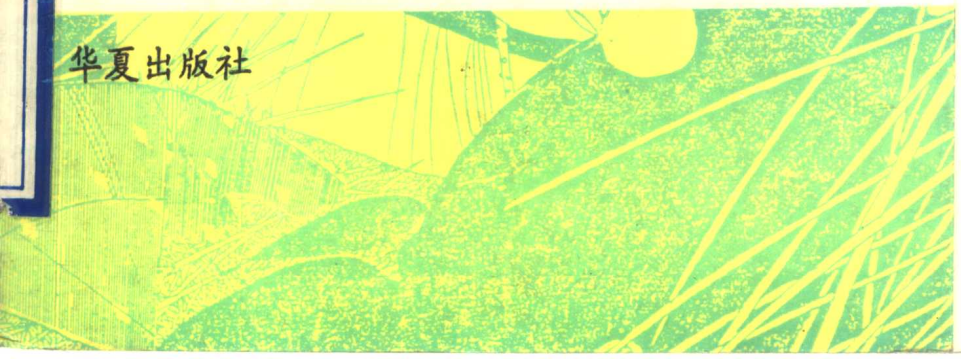

房开江 著

唐宋婉约词赏译

华夏出版社

唐宋婉约词赏译

房开江 著

华夏出版社

1993年·北京

(京)新登字041号

唐宋婉约词赏译

房开江 著

*

华夏出版社出版发行

(北京东直门外香河园北里4号)

新华书店经销

北京市人民文学印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 11.25印张 232千字

1993年7月北京第1版 1993年7月北京第1次印刷

印数 1—4000册

ISBN7-5080-0025-0/I·288

定价: 5.45元

前 言

—

关于婉约词，有人曾形象地说它“只好十七八女子，执红牙板，歌‘杨柳岸晓风残月’”^①，也有人直接指出：“婉约者欲其辞情蕴藉”^②。总之，意在说明这种风格的词，往往缠绵宛转，蕴藉含蓄，妩媚妍丽。它以阴柔之美与豪放词相媲美。当人们走进唐宋词苑，会明显地看到，婉约词的创作色彩纷逞。可以说，它是唐宋词坛的主流。

在唐五代，婉约词几乎是一花独放，风行于当时词坛，而豪放词寥寥无几。一部《花间集》，可谓中国最早的一部婉约词总集。在以词为一代文学的宋代，虽然前有苏轼，后有辛弃疾，词的创作以豪放为其风格特色，在词坛上产生了极大的影响，其他作家也有的试作豪放词。但是，宋词主要还是沿着唐五代词的轨迹发展的。宋代词坛，不仅有柳永、欧阳修、晏殊、晏几道、秦观、周邦彦、李清照、姜夔、史达祖、吴文英、蒋捷、张炎等各具特色的婉约词代表作家，就是像苏轼、辛弃疾这样的豪放派代表作家，也写了不少具有婉约风格的优秀之作。由此可见，在宋代词坛上，以苏辛为代表的豪放词派的出现，在词的发展史上是一个新气象，对婉约词的创作有所冲击，但是它还没有到取代婉约词的地步，婉约词依然是宋代词坛创作的主流。

在唐宋词坛，之所以出现婉约词创作为其主流的现象，

是有深刻的原因的。

词与音乐有着密切的关系，而音乐又与时代息息相通。晚唐五代，社会动乱，统治阶级在政治上更加残忍暴戾的同时，生活上也更加淫靡、放纵。因此，在上流社会中，轻歌曼舞成了填补他们精神生活空虚的药剂，他们于无聊中往往从这里寻找刺激与安慰。而在当时的文人中，虽然有的愤世疾俗，对黑暗现实进行揭露与讽刺，但更多的却由苦闷彷徨而变得麻木起来。他们的审美追求再不是“盛唐气象”了，也奏不出《十面埋伏》那样高亢激越的强音。他们自觉不自觉地创作一些迎合上流社会需要的歌词来。于是，刚出现不久并与音乐紧紧连在一起的唐五代词，就很少豪放慷慨之作。入宋，自赵匡胤“杯酒释兵权”后，统治阶级为维护其统治，对上层社会的淫乐生活采取放纵的政策。同时，宋代社会随着城市经济的发展，市民阶层一天天壮大，轻歌曼舞亦随之兴盛于歌楼酒肆之中，这自然为宋代婉约词的发展提供了土壤、气候。

