

宋代词人词调运用的定量分析

刘尊明 杨东林

提 要 两宋凡 1504 位词人,所用词调正名共计 844 调。以用调 10 调以上的词人为第一大层级,共计 199 人,他们是宋词用调的代表作家和核心力量,其中用调数量名列前茅的“十大家”依次是:吴文英、柳永、陈允平、周邦彦、辛弃疾、张炎、贺铸、张先、仇远、曹勋。“十大家”之外的 189 人为宋词用调“众名家”,其中南宋“名家”远远多于北宋,而以南宋中兴时代、北宋变革时代、南渡时期的“名家”成就最为突出。用调在 1-9 调的词人共计 1299 人,为宋代词调作者的第二大层级,属于“低调词人”或“独调作者”,虽总体成就不高,却也不乏创调之作。“无名氏”是宋词作者的独特群体,属于宋词用调的第三层级,共用调 285 个,不仅兼备众体,而且还颇多曲调的创作和新词调的创制。

关键词 宋代词人 词调 用调 定量分析

唐宋词是“先曲后词”、“依调填词”的音乐文学样式,“调”对于“词”不仅具有音乐、格律和形式等方面的先导和决定作用,而且也具有题材、情感和风格等方面的影响和制约作用。因此,唐宋词调的研究对于唐宋词体和词史的研究来说,其意义是非常重要的。近几年来,笔者对唐宋词所用词调进行了较全面的检索、考订与统计,已撰写《唐五代词调及用调的统计与分析》、《宋代词调及用调的统计与分析》等论文,对唐宋词调的数量、体式、源流等方面的数据和内容进行了初步的定量分析,对唐五代词人的用调情况已有所涉及,但由于宋代词人队伍庞大,故对宋代词人的用调情况还未做专门考察,这正是本文要做的工作。

唐宋词调主要来源于唐宋燕乐曲调,虽然这些燕乐曲调并非都是由词人创制的,但它们被用来填词歌唱却主要是由词人来完成的,有些词人也有“自度曲”的创作,因此作为唐宋词创作主体的词人对于词调的运用情况如何,也是非常值得我们关注和探讨的。

笔者据“增订本”《全宋词》统计,①宋代词坛共用 844 个词调正名,②宋代词人共计

① 唐圭璋编纂、王仲闻参订、孔凡礼补辑《全宋词》(简体增订本),北京:中华书局 1999 年版。

② 据笔者最新考订与统计,两宋词坛所用词调总数共计 1490 调,其中词调正名为 844 调,词调异名为 646 调;常用词调正名为 206 调,“低频词调”正名为 638 调。参见拙文《宋代词调及用调的统计与分析》,未刊稿。

1504 人,^①那么每个词人用调数量多少、词调体式如何、有无创调、有何特色等等,这些数据的情况既需要我们去检索与统计,更值得我们去考察与分析。本文即尝试以宋代词人为对象,来统计和分析他们的用调情况,并藉此观照宋代词人对宋词发展繁荣所做出的贡献与成就。

一 宋代词人用调数量统计

就个体词人的用调情况来看,据笔者考订与统计,在《全唐五代词·正编》所收 91 位词人中,^②用调最多的是冯延巳,也不过 36 调(指词调正名,不计词调异名),其他用调较多的词人如孙光宪、毛文锡、韦庄、温庭筠等,则大多在 20 调左右;敦煌词用调虽多达 46 调,但它的作者实际上并非一人,而是一个民间词人的集合体,具有一定的特殊性。^③宋代词人队伍比之唐五代词人的阵容既已大大扩展与壮大,那么宋代词人的用调数量自然也会大幅度地增涨与上升。因此,我们首先需要做的一件重要工作就是对宋代词人的用调数量加以检索、考订与统计。

笔者已对全部宋代词人的用调数量做出了统计,只用了 1 个词调(指词调正名,不包括词调异名)的词人达 857 人之多,运用了 2 个以上词调的词人共计 647 人,由于数量巨大,篇幅有限,我们难以全部列表,姑以用调在 10 个以上的词人为对象,列表如下:

表 1 宋代主要词人运用词调排行表

排序	姓名	词人时代	词作数量	词调数量	调/词比例 %	小令	中调	长调	大曲等调	体式不详	失调名	首见之调	仅见之调
1	吴文英	南宋 5	341	143	41.93	33	20	90			1	2	14
2	柳 永	北宋 1	213	127	59.62	23	36	70			1	74	30
3	陈允平	南宋 6	209	119	56.93	33	25	61					1
4	周邦彦	北宋 2	186	109	58.60	33	19	57			1	44	2
5	辛弃疾	南宋 4	629	100	15.89	46	27	27				1	1
6	张 炎	南宋 6	302	99	32.78	30	15	55					1
7	贺 铸	北宋 2	283	91	32.15	41	29	23			2	10	7
8	张 先	北宋 1	165	89	53.93	52	23	14				33	12
9	仇 远	南宋 6	120	85	70.83	45	11	29					4
10	曹 勋	南渡 3	183	84	45.90	18	15	51	1		1	3	21

① 笔者对宋代词人数量的统计,将《全宋词》正编第五册末尾所录无名氏以“无名氏 N”命名,对《全宋词补辑》中所录 5 处无名氏则分别命名为“无名氏 1”至“无名氏 5”,又分紫姑为“紫姑 1”“紫姑 2”,故所得宋代词人总数为 1504 人,比一般检索统计数据(1497)略有增加。

② 曾昭岷、曹济平、王兆鹏、刘尊明编著《全唐五代词》,北京:中华书局 1999 年版。按,此书分“正编”与“副编”,“正编”收录性质确定的唐五代词作,“副编”收录存疑待考的唐五代作品。另参拙文《唐五代词作者队伍的定量分析》,载《兰州大学学报》2011 年第 3 期。

