

【古典文学名师讲座丛书】

填词丛谈

陶然 著

浙江古籍出版社

【古典文学名师讲座丛书】

填词丛谈

陶然 著

浙江古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

填词丛谈 / 陶然著. —杭州:浙江古籍出版社, 2008. 6
ISBN 978-7-80715-381-8

I. 填… II. 陶… III. ①词(文学) - 文学欣赏 - 中国
②词(文学) - 创作方法 - 中国 IV. I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 070520 号

填词丛谈

陶 然

- 出版发行 浙江古籍出版社
(杭州市体育场路 347 号 邮编:310006)
- 责任编辑 钱伟强
- 封面设计 刘 欣
- 激光照排 浙江时代出版服务有限公司
- 印 刷 浙江万盛达实业有限公司
- 开 本 787 × 1092 1/32
- 印 张 8.5
- 字 数 157 千
- 版 次 2008 年 7 月第 1 版
- 印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-80715-381-8
- 定 价 22.00 元
- 网 址 www.zjguji.com

前言

词起于唐代，盛于两宋，是我国诗歌的主要形式之一。唐宋两代的词人们留下了大量的、具有较高艺术水平和思想价值的作品，成为宝贵的文化遗产，对现代的读者仍有很强的吸引力。不少古典文学爱好者，也想在欣赏之余，自己来填填词，作为怡情养性、抒发情感的方式。但词“调有定格，字有定数，韵有定声”，它的格律与近体

所以陆游强调写诗“功夫在诗外”，词也一样。本书试图在前一方面作些铺路的工作，至于后者，则只能靠读者在广泛阅读、揣摩古人优秀作品的基础上逐步提高。本书在编写过程中，参考了前人和时贤的不少著作，如夏承焘、吴熊和《读词常识》，吴熊和《唐宋词通论》，吴丈蜀《词学概说》，王力《诗词格律》，龙榆生《唐宋词格律》等，不能一一举出，在此谨致谢忱。由于编者学识所限，书中舛误之处，敬请读者批评指正。

陶 然

于浙江大学中文系

出版说明

阅读欣赏古典文学作品,好比入山探胜,五岳三山,风光各异,横峰侧岭,角度不同,如果有熟悉情况的导游指引讲解,就能更充分地领略山中美景。我们出版这套《古典文学名师讲座丛书》的初衷,就是想为古典文学爱好者提供一种“导游”服务,或介绍概貌,或抉发幽微,或指示路径;丛书的作者,均为某一领域造诣深邃的专家名师,深入而后浅出,以专业水准做普及工作。我们也希望加强与广大读者之间的互动,根据大家的需要及时对丛书选目进行调整和补充,把服务做得更加到位。

陶然先生为浙江大学中文系教授、知名学者,多年从事词学与宋金元文学的研究。在这本《填词丛谈》中,他力图从实用的角度,阐述词学的基本原理,为词的欣赏与创作提供理论与技巧方面的知识,对于如何更好地掌握词体、词律、词韵以及各种词的技法等作了生动的阐述,书末附有常用词谱及词韵简编,是初学词者的必备工具。

浙江古籍出版社

2008年6月

目 录

前 言	1
第一节 什么是词	1
第二节 词调	19
第三节 词的分片	34
第四节 词的句法	43
第五节 词的声韵	67
第六节 填词的准备	92
第七节 确定意旨与选声择调	117
第八节 布置格局	126
第九节 填词手法	139
附录一	
常用词谱	157
附录二	
词韵简编	246

第一节 什么是词

唐诗、宋词向来并称，是中国传统文化中的瑰宝，诗和词也成为古代重要的两种诗歌体裁。在学习作诗的基础上，进一步学会填词，就基本上掌握了传统诗歌的主要形式，在抒情达意、怡情养性方面也就有了更多的余地可供自己选择。

北宋有一位文人叫钱惟演，他有一段很著名的话，大意是说自己平生最喜欢读书，坐着的时候读经史，躺着的

何产生的，它有哪些特性。

一、词的性质

词的性质是随着历史的发展不断变化的，各个时代的人们所理解的词，并不完全一致。我们可以从词的几个名称来看一看：

1. 曲子词。“词”这个名称还是比较后起的，在唐五代及北宋初年，一般都称之为“曲子词”，例如五代时期有一位著名的词人叫和凝，他年少时就很喜欢创作这种“曲子词”，风格艳丽，后来他做到了后晋王朝的宰相，觉得这些作品有损于自己的名望，于是专门派人去收拾焚毁。不过效果似乎并不显著，因为他的作品还是流传下来了，以至于当时北方的契丹人都管他叫“曲子相公”。由“曲子词”这个名称又衍生出“曲”、“曲子”、“曲词”等一系列称呼，而词就是“曲子词”的简称。

