1xv61.tpf-1 5/3/2006 14:30:02

詞

1xv61.tpf-3 5/3/2006 14:30:02

壹、詞之概述

一、詩詞的不同

在文學領域中，「文」可以載道；「詩」可以教化，而詞之目的呢？蓋詞乃集綺豔嫵媚於一身，此種情歌豔曲，本是寫給歌姬演唱的，所以說「詞是豔科」、「詩莊詞媚」，詞是可以欣賞，亦可表情意，是以她就儀態萬千地在文學園地裡，由晚唐到宋占了一席之地。

詩詞雖同源，卻有所不同——在形式上，詩是拘謹的、通俗的、典雅的、質樸的；詞是浪漫的、奔放的、含蓄的。詩的格式也不同於詞，即詩有四、五、七言的絕句、律詩和不限於字數的排律。而詞卻有八百多種不同的詞譜，和有著從一字至九字各種字數不同和對偶、轆轤、疊句等長短的句式。

也有人將唐詩不增減字地改讀，就成了詞的面目，如：「清明時節雨，紛紛路上行人，欲斷魂。借問酒家何處，有牧童遙指杏花村。」就不是齊言詩了。

詞本「曲子詞」之省稱，言為入樂之歌曲也，作者倚聲而填，其記宮調音節之詞牌，猶今之所謂歌譜也。由於詞須合樂，故調有定格，字有定數，韻有定聲，作詞者且按譜填入，不可出入，故俗稱謂作詞曰填詞。

據清・吳衡照《蓮子居詞話》、萬樹《詞律》所載，詞牌有八百餘調之多。南宋・沈際飛《草堂詩餘》分詞牌為小令（或稱令）、中調（或稱引進）、長調（或稱慢）。清・毛先舒因謂：「五十八字以內為小令，自五十九字至九十字為中調，九十一字以外者為長調。」

1xv61.tpf-4 5/3/2006 14:30:02

二、詞之起源

㈠曲子詞

詞原名，「曲子詞」。言「曲子詞」者，乃因由「曲子」、「詞」（即歌曲、歌詞）二部分形成詞體，是先製曲後配詞，故以曲為主，音樂性甚強。

㈡詩餘

詞承詩，具言志、緣情之本質，尤重抒情。故人又稱「詞」為「詩餘」，乃詩之餘響，並無獨立地位，必另求發展（韓愈詩求奇險、李商隱詩晦澀）。王應麟《困學紀聞》、王世貞《藝苑卮言》皆以詞源於樂府。蓋二者皆可以配樂歌唱，是以詞之異名，亦稱為「樂府」。

㈢長短句

至詞之成為長短句，乃承襲前代雜言詩而來（如《詩經》〈式微〉、〈祈父〉；漢魏六朝之〈上邪〉、梁武帝〈江南弄〉；乃至唐人歌行——如李白〈蜀道難〉、李賀〈將進酒〉等，皆非齊言詩）。而薛用弱《集異記》「旗亭賭唱」，已見唐時歌妓所唱多為王昌齡等人之絕句。由於樂工常以詩人所作譜曲，詩人亦常作新樂府，以增字襯詩而求歌詞變化，是以詞常呈長短句式。

㈣俚曲

詞來自民間，據崔令欽《教坊記》所錄當時流行曲已有三百四十三種。證之《敦煌曲子詞》之五十六調、五百四十五首民間俚曲，則詞殆來自民間歌謠。

1xv61.tpf-5 5/3/2006 14:30:02

(五)具西域音樂性

據《隋書》、《舊唐書》之《音樂志》言，西晉五胡亂華時，龜茲、天竺之胡樂已入中原。是以如〈菩薩蠻〉、〈異國朝〉等詞牌，皆與西域音樂相關。

【補充】「詞」、「辭」二字用法說明

- 「詞」，音ㄘˊ，會意字，意內言外。用於名詞、動詞、歌詞、詞等。
- 「辭」，音ㄘˊ，亦會意字，從辛、嗣，治罪也。用於辭別、辭讓、辭行、辭呈、辭不達意。
- 詞辭通用——文詞、辭典、辭藻（文采華美）。
- 辭——為樂府詩之一種。詞——指長短句。

