

宋词纵谈

陈迺冬

文学爱好者丛书

宋词纵谈

陈 迺 冬

首都师范大学图书馆

21103599

人民文学出版社

一九八七年·北京

1103599

本书采用在微型电子计算机上同时进行编校、排版的新工艺。它是将汉字输入到微型电子计算机中，由“汉字书刊排版系统及高级文书处理系统(HPB1.01)”(中国印刷科学技术研究所照排实验中心研制)排版，预处理成“信息书稿”软磁盘，然后在激光照排机中一次照排成版胶印而成。

责任编辑：陈建根

封面设计：柳成荫

宋词纵谈

SONGCI ZONGTAN

人民文学出版社出版

(北京朝内大街166号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

字数 61,000 开本 787×1092 毫米 $\frac{1}{32}$ 印张 $8 \frac{1}{8}$ 插页 2

1987年4月北京第1版

1987年4月北京第1次印刷

印数 00,001—14,600

书号 10019·4086

定价 0.59 元

DC 26/5

目 录

第一章 “词”是怎样一种文学形式?	1
——从“词”的名称和来源到词的继承和发展	
第二章 “词世界”与宋词的四个时期、三大系派	9
第三章 宋词的重要作家和作品	18
第一节 (一)晏殊 (二)欧阳脩 (三)张先	
(四)晏几道 (附)范仲淹 宋祁	18
第二节 (一)柳永 (二)秦观 (三)贺铸	
(四)周邦彦	25
第三节 苏轼	34
(附一)潘 阆	
(附二)王安石	
(附三)黄庭坚 晁补之 毛滂	
(附四)张元干 朱敦儒 叶梦得 向子諲 陈与义	
张孝祥	
第四节 李清照	52
(附一)朱淑真	
(附二)魏氏 聂胜琼	

第五节 辛弃疾	58
〔附〕陆游 陈亮 刘过 刘克庄	
第六节 (一)姜夔 〔附〕史达祖 (二)吴文英	67
第七节 (一)王沂孙 (二)张炎	76
〔附一〕周密	
〔附二〕蒋捷 刘辰翁 文天祥	
第四章 宋代词人是怎样写词的?	88
——立意、托意、择调、选韵、定声、炼字、造句、谋篇	
后 记	96

第一章 “词”是怎样一种文学形式？

——从“词”的名称和来源到词的继承和发展

“词”是我国古典文学形式之一。

这种文学形式，萌芽于隋，成长于唐，盛于五代；到了宋代，是它最成熟、最繁荣时期。“宋词”在中国文学史上是一座高峰。

“词”是怎样一种文学形式呢？

简括地说，它是一种配合乐谱来组织文字的歌诗。

“词”的全称——也是它最早的命名——原叫做“曲子词”。“曲子”是歌谱，“词”是歌词。它是“音乐文学”。当它以音乐为主，文学为从时，它常是被简称为“曲”、“曲子”。从唐经过五代到宋初，都是习惯这样叫的。文人写的，则被称为“诗客曲子词”。那时的词大都是“应歌”（适应歌唱的需要）之作。后来逐渐脱离音乐而独立，文学家逐渐把它当作一种新的诗体来写作，就简称为“词”，因为“曲子词”的重心也逐渐移在“词”上，而不在“曲子”上了。于是，也叫“长短句”、“诗餘”……。“长短句”这个名称始见于北宋中，是就词的形式说的，言其为长短参差句法的诗。“诗餘”之称，到南宋时才有，是就词的发展说的，认为它是诗的末梢。前者或出于嘲笑；后

者或意含轻视。但词人却竟正式地用了这些称谓,如北宋词人秦观的词集题为《淮海居士长短句》,南宋人编的一部词选名叫《草堂诗余》之类。

但“词”究竟和诗有别。它有各种不同形式而又层出不穷的“调”(其中少数几个调,如《生查子》象两首五言绝句、《瑞鹧鸪》象一首七言律诗,绝大部分的调都不是一般五言诗、七言诗以至于四言诗、六言诗所能范围),而又“调有定格,字有定数,韵有定声”(或云“调有定句,句有定字,字有定声”),需要严密地、精确地省度音节,安排字句,所以创作它时一般传统习惯叫做“填词”,也叫做“倚声”,原是要“倚”其声调,“填”以文词的。

