

ISSN 1000-3541

北方论丛

BEIFANG LUNCONG

全国中文核心期刊

CSSCI扩展版来源期刊

中国人文社会科学核心期刊

全国百强社会科学学报

2008.4

北方论丛

双月刊

2008年第4期(总第210期)

2008年7月15日出版

目 录

【出土文献与中国文学】

西周初期青铜艺术和乐舞艺术风格论

褚春元(1)

从上博简《孔子诗论·甘棠》看周代祭祀制度

——兼论孔子的祭祀观

曾 毅(5)

瞽史、音乐与《左传》口传说

刘成荣(10)

【古代诗学】

独立高洁人格的精神归属与香草美人传统的文学认同

——论陶渊明对屈原的继承与发展

程丽芳(14)

韩国诗话对中国先唐诗文的接受与批评

刘欢萍(18)

论道教音乐对花间词风格的影响

赵 丽(22)

【戏曲与小说】

《洞冥记》雏形小说的艺术手法

魏延山(25)

【西方文论】

论后现代文学艺术文本及美学特征

金 哲(28)

达尔文主义对文学创作与文学批评的影响

戚 晖(31)

20世纪末中国比较文学研究概述

李 洁(34)

【新诗研究】

恶搞·恶炒·恶俗

——论作为媒体诗歌事件的“梨花体”与“裸体朗诵”

王士强(38)

身体言说的巅峰

——新生代女性诗歌写作分析

董秀丽(42)

中国当代生态小说几个问题的省思

雷 鸣(46)

俄罗斯文学对萧红审美取向的影响

金 钢(52)

【媒介文化批评】

中国传媒业三十年:发展逻辑与现实走势

喻国明(56)

从句法语义和语气词系统特点看“无”取代“不”

李小军(62)

语气助词“也罢”的功能及语法化过程

雷冬平,胡丽珍(66)

“怎么X怎么Y”的句式语义及其语法化

昌梅香,祝晓宏(70)

【古代诗学】

论道教音乐对花间词风格的影响

赵 丽

(大庆师范学院 中文系, 黑龙江 大庆 163712)

【摘 要】词是音乐文学的代表样式, 音乐性是其突出的特征。唐代是道教的全盛期, 产生于晚唐五代的花间词受到道教音乐的浸润, 其直接表现就是道教音乐对于花间词的音乐体式和风格特色产生了深远的影响: 道教音乐转化成词牌, 为词的创作提供了可资参照的曲调范式; 在“以诗从乐”的时代, 道教音乐清新、飘逸、婉媚的审美风格直接影响了花间词的审美风格。

【关键词】道教音乐; 花间词; 风格

【中图分类号】I207.22

【文献标识码】A

【文章编号】1000-3541(2008)04-0022-03

Discussion about the Effect of Taoist Music on the Huajian - Ci

ZHAO Li

(Daqing Normol College Chinese Department Heilongjiang Daqing 163712, China)

Abstract: With the prominent characteristic of musicality, Ci poetry is the representative style of musical literature. The Tang Dynasty is the golden age of Taoism, and Huajian Ci compiled in the late Tang and Five Dynasties has received the infiltration from Taoist music, the direct effect of which was that the Taoist music affected the music and unique style of Huajian Ci deeply: the transformation of Taoist music into Ci brand provided the melody paradigm for the creation of Ci poetry; the fresh, elegant and charming aesthetic style of Taoist music in the era of "complying the music with the poem" influenced directly the aesthetic style of Huajian Ci.

Key words: Taoist music; Huajian Ci; style

道教文化与词创作有着千丝万缕的联系。唐代是道教发展的全盛期, 也是词的兴起时期。道教来源于民间, 流行于民间, 深植于民间土壤之中。中唐以后新兴的文学样式——词, 亦起于民间的胡夷里巷之曲。道教崇拜女神, 而词亦以女性为描写中心。“词的产生, 儿女风流乃成为一切时尚, 并以表现女性美的生活基调为其主要内容。”^[1](p.390)]种种迹象表明, 道教与词有着某种内在的关联。随着敦煌曲子词的发掘与整理, 随着唐五代词总集的逐步汇编和对道教文化研究的不断深入, 20世纪80年代, 人们开始注意到唐五代词与道教文化的关系。本文拟从微观的视角切入, 以我国最早的唐五代文人词总集《花间集》为蓝本, 考察唐代道教音乐对花间词音乐体式和风格特色的影响。