③ 参见拙文《唐五代词调及用调的统计与分析》,载《黄冈师范学院学报》2011 年第 5 期。

续表

排序	姓名	词人时代	词作数量	词调数量	调/词比例 %	小令	中调	长调	大曲等调	体式不详	失调名	首见之调	仅见之调
11	赵长卿	南宋 4	339	84	24.77	44	22	18					4
12	刘辰翁	南宋 6	354	84	23.72	33	13	39				1	
13	周密	南宋 6	153	78	50.98	21	8	49				1	4
14	苏轼	北宋 2	363	76	20.93	41	19	16			9	6	6
15	晁补之	北宋 2	167	74	44.31	27	19	29			1	2	2
16	杨无咎	南渡 3	177	74	41.80	35	14	25				4	4
17	朱敦儒	南渡 3	246	74	30.08	44	14	16				5	3
18	晁端礼	北宋 2	142	72	50.70	27	18	28			1	11	5
19	张元干	南渡 3	185	72	38.91	37	13	22				1	1
20	黄庭坚	北宋 2	192	71	36.97	37	20	14			3	6	6
21	方千里	南宋 5	93	68	73.11	17	14	37					
22	程垓	南宋 4	157	68	43.31	33	22	13				1	4
23	蔡伸	南渡 3	175	68	38.85	39	16	14				3	1
24	杨泽民	南宋 5	92	67	72.82	17	12	38					
25	史达祖	南宋 4	112	66	58.92	21	13	33				5	4
26	吴潜	南宋 5	256	66	25.78	31	13	22				1	
27	陆游	南宋 4	145	65	44.82	36	13	16			1	2	1
28	史浩	南渡 3	182	65	35.71	27	18	21	1			1	2
29	欧阳修	北宋 1	242	65	26.85	46	13	6				10	7
30	吕渭老	南渡 3	134	61	45.52	27	16	18				2	4
31	赵彦端	南渡 3	158	60	37.97	36	11	13				1	2
32	石孝友	南宋 4	154	58	37.66	37	12	8					
33	蒋捷	南宋 6	94	57	60.63	18	12	27					1
34	高观国	南宋 4	108	57	52.77	28	10	20					
35	姜夔	南宋 4	87	56	64.36	17	10	29				14	8
36	王之道	南渡 3	186	55	29.56	24	9	22				1	1
37	毛滂	北宋 2	204	53	25.98	34	13	6				2	2
38	周紫芝	南渡 3	156	52	33.33	29	15	8				1	
39	韩淲	南宋 4	197	52	26.39	31	13	8					1
40	张孝祥	南宋 4	224	52	23.21	34	8	10					1

续表

排序	姓名	词人时代	词作数量	词调数量	调/词比例 %	小令	中调	长调	大曲等调	体式不详	失调名	首见之调	仅见之调
41	晏几道	北宋 2	260	52	20.00	35	15	3				3	3
42	袁去华	南宋 4	99	49	49.49	23	10	16				1	3
43	曾 觌	南渡 3	104	49	47.11	28	10	11					
44	赵师侠	南宋 4	154	49	31.81	33	8	8				1	1
45	赵以夫	南宋 5	68	48	70.58	6	2	40				1	2
46	张 铉	南宋 4	86	48	55.81	25	10	13			1		
47	陈 亮	南宋 4	74	47	63.51	22	14	11					3
48	黄 机	南宋 5	96	46	47.91	26	6	14					
49	陈 著	南宋 6	121	45	37.19	16	11	18					
50	秦 观	北宋 2	90	44	48.88	24	9	12			3		2
51	向子諲	南渡 3	176	42	23.86	30	6	6				1	
52	魏了翁	南宋 5	189	42	22.22	23	8	11				1	
53	刘克庄	南宋 5	266	42	15.78	17	8	17					
54	丘 壘	南宋 4	81	41	50.61	19	13	9				1	1
55	杜安世	北宋 1	84	41	48.80	25	11	5				2	4
56	侯 真	南渡 3	96	40	41.66	22	10	8					1
57	卢祖皋	南宋 4	96	40	41.66	19	6	15					
58	李弥逊	南渡 3	94	39	41.48	18	9	12				1	1
59	曹 冠	南宋 4	63	37	58.73	15	9	13					1
60	李之仪	北宋 2	96	37	38.54	25	9	4				2	
61	晏 殊	北宋 1	140	37	26.42	28	9				1	5	5
62	王沂孙	南宋 6	68	36	52.94	7	2	27			1		
63	范成大	南宋 4	113	35	30.97	22	8	5				2	
64	李清照	南渡 3	52	34	65.38	19	7	8			4		
65	卢 炳	南渡 3	63	34	53.96	21	5	8				1	
66	王 质	南宋 4	76	34	44.73	17	8	9					3
67	韩元吉	南宋 4	82	34	41.46	21	4	9					
68	吕胜己	南宋 4	89	34	38.20	20	7	6					
69	葛长庚	南宋 5	135	34	25.18	11	7	15	1				
70	李曾伯	南宋 5	202	34	16.83	10	5	19					

