

向传统词学“本色”复归

——从《本事词》论清代词人叶申芑的词学趣旨

邓芑子

(湖南大学中国语言文学学院, 湖南省长沙市, 410000)

摘要: 清代词人叶申芑编撰的《本事词》属于一部本事类的批评文学著作, 书中辑录了自唐至元的词作及其本事共二百零四首, 清代名士张仲甫赞其“窈窕绸缪谱入银笙韵, 更幽香奁集亚绝胜。”但近代学界对此书评价向来不高。本文从《本事词》的作者自序及文本内容出发, 对其所选词作的题材风格, 及其功能性质的分析, 以探究叶申芑的词学趣旨——偏好于词中风格绮艳之作, 也更偏重于词的传统娱乐功能, 实际上是一种向传统词学“本色”的复归。

关键词: 叶申芑; 《本事词》; 本色; 艺术风格; 功能作用

中图分类号: I2

文献标识码: A

叶申芑(1780-1842)字维彘, 号小庚, 又号萁园, 福建闽县人, 林则徐姻亲。嘉庆十四年(1809)进士, 选翰林院庶吉士。叶申芑擅骈体文, 在词学理论和词集编选上颇有建树, 曾辑宋元六十多家词为《历代闽诗词抄》四卷, 著有《小庚词存》一卷、《本事词》二卷、《天籁轩词谱》等。

《本事词》分为上下两卷, 分别辑录了从唐五代至北宋, 南宋至辽金元时期的词人词作轶事, 共二百零四篇。“本事”一词最早出于《汉书·艺文志》:“丘明恐弟子各安其意, 以失其真, 故论本事而作传。”意为真实的事迹。而唐代吴兢所撰《乐府古题要解·乌生八九子》中言道:

右古词:“乌生八九子, 端坐秦氏桂树间。”言乌母生子, 本在南山岩石间, 而来为秦氏丸所杀……则寿命各有定分, 死生驻前后也。若梁刘孝威‘城上乌, 一年生九雏’但咏乌而言, 不言本事。”¹

由此可见, “本事”一词也指扼要叙述诗词或戏剧、小说等文学作品的故事和基本内容, 作为介绍, 而叶申芑所做《本事词》正是此意, 记录词作创作时的背景故事——作于何种情况下, 因何而作, 作于何人。这样能使后人在阅读词作时, 可以在一个完整的背景条件下入手, 对词意的把握更加准确, 对词人心境的探寻也能更加深刻。

词萌芽于南朝, 形成于唐, 盛行于宋, 衰落于元、明两代, 而至清时又出现了中兴的局面, 由于当时社会背景的缘故, 人们普遍灌注国家兴亡、社会治衰, 以至于词的社会功能

¹ 四库全书存目丛书编纂委员会, 《四库全书存目丛书·集部四一五》, 齐鲁书社, 集 415-1。

被大大地加重，其自产生伊始就具有的传统的娱乐和消遣功能越来越为人忽视，在这样的背景下，叶申芑编撰《本事词》，在选词取材上，他偏爱于男女爱情的题材，艺术审美上，钟情于语言婉丽清媚的词作，并且注重词的娱乐功能大于其社会功能。叶申芑这样的词学趣旨，笔者认为可以看做是对传统词学“本色”的一种复归。

一、传统词学的“本色”

词，作为中国古代文学体裁当中的一项大类，在今人眼中虽看似与诗平分秋色，然而在其诞生初始，实是以“不登大雅之堂”的浅显粗陋之姿登场。

最早对词提出“本色”二字的是北宋时期的陈师道，其曾在《后山诗话》中说道：“退之以文为诗，子瞻以诗为词，如教坊播大使之舞，虽极天下之工，要非本色。”显然，在陈师道看来，各行应当有各行的自身的规矩和特色，哪怕是韩愈、苏轼这样才情满腹的文豪，如有“逾距抢行”之举，依然属于不伦不类，有背原则。那么就词而言，怎样才算是词的本色呢？笔者认为，应该从词的诞生伊始开始探讨。

词源于敦煌曲子词，南宋王灼《碧鸡漫志》中有载：“盖隋以来，今之所谓曲子者渐兴，至唐稍盛。”词在隋时兴起，正式形成于唐代，五代十国后开始兴盛，尤其在宋时达到顶峰。词原本是民间的产物，它的创作主体主要是勾栏瓦舍、青楼楚馆中的优伶乐师，词创作完毕后配以乐曲，用于席间佐欢唱出，这也就决定了词在两方面上最大的“本色”特性：一为题材风格；二为功能作用。