为了说明方便,让读者理会,兹举实例如下:

老夫聊发少年狂:左牵黄;右擎苍。锦帽貂裘、千骑卷平岗。
为报倾城随太守,亲射虎、看孙郎。 酒酣胸胆尚开张:鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望、射天狼。

——苏轼《江城子·密州出猎》

风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆。地卑山近,衣润费炉烟。人静鸟鸢自乐,小桥外、新绿溅溅。凭栏久,黄芦苦竹,疑泛九江船。年年,如社燕,飘流瀚海,来寄修椽。且莫思身外,长近尊前。憔悴江南倦客,不堪听、急管繁弦。歌筵畔,先安枕簟,容我醉时眠。

——周邦彦《满庭芳·夏日溧水无相山作》

《江城子》、《满庭芳》是不同的词调。

《江城子》这个调分为两“阙”——或称两“片”(上下阙或片之间,传统书写法是空着一、二字的位置以表示之)。上阙八句(也可以把“锦帽貂裘千骑卷平岗”作九字句一句,和把“亲射虎看孙郎”作六字句的一句,那就算成七句或六句也可以。不过九字句的上四下五之间和六字句的上三下三之间,还是要用“、”号表示音律上的“顿”),计三十五字。句的组织是:七三三·四五·七三三。第一句七字,句末有韵;第二句三字,句末押韵;第三句三字,句末押韵;第四句四字,句末无韵;第五句五字,句末押韵;第六句七字,句末无韵;第七句三字,句末无韵;第八句三字,句末押韵。下阙与上阙完全相同。全调七十字,十六句,十韵。

《满庭芳》也是两阙组成,上阙十句(“小桥外新绿溅溅”是一句),下阙十一句(在文意上“年年如社燕”似为一句,但依声律“年年”与“如社燕”应断为二句;“不堪听急管繁弦”为一句,其间上三下四加“、”是音律上的“顿”,不是文意上的“逗”),字句的结构,上阙是四四六·四五·六七·三四五,下阙是二·三四四·五四·六七·三四五。上阙第三句起韵,第五、第七、第十句押韵,下阙第一、第四、第六、第八、第十一句押韵。全调九十五字,二十一句,九韵。

每调都有曲谱。可惜这些谱绝大部分早已失传。现在还能见到的仅唐、五代时的十四个谱(清末在敦煌发现的写本残卷,计歌曲谱八,舞曲谱六)和南宋时的十七个谱(姜夔的词集《白石道人歌曲》中有他自制的唱谱,旁注工尺在十七首词

上)。谱既失传，唱亦随之。今天我们一般看到的只是字句上的平仄声韵谱，那多半是后人根据前人作品综合比对，踪迹足印，谱出来的。故一般不称“曲谱”而只叫它做“词谱”。

江城子

○○○●●○○○韵 ●○○叶 ●○○叶 ●○○叶 ○○○叶 ○●
●○○叶 ○●○○○○●●句 ○●●句 ○○○叶 (下半阙同)

满庭芳

○●○○○句 ○○○○●句 ○○○○●○○韵 ○○○●句 ○
●○○○叶 ○●○○○○●●句 ○○○●韵 ○○○叶 ○○○●句 ○
○○●句 ○●○○○○叶 ○○○叶 ○●●句 ○○○●句 ○●
○○叶 ●韵 ○○○●句 ○●○○○○叶 ○○○○○●●句 ○○○●韵
○●○○叶 ○○○●句 ○○○●句 ○○○○○叶

这是一般的传统记谱法。○表示这个字必须用平声字；●表示必须用仄声字；○表示这个字本该用平声字，但也可以用仄声字；○表示该仄，但可用平。

旁注“韵”字，表示这句最末一字起韵，如苏轼这首《江城子》起韵是“狂”；下面都用同韵的来“叶”（押韵）：“黄”、“苍”、“岗”、“郎”……。周邦彦这首《满庭芳》起韵是“圆”，下面叶以“烟”、“溅”、“船”……。

现在说点关于词调（顺带说到词题）的话。仍以这首苏词为例，《江城子》是词调，“密州出猎”是词题。一般词作家写词往往不标题，因而不能使我们一望而知其词意，以致初接触词