续表

排序	姓名	词人时代	词作数量	词调数量	调/词比例 %	小令	中调	长调	大曲等调	体式不详	失调名	首见之调	仅见之调
71	汪元量	南宋 6	52	33	63.46	15	6	12					2
72	谢逸	北宋 2	62	33	53.22	26	8						
73	汪莘	南宋 4	68	33	48.52	17	5	11					
74	康与之	南渡 3	43	32	74.41	17	5	10			1	2	2
75	张辑	南宋 5	44	32	72.72	15	3	14					
76	王千秋	南宋 4	73	32	43.83	16	6	10					
77	方岳	南宋 5	91	32	35.16	10	6	16					
78	洪适	南宋 4	138	32	23.18	19	5	9				2	
79	赵鼎	南渡 3	45	31	68.88	20	4	7					
80	叶梦得	南渡 3	103	30	29.12	12	6	12					
81	郭应祥	南宋 4	129	30	23.25	23	4	3					
82	管鉴	南宋 4	68	29	42.64	19	6	4					
83	马子严	南宋 4	29	28	96.55	10	8	10				2	
84	王炎 ²	南宋 4	52	28	53.84	19	5	4					
85	仲殊	北宋 2	77	28	36.36	16	5	6		1	7	1	3
86	刘过	南宋 4	78	28	35.89	11	7	11				1	2
87	洪咨夔	南宋 5	44	26	59.09	13	4	9					
88	沈端节	南宋 4	45	26	57.77	16	5	5				1	
89	李处全	南宋 4	47	26	55.31	17	3	6					
90	陈三聘	南宋 4	72	26	36.11	18	5	3					
91	万俟咏	北宋 2	29	25	86.20	9	4	12			1	4	6
92	刘学箕	南宋 4	38	25	65.78	14	5	6					
93	刘一止	南渡 3	42	25	59.52	12	5	8					2
94	向滂	南宋 4	43	25	58.13	18	4	3					
95	张继先	北宋 2	56	25	44.64	11	6	8				1	2
96	曹组	北宋 2	37	24	64.86	11	9	4				2	
97	王庭珪	南渡 3	43	24	55.81	14	7	3					1
98	张榘	南宋 5	50	24	48.00	7	4	13					
99	赵文	南宋 6	31	23	74.19	3	5	15					
100	葛立方	南渡 3	39	23	58.97	13	2	8					

续表

排序	姓名	词人时代	词作数量	词调数量	调/词比例 %	小令	中调	长调	大曲等调	体式不详	失调名	首见之调	仅见之调
101	黄昇	南宋 5	39	23	58.97	13	3	7					
102	毛开	南宋 4	42	23	54.76	10	3	10					
103	戴复古	南宋 5	46	23	50.00	13	3	7					1
104	何梦桂	南宋 6	47	23	48.93	5	5	13					
105	葛胜仲	南渡 3	82	23	28.04	13	7	3					
106	刘壘	南宋 6	30	22	73.33	10	3	9					
107	赵必王象	南宋 6	31	22	70.96	5	3	14				1	
108	黄人杰	南宋 4	48	22	45.83	9	6	7					
109	黄裳	北宋 2	53	22	41.50	1	6	15				1	1
110	陈德武	南宋 6	64	22	34.37	6	4	12					
111	姚述尧 ²	南宋 4	69	22	31.88	16	3	3					
112	张抡	南渡 3	122	22	18.03	17	2	3					
113	李流谦	南渡 3	25	21	84.00	11	6	4					
114	韩玉	南渡 3	28	21	75.00	8	8	5					1
115	王安中	北宋 2	55	21	38.18	12	5	4			1		1
116	刘镇 ²	南宋 5	26	20	76.92	6	5	9					
117	张纲	南渡 3	35	20	57.14	10	5	5					
118	杨冠卿	南宋 4	36	20	55.55	15	2	3					
119	杨炎正	南宋 4	38	20	52.63	11	4	5				1	
120	李石	南渡 3	39	20	51.28	14	3	4					
121	王灼	南渡 3	21	19	90.47	16	2	1				1	
122	黎廷瑞	南宋 6	32	19	59.37	8	5	6					
123	吴泳	南宋 5	37	19	51.35	6	7	6					
124	吴则礼	北宋 2	39	19	48.71	11		8				1	2
125	程秘	南宋 5	43	19	44.18	5	1	13					
126	赵善括	南宋 4	49	19	38.77	10		9					
127	沈瀛	南宋 4	99	19	19.19	10	3	4	2				2
128	许棐	南宋 5	20	18	90.00	18							1
129	朱雍	南渡 3	20	18	90.00	9		9					
130	翁元龙	南宋 5	20	18	90.00	8	2	8					

续表

排序	姓名	词人时代	词作数量	词调数量	调/词比例 %	小令	中调	长调	大曲等调	体式不详	失调名	首见之调	仅见之调
131	仲 并	南渡 3	35	18	51.42	12	1	5					
132	李 纲	南渡 3	54	18	33.33	4	5	9					1
133	陈师道	北宋 2	54	18	33.33	15	3	1					
134	彭元逊	南宋 6	20	17	85.00	6	2	9					2
135	李彭老	南宋 6	22	17	77.27	7	3	7			1		
136	沈 蔚	南宋 4	22	17	77.27	7	7	3					
137	朱淑真	南渡 3	25	17	68.00	13	2	2					
138	吕本中	南渡 3	27	17	62.96	14	2	1					
139	刘仙伦	南宋 4	31	17	54.83	4	5	8					
140	廖行之	南宋 4	41	17	41.46	7	5	5					
141	吕 岩	两宋?	62	17	27.41	10	2	5					1
142	赵子发	北宋 2	17	16	94.11	15	1						
143	吴礼之	南宋 4	20	16	80.00	8	5	3			1		
144	姜特立	南宋 4	21	16	76.19	9	3	4					
145	严 仁	南宋 5	30	16	53.33	8	2	6					
146	舒 亶	北宋 2	51	16	31.37	12	3	1			1	1	1
147	李莱老	南宋 6	17	15	88.23	8	2	5					
148	王之望	南渡 3	26	15	57.69	9	2	4					
149	王 观	北宋 2	29	15	51.72	8	4	3			1	4	2
150	王安石	北宋 2	29	15	51.72	12	2	2				1	1
151	京 镗	南宋 4	43	15	34.88	2	2	11					
152	林正大	南宋 4	41	15	36.58	3	3	9					
153	陈 克	南渡 3	55	15	27.27	13	2						
154	谢 懋	南渡 3	14	14	100	7	3	4					
155	李廷忠	南宋 4	15	14	93.33	6	2	6					
156	胡 铨	南渡 3	16	14	87.50	11	3						
157	米 芾	北宋 2	17	14	82.35	11	2	1				1	
158	王 诜	北宋 2	18	14	77.77	5	4	5			3	1	5
159	刘子寰	南宋 5	19	14	73.68	4	1	9					
160	赵崇嶓	南宋 5	20	14	70.00	7	1	6					