首先，从题材风格上来说，由于词最初的创作主体及创作地点的特殊性，使得历来的一种主流创作倾向认为“词为艳科”，绝大部分的词内容无外乎于写男女情爱之事，抒悲欢离合之情，或感于自身情感遭遇，或为席间酬赠调风弄月，无论是哪种，总而言之，词的内容创作离不开一个“情”字。而风格受内容影响，也多以婉约、柔和，甚至缠绵为主。

其次，从功能作用上来看，词创作的最终目的，归根结底是需要由伶人来演唱，以娱宾客，由此可见，词至少需要具备两个基本的功能，第一是其可唱性，这点要求词的创作应当合乎音律，配之乐曲，李之仪在其所作的《跋吴思道小词》中明确提出——

长短句于遣词中最为难工，自有一种风格，稍不如格，便觉齟齬。唐人但以诗句，而用和声抑扬以就之，若今之歌《阳关词》是也。之唐末，遂因其声之长短句而以意填之，始一变以成音律。大抵以《花间集》中所载为正宗……

李之仪对于词的定位比较清晰，他认为词“自有一种风格”，应该与诗区别开来，并且词的创作在格式和韵律方面应该像《花间集》一样，以合乎乐曲的音律为主。

这样的观念，李清照在其《词论》中也有所表示：

至晏元献、欧阳永叔、苏子瞻，学际天人，作为小歌词，直如酌蠡水于大海，然皆句读不葺之诗尔。又往往不协音律，何耶？盖诗文分平侧，而歌词分五音，又分五声，又分六律，

又分清浊轻重。

晏殊、欧阳修、苏轼，三人皆是文学史上赫赫有名的才子文豪，可在李清照看来，他们做的词全都是不可再雕饰的诗罢了，而作为词又往往不协音律。李清照认为主要问题是在于诗和词的韵律有所区别，但归根结底，是他们忽视了词本身应具有的可唱性功能，没能正确理解词与乐应是一种相生相伴的关系。

第二则是伴随着词的诞生而带来的娱、消遣的功能。这里所指的娱乐功能，笔者认为可以按照所娱的对象分为两种情况来讨论，一种是自娱，即创作主体的自我娱乐；另一种是他娱，即接受主体在欣赏词作时，可以娱其精神。

以自娱为目的的词，其创作过程中含有词人表达自身倾诉欲望和情感宣泄的诉求，例如对美好的人或事物发自内心的赞美，或是对已逝去爱情的追念，或是感于身世一抒己怀。

而以他娱为目的的词，其创作目的不在于自己，而在于这首词的接受对象，这类词中最为典型的要属干谒词和酬赠词，柳永的《望海潮》便是一首以他娱为目的的词，柳永原本希望通过这首词得到当时为官者的提拔，因此在描写杭州景物时，刻意地将其在原有基础上夸张化，以起到一种娱他的效果。再比如青楼楚馆的酬赠词，例如秦观赋《南歌子》赠陶心儿，黄庭坚作《阮郎归》赠陈湘，描写其婀娜姿态，表达自己的情思，以悦佳人之心。

二、《本事词》选词题材风格之“本色”

历来有关词作的批评类文学作品不在少数，它们大多是从编撰者本人的词学观念出发，对词本身的题材内容、艺术风格等方面进行批评，例如明代杨慎的《词品》。而《本事词》作为本事批评类的文献，作者编写重点实不在词，而在有关于词的本事，即记叙一首词创作由萌发到完成时的故事，但笔者认为，从《本事词》中所辑录选择的词中仍然可以一窥编撰者本人的趣旨。

《本事词·自序》开篇便阐明了其选词取材的宗旨：

“盖自《玉台新咏》专录艳词，《乐府解题》备征故实。韩偓著《香奁》之集，托青楼柳巷而言情。孟启汇《本事》之篇，叙破镜轮袍以纪丽。诗既应尔，词亦宜然，此《本事词》所由辑也。”²

《玉台新咏》是一部由汉代至南梁时期的诗歌总集，收录了东周至梁诗歌共 690 篇，取材上以“选录艳歌”为宗旨，以绮艳的宫体诗为主，主要收录男女感情的记述表达，以及对日常生活画面的描写。《乐府解题》为唐代吴兢所著，其撰写原因是因为乐府兴盛，而历代文士以乐府为题进行的文学创作篇咏繁多，但多数人却“不睹于本章，便断题取义”³，因此著此书对乐府古题的原意一一做详解。《香奁集》是晚唐诗人韩偓所作，其自序中写道：

² 叶申蓊，《本事词》，中华书局，第 1 页。

³ 四库全书存目丛书编纂委员会，《四库全书存目丛书·集部四一五》，齐鲁书社，集 415-1。

“遐思宫体未降，称庾信工文；却谓《玉台》，何必倩徐陵作叙。”不难看出，其创作宗旨与《玉台新咏》一致。《本事诗》是由唐代孟启所撰，记录了唐朝诗人诗作的本事，其创作原因及目的与《乐府解题》一致，都是为了明确作品的原意——“虽盈厨溢阁，其间触事兴咏，尤所钟情。不有发挥，孰明厥义？”⁴

