

《青玉案》之声情浅论

杨文花

(河北大学 图书馆,河北 保定 071002)

摘要:《青玉案》是两宋时期的流行词调,它格律严谨,声情独特。其质朴的文学形式,严谨的格律调式以及特有声情将词人的内心感情与文学作品真正融为一体。

关键词:《青玉案》;格律;声情;词调;音律

中图分类号:I207.23

文献标志码:A

文章编号:1674-2494(2014)05-0093-04

词是中国文学史上的一颗璀璨明珠。虽然词被冠以“小道”之名,但仍然无法阻止社会对词的喜爱之情。一时之间填词唱词成为风尚,颇有《集异记》所载唐诗“旗亭画壁”之盛。

《青玉案》是众多的词调中很普通的一调。但因为其自身的特质及声情,成为了有宋一代的流行词调。

一、《青玉案》之名称格律

词调《青玉案》,名称出自张衡的《四愁诗》“美人赠我锦绣缎,何以报之青玉案”一句。北宋词人贺铸所作的《青玉案》词中有“凌波不过横塘路”,所以又名《横塘路》。南宋诗人韩偓《青玉案》词中有“苏公堤上西湖路”一句,又名《西湖路》。

在《钦定词谱》中,写到“此调以贺词、苏词及毛词、史词为正体”^①。以贺铸的《青玉案》为代表,“凌波不过横塘路,但目送、芳尘去。锦瑟年华谁与度?月桥花院,琐窗朱户,只有春知处。飞云冉冉蘅皋暮,彩笔新题断肠句。试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。”双调六十七字,前后各五仄韵,也有第五句不用韵者。根据龙榆生先生《唐宋词格律》其正体格律形式为:中平中仄平平仄,仄中仄,平平仄。仄仄平平平仄仄。中平平仄,中平中仄,中仄平平仄。中平中仄平平仄,中仄平平仄仄仄。仄仄平平平仄仄。中平平仄,中平中仄,中仄平平仄。此调也有变体形式,“有六十字、六十八字、六十九字体,金人王楙在六十六字体基础上于上下片各加三字,作七十二字体,名《带马行》”^②。

以上是就《青玉案》的调名与用韵格式来进行说明。每种文学作品都有自己独特的艺术审美,每一种词调当然也有自己要表达的文学内涵,这便涉及到声情问题。

二、声情之论古已有之

中唐以后,特别是两宋时期,词人们生活在“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”(孟元老《东京梦华录》)的环境之中。因此,在这些词人写词的时候便不得不考虑所用词调的声情问题。

相较于诗的“大而广之”,词调的应用范围则狭窄得多。诗人写诗可以随性所至,同样的题材内容,可以写成五言,也可以写成七言,可以写成绝句,也可以写成律诗。但词调却与此不同。词调的适用范围是有一定限制的。包括词调所用的乐律、宫调以及语言的格调,这些是与词人的思想感情的表达密不可分的。更有些词调还有专属的写作内容,如《长相思》、《忆江南》等。在众多的词作中我们不难发现,词人作词都

收稿日期:2014-06-10

作者简介:杨文花(1974-),女,河北清苑人,副研究馆员,文学硕士,主要研究方向为教育学与图书馆学。

非常重视形式与内容的高度契合。选择词调的不恰当,比如声或文的乖僻、不合传统的写作方法等都会影响词作形式与内容的完美结合,也会影响作品的影响和流传。因此杨缵《作词五要》中的第一点便指出“择腔”。择腔便是我们所说的择调。吴熊和先生在《唐宋词通论》一书中指出:“唐宋词人择调,实包括择声情、择新声、择曲名等多方面含义在内。”^[9]

择声情可以说是择调的首要条件。词调的声情与词调自身的命名本意有很密切的关系。词调特有的声情往往可以从词调的命名本意上可见一斑。如《忆江南》从一个“忆”字便可以看出是怀念之作。此调又名《谢秋娘》,段安节《乐府杂录》中记载:“《望江南》始自朱崖李太尉(德裕)镇浙日,为谢秋娘所撰,本名《谢秋娘》,后改此名。”^[10]可见此调一开始便为怀人之作。后来广为流传的白居易的《忆江南》为思乡之作。从《忆江南》这样的命名便可以看出此调多为怀人思乡之作,这便为该调特有之声情。