续表

排序	姓名	词人时代	词作数量	词调数量	调/词比例 %	小令	中调	长调	大曲等调	体式不详	失调名	首见之调	仅见之调
161	王 奕	南宋 6	27	14	51.85	2	3	9					
162	李昉英	南宋 5	30	14	46.66	4	1	9					
163	程大昌	南宋 4	47	14	29.78	7	3	4					1
164	洪 王茶	南宋 4	116	14	12.06	7	2	5					
165	胡翼龙	南宋 5	13	13	100	6	1	6					
166	谢 邁	北宋 2	17	13	76.47	8	3	2					
167	刘将孙	南宋 6	21	13	61.90	3	2	8					
168	宋先生	南宋 4	22	13	59.09	8	4	1					
169	王以宁	南渡 3	32	13	40.62	6	4	3					
170	赵令時	北宋 2	38	13	34.21	9	3	1			1		
171	邓 肃	南渡 3	46	13	28.26	10	3						
172	邓 剡	南宋 6	13	12	92.30	3	2	7					
173	詹 玉	南宋 6	13	12	92.30	2		10					
174	赵 佶	北宋 2	14	12	85.71	5	1	5		1	1	3	1
175	赵善扛	南宋 4	14	12	85.71	4	4	4					
176	赵闻礼	南宋 5	14	12	85.71	3	4	5					
177	陈与义	南渡 3	18	12	66.66	9	3					1	
178	李 吕	南宋 4	18	12	66.66	5	4	3					
179	苏 庠	南渡 3	23	12	52.17	11	1						
180	葛 郊	南宋 4	30	12	40.00	3	3	6					
181	王义山	南宋 6	30	12	40.00	1	3	7	1				
182	谭宣子	南宋 5	13	11	84.61	3	6	2					3
183	利 登	南宋 5	13	11	84.61	4	2	5			1		
184	魏夫人	北宋 2	14	11	78.57	7	4						
185	李 祁	北宋 2	14	11	78.57	9	1	1					
186	黄公度	南渡 3	15	11	73.33	7	3	1					
187	米友仁	南渡 3	19	11	57.89	8	2	1					
188	黄公绍	南宋 6	30	11	36.66	4	1	6					
189	奚 汉	南宋 5	10	10	100		1	9					1
190	李 壁	南宋 4	10	10	100	8	1	1					

续表

排序	姓名	词人时代	词作数量	词调数量	调/词比例 %	小令	中调	长调	大曲等调	体式不详	失调名	首见之调	仅见之调
191	孙惟信	南宋 5	11	10	90.90	4	1	5			1	1	
192	刘光祖	南宋 4	11	10	90.90	6	2	2					
193	张 枢	南宋 5	12	10	83.33	4	1	5			2		
194	李 邴	南渡 3	12	10	83.33	4	1	5					
195	俞国宝	南宋 4	13	10	76.92	2	3	5					
196	曾 协	南渡 3	14	10	71.42	5	2	3					
197	华 岳*	南宋 5	18	10	55.55	5	2	3					
198	朱 熹	南宋 4	19	10	52.63	7		3					
199	陈 瓘	北宋 2	24	10	41.66	4	4	2			2		
	合计		16380	6624	/	3121	1327	2190	6	2	56	304	245
	无名氏	?	1569	285	18.16	100	70	109	12	8	215	10	62
	总计		17949 首	6909 调次	/	3221 调次	1397 调次	2299 调次	18 调	10 调	271 首	314 调	307 调

说明一: 本表对词调词作体式的分类, 主要依传统的小令、中调、长调的三种分类, 小令: ≤ 58 字; 中调: $59 - 90$ 字; 长调: ≥ 91 字。大曲等调一栏, 指大曲、套曲等调作品, 其歌词往往体式不一, 每首作品字数不等, 只有少量作品体式较为整齐(如《九张机》、《调笑令》等), 故单独列为一类; 体式不详者, 指虽有调名, 但为残句残篇, 无其它作品可参校, 无法确定其为小令或中调、长调者; 失调名栏中的数字指作品数量, 多为残句残篇, 少量作品可能是完整篇章, 失调名未计入词人运用词调总数的统计数据; 首见之调, 指首次运用此调者, 其中包括一部分自度曲或创调之作, 也包括少量调名虽见于唐五代而体式已发生变异者, 如柳永词中即有一部分属于变旧调作新声者, 亦计入首见之调(或仅见之调); 仅见之调, 指仅在一个词人的创作中出现, 而无后代的词人(主要指宋代词人, 不包括金元明清词人)加以运用者, 其中也包括一部分自度曲(或变旧调作新声者); 姓名后标*号者, 为《全宋词补辑》所增补的作者, 仅华岳 1 人。

