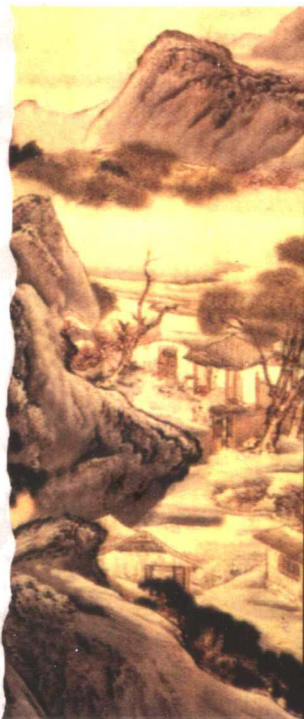

映梦窗零乱碧

吴文英及其词研究

周茜◎著

7.23
5

青
春
出
版
社

周茜◎著

廣東教育出版社

映梦窗零乱碧

——吴文英及其词研究

I207.23

Z803

785

图书在版编目 (CIP) 数据

映梦窗 零乱碧：吴文英及其词研究 / 周茜著. — 广州：广东教育出版社，2006. 3

ISBN 7-5406-6290-5

I. 映… II. 周… III. 吴文英 (约 1200—1260) — 宋词—文学研究 IV. I207. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 017822 号

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园 A 区)

890 毫米×1240 毫米 32 开本 11 印张 270 000 字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印数 1-1 000 册

ISBN 7-5406-6290-5/I·131

定价：20.00 元

质量监督电话：020-87613102 购书咨询电话：020-34120440

引言

王国维对梦窗词颇不喜，有“梦窗之词，吾得其词中之一语评之，曰：‘映梦窗，零乱碧’”^①之贬义。若抛开王氏个人的好恶，“映梦窗，零乱碧”^②确乎是一语中的的精辟之评。“梦窗”既是吴文英（字君特，号梦窗，晚号觉翁）为自己所取之号，又是其词中屡屡出现的心灵隐喻。“零乱碧”则是其词作结构腾跃跳闪，色彩斑斓的反映。正因如此，词学史上，吴梦窗成为了最有争议的一位词家，同时，又是最有艺术独创性的词家之一。

吴梦窗的一生平凡而凄苦。他一介布衣，游幕终身，行迹几乎未出江、浙两省。早年曾在苏州为仓台幕僚，晚年又到越州（今浙江绍兴），为浙江安抚使吴潜和嗣荣王赵与芮的幕宾，潦倒依人，困蹶而死，卒年约六十余岁^③。

① 王国维：《人间词话》，《词话丛编》，（唐圭璋编，北京，中华书局，1986。

后文所引《词话丛编》皆与此同，故只注明册数、页码。）第五册，4251页。

② 见吴文英词《秋思》（堆枕香鬟侧）。

③ 吴文英的生卒年，因资料缺乏，难以确考。据现有资料推测主要有四说：

1. 1200—1260（夏承焘）。2. 1205（-7）—1276（杨铁夫）。3. 1212—1272（-6）（陈邦炎）。4. 1207—1269（谢桃坊）。

映梦窗 零乱碧

由于他才秀人微，取湮当世，正史无传，其他传记材料亦罕有其迹，唯流传下来词作三百四十余首，于传统的婉约、豪放之外，另立密丽之体。其词艺上的戛戛独造、意深旨远，使他的出现成为宋词最后一抹绚烂的夕阳晚照，为南宋词坛以及整个词史增光添彩。

