

古典文学普及丛书

唐宋词吟诵

策 划 上海市古典文学学会

主 编 徐培均

副主编 王 振

编 委(以姓氏笔划为序)

丁根生 王 振

陈金生 徐培均

萧 铮

汉语大词典出版社

执行主编 丁根生

撰 稿 人 (以姓氏笔划为序):

丁根生	王 骅	王 勤	尤凤薇
杜华材	汤 路	张雅芬	张翠英
陈霞珠	邵晓燕	姚为洲	姚惠兰
李 韧	吴 非	徐培均	黄 强
萧 铮	蔡 生		

目 录

序..... (1)

前言..... (1)

唐

敦煌词

浣溪沙(五里竿头风欲平)..... (1)

李 白

菩萨蛮(平林漠漠烟如织)..... (4)

忆秦娥(箫声咽)..... (7)

白居易

忆江南(江南好)..... (10)

忆江南(江南忆)..... (13)

刘禹锡

忆江南(春去也)..... (15)

张志和

渔歌子(西塞山前白鹭飞)..... (18)

温庭筠

梦江南(千万恨)·····	(22)
梦江南(梳洗罢)·····	(24)
更漏子(玉炉香)·····	(27)
菩萨蛮(小山重叠金明灭)·····	(29)
皇甫松	
梦江南(兰烬落)·····	(32)
韦 庄	
菩萨蛮(人人尽说江南好)·····	(34)
菩萨蛮(洛阳城里春光好)·····	(37)
清平乐(莺啼残月)·····	(41)
牛 峤	
梦江南(衔泥燕)·····	(44)
牛希济	
生查子(春山烟欲收)·····	(47)
欧阳炯	
南乡子(画舸停桡)·····	(50)
南乡子(岸远沙平)·····	(52)
南乡子(路入南中)·····	(54)
鹿虔扈	

临江仙(金锁重门荒苑静)·····	(57)
李 珣	
巫山一段云(古庙依青嶂)·····	(60)
南乡子(渔市散)·····	(62)
南乡子(相见处)·····	(64)
孙光宪	
风流子(茅舍槿篱溪曲)·····	(67)
浣溪沙(蓼岸风多橘柚香)·····	(70)
渔歌子(泛流萤)·····	(74)
冯延巳	
采桑子(花前失却游春侣)·····	(77)
谒金门(风乍起)·····	(81)
李 璟	
摊破浣溪沙(菡萏香销翠叶残)·····	(86)
李 煜	
虞美人(春花秋月何时了)·····	(89)
望江南(多少恨)·····	(92)
望江南(闲梦远)·····	(96)
清平乐(别来春半)·····	(98)

捣练子令(深院静)·····	(101)
浪淘沙(帘外雨潺潺)·····	(103)
相见欢(无言独上西楼)·····	(106)

宋

王禹偁

点绛唇(雨恨云愁)·····	(108)
----------------	-------

潘 阆

酒泉子(长忆钱塘)·····	(112)
酒泉子(长忆西湖)·····	(115)
酒泉子(长忆观潮)·····	(117)

范仲淹

苏幕遮(碧云天)·····	(120)
渔家傲(塞下秋来风景异)·····	(123)

柳 永

雨霖铃(寒蝉凄切)·····	(127)
凤栖梧(伫倚危楼风细细)·····	(131)
望海潮(东南形胜)·····	(135)

张 先

天仙子(《水调》数声持酒听)·····	(140)
---------------------	-------

木兰花(龙头舴艋吴儿竞)·····	(144)
青门引(乍暖还轻冷)·····	(147)
晏殊	
浣溪沙(一曲新词酒一杯)·····	(152)
破阵子(燕子来时新社)·····	(155)
宋祁	
玉楼春(东城渐觉风光好)·····	(159)
欧阳修	
采桑子(群芳过后西湖好)·····	(162)
浣溪沙(湖上朱桥响画轮)·····	(166)
踏莎行(候馆梅残)·····	(169)
生查子(去年元夜时)·····	(173)
晏幾道	
临江仙(梦后楼台高锁)·····	(176)
鹧鸪天(彩袖殷勤捧玉钟)·····	(179)
阮郎归(天边金掌露成霜)·····	(183)
王观	
卜算子(水是眼波横)·····	(187)
苏轼	