“诗词曲三者, 始皆与乐一体。”^[2](p.27)]词是音乐文学的代表样式, 音乐性是其突出的特征。在音乐和诗歌的从属关系上, 唐宋以前音乐附属于诗歌。如王灼《碧鸡漫志》云: “古人初不定声律, 因所感发为歌, 而声律从

之。”^[3](p.106)]唐宋以后, 尤其是词出现以后, 二者的关系发生了变化。这时音乐占据主导地位, 词则成为音乐的附庸。元稹称: “在音声者, 因声以度词, 审调以节唱。句度长短之数, 声韵平上之差, 莫不由之准度。”^[4](p.254)]刘尧民在《词与音乐》中谈到这种情况时说: “初期的词, 词与乐是融合成一片, 不惟形式上音乐化, 而且情调意义上完全与音乐同化。……诗歌不过是借来作为音乐的说明, 使音乐得到了具体化。”^[5](p.207)]《花间集》出现于词的初起阶段, 作为“歌者的词”、“诗客曲子词”, 它的内容和形式要由音乐来决定。隋唐之际, 伴随词而起的音乐是燕乐。燕乐内容丰富, 既有宫廷音乐, 也有民间音乐。“一切民间乐曲, 可称无一不在燕乐范围之内。所以‘燕乐’二字, 在唐以后便成为俗乐的代名词了。隋唐燕乐中的中国乐以清乐、法曲为主。”^[6](pp.5-6)]关于燕乐同词的密切关系, 前人论述繁复, 我们在这里着重指出的是燕乐中的“法曲”同词的关系。

法曲即“道法之曲”, 是燕乐的精华。系西域各民族

【收稿日期】2008-03-23

【基金项目】黑龙江省教育厅人文社会科学研究项目(项目编号: 11514152)。

音乐传入内地与汉族清商乐结合而成,南北朝时期称为法乐。隋代作为法事仪式音乐,故名。唐代更与道曲相结合,发展至极盛。道曲是法曲的重要组成部分,主要用于道教的法事活动,宣扬道教内容。

道教音乐有广义和狭义之分,广义的道教音乐是指在道教活动中所使用的音乐,它既包括道教科仪音乐又包括道教徒在传道、布道和修身养性时所使用的音乐;狭义的道教音乐是道教徒在斋醮活动中使用的音乐,又叫道场音乐,渊源于原始巫祝仪式,继承了“巫以歌舞降神”的传统,最初的目的是为了通过音乐来感动神灵。在道教的广泛流传过程中,音乐成为重要的传播载体。求福祈愿的斋醮仪式中,除了演奏祭祀音乐外还要念诵献给天神的祈祷词和奏章表文,如颂、赞、偈和步虚词、青词等。

北魏神瑞二年(415年),寇谦之所得的“云中音诵”,即“步虚声”,是道教音乐较早的书面记载。关于步虚声的来历,据《异苑》记载:“陈思王(曹植)游山,忽闻空里诵经声,清远道亮,解音者则而写之,为神仙声。道士效之,作步虚声。”唐吴兢《乐府古题解》谓:“步虚词,道家曲也,备言众仙缥缈轻举之美。”道教斋醮仪式中的乐、舞、词相综合的表演形式为后世词的发展提供了模仿的范式。唐五代统治者崇尚道教,对于道教音乐也情有独钟。“高宗自以老子之后也,于是命乐工制道调。”^{[7](p.472)}到了玄宗时,宫廷道教音乐极盛。唐玄宗酷爱法曲,命梨园弟子学习,称为法部。选坐部伎子弟三百,教于梨园,声有误者,帝必觉而正之,号皇帝梨园弟子。^{[8](p.1154)}他曾召道士、大臣、乐工广制道曲,“诏道士司马承祯制《玄真道曲》、茅山道士李元元制《大罗天曲》、工部侍郎贺知章制《紫清上圣道曲》……太常青韦缙制《景云》、《九真》、《紫极》、《小长寿》、《承天》、《顺天乐》六曲”^{[7](p.476)},玄宗还自制道曲四十余首^{[9](p.137)},并订正了道教音乐步虚声。由于玄宗的亲力亲为,道教音乐名正言顺地跻入宫廷音乐之中。天宝十三年(754年),玄宗又诏令“道调、法曲与胡部新声合作。”^{[7](p.477)}道曲与胡部新声合作,并更改了一大批曲名,使其具有浓郁的道教色彩。文宗亦好道曲,他曾“诏太常卿冯定采开元雅乐,制《云韶法曲》及《霓裳羽衣舞曲》。”演奏《云韶乐》时,“童子五人绣衣,执金莲花以导,舞者三百人。……乐成,改法曲为仙韶曲。”^{[8](p.1155)}关于文宗制云韶乐的事迹在《旧唐书》冯宿传和王涯传中都有记载:“文宗每听乐,鄙郑、卫声,诏奉常习开元中《霓裳羽衣舞》,以云韶乐和之。”^{[10](p.4391)}“文宗以乐府之音,郑卫太甚,欲闻古乐,命涯询于旧工,取开元时雅乐,选乐童按之,名曰云韶乐。”^{[10](p.4404)}五代时前蜀后主王衍好道尤甚。他曾游道教圣地青城山,随行宫人衣服上皆画云霞,“飘然望之若仙”。王衍自作《甘州曲》来描述宫人缥缈若仙的情状,并放歌于山谷之中,让宫人和之。^{[11](p.792)}这种悠游自在的生活,与神仙相差无几。

