(官腰束素)	207
吴文英	
浣溪沙(门隔花深梦旧游)	208
风入松(听风听雨过清明)	210
唐多令(何处合成愁)	212
莺啼序(残寒正欺病酒)	214
徐君宝妻	
满庭芳(汉上繁华)	220
刘辰翁	
柳梢青(铁马蒙毡)	225
兰陵王(送春去)	226
蒋捷	
一剪梅(一片春愁待酒浇)	230
虞美人(少年听雨歌楼上)	232
张炎	
解连环(楚江空晚)	233
高阳台(接叶巢莺)	237
王沂孙	
眉妩(渐新痕悬柳)	239
齐天乐(一襟余恨官魂断)	242