的读者常发生这样的疑问：《西江月》何以既不说江，也不说月？《木兰花》中一点也没有提到花呀？最早《西江月》原是说月、《木兰花》原是说花的。后人沿用其调来说别的事物，有时另给予新名，更多的是仍其旧称，歌唱者倒是一望而知的。调下标题，始于北宋。苏轼绝大部分词作，是有题的，有时还加小序。这颇有便于读者对该词的理解。至于《江城子》，原叫《江神子》，那是迎神曲，它是唐、五代以来流行的旧词。

为什么许多词调都带“子”字？“子”就是“曲子”的简称，在词调上带“子”是很普遍的，如《破阵子》亦名《十拍子》，“破阵子”用今天的话讲就是“战斗进行曲”或者“杀敌歌”；“十拍”者，此曲有十拍之谓也。又如《更漏子》，用现行的“小夜曲”可作适当的释义兼译名。

《江城子》即《江神子》，最早是“单调”的，兹举五代词人牛峤的一首为证：“鸂鶒飞起郡城东。碧江空。半滩风。越王宫殿、苹叶藕花中。帘卷水楼鱼浪起，千片雪，雨蒙蒙。”宋人词中，则多加一阙，并为“双调”，如前面所举苏轼这一首就是。

《江城子》另有“单调”三十六字的；又有同是“双调”七十字而韵脚用仄声的。更有增加字数到八十七字为《江城梅花引》的，以至于增字到一百零九字为《江城子慢》的，……变化很多。由此也可以看出词调发展的一点痕迹。总计词有八百馀调，调有异体，共计二千多体。

若问词的这些曲调从何而来？《唐书·音乐志》说词是“胡夷、里巷之曲”，“胡夷”指来自外邦，“里巷”指来自民间。其实是包括了古和今、中和外、雅和俗——汉魏以前的“雅乐”（古

乐)和汉魏以后的“清乐”(民间音乐),尤其是南北朝、隋以来的“燕乐”(外来音乐和民间音乐相结合的新乐)。这里面古乐的成分是最少的,因为从四世纪二十年代以后,中国由统一的国家变为对峙、割据相递的南北朝,经济、政治起了变化,作为社会上层建筑的艺术,也有很大的变化。古典的“乐府”,逐渐被新兴的民间歌诗所代替,贵族、士大夫也用这种民间歌诗的形式来写作,如梁武帝的《江南弄》、沈约的《四忆诗》。连军歌也不再是古典的铙歌鼓吹,出现了新曲《兰陵王》之类。隋代重现了统一局面,但古乐已不可复。“龟兹(Qiū cí)乐”传入,大音乐家郑译演外来的琵琶法二十八调为八十四调、五音二变、十二律,汉魏古乐,逐渐被淘汰。到了唐代,诗歌中虽然还保存着许多乐府古题如《饮马长城窟》、《公无渡河》、《远别离》、《将进酒》……,但大都名存而实不能入唱。倒是他们的绝句受到当时歌人的欢迎。因为绝句是新的歌诗体。接着便是“曲子词”的兴起。五代继之,号称为“词世界”。到了宋代,除了继承唐、五代的音乐成果,还增创了新的乐章,注入了新的内容,而且特别讲求文字技巧,《诗经》、《楚辞》、汉魏六朝乐府、唐诗和曲子词的优良文学传统在宋人词中也可以看出它们是怎样被继承,于是,词至宋而更成熟、更繁荣起来。

词调大别(只是大致区分)有四:“令”、“引”、“近”、“慢”。这四者在宋代都叫“小曲”,和“大曲”不同。

这些“小曲”也还有长短之分:

“令”最短,它原自“酒令”来的,唐人好以当时流行的小曲代酒令,这种小曲,便称为“令曲”。如《十六字令》,全首词仅

十六个字;《调笑令》,三十二字。

“引”是“大曲”的“引子”或“序曲”,略等于“歌头”(如《水调歌头》是大曲《水调》的序曲)之类,它也是较短的,如《婆罗门引》二十四字,《法驾导引》三十字。但也有长达九十九字的《迷神引》和一百零三字的《石州引》(又名《石州慢》),那已是“慢词”了。

“近”是“近拍”,它既非“促拍”,又不是“慢曲”,“近”,或有新近之义。如《荔枝香近》七十三字,《诉衷情近》七十五字,《祝英台近》七十七字,《红林擒近》七十九字。它在引、慢之间。