王易先生曾指出:“就作者言:则本情以寻声,因声以择调,由调以配律,就词体言:则本律而立调,由调而定声,以声而见情。”^{[9]172}

三、《青玉案》之特有声情

每种词调都有专属于自己的特有声情。《青玉案》当然也不会例外。

明代潘游龙在《古今诗余醉》中记载了一首李煜所作的《青玉案》(原题《山林积雪》):

梵宫百尺同云护,渐白满苍苔路。破腊梅花李蚤露。银涛无际,玉山万里,寒罩江南树。
鸦蹄影乱天将暮,海月纤痕映烟雾。修竹低垂孤鹤舞。杨花风弄,鹅毛天剪,总是诗人误。

但对于这首词的作者人们还是颇多怀疑的。近代王仲闻先生的《南唐二主词校订》中指出“案此首笔意浅近,风格全不似后主,其伪处人所共见。《古今诗余醉》题作后主,未知何据。”^[11]且明距晚唐五代时间久远,之前的词学研究者从没提到过李煜的这首《青玉案》,对于潘游龙的考证,值得商榷。所以对于李煜这首词我们暂不讨论。

在晚唐五代没有《青玉案》传世。至北宋,贺铸《青玉案》首见于词坛,但我们不能就此判定这首《青玉案》是否就为贺铸首创。贺铸的词构思巧妙,堪称绝唱。此调一出,在宋金词人中和其韵者或者仿效者便有 25 人 28 首之多,同时期如苏轼、黄庭坚等人竞相创作,这成为唐宋词史上很少见的现象。因此贺铸得了“贺梅子”这一雅号。在两宋时代,《青玉案》词调共创作了 138 首,可见其流行程度。我们讨论《青玉案》的声情问题便可以从贺铸开始说起。

贺铸的词成为当时的绝唱,我们不妨看一下到底是什么打动了世人。

凌波不过横塘路,但目送,芳尘去。锦瑟年华谁与度?月桥花院,锁窗朱户,只有春知处。
飞云冉冉蘅皋暮,采笔新题断肠句,试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

黄庭坚称赞此词“解作江南断肠句,只今惟有贺方回”(《和贺方回》)。也正为此,《青玉案》又名《横塘路》。这首看似恋情的词却又有着更深的含义。他将这一词调的声情发挥得淋漓尽致。贺铸虽为宋代帝王的后裔,并娶了宗室之女为妻,但由于性格等多方面的原因,一生不得志。《青玉案》当写自不得志之时。可以想见,虽然权贵一时,但自己的抱负却得不到施展,对于这样一个满怀报国之志的血性男儿来说,是多么愁苦的事情。比起苏轼的“会湿西湖雨”,贺铸的词更多了几分“断肠句”。

词调的声情可以说与各方面都有联系,如命名本意、音乐宫调、语言形式等。

1. 命名本意

上文提到了《青玉案》出自张衡的《四愁诗》“美人赠我锦绣缎,何以报之青玉案”,《昭明文选》中载有此诗的序,其中写到“时天下渐弊,郁郁不得志,为《四愁诗》”。可见《四愁诗》便是张衡政治仕途不得意之作。中国文学史上自屈原便有“美人香草”的象征,“屈原以美人为君子,以珍宝为仁义,以水深雪雾为小人”。张衡借助这一比喻表达自己的政治抱负不能得到施展的无奈“思以道术相报,殆于时君,而惧俛邪不得以通”。取自《四愁诗》的《青玉案》肯定也包含这样的意味在其中。该词调的特有声情便是抒发政治的不得意,满腹的愁苦和无奈。

以苏轼的《青玉案·和贺方回韵送伯固归吴中》为例:

三年枕上吴中路,遣黄犬,随君去。若到松江呼小渡,莫惊鸳鸯,四桥尽是,老子经行处。

藕川图上看春暮,常记高人右丞句。作个归期天已许。春衫犹是小蛮针线,会湿西湖雨。

从题目中我们看到这是一首和诗,即和贺铸的《青玉案》。苏坚与苏轼的交情很深,他帮助苏轼修建有名的苏堤。可见这首词应该写于苏轼在杭州任通判期间,也就是苏轼修建著名的苏堤期间。这是一首赠别词,赠别自己的好友返回自己的家乡。这期间历史上有名的王安石变法正在如火如荼地进行着。因为多次与新党的政见不合,苏轼便自己请求外任,宋神宗爱惜人才便将他调到杭州任通判。这对于怀有一身报国之志的苏轼来说无疑是一次挫折。孰人无家?官场的不得意使这位去乡数里的人开始怀念自己的家乡。看到自己的好友要归家,思乡之情便益发不可收拾。

纵观苏轼坎坷的一生,我们不难发现,苏轼的一生是颠沛漂泊的一生。从嘉祐二年(1057年)的金榜题名开始,苏轼宦海沉浮的一生便拉开了帷幕,一直到建中靖国元年(1101年)七月二十八日终是在异乡辞世。四十五年的仕途生涯使他与自己的家乡越来越远。这首词可以说是苏轼内心思想的真实写照。字里行间透出自己对家乡的深深眷恋,以及对官场的厌倦。

一首《青玉案》,写出了苏轼的愁思无限。豪放大家的苏轼对于这样的婉约之调也把握得恰到好处。文情中,少了几分关西大汉的铜琵琶、铁绰板,多了几许十七八女郎执红牙板的浅斟低唱。

2. 音乐宫调

对于宫调与词调的关系后人无从知晓,但是毋庸置疑的一点便是词调与宫调的关系一定很密切。《词曲史》中以柳永的词为例来说明这一关系。“集中诸词,皆依宫调分列:同曰《鹤冲天》也,大石调与黄钟宫不同,同曰《望远行》也,中吕调与仙吕调不同……同曰《倾杯乐》也,仙吕宫与大石,林钟商,黄钟羽,散水调俱各不同”^{[5]169}。

宫调与词调所表达的情感也有密切的联系。《词曲史》中指出了六宫十一调与情感表达的关系:“仙吕宫清新绵邈,南吕宫感叹悲伤,中吕宫高下闪赚,黄钟宫富贵缠绵,正宫惆怅雄壮,道宫飘逸清幽,大石风流蕴藉,小石旖旎妩媚,高平条畅滢漾,般涉拾掇坑阱,歇指急并虚歇,商角悲伤宛转,双调健捷激袅,商调凄怆怨慕,角调呜咽悠扬,宫调典雅沉重,越调陶写冷笑。”^{[5]172}

在《钦定词谱》中提到《青玉案》的音乐宫调问题:“《中原音韵》注双调,《太和正音谱》注高平调,蒋氏《九宫谱目》入中吕引子。”可见《青玉案》不仅仅是单纯的婉约之调,在婉约之中带有几缕的雄壮矫健之气。这样的宫调形式使得《青玉案》脱离了婉约词尽写儿女情事的缠绵,以一种更苍劲的力量来写仕途的沉浮。这样对于词调声情的表达大有裨益。

词的声情很好的表达方式还有一点便是所使用的乐器。不同的乐器所要表现的情感当然也是大不相同,如琵琶声音凄切,筝声音爽朗,笛声音悠扬……虽然乐器很多,但是对于不同的词调往往要选用不同的乐器来进行演奏,如《水龙吟》、《念奴娇》为笛曲,《竹枝》、《六幺》为琵琶曲,《水调歌头》为筝曲,《越江吟》为琴曲。依照《青玉案》文情特点,其应该为琴曲,声情低缓,但不失矫健。