说明二: 本表对词人时代的划分与归属, 主要分为三个大时段, 即北宋、南渡、南宋 6 个小时代, 即承平时代(1017 - 1067)、变革时代(1068 - 1125)、战乱时代(1110 - 1162)、中兴时代(1163 - 1207)、苟安时代(1208 - 1265)、亡国时代(1252 - 1310)①。表中“词人时代”栏中于三个大时段后所标数字, 即分别对应 6 个小时代, 如“北宋 1”即指北宋承平时代, “北宋 2”即指北宋变革时代, “南渡 3”即指北宋与南宋之交的战乱时代, 以下“南宋 4”“南宋 5”“南宋 6”依次对应南宋的中兴时代、苟安时代和亡国时代。其中一部分词人

① 参见王兆鹏《唐宋词史论》第 1 章第 1 节《流变论·从代群分期看宋词的流变》, 北京: 人民文学出版社 2000 年版, 第 48 页。

的时代下划有横线,或标有“?”主要代表这样三种情况:一是少量词人有跨时代的现象,则以其主要生活时代为归属;二是部分词人的生卒年代不详,则依据其相关仕宦、经历或事迹等线索来做划分;三是难以归属其具体时代者,仅吕岩 1 人,本为唐人,传为“八仙”之一,其词皆宋人或金元人所依托,然依托者难以考实,惟据载录吕岩词的文本来推断,依托作词的宋人少量或为北宋人,多数则应多为南宋人,故于作者时代姑署“两宋”且标上“?”以示存疑。至于无名氏,其人既非一人,其时亦非一代,姑仅标“?”以存疑。

二 宋代词人用调数据分析

从表 1 的统计数据来看,宋代使用词调在 10 个以上的词人共计 199 人。我们对他们的排名,主要依据用调数量(指词调正名的数量,不包括词调异名)的多少来排序,用调数量多者排列在前,用调数量少者排列在后;用调数量相同者,则依据用调数量与词作数量的百分比来排序,百分比高者排列在前,百分比低者排列在后;百分比相同者,则参考所用词调中有无首见之调、仅见之调及大曲等调来衡量,若条件相同或无所参考,则姑依时代先后排序。无名氏姑作 1 人计,但鉴于无名氏乃是一个集合体的特殊性,故不参与个体作家用调数量及地位的排名,姑附于表格之末位,以资参考。

下面,我们即以表 1 所列 199 位宋代主要词人为重点对象,对他们在运用词调方面的数据进行定量分析,以观照他们在词调运用上的特色、成就与地位。

1. 宋代词人用调的层级分布与总体风貌

我们可以从词调运用的层面将宋代词人划分为三个大的层级:第一层级,即表 1 所列 199 位用调在 10 个以上的词人,我们姑且称之为宋词用调的重要词人或代表作家,其中排名在前 10 位的,我们可以称之为宋词用调“十大家”,其他词人我们可以称之为宋词用调“众名家”;第二层级,为本文未列表的用调在 10 调以下的词人,共计 1299 人(不含无名氏),我们姑且称他们为宋词用调的一般词人或普通作者,其中用调在 2-9 调者凡 450 人,我们姑且称之为“低调词人”,只用 1 调者凡 851 人,我们姑且称之为“独调作者”;第三层级,即表 1 所附列的“无名氏”,包括“无名氏 N”和“无名氏 1”至“无名氏 5”,实际上他们远远不止这 6 人,而是一个佚失姓名的词人的集合体,其中可能包括一部分文人作者和一部分民间词人,他们共用词调正名凡 285 个,鉴于他们的特殊性,我们姑且把他们视为宋词作者中的一个独特群体或特殊作者。

词作是依词调而创作的,一般而言,词人使用的词调多,相应地词作数量也会多,只有极少数词人只用少量词调创作了较多的歌词作品;而我们考察和评估一个词人创作成就的大小,通常也能从他们的作词数量和用调数量上获得体认。就表 1 所列宋代用调在 10 个以上的 199 位词人来看,虽然只占到宋词作者总数(1504)的 13.23%,但他们所使用的词调正名却多达 6624 调次,他们所首用或新创的词调共计 549 调(首用之调 304 调,仅见之调 245 调),占宋代采用和创制的新调总数(769 调)的 71.39%^①,更重要的是他们共创

^① 据笔者考订和统计,宋词所用 844 个词调正名中,沿用唐五代词调名且同调同体者只有 75 调,其他 769 调则为宋代所采用或创制的新词调。参见拙文《宋代词调及用调的统计与分析》,未刊稿。

作了16380首词作,占宋词作品总数(21126首)的比例却高达77.53%,^①我们完全有理由把他们视为代表宋词主要成就的重要词人或代表作家。事实上,我们发现,除了范仲淹、岳飞等一小部分用调数量和作品数量不多而较有成就和影响的名家词人之外,绝大多数为历代所公认的宋词“大家”和“名家”都包含在这199个用调在10个以上的词人队伍之中,其中排名在前的“十大家”,尤其值得我们关注(参见下文)。450个“低调词人”,虽然在宋词作者总数中占据了约三分之一的比例(29.92%),但是除了一小部分较有特色、成就和影响的词人,如潘阆、范仲淹、宋祁、岳飞等人之外,绝大多数词人皆成就有限,称他们为“低调词人”,应该是恰如其分的。至于只用了1调的851个“独调词人”,尽管他们占宋词作者总数的比例竟高达56.58%,但他们绝大多数人不仅“独调”,而且在作品数量上也往往是“独一无二”,这些“独调”“独词”也大多默默无闻,因此仅从词调的运用来看,接近宋词作者总人数达57%的作者实际上多是偶尔染指者。需要说明的是,尽管我们对数量巨大的第二层级的1299位宋代词人用调总成就和词史地位的评价不高,但我们也不能完全抹杀他们对宋代词调发展做出的贡献,比如在他们的创作中也有些首见之调或创调之作,有些词调还得到了宋代词人较广泛的运用。^②