由此可见，叶申芑在编写《本事词》时，体例上效法了吴兢的《乐府解题》和孟启的《本事诗》，将视线着眼于词作创作背后的故事，即词作本事。而在选词的题材内容上，其趣旨又与《玉台新咏》以及韩偓的《香奁集》大体相同，以男女恋情为主。这点从《本事词》中大量辑录词人与妻妾之间，或与歌妓之间的酬赠词中可以得到印证。

而在艺术风格上，叶申芑则偏好绮丽柔美的词作。经过阅读不难发现，《本事词》中叶申芑多辑录婉约词派词人的词及本事，例如李清照、周邦彦、姜夔、吴文英等，而之于豪放词派的词人作品则记述甚少，如辛弃疾，《本事诗》中仅辑录三首，一首《临江仙》是其赠于侍姬钱钱所作，一首《祝英台近》为思念女子所作，一首《减兰》是偶见一女子题于壁上的词后兴起所作。对于这三首词，历来学者皆评价为稼轩词中的“另类”：

明末清初沈谦《填词杂说》：“稼轩词以激扬奋厉为工；至‘宝钗分，桃叶渡’一曲，昵狎温柔，魂消意尽，词人伎俩，真不可测。”⁵

清代贺裳《皱水轩词筌》：“‘锦字偷裁，立尽西风雁不来’，此风致何妍媚也。乃出自稼轩之手，文人固不可测。”⁶

“不可测”三个字足以打破稼轩词在大众心中固有的单一印象，辛弃疾虽喜豪放劲健的词风，但同时也长于婉约温柔的词风。这三首词及其本事被录入《本事词》中，显然是与叶申芑的词学趣旨相符合的。

三、《本事词》选词功能性质之“本色”

先前提到过，词来最早产于民间，诞于勾栏瓦舍，为乐伶媚优所创作，由此便决定了其诞生初始伴随而来的功能性质是以消遣、娱情为主，而至于后来，词在不断演变、流传的过程中，经不同的创作主体创作，由于诉求的不同，导致加注在其身上的色彩也越发丰富多样，它被赋予了更多层次的含义，具有了社会功能的性质。例如反映事实，怨刺现实等词作，这类词作虽然从题材风格上极大地拓宽了词的包容空间，但从另一方面来说，这些作品或多或少地削弱了词所具有的最原始的功能性质。

叶申芑在《本事词·序》中写道：

然美人香草，古来多寓意之文。而减字偷声，达者作逢场之戏。或缘情而遣兴，或对景

⁴ 孟启，《本事诗》，中华书局，第3页。

⁵ 叶申芑，《本事词》，中华书局，第163页。

⁶ 叶申芑，《本事词》，中华书局，第164页。

以摅怀，或写怨以骋思，或空言而寄讽。文非一致，绪亦多端。⁷

从此段话来看，叶申芑对词的功能性质的认识可分为两个部分来理解。首先，词与诗有别，诗言志、寄兴，而词实为逢场之戏的产物，在内涵寓意上不需要做过多的要求，从这一层次上来看，词应是一种具有消遣性质的乘兴之作。其次，叶申芑又认为，词最初虽为“达者作逢场之戏”，但它也可以承担创作主体的抒情咏怀，可以供词人以它为载体来表达自己的情思风发，同样可以兼备如诗一般兴观群怨的社会功能，不过比起诗来，词在表达创作主体对人生或社会的体悟和感慨上，更多几分灵活性和隐蔽性。

由此可看出，叶申芑是承认词的社会功能的，但从《本事词》的选材上而言，他显然更偏好于词具有的娱情功能，如他自己所说“仆也颠比柘枝，痴同竹屋。癖既耽乎绮语，赋更慕乎闲情。”⁸笔者认为，叶申芑对于词的娱情功能的推崇，可以从两个方面去理解。

首先，从接受主体的欣赏娱乐功能上来看，《本事词》的本事事记从题材上划分，可分为五类：其一为词人韵事类，如“李清照《一剪梅》”，“陆游《钗头凤》”等；其二为闺阁后妃类，如“花蕊夫人词”、“朱秋娘《菩萨蛮》”等；其三为游仙记梦类，如“耿玉真词”、“吴城小龙女词”、“苏小小词”等；其四为青楼楚馆酬赠类，如“秦观赠妓词”、“黄庭坚赠陈湘词”等；其五为乐伶官妓类，如“蜀妓词”、“尹温仪词”等。