2. 歌词。宋代李清照就把词称之为“歌词”或“小歌词”。胡仔《苕溪渔隐丛话》后集卷三十三引李清照论词说：“晏元献、欧阳永叔、苏子瞻，学际天人，作为小歌词，直如酌蠡水于大海，然皆句读不葺之诗尔。”又说：“诗文分平侧，而歌词分五音。”她所谓的“歌词”、“小歌词”指的就是与“诗、文”相对而言的词。姜夔的词集名《白石道人歌曲》，柳永的词集名《乐章集》，“歌曲”、“乐章”，与“歌词”的意思都类似。

3. 乐府。乐府本来是汉代官方音乐机构，其中收集

了大量可以合乐歌唱的民间诗,后人就把这种诗称为“乐府诗”或“乐府”。魏晋南北朝以后,凡可入乐的歌诗,都被称为“乐府”,是一种带有音乐性的诗体名称。宋代人把词也叫做“乐府”,许多词人的作品集就直接以“乐府”命名,如晏幾道的《乐府补亡》、贺铸的《东山寓声乐府》、康与之的《顺庵乐府》等。有时为了和汉代以来的古乐府诗相区别,又称词为“近体乐府”,如欧阳修的词即题为《近体乐府》。

词还有“诗馀”、“长短句”等其他一些名称,但从上举的几类名称来看,不管是最早的“曲子词”,还是后来的“歌词”、“乐府”,都表明了词与音乐的关系,也体现了词在唐宋时代的基本性质。简单地说,词就是当时的流行歌曲,它的本义就是配合音乐乐曲用于演唱的歌词。它是一种通俗音乐,又往往主要以抒写个人情感甚至私生活情感为主,所以在初期才受到文人们的轻视,然而在市井民间的流传得却无比广泛。它与诗不同,诗是写出来让人们去读去看的,而词则是由作家配合音乐作词,并由歌伎们来演唱,让听众用耳朵来欣赏的。词与曲密不可分,它们本就是一个东西的两个方面,正像清代人刘熙载所说的:“词即曲之词,曲即词之曲。”那么与唐宋词相配合的音乐究竟是种什么音乐呢?

中国古代音乐源远流长,它的发展经历了很多不同阶段,在先秦时期盛行的是先秦雅乐,它以钟、鼓、琴、瑟等乐器伴奏,节奏缓慢悠长,是一种庙堂音乐。《诗经》中

的诗歌往往就是配合这种音乐演唱的。雅乐在战国时即已衰落,到了汉魏六朝时期,则盛行清乐(也叫做清商乐),前面提到的汉魏乐府诗,其实就是配合清乐演唱的歌辞。清乐的主要乐器是丝、竹,即箏、瑟、箫、竽之类,从容雅缓,音希而淡。进入隋唐时期后便逐渐衰落下去了。而唐宋时代的音乐有雅俗两类,一类是祭祀时所用的雅乐,由朝廷中的太常寺掌管,但这只不过是装点礼仪的假古董,是纯粹的仿制品,它与词关系不大。另一类则叫做“燕乐”,这才是真正与词相配合的音乐。就如同我们现在美声唱法与通俗歌曲一样,通俗的东西流行起来总是最快的,燕乐就是隋唐时期最流行的一种音乐体系。燕,又写作“讌”,就是宴会的意思,所以燕乐也叫宴乐,它是当时各种场合的宴会中演奏的主要音乐,是唐代通俗音乐的总称。燕乐来源于由丝绸之路传入的西域胡乐。在南北朝时期,西域音乐已陆续地由印度、中亚经新疆、甘肃传入中原,到了隋唐时代强大帝国建立后,国际交通的畅达、贸易的繁盛、文化交流的频繁和商业都市的兴起,都进一步促进了这种胡乐的大量传入和广泛流行。西域胡乐和中原本土的民间俗乐经历了碰撞、结合、融汇的过程,就形成了一种全新的通俗音乐——燕乐。由于燕乐兼容胡、汉,在乐律、乐器、乐曲等方面都带来了一系列新的变化,于是它风行于唐代宫廷及南北各大都市,几乎所有的公私宴会与娱乐场所,都有燕乐乐曲的演奏。这在中国音乐史上是一个巨大的进步,划出了一个新的音乐