少年游(去年相送)·····	(190)
南乡子(回首乱山横)·····	(193)
浣溪沙(麻叶层层毗叶光)·····	(196)
念奴娇(大江东去)·····	(199)
水调歌头(明月几时有)·····	(204)
江城子(十年生死两茫茫)·····	(209)
李之仪	
卜算子(我住长江头)·····	(212)
黄庭坚	
清平乐(春归何处)·····	(216)
秦 观	
满庭芳(山抹微云)·····	(218)
踏莎行(雾失楼台)·····	(224)
浣溪沙(漠漠轻寒上小楼)·····	(228)
如梦令(遥夜沉沉如水)·····	(232)
鹊桥仙(纤云弄巧)·····	(234)
贺 铸	
生查子(西津海鹢舟)·····	(238)
青玉案(凌波不过横塘路)·····	(241)

踏莎行(杨柳回塘)·····	(247)
周邦彦	
满庭芳(风老莺雏)·····	(250)
苏幕遮(燎沉香)·····	(256)
浣溪沙(楼上晴天碧四垂)·····	(260)
朱敦儒	
采桑子(扁舟去作江南客)·····	(264)
刘克庄	
相见欢(金陵城上西楼)·····	(267)
玉楼春(年年跃马长安市)·····	(269)
李清照	
如梦令(常记溪亭日暮)·····	(272)
如梦令(昨夜雨疏风骤)·····	(275)
醉花阴(薄雾浓云愁永昼)·····	(278)
武陵春(风住尘香花已尽)·····	(281)
一剪梅(红藕香残玉簟秋)·····	(285)
声声慢(寻寻觅觅)·····	(288)
蔡 伸	
苍梧谣(天)·····	(291)

陈与义

临江仙(忆昔午桥桥上饮)…………… (294)

岳 飞

满江红(怒发冲冠)…………… (299)

陆 游

卜算子(驿外断桥边)…………… (306)

钗头凤(红酥手)…………… (310)

张孝祥

浣溪沙(霜日明霄水蘸空)…………… (316)

辛弃疾

菩萨蛮(郁孤台下清江水)…………… (319)

清平乐(茅檐低小)…………… (322)

破阵子(醉里挑灯看剑)…………… (325)

鹧鸪天(陌上柔桑破嫩芽)…………… (329)

南乡子(何处望神州)…………… (332)

永遇乐(千古江山)…………… (335)

姜 夔

扬州慢(淮左名都)…………… (340)

李好古

清平乐(瓜州渡口).....	(346)
淮上女	
减字木兰花(淮山隐隐).....	(349)
吴文英	
唐多令(何处合成愁).....	(352)
浣溪沙(门隔花深梦旧游).....	(355)
蒋捷	
虞美人(少年听雨歌楼上).....	(358)
霜天晓角(人影窗纱).....	(362)
张炎	
清平乐(采芳人杳).....	(364)

从《琵琶行》的音乐朗诵 说起(代序)

孙道临

1996 年春,香港的陈仁济先生给我打来长途电话,代表香港中乐团邀我参加他们同年 11 月份的音乐会,朗诵唐代诗人白居易的名作《琵琶行》,并说:“我们的设想在于‘音乐和朗诵’”。随即请上海民族乐团艺术总监顾冠仁先生为这首诗写出可以独立成篇的乐曲,在我朗诵时由香港中乐团同时演奏。因之,这不是一般的“配乐朗诵”,应称之为“音乐和朗诵”,务求音乐和朗诵融成一体,共同传递诗作的情感,意境和内涵。

我记得,在五十年代,上海广播电台曾邀我录制一首有关台湾的诗,为了加强朗诵的效果,曾请在美影厂工作的作曲家吴应炬先生专门为此写了一首钢琴曲,在我朗诵时就由他同时演奏。这以

后,我就再也没有这样做过了。经常是先录了朗诵内容,再由人配上现成的音乐的。以前那首关于台湾的诗较短,现在,为《琵琶行》这首八十余行长诗的朗诵写一首供八十余人的乐队演奏的交响乐章,可以算是一种新的尝试吧。特别是,到香港去用这样的形式演出这样的传统力作,更是件很有意义的事。

很快,顾冠仁先生来到我家,饶有兴趣地和我一起开始了我们的准备工作。我向他朗诵了全部诗篇,他把它录了下来。在我们对诗篇的结构、风格及主题作了简要的讨论之后,顾先生就回去开始着手音乐的创作了。在乐稿初步完成后,顾先生还仔细地向我吟唱了音乐的主旋律,介绍了他的构想,然后寄往香港中乐团。乐团不久便把他们演奏的录音带寄给我们。我试着一面听乐一面朗诵,感到乐曲有些段落太长,使我不得不在有些地方停下来,等待乐曲的发展。我担心这样会使诗句和诗义的连贯性受到影响。顾先生听了我的试读后,也有同感。他认为这可能是乐队演奏时