三、詞之發展

甲、概說

宋詞以前：

1. **清光緒年間有民間詞集**：敦煌莫高窟千佛洞，發現一本出自民間的唐人手寫詞集——《雲謠集》，共收有三十首詞（早於文人之作《花間集》）。
2. 詞在中唐，經文士參與，由齊言詩漸次蛻化為長短句（雖然南宋之黃昇《花庵詞選》以李白〈菩薩蠻〉、〈憶秦娥〉二首為「百代詞曲之祖」，然考之《李白集》、郭茂倩《樂府詩集》皆未收錄，令人爭議）。較可靠之記載是中唐代宗年間之《尊前集》已有劉禹錫〈浪淘沙〉、張志和〈漁父〉（一名〈漁歌子〉），形式與詩之重齊言相近。
3. **晚唐，方有專力填詞之作家**：溫庭筠是中國詞史上第一位有詞集之作家（《金荃集》、《握蘭集》，

1xv61.tpf-6 5/3/2006 14:30:02

惜已佚），《花間集》載其詞六十六首。韋莊亦有《浣花詞》五十五首。而溫詞穠豔，韋詞疏淡。

4.**五代介於唐、宋，詞風華豔**：後蜀趙崇祚編《花間集》，收有十八家五百首詞（除溫庭筠、韋莊外，皆為五代人）。《花間集》代表西蜀華豔之詞風，少有離亂傷古之作，而多抒情寫景之篇。

5.**南唐詞人有二主（中主、後主）一馮（延巳）**：中主有詞四首，詞多委婉哀怨，以「小樓吹徹玉笙寒」為名句。馮延巳為中主詞臣，《陽春集》收其詞一百二十首，清新含蓄。後主以血淚凝寫亡國之痛，四十七首詞中以〈虞美人〉、〈相見歡〉等為名作。

乙、發展

以下試分朝代以言詞之發展：

㈠唐

1.**初唐、盛唐**：乃詞的醞釀試驗時期。詞調因之形成：

⑴初唐時——已有格式固定之詞調。

唐孟棨（ㄑㄧˇ）《本事詩》載兩首〈迴波樂〉，格式相同，足證其時詞調已固定，而詞句卻俚俗，但求合譜能唱耳。即：

迴波爾時栲栳，怕婦也是大好。外邊只有裴談，內裡無過李老。

中宗時御史大夫裴談畏悍妻，一如中宗畏韋庶人，內庭優人遂唱此調，韋后意色自得，以束帛贈之。

迴波爾似佺期，流向嶺外生歸。身名已蒙齒錄，袍笏未復牙緋（ㄈㄟ，**淺紅色**）。

沈佺期以罪謫，遇恩復官秩，朱紱未復，內宴時歌此調以求遷擢。中宗即以緋魚賜之。

⑵玄宗時——《尊前集》載玄宗之〈好時光〉一首，以五言八句為基礎，已由泛聲變五實字——偏、蓮、張敞、個。較前更有文學情趣：

1xv61.tpf-7 5/3/2006 14:30:02

寶髻偏宜宮樣，蓮臉嫩，體紅香。眉黛不許張敞畫，天教入鬢長。　莫倚傾國貌，嫁取個，有情郎。彼此當年少，莫負好時光。

(3)至黃昇《花庵詞選》以盛唐李白之〈菩薩蠻〉（平林漠漠）、〈憶秦娥〉（簫聲咽）並尊為「百代詞曲之祖」。二詞雖工麗，而氣勢甚衰，或為晚唐、五代人詞，嫁名太白耳（〈菩薩蠻〉乃指女蠻國人，危髻金冠，瓔珞被體，謂菩薩似的蠻人。太白之世，唐未有此調，太白不能預作此詞）。

2.**中唐**：詞之正式成立。倚聲填詞，多以偶寄遣興之詩作為主。亦詩亦詞，非詩非詞。

(1)詞調及作者日眾，如〈漁父詞〉、〈三台〉、〈欸乃曲〉等。而〈調笑令〉與〈漁父詞〉，已由絕句形式蛻變為長短句。如：

西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥。青箬笠，綠蓑衣，斜風細雨不須歸。（張志和〈漁父詞〉）

(2)而同一〈調笑令〉，或寫離情，或詠邊塞，或為宮體，足見其時詞調不多。

(3)中唐時文人已有填詞唱和之風。清・張宗橚《詞林紀事》引：「志和有〈漁父詞〉，刺史顏真卿與陸鴻漸、徐士衡、李成矩遞相唱和。」而以白居易之詞，流布最廣。

(4)中唐作詞最多之詞人為劉禹錫（四十一首）、白居易（二十九首），雖形式未脫絕句，而數量已多。劉禹錫（七七二～八四二），字夢得，彭城人。順宗時，王叔文用事，引禹錫與柳宗元同議大禁中，所言必從；擢禹錫「屯田員外郎」，時人為之側目。叔文敗，禹錫貶連州刺史，追貶朗州司馬。蠻俗好巫，禹錫嘗倚其聲作〈竹枝詞〉十一首。後禹錫恃才而廢，乃以文章自適。素善詩，晚年尤精；與白居易時相唱和，號「劉、白」。如：