至于“无名氏”这个特殊群体,他们不仅用调数量多,而且也颇有特色和贡献,是非常值得我们做专门考察和探讨的。限于篇幅,我们只能在此略做分析和描述。我们的统计显示,宋代无名氏所用词调正名共计285调,创作歌词凡1569首,另有失调名之作215首,难以一一详考其调名。若以1人计,无名氏的用调数量和作词数量都超出了宋代任何一个词人,若进入排名,无名氏当位居第一!从所用词调体式看,小令100调,中调70调,长调109调,另有大曲调12调,体式不详者8调,可见长调之数略稍超过了小令之数;即使将70个中调按“令”“引”“近”“慢”的体式进行分解,大致长调、慢曲与小令、令曲的比例也大致相当。这反映了宋代无名氏在词调的运用方面众调兼备、丰富多彩的特色。尤其值得注意的是,10个首见之调、62个仅见之调的存在,也反映了宋代无名氏的创调之功。需要说明的是,由于无名氏作者的时代大多不详,这就为我们考订无名氏词中首见之调造成了一定的困难。尽管如此,我们仍然从南宋黄大舆于宋高宗建炎三年(1129)冬编《梅苑》所收宋无名氏词、曾慥于宋高宗绍兴十六年(1146)编《乐府雅词》所录宋无名氏词、《高丽史·乐志》所收宋无名氏词中^③,考订出10个首见之调,当为无名氏所创制或首用。

2、宋代词人用调“十大家”的地位评估

① 笔者对宋词作品总数的统计为21126首,主要依据“增订本”《全宋词》,参考了南京师范大学张成等研制的《全宋词》计算机检索系统的统计数据,又吸收了一些新的研究成果,并做了一定的增补校订的工作,故有关宋词作品总数的统计数字比电脑统计数字(21085首)略有增加。

② 据笔者考订与统计,在宋词用调第二层级(1-9调)的1299个词人中,首见之调与仅见之调共计约120调,有些词调也得到了宋人的广泛运用,又如《鹧鸪天》一调,首见北宋初期词人夏竦,经柳永等人加以运用后而成为宋代词调“十大金曲”之一,共创作了703首词作,仅次于《浣溪沙》和《水调歌头》。

③ 朝鲜郑麟趾等撰《高丽史》139卷,刊于明景泰二年(1451),其中卷70、71为《乐志》,收入从北宋传入的大曲及杂曲歌词共74首,除15首为柳永等文人词外,其余59首皆宋无名氏之作,《全宋词》据以录入。据吴熊和考证,高丽国传入宋乐及宋词,是从宋神宗熙宁年间开始,一直延续到宋徽宗政和年间。则《高丽史·乐志》所收宋无名氏之词,亦当作于北宋时期。参见吴熊和《高丽唐乐与北宋词曲》,《吴熊和词学论集》,杭州:杭州大学出版社1999年版,第34-53页。

根据表 1 的统计,依据用调数量的多少,并参考词调数量与词作数量之比例等因素来排名,宋词用调“十大家”的地位也就凸显出来了,他们依次是:吴文英(143 调)、柳永(127 调)、陈允平(119 调)、周邦彦(109 调)、辛弃疾(100 调)、张炎(99 调)、贺铸(91 调)、张先(89 调)、仇远(85 调)、曹勋(84 调)。“十大家”所用词调共计 1046 调次,占用调在 10 调以上的 199 人所用调次总数(6624)的 15.79%;他们共创作了 2631 首词作,占宋词作品总数的 12.45%;他们所首用或创制的词调共计 260 调(首见之调 167,仅见之调 93),占宋代采用或创制的新词调总数(769 调)的 33.8%。仅从数量和比例来看,“十大家”在词调运用上所取得的成就和地位,是完全可以“以一当十”甚至“以一当百”来形容的。

我们对宋词用调“十大家”的定位,主要是以他们运用词调的总数量为依据的。我们可以看出,“十大家”中用调在 100 调以上的就有吴文英、柳永、陈允平、周邦彦、辛弃疾 5 家,以下张炎、贺铸、张先 3 家的用调数量也都在 90 调左右,仇远、曹勋 2 家虽排在末 2 位,用调总数也多达 85、84 调。在前 9 名中,其用调总数量并无并列现象,唯第 10 名曹勋用调 84 调,与赵长卿、刘辰翁并列,因曹勋词调数量与其词作数量(183 首)的比例(45.90%)高于赵、刘(24.77%、23.72%),且首见之调、仅见之调等数据也多于赵、刘,故跻身第 10 名。我们发现,“十大家”用调数量的名列前茅,与他们词作成果之丰硕大致是呈正比的。“十大家”作词数量都在 100 首以上,最少者是仇远的 120 首,最多者是辛弃疾的 629 首,其用调数量与词作数量之比例,除了辛弃疾因词作数量巨大故用调与作词之比例只有 15.89% 之外,其他各家之比例都在 30% 以上,其中柳永、周邦彦、张先等人之比例都高达 59%、58%、53% 等,而比例最高者为仇远,他用 85 调作词 120 首,比例高达 70.83%,也就是说他平均 1.41 首词就用到 1 个词调。用调与词作的比例之高,虽然不一定代表创作成就之高,但至少表现了他在词调运用方面所具有的热情和付出的努力。在宋词用调“十大家”中,除了陈允平、仇远、曹勋 3 人的创作成就和词史地位较低一些之外,其他 7 家则都属于历代公认的宋词“大家”与“名家”。由此可见,词调运用的数量与成就如何,应该也是成就和衡量宋词“大家”与“名家”的一个重要指标。