帝王的提倡促进了道教音乐的发展。道教音乐同宫廷音乐的交汇融合中,沾染了高雅华贵的气质。在其广

泛流传的过程中,道教音乐又吸收了胡部音乐、民间音乐、佛教音乐等多方面内容,并借助于歌伎乐工、女冠伶人的传唱和文人士大夫的有意经营,渗透到社会生活的各个方面,因此具有浓郁的宗教色彩和民间性、世俗性的特点,成为流行俗乐的组成部分。这就使道教音乐呈现出多样化的面貌:既有崇仙慕仙的超凡脱俗,又有及时行乐、享受人生的世俗欲求。道教音乐对词的直接影响就是它为词的创作提供了可资参照的曲调范式。因为词是配乐歌唱的歌词,所以“每一首词都先有一首歌谱,随后配词。当时每一首词的歌谱,就称词牌,牌就是谱。”^{[12](p.42)}根据清康熙五十四年(1715年)刻印的《钦定词谱》进行分类统计,其中和道教相关的词牌有42种之多。其中包括道教音乐直接转化成的词牌,如道教在斋醮仪式中所唱的《步虚词》即转化为了《西江月》,玄宗极喜爱的《霓裳羽衣曲》本是道曲。白居易的《霓裳羽衣歌》就描写了舞者着道家服装之情景:“案前舞者颜如玉,不著人家俗衣服。虹裳霞帔步摇冠,钿钿累累佩珊珊。”关于《霓裳羽衣曲》的来历,《唐逸史》中有这样一段充满仙道色彩的逸事:“罗公远引明皇游月宫,掷一竹杖于空,为大桥,色如金,行数十里,至一大城阁,罗曰:此乃月宫也。明皇素晓音律,乃密记其音,及归,使伶人继其声,作《霓裳羽衣曲》。”唐玄宗凭借过人的记忆力将仙界的音乐带到凡间,所以才有宋代诗人石曼卿的“本是月宫仙音,翻作人间之曲”的感慨。任半塘先生在《教坊记笺订》中指出七首俗乐道曲:《众仙乐》、《太白星》、《临江仙》、《五云仙》、《洞仙歌》、《女冠子》、《罗步底》。而道曲由神坛走入寻常百姓家的同时,其本身所蕴含的严肃神秘的宗教外衣也入乡随俗,蜕变为亲切、舒服的流行装扮。正如葛兆光所言:“当步虚词不是由道士创作而是由文人创作的时候,它的内容便不再是宗教的诱惑,而是人类的追求,它的情感也不再是宗教的情感而是生活在现实世界中的俗人的情感了。”^{[13](p.120)}《花间集》作为“诗客曲子词”,其受道教影响的情况,我们仅仅从欧阳炯的《花间集序》中的“唱云谣则金母词清”这一句就可以窥见一斑。“云谣”一词出自于《穆天子传》,据传是西王母在瑶池与穆王欢饮时所唱的歌谣。西王母是道教神仙谱系中的一个重要人物,其所唱的云谣遂成为神仙之歌。另外敦煌出土的第一部民间词总集的名称为《云谣集》,也反映了道教音乐对词的影响和渗透。