节奏处理的问题,为此,他又把盒带寄回香港,请中乐团再度录音。

经过这样的反复之后,我感到朗诵和音乐虽然不能完全严练合缝,但已经是大体契合了,经过朗诵者的努力,可以使两者更好的协调起来了。其办法是:一、朗诵时的节奏可以和音乐更好地配合,使二者协调一致;二、有些仍感到需要等待音乐的地方,正好可以用来对某些诗句或段落进行重复诵读以加强诗的段落感,深化诗意,渲染感情。例如,起首第六句的“别时茫茫江浸月”朗诵完后,音乐中的琵琶声尚未起奏,我正可叹息一声,把这句中最后三个字——“江浸月”再重复一次。这样,不但段落感较清晰了,而且也重描了此时的情景和诗人的感喟,为琵琶声的出现作了铺垫。又如:“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”这两句,是诗人对人生的深沉体验,也是他人道主义精神的强烈体现。同时,全诗到这里,也正是诗人听了琵琶女演奏,不禁引发自己深藏在内心的苍凉身世之感的的地方。这时,正好音乐转入激烈的

合奏的强音,我也正好可以提高声调,用强烈的高音重复这两句诗句,既充分抒发出诗人内心的积郁,又可以使全诗更有力地转入下面诗人自抒胸臆的段落。类似以上的做法还有多处,不再赘述了。

经过这样的磨合过程,十一月份到了香港,又和指挥胡炳旭先生以及全体乐队演奏员一起排练了四次,才面向观众,演出了两场。观众的热情反应增强了我的信心。在《琵琶行》出演之后,我和顾冠仁先生又合作了杜甫《兵车行》的音乐朗诵。通过这两次合作和前后到北京、上海、广州等地的演出,在与不同指挥的合作中,我深深感到,搞音乐朗诵,需要以下的条件:

其一,朗诵者和作曲家以及演奏者之间需要一个认真的相互磨合的过程。他们之间并不存在“以谁为主”的问题,因为他们的任务是共同发掘诗篇的内涵,尽可能生动深刻地表达诗篇的思想感情、意境和风格。

其二,在磨合的过程中,既要保持双方的独创

性,还要努力从对方的创作中寻找可以更好的发掘诗篇内涵的契机,更好的相互适应。所谓“适应”,不是消极的相互抵消,而是为了使诗篇衍生出任何一个单方面所不能表现出来的特色。如前所述,作为朗诵者,我不能单方面地考虑自己的朗诵,要求像没有音乐合作时那样地处理朗诵的节奏和速度,而必须考虑音乐的结构、长度和力度,结合音乐的发展,找寻那些可以丰富诗篇表现力的契机。例如朗诵者出场的时机、某些诗句或段落的重复、停顿和沉默等,尽可能使朗诵和音乐获得相得益彰的效果。这样的效果和它所散发出的特殊魅力,应该说是单方面演出时所不可能达到的。毫无疑问,它是音乐和朗诵双方共同努力所获得的艺术效果。

其三,是否可以这样说,“音乐朗诵”是一种带有综合性的艺术、一个新的艺术品种。今年春节,由国家文化部大力支持的北京音乐厅唐宋名篇音乐朗诵会,获得了中央领导的热情赞扬和广大观众的喜爱,说明它是一种富有生命力的艺术形式。

我希望这种艺术形式能通过不断的实践、试验和研讨,为祖国的诗歌朗诵、吟诵和吟唱活动起到一定的推动作用。

现在汉语大词典出版社推出三本唐宋诗词吟诵书籍,很符合广大青少年以及诗词爱好者的需要。江泽民同志在北京音乐厅唐宋名篇音乐朗诵会结束时,对我们全体演员说:“唐诗宋词,博大精深,意存高远。”他号召大家“学一点古典文学”。这不仅是对我们全体演职人员的热烈期望,也是对全国人民特别是对青少年的热情教导。当时我们在北京配乐朗诵的唐宋名篇,由于时间限制,只有几十篇,远远不能满足读者的需要。中国古典文学源远流长,名篇迭出,佳作如林,是我们精神文明建设取之不尽、用之不竭的宝贵财富。因此有必要深入挖掘,取精用宏,尽可能地把名篇佳作选出来,加以注释、解说,并建议读者怎样吟诵和朗诵。我在这里谈了《琵琶行》配乐朗诵的体会,意在通过解剖一只麻雀,谈谈自己对从事音乐朗诵的心得。古人说:“熟读唐诗三百首,不会吟诗