

唐宋词概要

齐存田 编著

憶柳絲明月長相
樓外草萋萋
無門外草萋萋
力門外草萋萋
送君馬嘶香

北岳文艺出版社

唐宋词概要

齐存田 编著

北岳文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

唐宋词概要/齐存田编著. - 太原:北岳文艺出版社,2002.9

ISBN 7-5379-2427-4

I. 唐... II. 齐... III. ①词(文学)-文学研究-中国-唐代-高等学校-教材②宋词-文学研究-高等学校-教材 IV. I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 061837 号

唐 宋 词 概 要

齐存田 编著

*

北岳文艺出版社出版发行(太原市解放路46号楼)

华北工学院印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:7.5 字数:157千字

2002年9月第1版 2002年9月太原第1次印刷

*

ISBN 7-5378-2427-4

I.2316 定价:18.00元

前 言

在中国古代文学的阡苑里,唐宋词是一块芬芳绚丽的园圃。她以姹紫嫣红、千姿百态的丰神,与唐诗争奇,与元曲斗妍。直到今天,她那些闪烁着人文精神光辉而又达到很高艺术境界的作品,仍在陶冶着人们的情操,给读者带来美的享受。

世纪之交,文化素质教育已成为中国高等教育改革的大方向。了解唐宋词的发展历史,欣赏唐宋词的优秀作品,对于提高大学生的文化素质具有重要的作用。大学生对我们民族悠久灿烂的历史文化积累,应有广泛的理解,并加以发扬光大。当前知识领域里产生的许多新学科,大多是自然科学与人文科学不断交叉的结果。具有宽厚的人文底蕴,肯定能为大学生们提供无限广阔的发展前景。学习一些文学史常识,读一些优秀的文学作品有助于增加大学生人文精神的培育,有助于开阔大学生的思维空间和视野,提高专业学习效果。同时,唐宋词中的优秀作品的精采描写可彩为大学生们提供美感、愉悦和享受,既能陶情养性,也能提高鉴赏力与写作水平。

本书的编写,采用以唐宋词发展历史为线,以重点优秀作品的赏析为点的点线结合的体例。力求既给学生以史的把握又使学生对优秀作品有具体的感知。尤其是对优秀作品的选择、赏析,力求用选词的典范性与丰富性,用鉴赏与分析的准确性与审美性,来取得对学生的思想

启迪,道德熏陶,文学修养,审美陶冶,写作借鉴等多方面的综合效应。

本书是为各类高等学校的各类专业(汉语言文学专业除外)的学生培育文化素质,提高对优秀文学作品的鉴赏能力而编写的教材,也可以作为普及性读物,供文学爱好者学习使用。

唐宋词这块芬芳绚丽的园圃令人目迷,令人神醉。每一个徜徉其间的游客都会有自己的种种感受,或与他人所共,或为个人所独。我们热切地期待读者以自己对于真、善、美的高度鉴赏力来认识她、欣赏她。如果本书能给大学生一些启发和帮助,我们将感到十分欣慰。

本教材必有不足,疏漏之处,敬请使用本教材的师生与读者给予指教。

作 者

二〇〇二年九月

目 录

第一章 唐五代词

第一节 词的产生与发展	1
第二节 晚唐词	6
第三节 五代词	9
第四节 名篇赏读	14
菩萨蛮(温庭筠)	14
谒金门(冯延巳)	15
摊破浣溪沙(李璟)	18
虞美人(李煜)	20
浪淘沙(李煜)	25
相见欢(李煜)	27

第二章 北宋词

第一节 北宋前期词	31
第二节 柳永	36
第三节 北宋中后期词	39
第四节 名篇赏读	44
浣溪沙(晏殊)	44

目 录

破阵子(晏殊)	47
蝶恋花(欧阳修)	39
踏莎行(欧阳修)	52
渔家傲(范仲淹)	55
雨霖铃(柳永)	60
八声甘州(柳永)	66
望海潮(柳永)	70
临江仙(晏几道)	76
踏莎行·郴州旅舍(秦观)	82
满庭芳(秦观)	86
横塘路(贺铸)	90
满庭芳(周邦彦)	93

第三章 苏轼的词

2

第一节 苏轼的生平与思想	98
第二节 苏轼词的思想内容	103
第三节 苏轼词的艺术成就	105
第四节 名篇赏读	107
江城子·密州出猎	107
浣溪沙(苏轼)	110
水调歌头(苏轼)	113
念奴娇(苏轼)	117
江城子(苏轼)	122
定风波(苏轼)	124