同时，词从唐五代发展到宋代，人们似乎从它与诗的比较中领悟到一个现象：诗是严肃、庄重的，词是柔婉、妩媚的。也就是后人所说的“诗庄词媚”^③。人们对诗词的这种审视，自然直接影响到诗词的创作。所以，在宋代文苑中，诗歌创作就没有唐诗那样活泼，也没有唐诗抒情味浓，爱情题材的作品尤为少见。而词的创作却恰好相反，不仅描写儿女情长的相思爱情之作较多，而且与此相适应的词风也多为婉约。即使同一个作家，有的在诗与词的创作上也成不同的风貌。曾在《煮海歌》中以朴实之笔表现煮盐工人的痛苦生活，反映严酷的社会现实的柳永，在词中表现的感情却是那样缠

绵悱恻。在诗中曾高唱“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东”的著名女作家李清照，在她的词中却写出了“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦”、“一种相思，两处闲愁”等深情苦调、儿女情长之作。就是当时曾主盟文坛的政治家欧阳修，也写出了《踏莎行》、《南歌子》、《蝶恋花》等情韵深长的词作来。由此可见，“诗庄词媚”的这种审视观点，实际上影响了一代词人的创作，对于词沿着婉约轨迹发展，起了推波助澜的作用。

此外，宋代理学盛行，在客观上对宋代婉约词的发展也起了促进作用。因为理学家们在强化人们的封建伦理道德规范的同时，特别注意诗的教化作用，对诗的抒情性、形象性有所忽略。他们认为，“诗者纪一时之实，只要据眼前实说”。^④因而，对于杜甫“穿花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞”这样形象生动的诗句，竟说“如此闲言语，道出做甚”！^⑤总之，他们似乎要以儒家的传统精神净化诗的殿堂。在这样的思想影响下，人们要想在诗中抒写性灵，尤其是抒写男女恋情，自然是不可想象的事。于是，他们就在诗之外另外寻找抒发感情的地方，词就成了他们选中的目标。因为这是一片新天地，理学家们似乎不屑一顾，自然也就没有去挑它的毛病了。所以，在宋代的词坛上，内容多为相思柔情，风格多为蕴藉含蓄的婉约词，便乘机在唐五代的基础上更加发展起来。

由此可见，婉约词成为唐宋词坛的主流，是与当时的社会风尚，对诗词审视的心理、思想等方面紧紧关联着的。

当然，婉约作为词的风格，是对词风的一种总体概括，而不同的作家其婉约词的创作风格又各有不同。如果看不到这点，而简单地以“婉约”二字概括了事，便无法认识婉约词

中风格的多样性，也无法理解每个作家的创作个性。

二

男女情爱，是唐宋婉约词最为突出的主题。绝大多数作家都在这方面留下了情意缠绵的佳作，从各个方面抒发了真挚而深厚的感情。如牛希济的《生查子》（春山烟欲收）、柳永的《雨霖铃》（寒蝉凄切）、严仁的《鹧鸪天》（一曲危弦），表现离情之依依不舍；温庭筠的《更漏子》（玉炉香）、李清照的《醉花阴》（薄雾浓云），写女子的相思；韦庄的《女冠子》（昨夜夜半）、柳永的《八声甘州》（对潇潇暮雨）、吴文英的《风入松》（听风听雨），写男人的思念；和凝的《江城子》（竹里风生），写约会；晏几道的《鹧鸪天》（彩袖殷勤），写相逢；欧阳修的《南歌子》（凤髻金泥带），写新婚情味；苏轼的《江城子》（十年生死）、贺铸的《鹧鸪天》（重过阊门），写死别的悲哀，等等。从这些作品可以看出，唐宋时代的人们（尤其是妇女）对和美的家庭生活的追求，对美好的、符合个人意愿的爱情婚姻的向往，以及他们对于爱情的那种纯洁、执著的思想境界。从某种意义上说，这也是当时的人们（尤其是妇女）在特定的时代背景下，对爱情婚姻态度热烈而又严肃的反映。它可以引发人们去思索爱情的真谛和价值；同时，从这里也可以看到封建社会、封建礼教是如何压抑着人们的爱情，从而使今天的青年更加珍惜摆脱掉封建桎梏的爱情，并热爱给予这种爱情的时代。