时代。

唐代燕乐乐器种类繁多，既有琵琶等弦乐器，也有鼙、篳篥、笛等管乐器，还有羯鼓等打击乐器。其中琵琶向来号称是燕乐之首，唐代的琵琶四弦四柱，以宫、羽、商、角为序，每弦又均成七调：宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵，共二十八调。音域宽广，繁复而多变化，表现力十分丰富，用它可以创制出无数动人美听的新鲜乐曲。唐代诗歌中，有大量作品描绘了琵琶丰富多彩的声乐艺术和动人心弦的演奏效果，如“琵琶起舞换新声，总是关山离别情”（王昌龄《从军行》）、“琵琶弦促千般调，鹦鹉杯深四散飞”（方

是，玉人檀口。”当时人就喜欢听女性歌唱，自然词中的口吻便是女性的了。词在唐宋时代还有着社交功能，宋代招待客人讲究“客来进茶，客去进汤”，客人来了，上茶，就由歌妓唱一首与茶有关的词，这叫做茶词，客人要走了，奉上汤（即沸水），歌妓往往又要唱一首汤词，这种情况下，词成为人际交往重要工具之一。苏轼在杭州做官的时候，甚至派遣一名歌妓带上一首自己的词，去苏州迎接长官，这在后代几乎是不可想象的。宋代还有着大量的寿词、节序词等，在祝寿、应景等不同场合都可以发挥作用。可见唐宋时代的词是一种综合性的、涉及文学、音乐和文化等不同层面的文艺形式。

然而随着时代的发展，与词相配合的燕乐，从南宋开始便有了停滞和僵化的趋势，很多旧的乐曲无人传唱，新的乐曲又无人谱入词中。同时人们的欣赏趣味也发生了转移，他们更喜欢听一些新鲜的民间乐曲，唱法繁复多变。元灭南宋后，北方音乐也随之南下，风靡全国，于是传统的燕乐便逐渐衰微并最终消亡，我们再也无法听见唐宋时的人们那么热衷的曲调，只能从一些文字记载中去体验和揣摩词的音乐美了。这样词的性质也发生根本的变化。词与音乐脱离关系之后，它的娱乐功能大大减弱，时代的变化又导致它的社交功能几乎完全丧失，这样，词只剩下了相对比较单一的功能即作为文学作品的抒情功能。对于明、清以来的文人直到我们现代的读者来说，词既不能唱，也无法听，而是变成了一种仅供案头

阅读的文学体裁。这样，它就转变成了抒情诗体的一个类别，和诗只有形式的不同，而没有本质的差异。因此，现代的填词者完全可以自由地把词当作言志体物、抒情达意的工具，在内容上不须有什么禁忌，在口吻上也不必拘守女性口吻的旧习，因为宋代就已经突破了这种限制。

尽管如此，词仍然有它一些独具的规范，在填词的过程中还是需要遵守的，这就要从词的起源及其形式特征说起了。

二、词的起源

在二十世纪之前，人们所能见到的词多是晚唐五代时期的，如晚唐的一位重要词人温庭筠，就曾被称为词中鼻祖。但晚唐词已经很成熟了，词的起源必然早于晚唐，于是人们纷纷去搜寻一些早期词的雏形，并提出了许多不同的看法。而在1900年，敦煌鸣沙山石窟藏经洞被打开，在里面新发现了几百首词曲，这些作品大大拓展了人们的视野，虽然其中大部分词的确切时间难以推断，但有些学者认为年代最早的作于武周末年，这就把词的起源时间向前推进了不少。概括来看，历来关于词的起源问题，从宋代起，就有以下三种不同的看法。

一是认为起于隋唐之际。宋代人王灼在其《碧鸡漫志》中讲：“盖隋以来，今之所谓曲子者渐兴，至唐稍盛。”南宋末年张炎所著《词源》中也说：“粤自隋唐以来，声诗间为长短句。”他们所谓“曲子”、“长短句”指的都是词。