第四章 南宋词

第一节 李清照	129
第二节 南宋前期词	133
第三节 南宋中后期词	137
第四节 名篇赏读	143
醉花阴(李清照)	143
声声慢(李清照)	145
武陵春(李清照)	149
渔家傲(李清照)	152
贺新郎(张元干)	154
六州歌头(张孝祥)	158
满江红(岳飞)	161
水调歌头(陈亮)	167
扬州慢(姜夔)	173
清平乐(刘克庄)	178

第五章 辛弃疾的词

第一节 辛弃疾的生平	180
第二节 辛弃疾词的思想内容	184
第三节 辛弃疾词的艺术成就	188
第四节 名篇赏读	192
永遇乐	192
水龙吟	197

目 录

鹧鸪天·鹅湖归,病起作·····	204
鹧鸪天·代人赋·····	207
清平乐·村居·····	210
丑奴儿·····	213
西江月·遣兴·····	215
破阵子·····	217
青玉案·元夕·····	219
菩萨蛮·书江西造口壁·····	224
丑奴儿近·博山道中效李易安体·····	226
西江月·夜行黄沙道中·····	228

第一章 唐五代词

第一节 词的产生与发展

一、词的形式和特点

词是一种合乐歌唱的新体诗。它的名称很多,因为它与音乐密切相关,所以在唐五代也被称为曲子词。因为它和乐府一样可以配乐歌唱,所以又称它为乐府。因为词的句式长短不齐,又有人称之为长短句。此外,还有“诗余”、“琴趣”、“歌曲”、“乐章”等名称。

二、词的产生与唐代经济文化的关系

词产生在唐代初期,它开始是民间传唱的一种曲子词,后经文人模仿创作,逐渐变成一种新诗体。词的产生与发展与唐代的经济文化有着密切的关系。

首先,唐代经济文化繁荣促进了词的产生与发展。唐代政局统一,经济发达,城市繁荣,交通便利,中外贸易发展,促进了南北文化融合与中外文化交流。作为与燕乐相配合的词就在这样的社会背景下逐渐兴起并流行开来。同时唐代官僚地主、豪门富商讲究享乐,处处弦管,户户笙歌,歌楼妓馆随处可见,因而涌现出许多乐工歌伎,他们传播燕乐,歌唱曲词,也促进了词的产生与发展。

其次,词的兴起与音乐的发展密切相关。唐代音乐主要有三种:雅乐、清乐、燕乐。雅乐为古乐,唐代已趋衰落;清乐是民间音乐,比较单调;燕乐是宴饮时演奏的音乐。南北朝以来,通过军事

活动、中外通商以及教徒传教等渠道输入了西北民族与中亚、印度等地的音乐。这些外来音乐与中原音乐、民间俗乐相融合,形成了历史上著名的“唐乐”。它经常在宴饮时演奏,被称为燕乐。词就是随着燕乐的广为流传而兴起的合乐诗歌。

其三,词的兴起也是诗体发展的结果,词与曲的配合演唱,先是采取“选词以配乐”(元稹《乐府古题序》)的方式,这就是所谓“声诗”。唐代的“声诗”大多是近体诗,它的整齐句式与新声曲谱很难协调。解决这个矛盾,开始时或加和声,或杂虚声,或添泛声。后又经许多乐工伶人以及诗人的努力探索,采取“因声以度词”(元稹《乐府古题序》),也即“依曲拍为句”的方法,形成参差不齐的句式与乐曲相配合,这样,词体就在诗体嬗变的基础上确立起来了。所以说,词是依声填词的合乐诗歌。词的句式参差,是律化了的参差诗句。从选词配乐到因声度词的合乐方式,从整齐律、绝对律化长短句的句式变化,就是由诗入词的演进过程。

2

三、敦煌曲子词

词最早产生于民间,在敦煌发现的曲子词中,大量的民间无名氏创作保留了词的原始面貌。

敦煌民间曲子词题材内容广泛,如《风归云》(征夫数载),写连年战争给人民带来的痛苦与不幸,十分深刻感人;《菩萨蛮》(敦煌古往出神将),写边关百姓失地的痛苦和恢复失地的愿望。这些词反映社会动乱,表达爱国情思,都极富现实意义。还有一首《酒泉子》是描写黄巢义军攻入长安的情景的。上片写义军入京都,惊御辇,犯皇宫,威风凛凛,势不可挡。下片写唐军及官僚们败退时夺路逃窜、混乱如麻的丑态,对比十分强烈,在对比中体现出鲜明的爱憎。敦煌曲子词中,还有一些反映市民生活和男女情爱的作品,如《长相思》(哀客在江西),写商人的落魄流浪,哀痛真切。《望江