由于古代社会不稳定，人们为了功名、生活，往往抛家离乡，或奔走于仕途，或从戎于边陲，或浪迹天涯，流落四方。也有的因为政治斗争而被贬谪边荒异乡。这就铸就在男女情爱的题材中，相思离别之作最多。在这些作品里，往往

可以看到有情人一旦分离，给主人公带来的是无边的愁苦与怨恨，是绵绵相思、深深情意，感情的抒发十分强烈。之所以如此，主要是由于古代妇女一般都是依附于一家之主的男人生活，她们除了这个“家”，没有别的寄托。因此，一旦丈夫离去，心里便失去平衡，马上会感到忧伤痛苦，清冷寂寞。同样，有相当多的男人是重感情的。一旦离开妻子或情人，也会产生一种失落感，心里感到空虚惆怅。

至于在描写男女情爱的作品中，有相当一部分是写男主人公与歌伎、舞女恋情的，也应该放在历史的背景中去观照。“在整个古代，婚姻的缔结都是由父母包办，当事人则安心顺从。”对于上流社会来说，“结婚是一种政治的行为……起决定作用的是家世的利益，而决不是个人的意愿”。^⑥由于结婚不是以爱情为基础，因此夫妻间的感情往往是敬多于爱。而“现代意义上的爱情关系，在古代只是在官方社会以外才有”。^⑦所以，男人们在社会交际中，往往由于对方的美貌，相互交往亲密，共同的兴趣爱好等等，便产生了爱情。而这种爱情在那个时代，往往比合法婚姻捆系在一起的夫妻之情更真挚，更深厚。因为它在一定程度上体现了当事者的意愿，所以主人公对爱情所表现的心态是可以理解的。正如有的学者所指出的，婉约词中所表现的这种思想感情，“乃是在封建制度之下，人们对于爱情的正当要求的不正当表现”。^⑧

唐宋婉约词的内容题材，除了男女情爱之外，咏物词也占了相当比重。咏雪咏雨，咏燕咏蝉，咏花咏草，等等。其中不少作品“醉翁之意不在酒”，咏物只是一个幌子，词的旨意另有所在。或者借物写爱情相思，或者借物寄身世之感，或者借物表达对现实的看法。总之，借物言志，意蕴深沉。这

类作品除了描写细致生动，深受人们赞赏之外，其寓意所在亦为人们所注意。

在唐宋婉约词中，还有部分作品描写了从上流社会中人到士子文人，以及市井小民的生活情趣、无聊闲愁。题材虽然没有多大社会意义，但是通过这些作品，可以帮助人们从一个侧面去认识当时的社会，了解这些人的生活、心态。

此外，在唐宋婉约词中还有不少作品抒发失意者的苦闷，游子的乡愁，亡国的哀思。相比之下，这类作品时代感较强。人们从失意者的苦闷中可以看到官场的争斗，朝廷的黑暗，对人才的压抑；从游子的乡愁中可以看到社会的不安定，仕途的坎坷，中下层谋生的艰难；从亡国的哀思中，更可看出统治者的昏聩，政治的腐败，民族矛盾、阶级矛盾的尖锐。应该说，这是唐宋婉约词中较有社会意义的作品。

当我们对唐宋婉约词的内容题材作上述分析的时候，还应该看到，它所反映的社会生活的确狭窄，有的甚至窄到通篇咏小脚、咏指甲之类，在这方面它就不如同时代的诗文反映现实生活那样深广。虽然它受历史的局限，受“诗庄词媚”观念的影响，但客观的原因不能抹去它这一严重的缺憾。同时也要看到，在唐宋婉约词中有部分作品流露出一种消极人生，有的甚至是没落阶级的情绪。如人生如梦、及时行乐、远离现实、无聊空虚等思想。即使有的作品总体思想是积极的，其中也会或隐或显，或多或少地流露出上述种种消极情绪。因此，今天实事求是地指出这些问题是很必要的。此外，在那些表现男女情爱的作品中，也确实存在某些轻浮之作，有的作品甚而欣赏对女性的玩弄，表现色情，流露出极不健康的心态。无疑应对这类作品坚决扬弃，否则会污染今天的