一是认为起于盛唐。李清照《词论》谓：“乐府、声诗并著，最盛于唐。”她就从盛唐开元、天宝年间的著名歌唱家李袞说起，论述由唐至宋的词坛流变。

一是认为起于中唐。沈括《梦溪笔谈》说：“唐人乃以词填入曲中，不复用和声。……贞元、元和之间，为之者已多。”贞元、元和，都是中唐时期的年号。他的意思就是说中唐时，用新方法填词的人已经很多了。

这三种说法当然各有所据，都有一定的道理，但是也不免各有所偏，说得不够全面。现代学者普遍认为：既然词是以音乐为基础的，那么它的起源与发展，就与燕乐密切相关，燕乐的兴盛是词体产生的必要前提，词体的形成则是乐曲流行的必然结果。考察词的起源问题离不开词与燕乐的关系，不从音乐的角度说起，很多问题就解释不清，无从得到确切的说明。因此，上述三种说法在这个意义上其实便可以统一起来看待，它们实际上指的是词依随着燕乐而兴盛的三个发展阶段：隋唐之际是燕乐传入和兴起的初始时期；盛唐时曲调繁衍，出现了许多新的曲调，这就为词的创作提供了充足的乐曲条件；中唐时期开始出现了文人填词的现象，词体至此可谓是正式得到了确立。以下就这三个阶段稍作介绍和说明。

1. 隋唐燕乐的兴起开辟了新的音乐时代，也开始了词曲的孕育创造期。词既以燕乐为基础，它的起源就不会早于隋代。因为隋代之前宋、齐、梁、陈的音乐在性质上都属于清商乐，这些音乐与词就没有直接的关系了。

关于隋唐燕乐的兴起及其音乐特征,前面已经讲了不少,这里不再赘述。一首乐曲,如果单独演奏,仅仅是播之管弦的声乐曲调。但如果有人给它填入了词句演唱,曲与词结合起来,这样乐曲就变成了词调。现存的词调最早的就是从隋代乐曲中萌生出来的,但是数量并不多,如《泛龙舟》、《纪辽东》、《河传》、《杨柳枝》等,不过这些乐曲早已失传,其具体情况很难完全了解,而且有的乐曲本身还存在疑问。因此我们一般只能说隋代出现了相当多的燕乐乐曲,但还不能说隋代就有了词。

2. 盛唐燕乐乐曲的大量繁衍、新乐曲的层出不穷,以

的乐曲,后来就有很多被配上歌词传唱开来,就成了有声有辞、声辞相配的最早一部分词调。例如《菩萨蛮》这首乐曲就流行于晚唐五代,据说皇帝唐宣宗也爱唱爱听《菩萨蛮》,因此晚唐词如温庭筠的作品中,《菩萨蛮》一调就用得最多。一首乐曲,既优美动听,又合乎时尚,自然便成为文人们竞相填作的对象了。

唐朝崇尚妓乐、竞逐新声的时代风气,也促成了词所赖以生长的音乐环境和社会环境。上至宫廷,下至市井民间,都沉溺于征歌逐乐之中。当时京城有教坊,各地州郡也有官府所管辖的官妓,一些官僚士大夫家中还蓄有家妓,多的甚至达到数十人,此外民间的青楼楚馆中还有大量的私妓。这些歌妓都擅长歌舞,通过她们的歌喉,各种新乐得到了更多、更广泛的传播机会,也吸引了文人染指于词的创作。白居易《残酌晚餐》诗中说:“舞看新翻曲,歌听自作词。”意思是说舞蹈要看新创制的,歌曲也要听自己新作的,就很典型地反映了当时这种新的娱乐倾向。而这些正是词产生的重要温床。

3. 新的乐曲越多,对曲辞的需要也就越多,而且往往一首名曲,有着许多篇曲辞,有的曲辞,原来很流行,但过上几十年,有可能就被后来新的曲辞所代替了,尽管乐曲仍是旧的乐曲。唐代流行的曲辞,有两种情况,一种叫做“声诗”,一种是“曲子词”也即是词。本来独立的一首诗,被乐工歌妓们选择来与音乐相配,成为音乐的曲辞,这种曲辞就叫“声诗”,这种方法则叫“选词以配乐”。被