南》(莫扳我),以贴切的比喻写妇女的情爱相思和被遗弃的痛苦,也十分感人。又如《菩萨蛮》:

枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面(上)秤锤浮,(直待)黄河彻底枯。白日参辰现,北斗回南面。休即未能休,(且待)三更见日头。

词写女主人情爱坚决不肯被休的誓词,表示对爱情的坚贞不渝。词以六种不可能发生的事情为喻,说明自己的坚决心意。语言真切,风格刚健,正体现出民间作品的特色。敦煌曲子词中,令、慢、近、引齐全,虽在格律上不够严格,艺术上也有粗糙之处,但它题材广泛,内容丰富,风格质朴,语言清新,所以引起文人的注意。

四、中唐时代的文人词

到中唐,一些诗人在学习民间词的基础上,开始词的创作,出现了较多的文人词。著名作家有张志和、张松龄、韦应物、戴叔伦、白居易、刘禹锡等。

张志和(730?—810?),婺州(今浙江省金华市)人,晚年隐居江湖,往来苕霅间,自号烟波钓徒。他的《渔歌子》,今存五首,都是隐居生活的写照。其一是:

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

词以洗练的笔墨描画出一幅形象鲜明的水乡风景图,寄托自己热爱自然、不慕荣华、希图脱俗出世的思想。写得情景相映、格调清新,很有影响,当时就有许多作家唱和。白居易的《忆江南》三首也

很有名,其一是:

江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿
如蓝,能不忆江南。

白居易是中唐时期写词较多的一位诗人,他的《忆江南》一如他的诗,用通俗的语言、白描的手法,写出江南胜景,并以清丽的色彩和鲜明的形象渲染诗人对江南的忆念,抒发自己对祖国江南美好湖光山色的热爱之情。

描写男女情爱是早期文人词的一个重要内容,其中刘禹锡的《竹枝词》十一首、白居易的《杨柳枝》十首较为突出,富有民间情歌韵味。如刘禹锡的《忆江南》:

春去也,多谢洛城人。弱柳从风疑举袂,丛兰 浥露
似 霏巾,独坐亦含频。

4

这首词描写一位洛阳女子的惜春之情,弱柳从风,如同春归举袂作别,丛兰 浥露,如同春去惜别之泪,这种拟人手法的运用,使自然景物充满情趣。

早期文人词中还有风格苍劲、富有现实意义的边塞词。如韦应物的《调笑令》:

胡马,胡马,远放燕支山下。跑沙跑雪独嘶,东望西
望路迷。迷路,迷路,边草无穷日暮。

词写边塞的苍茫景色,气象雄浑,饱含感情。

传为李白所作的《菩萨蛮》、《忆秦娥》有很高的艺术价值：

平林漠漠烟如织，寒山一带伤心碧。暝色入高楼，有人楼上愁。玉阶空伫立，宿鸟归飞急。何处是归程？长亭更短亭。

萧声咽，秦娥梦断秦楼月。秦楼月，年年柳色，灞陵伤别。

乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。音尘绝，西风残照，汉家陵阙。

《菩萨蛮》是一首闺中思妇的怀人之辞，它描写一幅日暮景色，渲染出一派极为令人惆怅、惹人愁思的气氛，把闺中思妇远眺征人所产生的忆念之情，映衬烘托得十分浓烈。《忆秦娥》把作家在登临中所产生的古今交织、时空杂糅的复杂思绪，通过长安景色的几幅素描传达出来。这两首词意境阔大，风格苍劲，寄意深沉，气氛悲壮。