然而，由于材料匮乏，梦窗的词作又幽邃艰深、骤难索解，因此，对其人其词的认识和评价历来纷争不断，毁誉参半。在南宋，沈义父的《乐府指迷》、张炎的《词源》对梦窗词有所评述，其声名已显。元、明两代却湮没无闻。自清代中叶起，逐步掀起了治梦窗词的热潮，至清末民初达到顶峰。其中王鹏运、朱祖谋、郑文焯对《梦窗词集》的多次整理校勘，为梦窗词的研究奠定了文本基础。而陈洵的《海绡说词》、杨铁夫的《梦窗词全集笺释》（附《吴梦窗事迹考》）和夏承焘的《吴梦窗系年》对梦窗生平事迹的钩稽考订，词作的笺注阐释，使梦窗词的研究始得轮廓，有所凭据，他们的贡献甚巨。然而，20世纪初至70年代，梦窗词被口诛笔伐，客观的研究再次沉寂，无人问津。新时期以来的二十余年，学者们拨乱反正，梦窗词重新获得重视，梦窗词的研究取得了更大的成绩，研究的领域也更为广泛，吴文英的大家地位也得到确认。总之，自宋末张炎《词源》中著名的“吴梦窗词如七宝楼台，

炫人眼目，碎折下来，不成片段”^①的批评，到今天将其置于词史上十大词人之一的大家地位^②，曾经经历了几番波折、几度起伏。其间扬之也高，贬之亦深的现象，实在值得我们进行深入的思考和探究。

“诗家总爱西昆好，独恨无人作郑笺”，元遗山在《论诗三十首》绝句中对李商隐诗深致赞赏又不无遗憾。如果说义山诗因其镂金刻翠、扑朔迷离而令人感叹、纷争的话，那么，一向以藻饰秾艳、运思深窈、隶事生僻见称的梦窗词的遭遇可谓与义山诗异代相续。然而吴文英毕竟不如李商隐那么幸运。近二十年来，李商隐研究的专著（包括笺注疏解、选本、评传和研究著作）多达三十来种，1992年还成立了全国性的专门研究组织——中国李商隐研究会。尽管王兆鹏、刘尊明先生通过量化分析、综合论证得出吴文英为两宋十大词人之一，并且认为“他们作为十大词人，可以说是古今词评家、词选家的共识”，“他们的历史地位应该是当之无愧的”。但是，吴文英与其他大家相

① 张炎：《词源》，《词话丛编》，第一册，259页。

② 王兆鹏、刘尊明《历史的选择——宋代词人历史地位的定量分析》一文，得出两宋词人中居于前十名的十大词人依次是：辛弃疾、苏轼、周邦彦、姜夔、秦观、柳永、欧阳修、吴文英、李清照和晏几道。见《文学遗产》1995（4），47-54页。

映梦窗 零乱碧

比，其人其词的研究是相当滞后和薄弱的，因为“宋词以梦窗为最难治。其才秀人微，行事不彰，一也。隐辞幽思，陈喻多歧，二也”^①。是故，学者们视梦窗词之研究为畏途，基础性和全面深入的理论研究都不尽如人意，这与吴梦窗所具有的大家地位是极不相称的。

王国维在《人间词话》中谓：“词之为体，要眇宜修。能言诗之所不能言，而不能尽言诗之所能言。诗之境阔，词之言长。”^②词自诞生之日起，这种新型文体的源流和正变，形式和风格，一直就是争论不休的问题。词与诗实同其性情而异其体调，它始于唐，历五代，经两宋三百余年的发展变化，遂由应歌之作而变为言志之篇，终有其自身的特点和体性。梦窗词作为宋词的最后一辉煌，吴文英又是词史上存词数量仅次于辛弃疾的专职词人，无疑是探索宋词发展到晚期的规律以及词体文学这一形式流变演化过程的重要切入点。他的纯情思词作在词史研究中的价值毋庸置疑，即或酬唱应和、节序游赏之作，也因其独特的情感体验和传达方式而显示出词艺的高妙和词体的成熟，并可由此一窥那个破碎时代的风俗世情。