我们的统计也列出了宋词用调“十大家”的时代分布。可以看出,在两宋三大时期六个时代中均有“十大家”的身影,其中北宋承平时代和变革时代各占 2 家共 4 家,南渡战乱时代占 1 家,南宋中兴时代占 1 家,南宋苟安时代占 1 家,南宋亡国时代占 3 家。从总体分布来看,“十大家”中南宋词人略多于北宋词人,而以南宋最后两个时代的词人居多,因为这是宋代词史的发展走向集成与总结的时期,吴文英、张炎、陈允平、仇远这 4 位用调“大家”之所以相继出现在此期,与宋代词调在前几个时期的繁荣和铺垫当是密切相关的。我们看到,处在这两个时代的词人在创调数量上已是越来越少,而他们却有了更好的条件和基础对前代词调加以集成和运用。如吴文英共用调 143 个,是两宋词坛用调最多的“第一人”,但他的首见之调和仅见之调加起来只有 16 个,可见他对新词调的运用和创制已明显低于北宋和南渡时代的用调“大家”;到了仇远笔下,只有仅见之调 4 调了;到了张炎和陈允平手中,各自只有 1 个仅见之调了。陈允平是南宋次韵周邦彦词的一个典型代表,他虽然在用调总数上超过了周邦彦,但他的用调基本不出周词之范围,表现出一种极端的模仿学习周词的倾向,他之所以能跻身宋词用调“十大家”,主要是因为他对周词大范围的次韵创作,而他之所以不能成为宋代词坛上的优秀词人,大概也正因为缺少了

创新的精神和独特的个性。至于张炎,虽是宋末词坛之殿军,也是两宋词史上的著名词人和词论家,但他在词调的运用上显然已缺少了创造激情和创新条件,而表现出更突出的继承和总结的特征。至于辛弃疾,乃是南宋中兴时代运用词调的唯一“大家”,他虽有1个首见之调和1个仅见之调,但他的成就并不体现在创调上,而是表现在对已有词调的大量采用和大力创作上。

若从用调成就和词史贡献来看,北宋4位“大家”包括南渡词人曹勋的表现则更为突出。柳永以127调的总数而名列宋词用调“十大家”的第二位,但就用调成就和影响而言,柳永实际上堪称是宋词用调之“领袖”。在他所运用的127个词调正名中,只有20余调是继承和沿用唐五代的词调,而为他所首用或创体的词调(包括一部分变旧调作新声的词调)则共计104调,其中74调经他运用之后而成为宋代词坛的流行词调,只有30调仅见于柳词。历代词学研究已公认柳永是宋代词史上第一个大力创作慢词的词人,我们的统计数字显示,柳永所用长调共70调,中调凡36调,小令仅23调(兼体2调),即使不计入他所用中调中一部分慢词之调,柳永所用长调(应该都属于慢词之调)已是他所用小令的3倍。长调超过小令是从柳永开始的,这一改变对于宋词的走向繁荣鼎盛是具有重要意义的。这一点在我们所定位的宋词用调“十大家”身上也得到了印证。我们看到,除柳永之外,另有周邦彦、曹勋、吴文英、陈允平、张炎5家,在词调体式上也都表现出长调超过小令的特色与成就。张先是与柳永大致同时而略晚的宋词名家,张先的创作成就也体现在他的词调运用上,这一点似乎未能引起历代词研究者应有的注意。我们的统计显示,张先所首用或创始的词调共计45调,其中33调皆得到了后人的沿用,只有12调仅见于张词。在用调的创新性方面,张先也非常值得关注 and 探讨。贺铸是北宋后期一位兼具婉约与豪放词风的著名词人,他在词调的运用方面不仅总数多达91调,而且也有17调之多的新调与创调。周邦彦是结束北宋开启南宋的词坛大家,一向以“创调之才”和格律精严而著称,对此我们的统计数据也给予了有力的支持。为周邦彦所首用或创始的词调共计46调,仅次于柳永,但我们看到周邦彦所用词调的流行性或运用率却进一步超出了柳永,为他所首用或创始的46调中有44调得到了宋代词人的沿用,只有2调仅见于周词。曹勋为南渡时期宫廷词人之代表,其词多应制之作,创作成就并不高,但他在词调运用上却有超过一般词人之处,不仅用调总数达到了84调之多,而且为他所首用或创制的词调也多达24调,另外还有大曲1调,只是这些词调大多仅见于曹词(21调),为他人所沿用者仅3调,故成就和影响皆不及其他用调“大家”,甚至不及一些用调总数少于他的著名词人(如用调“众名家”中的姜夔、史达祖等人)。

3、宋代词人用调“众名家”的成就分析

“十大家”之外,用调在10调以上的宋代重要词人还有189人,我们姑且将他们定位为宋词用调“众名家”。

我们发现,为历代学者和读者所公认的宋词“大家”和“名家”,如晏殊、欧阳修、晏几道、苏轼、秦观、黄庭坚、晁补之、李之仪、王安石、晁端礼、仲殊、赵令畤、李清照、朱淑真、朱敦儒、张元干、叶梦得、康与之、毛滂、周紫芝、向子諲、陆游、张孝祥、范成大、姜夔、陈亮、刘过、万俟咏、扬无咎、史达祖、高观国、戴复古、刘克庄、刘辰翁、王沂孙、蒋捷、汪元量等,绝大多数都在这份宋词用调“众名家”的榜单之中。他们用调共计5578调次,占用调在10调以上的199位宋代重要词人所用调次总数(6624)的84.2%;他们所创作的作品共计