《花间集》中涉及与道教音乐相关的词牌有如下几种:

1. 《南歌子》

又名《南柯子》、《风蝶令》。唐教坊曲,《金奁集》入“仙吕宫”。《花间集》中收温庭筠7首,张泌3首。

2. 《玉蝴蝶》

唐曲,《金奁集》、《乐章集》皆入“仙吕调”。令词始见温庭筠。《花间集》中收温庭筠一首,孙光宪一首。

3. 《巫山一段云》

唐教坊曲,原咏巫山神女事。毛文锡一首,李珣2首。黄升《花庵词选》在李珣此词下注:“唐词多缘题,

所赋临江仙则言仙事,女冠子则述道情,河渚神则咏祠庙,大概不失本题之意。”^{[14](p.32)}

4.《临江仙》

唐教坊曲,《乐章集》入“仙吕调”。张泌一首,毛文锡2首,牛希济7首,和凝2首,顾夐3首,孙光宪2首,鹿虔扈2首,阎选2首,尹鄂2首,毛熙震2首,李珣2首。

5.《天仙子》

唐教坊舞曲,段安节《乐府杂录》:“龟兹部,《万斯年》曲,是珠崖李太尉(德裕)进。此曲名即《天仙子》是也。”^{[15](p.64)}《词谱》卷二谓因皇甫松词有“懊恼天仙应有以”句而得名。实际上早在唐玄宗开元、天宝间,教坊就已传唱此曲。调名多咏本意,咏刘晨、阮肇入天台山故事。《张子野词》将之归入“中吕”、“仙吕”两调。皇甫松2首,韦庄5首,和凝2首。

6.《河渚神》

唐教坊曲,此调多用以咏鬼神祠庙。温庭筠3首,张泌1首,孙光宪2首。

7.《女冠子》

唐教坊曲,小令始于温庭筠,长调始于柳永《乐章集》“淡烟飘薄”词,注仙吕调。“女冠”即女道士,此调最初咏女道士。《花间集》中有温庭筠2首,韦庄2首,薛昭蕴2首,牛峤4首,张泌1首,孙光宪2首,鹿虔扈2首,毛熙震2首,李珣2首。

8.《谒金门》

唐教坊曲,此调为韦庄所创。任二北在《敦煌曲初探》中云:“唐帝自信为老子之裔,多好神仙,故道儒并尊;而黄冠之幸进,殆与儒士相等。敦煌三辞,已说明‘儒士谒金门’(亦唐教坊曲名)名称之由,正为有别于黄冠之‘谒金门’耳。”^{[16](p.29)}这里所言黄冠指道士,依任二北所言“谒金门”乃道教之词牌。《花间集》中韦庄2首,薛昭蕴1首,牛希济1首,孙光宪1首。

众所周知,词的创作是“倚声填词”。汉字的平仄声韵的音韵性和宫商角徵的曲调相结合,形成了词独特的音乐美。而不同的音乐曲调表达了不同的情感,乐调不同,则词不同,其表达的情感便各有不同。譬如“仙吕调唱,清新绵邈。南吕宫唱,感叹伤悲。……道宫唱,飘逸清幽。大石唱,风流蕴藉。”^{[17](p.106)}对于词所表达的情感与音乐的关系,刘尧民指出:“由曲填成的词当然也要取得谐调。因为由调而生曲,由曲而生词,由音乐而变成文学,由抽象的情感而变为具体的情感,只是一个过程,一个情调,所以中间决不能发生矛盾。”^{[5](p.261)}

《花间集》中收温庭筠的《南歌子》7首,《金奁集》注“仙吕宫”,此调的特点清新绵远。而《南歌子》表现的风格直快、隽永、清绮,同词调的特点相符。如其一:

手里金鸂鶒,胸前绣凤凰。偷眼暗形相。不如从嫁与,作鸳鸯。

此词用白描的手法写一位清纯而又娇羞的少女,对爱情的大胆表白。具有乐府民歌清新的特色,同其在《菩萨蛮》中表现的堆砌繁缛、婉约含蓄的风格迥然不同。其五:

扑蕊添黄子,呵花满翠鬟。鸳枕映屏山。明月三五夜,对芳颜。

此词描写一位妙龄女子的寂寞孤独。月圆之夜人不圆,独自一人空对芳颜,惆怅自怜。结句“对芳颜”给读者留下了丰富的想象空间,思妇对爱人的怀想、思念,思而不得的遗憾,月夜独处的凄清冷漠之感耐人回味。

由以上的分析,我们可以发现,道教音乐的清新、飘逸、婉媚同花间词所表现出来的风格极其相似。音乐是直接作用于人的意绪情感的艺术形式,它跨越时空的界限,超越本体的局限。人类的诸种情感:激情、欲望、忧郁、苦闷……都可以通过音乐来倾诉。并且“唐人填曲,多咏其曲名,所以哀乐与声尚相谐会。”^{[18](p.27)}受道教音乐影响制约的花间词自然就具备了上述所涉及的道教音乐的特质。据此我们可以得出这样的结论,在花间词出现的时代,是“以诗从乐”^{[5](p.198)}的时代,有什么样的音乐曲调就会有怎样的词作风格与之相谐,道教音乐的审美风格直接影响了花间词的审美风格。

【参 考 文 献】

- [1]林庚.中国文学简史[M].北京:北京大学出版社,1995.
- [2]钱钟书.谈艺录[M].北京:中华书局,1984.
- [3]王灼.碧鸡漫志[M].中国古典戏曲论著集成[C].北京:中国戏剧出版社,1959.
- [4]元稹.元稹集(上)[M].北京:中华书局,1982.
- [5]刘尧民.词与音乐[M].昆明:云南人民出版社,1982.
- [6]丘琼荪.燕乐探微·唐燕乐和燕乐调的速写[M].上海:上海古籍出版社,1989.
- [7]欧阳修.宋祁等.新唐书[M].北京:中华书局,1975.
- [8]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986.
- [9]胡震亨.唐音癸签[M].上海:上海古籍出版社,1981.
- [10]沈约.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.
- [11]欧阳修.新五代史·前蜀世家第三[M].北京:中华书局,1974.
- [12]吴文蜀.词学概说[M].北京:中华书局,2000.
- [13]葛兆光.想象力的世界[M].北京:北京现代出版社,1990.
- [14]黄升.唐宋诸贤绝妙词选[M].北京:中华书局,1958.
- [15]龙榆生.唐宋词格律[M].上海:上海古籍出版社,1978.
- [16]任二北.敦煌曲初探[M].上海:上海文艺联合出版社,1954.
- [17]燕南芝庵.唱论[M].中国古典戏曲论著集成[C].北京:中国戏剧出版社,1959.
- [18]沈括.梦溪笔谈·乐律[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997.

(作者系大庆师范学院副教授)

【责任编辑 王洪军】

主 编 傅道彬

副主编 张晓校 (常务) 姜志军

编辑部成员 (以姓氏笔画为序)

王洪军 牟维珍 吴永忠
吴高君 陈 默 张晓校
姜志军 冒洁生 傅道彬

本刊海外编委 (以汉语拼音为序)

卡尔波夫·谢尔盖·帕夫洛维奇 (俄罗斯)

李 梁 (日本)

李晨阳 (美国)

列昂尼德·约瑟夫·鲍罗德金 (俄罗斯)

弗拉基米尔·斯捷潘诺维奇·米雅斯尼科夫 (俄罗斯)

佐佐木力 (日本)

Sponsor: Harbin Normal University

Publisher: Editor Department of
The Northern Forum

Chief Editor: FU Dao-bin

Address: 50 Hexing Road,
Harbin, 150080, China

Overseas Distribution: China
International Book Trading
Corporation (P.O.Box 399,
Beijing, China)

International Code: BM441

主管、主办单位: 哈尔滨师范大学

编辑出版: 《北方论丛》编辑部

主编: 傅道彬

地址: 哈尔滨市和兴路 50 号

邮政编码: 150080

电话: 0451-88069646 88067362

E-mail: bflc@vip.163.com

印刷: 哈尔滨骅飞印务有限公司

国内发行: 哈尔滨市邮政局

国内代号: 14-60

国外发行: 中国国际图书贸易公司
(北京 399 信箱)

国外代号: BM441

刊号: ISSN1000-3541
CN23-1073/C

定价: 10.00 元

ISSN 1000-3541