春去也，多謝洛城人。弱柳從風宜作祃，叢蘭挹露似霑巾。獨坐亦含顰。（劉禹錫〈憶江南〉）

江南好，風景舊曾諳。日出江花紅勝火，春來江水綠如藍。能不憶江南？（白居易〈憶江南〉）

(5)詞在中唐，經文士參與，由詩漸次蛻化。較可靠之記載是中唐代宗年間之《尊前集》已有劉禹錫〈浪

1xv61.tpf-8 5/3/2006 14:30:02

淘沙〉、張志和〈漁父詞〉，形式近於齊言詩。至中唐宣宗，才有詩人按譜式寫長短句，如白居易有〈憶江南〉三首，同時劉禹錫有和作，題曰：「和樂天春詞，依〈憶江南〉曲拍為句」，這可算是依曲填詞之始了。

(二)西蜀、南唐

1. **西蜀**：五代、十國時期，南唐、西蜀詩人最多。後蜀趙崇祚編輯《花間集》，共收詞人十八家，詞五百首，其中以溫庭筠、韋莊詞作的成就為最高。溫詞（《金荃集》、《握蘭集》已佚）多寫閨怨別情，以豔麗、柔婉、細膩的筆調見長，代表《花間》詞人共有之特色；韋詞含蓄疏淡（《浣花詞》五十五首），有些詞已脫離《花間》豔詞的範疇，因此後人都推溫庭筠與韋莊為後代婉約與豪放詞派的初祖。

2. **南唐**：南唐詞雖無總集，但詞格高於西蜀，南唐詞人有二主（中主、後主）、一馮（延巳）。中主有〈浣溪沙〉詞四首，詞多委婉哀怨，以「小樓吹徹玉笙寒」為名句。後主以血淚凝寫亡國之痛，四十七首詞中以〈虞美人〉、〈相見歡〉等為名作。馮延巳為中主詞臣，《陽春集》收詞一百二十首，造句清新含蓄。

(三)北宋詞

詞至北宋漸趨成熟，格律尤嚴，四聲句式更為精密。據明清人的彙刻，便有北宋人四十家、南宋人九十家，共有一百三十家。分為：

1. **小詞時期**：北宋初期，先有王禹偁等之清新小令，范仲淹等之沈鬱之詞，惜無詞集流傳。為小詞時期。有宋詞四大開山祖（薛礪若《宋詞通論》說）——即晏殊《珠玉詞》的溫潤閒適，歐陽修《六一詞》的綿密深婉，晏幾道《小山詞》的輕柔，張先《子野詞》的雋永。

2. **慢詞時期**：由張子野創調，柳永承之。柳永《樂章集》工緻鋪寫羈旅情懷，流布甚廣。

3. **詩人詞時期**：仁宗慶曆後，為北宋後期。

1xv61.tpf-9 5/3/2006 14:30:02

(1)豪放派——蘇軾的《東坡樂府》，除題材擴大，不拘格律，亦將詞詩化，而以雄豪著稱。

(2)婉約派：除豪放外，又有婉約一派——秦觀《淮海詞》之情韻，李清照《漱玉詞》之淒婉，賀鑄《東山詞》之幽深。

(3)格律派：周邦彥以能解音律，用辭典麗，自成格律一派。

(四)南宋詞

1. **豪邁詞**：由於時代動亂，詞風丕變。先有辛棄疾《稼軒長短句》及陸游《放翁詞》承東坡雄深之風，言事表意多以散文入詩。至朱敦儒《樵歌集》、葉夢得之《石林詞》、劉過之《龍洲詞》皆各具曠遠豪逸之風。

2. **雕飾詞**：南宋苟安已成定局，詞人多承周邦彥之重格律，以詠物逞才為是。如姜夔《白石道人歌曲》聲諧律密，史達祖《梅溪詞》之疏雋，吳文英《夢窗詞》之綿密，直似「七寶樓台，炫人眼目」（張炎《詞源》）。