社会，腐蚀人们的心灵。

唐宋婉约词的内容题材，以及由此所表现出的情调，尽管情况复杂，如果我们能够坚持马克思主义对待文学遗产的正确态度，以今天的观点与审美标准，再联系当时的具体环境与审美追求，对其进行具体的实事求是的分析研究，就能得出比较正确的结论，从而避免片面性。

还值得一提的是，唐宋婉约词无论是构思技巧，表现手法，语言风格，音调节奏方面，还是物态刻画，人物描写，以及写景抒情，意境创造等方面，都取得了大的成就。可以说，它的艺术造诣达到了相当的高度。比如同是闺怨相思意，温庭筠的《更漏子》不同于晏几道的《思远人》；同是悼亡词，苏轼的《江城子》亦不同于贺铸的《鹧鸪天》；而同是写愁，李煜、秦观、贺铸、李清照、蒋捷等人又写法不同，运笔各异。对于同一题材的创作，不同作家手段不同，真好似八仙过海，各显神通。因而名篇层出，名句溢香。恐怕它在艺术上的成功，是它深得人们喜爱的一个重要原因。虽然人们对唐宋婉约词的看法评价不尽一致，但对于它在艺术上所取得的成就还是肯定的。而这方面的成就，对于发展社会主义时代的文艺创作，仍有借鉴的价值。

三

这本《唐宋婉约词赏译》，从众多的作品中选出一百首编译而成。其中，唐五代选了二十三首，宋代选了七十七首。除一首敦煌曲子词系民间无名氏所作以外，其余九十九首均为文人词。应该说，本集所选，只不过是唐宋婉约词的大海中的一滴水而已。

对于词的赏析，力求通俗详细，适合中等以上文化程度的人阅读。为避免一般化的串讲内容，对有启迪性的地方，有特色的艺术技巧，或点到为止，或抉微探幽。凡有争议的地方，则择一而从，间发己见，一般不作争论。

对于词的语译，在信、达、雅的前提下，力求有韵、有味。唐宋婉约词意蕴丰富，语言精美。要将其译成今天诗的语言，又要保留原作的韵味，比起散文的语译难度就大得多了，弄不好会有“画虎不成反类犬”之讥。这的确是一件费力不讨好的事情。为了帮助今天的青年读者理解原作，还是用新诗的形式对所选的每首词作了语译。这只不过是供读者理解原作时参考，切不可在原作与译诗之间划等号，更不必在原作与译诗的每字每句间机械地划等号。

由于水平所限，本书谬误难免，恳望读者批评指正。

房开江

一九九一年春于花溪

注：

- ① 见宋·俞文豹《吹剑录》。
- ② 见明·徐师曾《文体明辨序说·诗余》。
- ③ 《词学全书·古今词论》引李东琪语。
- ④ 盛如梓《庶斋老学丛谈》引张拭语。
- ⑤ 《二程语录》卷十一。
- ⑥⑦ 恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》。见《马克思恩格斯选集》第四卷。
- ⑧ 沈祖棻《宋词赏析》。

目 录

敦煌曲子词

天仙子(燕语莺啼).....(1)

温庭筠

菩萨蛮(小山重叠).....(4)

更漏子(玉炉香).....(6)

梦江南(梳洗罢).....(8)

和 凝

江城子(竹里风生).....(11)

韦 庄

浣溪沙(夜夜相思).....(14)

女冠子(昨夜夜半).....(16)

牛 峤

菩萨蛮(舞裙香暖).....(19)

牛希济

生查子(春山烟欲收).....(22)

李 珣

定风波(雁过秋空).....(25)

欧阳炯

定风波(暖日闲窗).....(29)

冯延巳

鹊踏枝(谁道闲情).....(32)

鹊踏枝(几度风楼).....	(35)
谒金门(风乍起).....	(38)
南乡子(细雨湿流光).....	(40)

李 璟

摊破浣溪沙(手卷真珠).....	(43)
摊破浣溪沙(菡萏香销).....	(45)