“慢”是“慢曲”,相对“急曲”而言。其曲既慢,其文字自然也因之而多,如上举周邦彦的《满庭芳》,全词九十五字,就是慢词。这还是较短的。如《苏武慢》、《拜星月慢》、《惜馀春慢》、《紫萸香慢》皆在百字以上,最长者为《莺啼序》,有二百二十四字。

但词调既多,类别亦乱。彼此之间,很难截然划分。何况那些调名上并不每首都明写着“令”、“引”、“近”、“慢”字样。因此后人(从明代中叶起)把词调划分作五十字以下者为“小令”(短调);五十字至一百字者为中调;百字以上者为“慢词”(长调)。

此外还有所谓“犯”的,如《花犯》、《玲珑四犯》……那是表示词调彼此相犯:“宫犯商、商犯宫”,犹如今天我们看到新的歌片上有“A调转B调”“B调转A调”之类。又有所谓“转调”的如《转调丑奴儿》比原来的《丑奴儿》字数增加(由四十四

字增至六十二字)；《转调满庭芳》跟原来的《满庭芳》押韵有别(由原押平声韵改押仄声韵)；这是一种革新的作法，所谓“摊破句法，添入衬字，转换宫调，自成新声”。因此，所谓“摊破”，如《摊破浣溪沙》比原来《浣溪沙》增三字，多一韵，也属于此类。又有“偷声”或“减字”，则正和前例相反，那是在歌唱上“偷声”、文字上“减字”，如《偷声木兰花》、《减字木兰花》比原来的《木兰花》各有不同的换韵、缩字，也是“自成新声”。但却不是另起炉灶。另起炉灶，那叫做“自度曲”或“自度腔”，完全是新的创作，在宋词中是很多的。这种新的创作，不论在音乐上或文学上都更使宋词丰富多彩。

不过，其中也有先天不足，又加上后天失调的，它有不健康的一面，那就是这种“曲子词”的“曲子”，在音乐上基本是“轻音乐”，加上文学上的分工关系，这种原是为“轻音乐”歌谱写的“词”，很自然地成为“软性文学”。从一千多年来的词作看来，多数是写景、咏物、纪游、赠别、怀人、思乡、谈情说爱……的歌唱；词作家用这种文学形式当作“抒情诗”写，很少把它用来叙事、说理的。虽然有大力者如苏轼、辛弃疾这一批人做了扛鼎的工作，企图使词跳出“轻”“软”双重习惯束缚，他们把词也用来谈哲理、发表政见，却未能使词完全改造和解放，因而他们自己的作品里也还有不健康不完整的東西(包括思想上的不健康和写作上的不完整)，这约略可以窥见词的发展的不平衡。

第二章 “词世界”与宋词的

四个时期、三大系派

从前有人说五代是“词世界”。这是极言词之所衣被者广大。到了宋代，“词世界”就更广大了。五代时，和凝为晋相，因好作词，人称之为“曲子相公”。在宋代，这种由词称人的风气更为普遍，如范仲淹称“穷塞主”，是因他《渔家傲》一词写“塞外秋来风景异……”的边塞艰苦生活而得名；宋祁被称“红杏尚书”，是因他《玉楼春》中有“红杏枝头春意闹”的佳句而得名；贺铸《青玉案》最后有“一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨”之句，称“贺梅子”；秦观《满庭芳》开头是“山抹微云，天粘衰草，画角声断谯门”，称“山抹微云学士”。张先的称号更多，他做都官郎中时被叫作“红杏嫁东风郎中”，因他的《一丛花》有“不如红杏，犹解嫁东风”之句；又名“张三影”、“张三中”：“三影”是由“云破月来花弄影”、“娇柔懒起，帘幕卷花影”和“柳径无人，坠轻絮无影”得名；“三中”是由张词惯用“心中事”、“眼中泪”、“意中人”之故。

那时凡有井水处常可以听到人们歌唱柳永的词；苏轼的《永遇乐》“明月如霜，好风如水……”写成付歌，就被巡夜的逻卒听得记诵下来而传遍了徐州城中。汴京城里一个女子因元夜看灯，在皇宫前受赐酒，饮后窃杯，被抓住了，她即席填《鹧