3. **雅正詞**：張炎《山中白雲詞》以蘊藉騷雅著稱，即以凝鍊字句以寫亡國之恨。至劉克莊豪邁，周密清妙，王沂孫深厚，蔣捷纖巧，皆為一代名手。

(五)宋以後之詞

1. **重詞集之編選**：如朱彝尊之《詞綜》，張惠言之《詞選》，周濟之《詞辨》，多選錄唐、宋名家詞。清末王國維《人間詞話》之論詞境，最為詳明。

(六)近代詞

因民國初年提倡白話文後，填詞作曲已是案頭奇文，是以蒐羅匪易，路向亦不明確。然既為龍之傳人，自應以發揚國粹為己任，深盼各界有心人共襄盛舉。

1xv61.tpf-10 5/3/2006 14:30:02

菩薩蠻　閨情　李白

平林漠漠①煙如織②，寒山一帶傷心碧③。暝色④入高樓，有人樓上愁。　玉階空佇立⑤，宿鳥歸飛急。何處是歸程？長亭更短亭⑥。

【注釋】

①漠漠：形容霧氣蒼茫。

②如織：濃密的樣子。

③傷心碧：指碧色令人感到傷情。

④暝色：即暮色。

⑤佇立：久立。

⑥亭：古時主要馬路旁設「亭」，供旅人暫時歇息，兩亭之間相距或長或短。所謂：「十里一長亭；五里一短亭。」

【賞析】

李白，字太白（七〇一～七六二），祖籍甘肅天水。賀知章以謫仙薦於玄宗，奏頌一，玄宗賜食，並親為調羹，召供奉翰林，其文清逸超脫，人稱「詩仙」。

此詞描述旅人思念故鄉的心境。在一片平野樹林間，煙霧茫茫中，使人感染哀傷的莫名情懷。「暝色入」的「入」，形容在無心留意中，暮色靜悄悄來臨，接著遠眺故鄉不可得，卻看到歸鳥回巢，相形之下有難以消受之感；而望斷返鄉歸路，更加重心中的鬱結愁悵，平添幾許幽怨。

李白為盛唐（玄宗至肅宗，七一三～七六二年）浪漫詩人之代表，或以其為詞之鼻祖。即陳廷焯《白雨齋詞話》云：「〈菩薩蠻〉、〈憶秦娥〉兩闋，神在個中，音流絃外，可以為詞中鼻祖。」

《尊前集》亦收錄李白作品於其中。然唐人蘇鶚《杜陽雜編》載，〈菩薩蠻〉曲調作於唐宣宗大中初年（七

1xv61.tpf-11 5/3/2006 14:30:02

七〇年左右），因此死於唐肅宗時之李白，根本不可能預作此詞，故很可能是後人所作，混入李白作品中，蓋此詞近於詩，能寫出旅人之情也。（杜英賢注）

憶秦娥　秋思　李白

簫聲咽①，秦娥夢斷秦樓月②：秦樓月，年年柳色，灞陵③傷別！　樂遊原④上清⑤秋節，咸陽古道音塵⑥絕。音塵絕，西風殘照，漢家陵闕⑦。

【注釋】

①咽：哭泣，但聲音受阻，指極傷心。

②秦娥：相傳秦穆公有女名弄玉，善吹簫，有仙人簫史與之匹配。兩人情投意合，吹簫樓上，後有鳳凰來儀，馱之赴天庭，於是美事成佳話。然人去樓空，「秦樓」遂成空寂落寞的象徵。

③柳色、灞陵：漢文帝陵在長安城東，附近有灞橋。古長安人送行，習慣上以為地標，到這邊折柳相辭，故此預表傷別處。

④樂遊原：在長安城南，其地勢高亢，視野遼闊，是郊遊好處所。

⑤上清：農曆三月三日，為上清節，又稱三日節，有掃墓、踏青之習俗。

⑥音塵：即音訊。

⑦漢家陵闕：漢朝諸帝的陵墓多在長安附近，古墳則有淒涼沒落之感。

【賞析】

此詞藉嗚咽的簫聲，撥點出淒涼迷離的空寂，尤其夢醒時分，發覺現實的乖違，最難令人消受。灞陵傷別的回憶，早已化成刻骨銘心的哀愁。想念的人杳無音訊，即如上清、秋節快樂郊遊的情景，也成空空的回憶。最後更藉西風、夕陽、陵墓共訴殘懷，描繪無盡的淒涼景象。（杜英賢注）