第二节 晚唐词

一、概说

晚唐是词的发展时期。这时,依声填词形成风气,词家众多,而且出现了以词名世的大家。大量词作问世,还出现了词集。词人运用的词调远比过去增多,不过词的题材内容却由反映广阔的社会生活逐渐演变为反映男女情爱的一角了。词的艺术水平得到了很大提高,但苍劲雄浑的作品减少,清新质朴之作也不多见,而柔靡绮丽逐渐成为词的主要特色。晚唐词人很快把词推向成熟,使词脱离了民间曲子词和早期文人词的初创形态,但也使词脱离了民间曲子词和早期文人词在内容风格上的广阔与多样。发生这种变化,和晚唐社会情况密切相关。晚唐社会一切矛盾更趋激化,政治上更加黑暗,李唐王朝摇摇欲坠。知识分子失去盛唐时代的奋发精神,一些人消极颓唐,混迹秦楼楚馆,征歌逐舞,过着纸醉金迷的生活。文人生活领域的狭窄,以及他们与秦楼楚馆的关系密切,使他们的词作内容多为描写女人的离愁别恨,而风格也趋于绮靡,从而使词走上狭窄的道路。晚唐最著名的词人有温庭筠、段成式、皇甫松、司空图、韩偓、李晔等,其中温庭筠成就最大。

二、温庭筠和他的词

温庭筠(821?—870?)字飞卿(今山西省太原市)人。出身没落贵族,为人放荡不羁,为当时士大夫所鄙弃。又因恃才傲物,终生困顿。但他才思敏捷,文笔华丽,长于音乐,诗词并工。他是唐代第一位大量写词的人,现存词七十六首。

温庭筠词以描写妇女生活为主要内容,其中不少是描写妓女

红香翠软的作品,价值不高。另有一类是写“宫怨”、“闺愁”的,却颇有特点。《菩萨蛮》是这方面的代表作。

他还有一些反映戍妇、商妇愁怨的作品。如“碛南沙上惊雁起,飞雪千里。玉连环,金镞箭,年年征战”(《蕃女怨》),写的就是戍妇想象塞外荒寒的景况和她对征战不断地忧怨。《定西蕃》中所写“千里玉关春雪,雁来人不来。羌笛一声愁绝,月徘徊”,也是表述闺妇的思夫愁怀。又如他的《梦江南》,写的是商妇之怨:

梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠,肠断白蘋洲。

词写商妇思念丈夫柔肠寸断的情景,写她由倚望到断肠的心情变化,反映商妇的闺中愁苦。这首词清新疏淡,不事雕饰,意境开阔,情致幽远,情真意切,清丽自然。

温庭筠还有一些写采莲女子情爱的词作,如《荷叶杯》、《河传》等,感情深挚,在白描中显疏淡,也很有特色。

温庭筠词题材内容狭窄,格调境界也不高。成就主要表现在艺术上,首先是词采浓艳华丽。他的词,用词设色无不镂金错采,耀人眼目。如《菩萨蛮》(小山重叠)中,明灭的金钿,乌黑的云,雪白的香腮,艳红花面,金线鸂鶒,形成一种五光十色、富丽堂皇的气氛,表现出他的浓艳特色。其次是表现情思细腻绵密。他善于把握妇女细微的感情变化,并把它细腻地表现出来。如在《梦江南》(梳洗罢)中,他以“独倚”写商妇的孤苦思恋,以“斜晖脉脉”状思妇的默默忧情,以江水悠悠喻丈夫的久久不返、商妇的思想波澜。把人、情、景三者揉合在一起,写人物的感情变化,细腻而绵密。再次是抒情委婉含蓄。他抒妇女情思往往是未歌先咽、欲说还羞,令人

第一章 唐五代词

可感又不可触摸。如《更漏子》(柳丝长)一词,以“惊塞雁,起城乌”,正衬思妇的心绪惊扰烦乱,又以画屏金鸂鶒反衬思妇的思绪纷纭,于景中见情,似无迹象可求,但又是字字有脉络可寻。

温庭筠在词史上有较为突出的地位,从他开始,词律始趋于严整,文采声情、修辞意境都有新的突破,词终于成熟,成为一种与诗并行的独立的文学形式,温词对五代词的发展与两宋婉约词的发展,都有很大影响。

三、晚唐其他词人

晚唐词人除温庭筠外,段成式等人的作品比较一般,只有皇甫松的《梦江南》(兰烬落)隽永清新:

兰烬落,屏上暗红蕉。闲梦江南梅熟日,夜船吹笛雨潇潇,人语驿边桥。

词借梦境写江南水乡梅雨季节的迷人风光,流露出作家的思乡之情,确是情味深长之作。唐昭宗李晔是李唐王朝濒临覆灭时的一个皇帝,存词四首,其中《菩萨蛮》二首哀叹国事无可收拾,感伤哀怨,凄凉无奈,开南唐二主词风。