鹄天》一词以自解云：“月满蓬壶灿烂灯。与郎携手至端门。贪看鹤阵笙歌舞，不觉鸳鸯失却群。天渐晓；感皇恩：传宣赐酒饮杯巡。归家恐被翁姑责，窃取金杯作照凭。”《水浒全传》里写武松在中秋之夜听侑酒者所唱的又是苏轼的《水调歌头》“明月几时有？把酒问青天。……”宋江潜至李师师家，酒后题《念奴娇》于壁：“天南地北，问乾坤，何处可容狂客？借得山东烟水寨，来买凤城春色。翠袖围香，蛟绡笼玉，一笑千金值。神仙体态，薄幸如何销得！想芦叶滩头，蓼花汀畔，皓月空凝碧。六六雁行连八九，只待金鸡消息。义胆包天，忠肝盖地，四海无人识。闲愁万种，醉乡一夜头白。”这显然是他人伪托，被小说家写入《水浒全传》。至于岳飞的《满江红》，不管是否他本人手笔，也传诵有几百年了。

市民、胥卒、家庭妇女、江湖好汉、民族英雄……莫不与词有亲密的关系。这些笔记、逸闻、小说、词话……的材料容有附会、渲染、假托，但仍可约略窥见“词世界”的一斑。至于上层贵族、达官以至道学家、佛弟子，他们中间也有不少或大或小的词人。那些专业的词人（他们有的同是作曲者）和乐籍的歌女（她们有的也是词作者），更不用说了。

宋词作者有姓名、有作品可考者，约千余人。有专集或后人辑其逸作传世者，共二百五十余家。假如我们要挑出一队“词选手”，不妨试从二百五十家中举十五家，兹录姓名及作品名于下：

晏殊，字同叔，有《珠玉词》；

欧阳脩，字永叔，号醉翁，又号六一居士，有《六一词》（又

名《醉翁琴趣外篇》);

张先,字子野,有《子野词》(又名《安陆词》);

晏几道,字叔原,号小山,有《小山词》;

柳永,字耆卿,原名三变,有《乐章集》;

苏轼,字子瞻,号东坡居士,有《东坡乐府》;

秦观,字少游,号淮海居士,有《淮海居士长短句》;

贺铸,字方回,有《东山乐府》;

周邦彦,字美成,号清真居士,有《清真集》(又名《片玉词》);

李清照(女),号易安居士,有《漱玉词》;

辛弃疾,字幼安,号稼轩居士,有《稼轩长短句》;

姜夔,字尧章,号白石道人,有《白石道人歌曲》;

吴文英,字君特,号梦窗,有《梦窗四稿》;

王沂孙,字圣与,号碧山,有《花外集》(又名《碧山乐府》);

张炎,字叔夏,号玉田,又号乐笑翁,有《山中白云词》(又名《玉田词》)。

右北宋九人(二晏、欧阳、张、柳、苏、秦、贺、周),南宋六人(李、辛、姜、吴、王、张),为宋词最大家。其中又以小晏(几道)、柳、苏、周、辛、姜、吴、王八大家为最重要的宋词代表。这是从全宋词近二万首中挑出的。

仅次于这十五家(或者说不次于这十五家,不过他们的代表性已具于这十五家之中)的,还可以数出许多。为了头绪清楚,述说方便,我们姑以这十五家为中心,围绕着他们,把宋词的几个时期,几个流派,讲个梗概。自然也就不限于这十五

家,涉及的作家和作品会稍多些。如同介绍黄河、长江,离不开要说到淮、汾、泾、渭和汉、沔、湘、沅以至于洞庭湖、鄱阳湖……上去。

现在试将两宋的词分为四个时期,示意如下表:

朝代划分	词期划分		代表作家
北宋 太祖建隆元年 (960)—钦宗靖 康元年(1127)共 一百六十七年	北宋 (约 自十一世 纪前半期 至十二世 纪后半 期)	宋词第一 期(初期)	晏殊 欧阳脩 张先 晏几道
		宋词第二 期(盛期)	柳永 苏轼 秦观 贺铸 周邦彦 李清照
南宋 高宗建炎元年 (1127)—后幼帝 祥兴二年 (1279)共一百五 十二年	南宋 (约 自十二世 纪后半期 至十四世 纪初)	宋词第三 期(中期, 即再盛期)	辛弃疾 姜夔 吴文英
元初		宋词第四 期(晚期)	王沂孙 张炎