这五类本事，从艺术审美的角度来看，所选词作皆为词调优美，风格婉丽，从阅读观赏的角度来看，它们具有相当的趣味性，娱乐性。

其次，是从创作主体的自我娱乐功能上来看。词的创作是创作主体在表达自身倾诉欲望的一个过程，在这个过程中，词人倾吐心声，将自己的所思所想化为言辞，它代表着一种欲望和诉求的实现。因此，词的创作实际上是词人的一种自我娱乐。叶申芑十分看重创作主体的个性在词中的阐发。《本事词·惠洪词》一篇中，记录了名为惠洪的北宋诗僧赋词一首赠于女道士的故事，此词如下：

《西江月》：十指嫩抽新笋，纤纤玉染红柔。人前欲展强娇羞，微露云衣霓袖。最好洞天春晓，《黄庭》卷罢清幽。凡心无计奈闲愁，试捻梨花频嗅。⁹

惠洪身为和尚，本理应受到佛门清规的约束，却时作“绮美不忘情之语”，有“浪子和尚”之称。但叶申芑却在此则本事末尾评价道：“此僧大通脱矣。”¹⁰叶申芑在编撰本事词时多数情况下会尽量以一个叙述者的角度来客观地对故事进行还原性的描述，一般不做点评，而在这则本事中却极赞惠洪通脱，这无疑表现了他对于人情感个性的张扬、顺应本性、不克制压抑的一种赞赏和推崇，认为惠洪无惧世俗眼光，真实地将自己的情思通过词来呈现，这样便是真正地将词创作主体的自我娱乐功能发挥了出来。

⁷ 叶申芑，《本事词》，中华书局，第1页。

⁸ 叶申芑，《本事词》，中华书局，第3页。

⁹ 叶申芑，《本事词》，中华书局，第151页。

¹⁰ 叶申芑，《本事词》，中华书局，第151页。

诚然,《本事词》喜道文人风流韵事,在选词取材的趣向上偏于绮艳,在正统文学观念看来,难免有消极颓废之意,是属靡靡之音。而且其在体例上不注出处,收词录事任意删改,对于某些词作的考作也存有疑虑等不严谨的缺陷——正如他自己所言:“仅就耳目之所经,复惭见闻之未广。纵竭搜罗之力,终虞挂漏之讥。”¹¹——也成为后世对其诟病的原因。

但《本事词》依然有其独特词学意义和一定的文献价值。本事类的批评文学作品在历史上本就不多,有关于词的则更是屈指可数,许多人读词却难知晓其作原本的创作背景,和词人真正想要表达的含义。叶申芑作《本事词》,将词的本事搜集撰写,整合起来,使其得以流传。再者,虽然叶申芑在《本事词·序》中提到其选词取材上大体与《玉台新咏》和《香奁集》一致,但就其选词所表达出的情感上来看,比起前两者,叶申芑更为“纯情”,虽然轻艳风流,但并无狎昵颓靡之意。

在强调词体社会功能的浙西词派影响正盛,常州词派逐渐兴起的嘉道年间,叶申芑以其向传统词学“本色”复归的词学趣旨撰写下的《本事词》,不失为一本具有别样特色,足以遣兴娱情的佳作。

参考文献

- [1] 叶申芑. 本事词[M]. 北京:中华书局, 2019. 1.
- [2] 孟启. 本事诗[M]. 北京:中华书局, 2014. 3.
- [3] 严迪昌. 清词史[M]. 南京:江苏古籍出版社, 1999. 1.
- [4] 四库全书存目丛书编纂委员会. 四库全书存目丛书[M]. 济南:齐鲁书社, 1997. 7.
- [5] 黄旭建. 孟启《本事诗》的诗歌本事批评探究[J]. 文艺理论, 2010. 01.
- [6] 李龙国. 清代词人叶申芑研究[D]. 南京:南京师范大学, 2012.

Returning to the “original quality” of Traditional ci-poetry——on Ye Shenxiang’s interest in ci-poetry of the Qing Dynasty from his ci-poetry

Deng Xiangzi

(Hunan University, Changsha/Hunan, 410000)

Abstract: Ben Shi Ci, compiled by Ye Shenxiang, a poet in the Qing Dynasty, is a critical literary work in

¹¹ 叶申芑,《本事词》,中华书局,第3页。

the Genre of Ben Shi. It contains two hundred and four CI works from the Tang Dynasty to the Yuan Dynasty, zhang Zhongfu, a famous scholar in the Qing Dynasty, praised Zhang Zhongfu's works for its "elegant silvery music and exquisite fragrance". Starting from the author's preface and text content, this paper analyzes the theme style and functional nature of his selected CI, in order to probe into the purport of Ye Shen's ci-ology, I, in fact, it is a return to the "original quality" of the traditional CI study.

Keywords: Ye shen-xiang; Ben Shi Ci; Essence; Artistic Style; Function