① 见杨铁夫：《吴梦窗词笺释·夏承焘序》，陈邦炎、张奇慧校点，广州，广东人民出版社，1992。

② 王国维：《人间词话删稿》，《词话丛编》，第五册，4258页。

“沉浮千古事，谁与问东流？”吴文英这样一位艺术风格非常独特的作家，七百多年来，其历史地位的跌宕起伏之剧在两宋词人中是罕有的。这位曾经被误解的词人，这座闪烁着奇光异彩的“七宝楼台”，对其认识和接受需要一个漫长的过程。通过其在接受过程中之升沉起伏原因的深入思考和分析，可以透视某种历史文化背景下的文化学术乃至意识形态的流变。尤其是清代中叶常州词派出现后，梦窗词逐渐成为词学的关注中心之一，特别在清末民初这一段古典与现代交接的历史时期，达到了高潮，以至于“学梦窗词者几半天下”（吴梅语）。而20世纪80年代以来梦窗词又再度获得垂青。着重以这两个时段为核心进行梳理，对于了解词学审美潮流的变化、词学研究形态从古典向现代的转型以及现当代词学研究的成就和误区，都具有历史和理论意义。

本书主要从本体论、源流论、文献考辨、研究史论四个方面对“卓然一家”的梦窗词以及梦窗词与南宋词艺术，梦窗词与清代、近现代词学批评等问题进行全面深入的研究，并在此基础上观照词学的演进流变以及历史沧桑巨变下的文化学术。

“本体篇”第一部分首先讨论吴梦窗复雅求工的“论词四标准”，其次说明梦窗词与众不同的审美追求。

映梦窗 零乱碧

富于鲜明个性色彩和美感特质的梦窗词是其词学主张和审美追求的具体体现。将梦窗词论、词作合观，才能相得益彰，互证互补。

第二部分研究情词的两大转变与梦窗情词的特殊成就。

梦窗词集中有近三分之一的作品是抒写自我刻骨铭心的相思别恋之作，也是梦窗词中最为精妙，最为动人的优秀之作。因此，梦窗情词在梦窗词中的分量和意义是非同寻常的。本章把梦窗情词置于情词的发展历程中，通过对梦窗情爱世界的探索及其情词的细读阐释来说明梦窗情词的特殊成就，由此说明吴文英因了情词而卓立当时，并流芳百世。

第三部分研究梦窗的即事词。

除了百余首情词外，梦窗集中有近二分之一的作品是用于社交场合的酬赠唱和、祝寿饯别以及登临游赏等的应景即事之作。这些于日常生活的人际交往中娱宾遣兴、展示才华或抒情言志的词作，既可以使我们了解南宋晚期社会的风俗世情，也将有助于我们全面地认识和理解梦窗词。

“源流篇”探讨梦窗词的艺术渊源。

通过梦窗词与李贺、李商隐诗歌以及与周邦彦、姜夔词作的比较研究，探讨梦窗词的艺术渊源，说明梦窗词独特艺术风格的形成是在传统基础上的创新，确认梦窗词的艺术价值，

对南宋词艺术发展的贡献及其在词史上的地位。

“文献篇”首先对梦窗词集版本进行考辨。

梦窗的词集版本主要有两个系统，本篇对这两个系统的源流、衍变以及在此基础上形成的各种版本进行了系统的考证，希望能为学人的研究提供一个基础性的参考资料。

其次对吴梦窗的交游进行考辨。

吴梦窗的交游甚广，前人没有对此进行详尽的考察。本篇在材料匮乏的情况下，立足于梦窗词作文本和相关资料，对吴梦窗与权贵的关系、与墨缘友朋的交往进行考辨，这将有助于了解梦窗的文学创作活动及其为人处事态度，以便知人论世。

“研究史篇”主要通过梦窗词在宋代、清代及20世纪的研究历程的回顾和梳理，对梦窗词的研究作出评述综论，一方面阐明梦窗词在不同历史时期的地位和影响，另一方面探讨造成其词史地位升沉起伏的原因，并由此见出词学风气的世变时移。