李 煜

虞美人(春花秋月).....	(48)
乌夜啼(无言独上).....	(51)
望江南(多少恨).....	(53)
清平乐(别来春半).....	(54)
浪淘沙(往事只堪哀).....	(57)
浪淘沙(帘外雨潺潺).....	(59)

范仲淹

苏幕遮(碧云天).....	(63)
御街行(纷纷坠叶).....	(67)

柳 永

雨霖铃(寒蝉凄切).....	(70)
采莲令(月华收).....	(74)
昼夜乐(洞房记得).....	(77)
凤栖梧(伫倚危楼).....	(81)
八声甘州(对潇潇暮雨).....	(84)

张 先

一丛花令(伤高怀远).....	(88)
天仙子(水调数声).....	(91)

晏 殊

浣溪沙(一曲新词) (95)

蝶恋花(槛菊愁烟) (97)

踏莎行(小径红稀) (100)

宋 祁

玉楼春(东城渐觉) (104)

欧阳修

踏莎行(候馆梅残) (108)

生查子(去年元夜时) (111)

南歌子(凤髻金泥带) (113)

蝶恋花(庭院深深) (115)

韩 缜

凤箫吟(锁离愁) (119)

王安国

清平乐(留春不住) (123)

晏几道

临江仙(梦后楼台) (126)

鹧鸪天(彩袖殷勤) (129)

思远人(红叶黄花) (132)

苏 轼

水龙吟(似花还似) (135)

贺新郎(乳燕飞华屋) (139)

江城子(十年生死) (143)

蝶恋花(花褪残红) (147)

浣溪沙(道字娇讹) (149)

黄庭坚

清平乐(春归何处) (152)

秦 观

八六子(倚危亭)(155)

满庭芳(山抹微云)(159)

踏莎行(雾失楼台)(164)

浣溪沙(漠漠轻寒)(168)

贺 铸

鹧鸪天(重过阊门)(171)

横塘路(凌波不过)(173)

周邦彦

苏幕遮(燎沉香)(179)

六丑(正单衣试酒)(182)

兰陵王(柳阴直)(188)

蝶恋花(月皎惊鸟)(193)

毛 滂

惜分飞(泪湿阑干)(197)

刘一止

喜迁莺(晓光催角)(200)

朱敦儒

相见欢(金陵城上)(204)

赵 佶

燕山亭(裁翦冰绡)(207)

李清照

一剪梅(红藕香残)(212)

醉花阴(薄雾浓云)(215)

永遇乐(落日熔金)(219)

武陵春(风住尘香)(223)

- 声声慢(寻寻觅觅)(226)
- 吕本中
- 采桑子(恨君不似)(230)
- 岳 飞
- 小重山(昨夜寒蛩)(233)
- 黄公度
- 青玉案(邻鸡不管)(237)
- 朱淑真
- 谒金门(春已半)(241)
- 眼儿媚(迟迟春日)(244)
- 蝶恋花(楼外垂杨)(246)
- 赵彦端
- 点绛唇(憔悴天涯)(251)
- 袁去华
- 剑器近(夜来雨)(254)
- 陆 游
- 钗头凤(红酥手)(258)
- 卜算子(驿外断桥边)(262)
- 辛弃疾
- 摸鱼儿(更能消)(265)
- 祝英台近(宝钗分)(270)
- 青玉案(东风夜放)(274)
- 程 垓
- 酷相思(月挂霜林)(278)
- 陈 亮
- 虞美人(东风荡飏)(281)

姜 夔

踏莎行(燕燕轻盈)(285)

扬州慢(淮左名都)(288)

暗香(旧时月色)(293)

史达祖

双双燕(过春社了)(297)

吴文英

风入松(听风听雨)(302)

唐多令(何处合成愁)(305)

严 仁

鹧鸪天(一曲危弦)(310)

刘克庄

忆秦娥(梅谢了)(314)

潘 耆

南乡子(生怕倚阑干)(318)

周 密

一萼红(步深幽)(322)

邓 剡

唐多令(雨过水明霞)(327)

王沂孙

齐天乐(一襟余恨)(330)

蒋 捷

一剪梅(一片春愁)(335)

虞美人(少年听雨)(338)

张 炎

清平乐(采芳人杳)(341)