3. 词调语言形式

词调的语言形式可以从多方面来进行考察,如词调的篇幅、用韵的疏密、句式的变化与否以及四声的运用等。

篇幅小的词如小令等声情轻快流利,篇幅长的如长调慢词则意境开阔。《青玉案》为中调,较之小令舒缓有余,较之长调又显明快。运用这样的词调来表现词人的感情可以收放自如,不显仓促,不带赘余。

龙榆生先生指出“韵位的疏密,与所表达的情感的起伏变化、轻重缓急。有着不可分割的关系。……句句押韵或不断转韵的,它所表达的情感比较急促,宜于紧张迫切场面的描写”^[7]。《青玉案》词调所用韵脚较密,词人所要表达的感情比较急促。空有报国之志却无施展之地,只能诉诸于笔端。词人在创作这一词调的过程中感情自然投入的更加丰富,韵脚转化就比较密。

在唐宋词的句式中,从一字句到十一字句都有,整体来说分为三部分:整齐型、交错回环型、错综型。整齐型句式显示出整洁、轻快;交错回环型则跌宕、婉转;错综型则显得摇曳多姿。《青玉案》词调属于交错回环型句式,全词上片采用七、三三、七、四四五句式,下片采用七、七、七、四四五句式。在声情上表现

出一种婉转荡涤之美。

谈到四声的应用,古人创作诗词往往比较看重音律,而与音律最为有关的便是四声问题。“平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏”。田玉琪先生在《词调史研究》中曾写到:“从声情角度看,平、上、去、入四声用韵效果都是不同的,大体来说,平声流美,上声妩媚,去声劲健,入声激切。”^[2]《青玉案》词调六十七字,五仄韵。这种用韵方式与作者想要表达的思想感情融为一体,可以说是形式与内容的完美结合。

四、《青玉案》之后世承袭

《青玉案》还有一位代表作家就是南宋著名的爱国诗人辛弃疾,他的《青玉案·元夕》也称得上是一首杰作了。

东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

有一种说法是蓦然回首的那个“他”是作者自身的代表。通过元宵的赏灯,联想起自己不得重用的仕途生涯,便愁从中来。但尽管如此,他还是保持着自己的独立人格,不与世俗同流合污。辛弃疾在苏轼、贺铸之后更好地继承了该词调的声情,使这首《元夕》成为了一首流传佳作。而“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”也成为了治学三境界之一。

两宋时期,《青玉案》词调的创作不胜枚举,现在保存下来的作品中可统计的高达 138 首。这样高的数目在词调众多的宋代颇为不易。

《青玉案》以其质朴的文学形式,严格的格律调式将词人的内心感情与文学作品真正融为一体,浑然天成,毫无雕琢之感。在众多的词调之中,《青玉案》不是唯一写愁的,《相见欢》的愁似乎比《青玉案》要多上许多,李煜的《相见欢》更是渗透着国破家亡的痛苦。但是《青玉案》却以它独特的声情,不浮华的方式与作者的人生际遇相关联,使后世词人争相创作。

参考文献:

- [1]陈廷敬,王亦清.钦定词谱[M].北京:中国书店,1983.
- [2]田玉琪.词调史研究[M].北京:人民出版社,2012.
- [3]吴熊和.唐宋词通论[M].上海:上海古籍出版社,1985:122.
- [4]南卓.羯鼓录乐府杂录碧鸡漫志[M].上海:古典文学出版社,1957:41.
- [5]王易.词曲史[M].南京:凤凰出版传媒集团,2008.
- [6]王仲闻.南唐二主词校订[M].北京:中华书局,2007:90.
- [7]龙榆生.词曲概论[M].上海:上海古籍出版社,1980:131.

On the Sound and Emotion of *Qingyu'an*

Yang Wenhua

(Library, Hebei University, Baoding 071002, China)

Abstract: *Qingyu'an* was a style of Ci poetry during Song Dynasty, characterized by its strict rhyme scheme and unique sound and emotion. This article analyzes the origin, the features, and the development of *Qingyu'an*.

Key words: *Qingyu'an*; rhyme scheme; sound and emotion; ci poetry; tonality

(责任编辑 王作)