目录

引言	1
----------	---

本体篇

一、吴梦窗的词学主张及审美追求	2
(一) 吴梦窗的词学主张	2
(二) 梦窗词的审美追求	13
二、梦窗情词	27
(一) 情词的两大转变	29
(二) 吴梦窗的情爱世界	35
1. 抒情对象的莫衷一是	36
2. 抒情主体的心灵世界	40
3. 爱情心理的三个情结	48
(三) 梦窗情词的特殊成就及其影响	61
三、梦窗即事词	82
(一) 寿词	83
(二) 送别词	96
(三) 游赏登临词	102

目录

映梦窗 零乱碧

2

源流篇

- 四、梦窗词的艺术渊源 114
- (一) 梦窗词与长吉、义山诗 114
1. 梦窗词与长吉诗的修辞、设色 116
2. 梦窗词与义山诗的爱情、梦幻 126
- (二) 梦窗词与清真、白石词 141
1. 梦窗词与清真词的浑厚、曲折 141
2. 梦窗词与白石词的言情、咏物 151

文献篇

- 五、梦窗词集版本考 174
- (一) 明抄本《梦窗词集》述略 174
- (二) 《梦窗词集》版本考 181
1. 四卷本 182
2. 一卷本 186
3. 其他 189
- 六、吴梦窗交游考 193
- (一) 与权贵的关系考辨 193
- (二) 与墨缘友朋的交游考 203

研究史篇

- 七、宋代的研究 220
- 八、清代的研究 226
- (一) 清初词坛及浙西词派、吴中词派

的评价	226
(二) 常州词派与梦窗词的再发现	238
九、20 世纪的研究	260
(一) 20 世纪研究概况	260
(二) 叶嘉莹与梦窗词的再评价	275
十、从历代词选看梦窗词的地位和影响	298
(一) 宋、明两代的词选著录	299
(二) 清代的词选著录	305
(三) 20 世纪的词选著录	314
结语	326
参考文献	332
致谢	337

本体篇

本体篇

知...
表...
情...

一、吴梦窗的词学主张及审美追求

姜白石、吴梦窗是南宋骚雅词派的中坚人物，而南宋骚雅词派的词学理论以沈义父的《乐府指迷》、张炎《词源》为代表。前者推尊周邦彦，后者推崇姜夔，前者的理论纲领则来之于吴梦窗所传授的论词四标准。这复雅求工的四标准反映了梦窗的词学主张和词学观念，与其奥博典丽的词作合观，两者是相得益彰、互证互补的。同时，具有鲜明个性色彩和艺术魅力的梦窗词不仅是其词学观念的反映，也是其审美追求的具体体现。他通过“梦幻的窗口”把自然空间与主体心灵空间交融而形成一种满足自身审美需求的审美视域，又通过潜气内转的方式创造出具有深远幽邃、密丽婉曲之美感特质的作品。总之，梦窗词所呈现的如“七宝楼台”般璀璨夺目的形式和艺术之美是与其极具个性化的审美追求密不可分的。

(一) 吴梦窗的词学主张

沈义父所著《乐府指迷》为词学史上第一部讲论作词之法的专著。其中具有总论性质的首段叙述他与吴文英相识的经过：

余自幼好吟诗。壬寅秋，始识静翁于泽滨。癸卯，识梦窗。暇日相与倡酬，率多填词，因讲论作词之法。然后知词之作难

于诗^①。

“癸卯”即理宗淳祐三年（1243），此时吴梦窗在苏州仓幕，正值中年，与沈氏相识并因共同的爱好，闲暇相聚，切磋词艺。接着，沈义父用四句话概括了梦窗传授的作词之法：

盖音律欲其协，不协则成长短之诗。
下字欲其雅，不雅则近乎缠令之体。
用字不可太露，露则直突而无深长之味。
发意不可太高，高则狂怪而失柔婉之意。

上述“论词四标准”简而言之即协律、典雅、含蓄、柔婉。这是沈氏从吴文英讲论作词之法的记录，历来词论研究者皆视“四标准”为“吴氏家法”。作为毕生致力于词的专职词人，梦窗并未将其丰富的创作经验和强烈的创新思想付诸笔端，不能不令人惋惜，所幸的是沈氏以梦窗之言作为《乐府指迷》的纲领，以下二十八则系统地加以阐述和发挥。故吴梅为蔡嵩云《乐府指迷笺释》作序时甚至认为“谓此书为阐明吴氏家法，亦无可不可也”。当然，我们不为溢美而将《乐府指迷》之功独归梦窗，但吴氏之词学主张却可由此得以窥见一斑。

词是我国独有的文学样式，随之伴生的词学理论自成体系。五代西蜀词人欧阳炯的《花间集叙》是现存最早的论词专文，其曰：

则有绮筵公子，绣幌佳人，递叶叶之花笺，文抽丽锦；举纤纤之玉指，拍按香檀。不无清绝之词，用助娇娆之态。自南朝之宫体，扇北里之媚风^②。

词为“艳科”之体性，词助宴饮歌欢之功能在此序中被揭

① 沈义父：《乐府指迷》，《词话丛编》，第一册，277页。下引“四标准”与此同。

② 见李一氓：《花间集校》，北京，人民文学出版社，1958。

举、被确认。实质上，这是花间词人创作上莺声艳语的共同倾向，也是五代人论词的普遍观点，且是“合鸾歌”、“协凤律”的必要条件，还说明了论词与论诗的尺度不同、趣尚各异。《花间集序》标志着“侧艳”词体观念的形成，对后世词的创作和批评都有着深远的影响。自此，词体文学这一新兴的文学样式便以长短句的形式、相思别离的内容、柔婉妩媚的格调作为正统被规范成型，占据了词坛的主导地位。宋人的词体观念基本上继承了这一传统。

词在北宋初仍被视为艳科小技。晏、欧、柳词虽与《花间集》有雅郑之别，长短之分，但其主要倾向“仍为情恋香艳之词，绮靡且有甚于昔”（俞平伯《唐宋词选释·前言》）。北宋中叶，苏轼出，以诗为词，开辟了用词来全力表现作家主观情性的新格局，使词之浅斟低唱，出之以“诗人之雄”，对改革词风，提升词境都有划时代的意义。苏轼的革新还引发了人们对词的体性、归属、风格、形式等一系列问题的思辨和探讨，从而使词学批评开始兴盛。尽管北宋词论未出现一部完整的理论专著，但其内容已初具理论形态。

现今可知的北宋中叶的词序词评，大都出于苏轼及其门下。苏轼本人的词论，散见于有关题跋、序引、书简及宋人所撰的一些诗话、词话、笔记中。他的诗化主张主要有以下几个方面：首先，突出词的诗性本质，认为诗词同源是苏轼以诗论词的思想基础。他反复称言“微词宛转，盖诗之裔”，推崇“古人长短句诗”。其次，倡导开拓词境，打通诗词界限，扩大词的功用。再次，改革词风，变婉媚一路为刚柔兼具、多姿多彩。最后，也是最有成效的方面是以词陶写情性，表现作家主体人格。在苏轼的影响下，苏门词人也纷纷在序跋、文章中表述对词的见解。如张耒《东山词序》：“文章之于人，有满心而发，肆口而成，不待思虑而工，不待雕琢而丽者，皆天理之自然而情性之至道也。”（《彊村丛书》本《东山词》）激赏自然而然的风格。黄庭坚《小山集序》称许《小山词》：“寓以诗人之句法，清壮顿挫，能动摇人心。”（《彊村丛书》本《小山词》）晁补之《评本朝乐章》则是李清照《词论》之前的一篇重要词评，晁氏维护词的本色，注重词的高格调，认为：“近世以来，作者皆不及