13749 首, 占用调在 10 调以上的 199 位宋代重要词人创作总数(16380) 的 83.93%, 占整个宋词作品总数(21126) 的 65.08%; 他们所首用或创始的新调共计 289 调, 占用调在 10 调以上的 199 位宋代重要词人所用新调总数(549) 的 52.64%, 占整个宋词所采用或创制的新词调总数(769) 的 37.58%。因此, 无论就整个宋代词人的用调成就而论, 还是就用调在 10 调以上的宋代重要词人群体而论, 这 189 位用调“名家”都堪称是宋代词调运用中除“十大家”之外最核心的队伍, 最中坚的力量。

就宋词用调“众名家”的时代分布来看, 189 人中除宋人依托吕岩 1 人难以归属具体时代外, 其他 188 人的时代分布大致如下: 北宋承平时代 3 人; 北宋变革时代 29 人; 南渡战乱时代 45 人; 南宋中兴时代 58 人; 南宋苟安时代 32 人; 南宋亡国时代 21 人。与“十大家”中南宋词人略多于北宋相比, “众名家”中的南宋词人总数为 111 人(未计南渡词人), 是北宋用调“名家”总数(32 人) 的 3.46 倍, 已占据了绝对优势, 反映了南宋“名家”词人在词调运用上所取得的超越于北宋“名家”词人的总体成就。这与整个南宋时代词人队伍的壮大和创作成果的丰硕大致是相一致的。

我们发现, 宋词用调“众名家”最集中地出现在南宋中兴时代, 共有 58 人, 他们和“十大家”中的辛弃疾一起, 不仅占宋词用调“众名家”总数的比例达到了 30.85%, 成为宋词用调队伍中的一支重要力量, 而且他们对前三个时代的宋代词调的大量运用以及对一部分新词调的创制(首见或创调共 76 调), 也显示了他们在宋代词调史上所留下的不朽功绩。就用调和创调而言, 南宋中兴时代成就最为卓著的词人当推姜夔。在表 1 我们所列宋代主要词人运用词调排行榜中, 姜夔虽然只以 56 调的总数量而名列第 35 位, 但他的词作总数也只有 87 首, 用调与词作的比例却高达 64.36%; 更为重要的是, 姜夔所用长调多达 29 调, 超过了他所用小令和中调的总和(27 调), 另外在他所用词调中有 14 调为首见之调, 有 8 调为仅见之调, 其中大多是他的“自度曲”, 而且大多得到了后人的运用。从“自度曲”的创作成就及其对词调史的影响来看, 姜夔的地位实际上是超越“十大家”中的陈允平、仇远等人的。南宋中兴时代另一位重要的用调“名家”是史达祖, 他不仅以 66 调的用调总数量跻身于排行榜的第 25 位, 而且以 33 个长调、5 个首见之调、4 个仅见之调, 显示了他在长调和新调的运用和创制等方面所做出的贡献。此外, 南宋中兴时代在词调的运用和创制方面有所建树和特色的词人, 还有赵长卿、程垓、陆游、袁去华、赵师侠、陈亮、丘密、范成大、王质、洪适、马子严、刘过、沈瀛等, 其中沈瀛有 2 调大曲的创作, 值得格外关注。

北宋两个时代的用调“名家”虽只有 32 人(承平时代 3 人、变革时代 29 人), 但从词调创制的总体成就和词史影响来看, 却有超越其他时代的突出表现。如产生于北宋承平时代的欧阳修、晏殊、杜安世 3 人, 都属于宋代词坛的“大家”与“名家”(杜安世名气略低), 在新调的运用和创制上各有 17 调、10 调和 6 调, 共计 33 调, 在长调的运用上, 欧阳修和杜安世也各有 6 调和 5 调的创作, 这些表现都堪称是对柳永和张先在词调运用上的回应与支持, 其词史意义是不容忽略的。至于变革时代的用调诸“名家”, 不仅集中了苏轼、秦观、黄庭坚、晏几道、晁补之、晁端礼、李之仪、王安石、仲殊、毛滂、万俟咏等一大批宋词“大家”和“名家”, 而且他们在词调的运用上也一定程度地体现了变革时代的革新成就和创造精神。这从首见之调和仅见之调的数量上即可得到印证, 这一时期的用调“名家”首用或创制的新调总数共计 104 调, 超过了其他各个时代的用调“名家”, 其中苏轼、晁端

礼、黄庭坚、晏几道、万俟咏、王观、王诜等人,首用或创制的新调都在10调左右或10调以上,其他如晁补之、毛滂、仲殊、赵佶等人,也都有所表现。尤其值得一提的是苏轼,过去我们看到和肯定的多是苏轼开拓题材、革新词风的成就,对他在词调和体式方面的做为往往不够重视,甚至是贬抑和否定。笔者此前曾以《浣溪沙》《水调歌头》《念奴娇》三调的创作为例,考察和评述苏轼以经典之作推动词调流行和词史发展的成绩^①,现在我们的统计数据进一步显示,苏轼不仅以76调的用调数量名列两宋词人用调排行榜的第14位,而且在东坡词中的首见之调和仅见之调共计12调,说明他在词调的运用上也体现了一定的创新精神。

南渡时期的用调“名家”共计45人,在人数上仅次于南宋中兴时代,却超过了北宋两个时代和南宋后期的两个时代。我们看到,在这个时期的用调“名家”中,既不乏李清照这样的“大家”,也有朱敦儒、张元干、周紫芝、向子諲、康与之、朱淑真等“名家”;就新调的运用和创制而言,此期出现的首见之调与仅见之调共有53个,仅次于北宋变革时代和南宋中兴时代,其中扬无咎、朱敦儒、蔡伸、史浩、吕渭老、赵彦端、康与之等人在新调的创制和运用上表现得更为突出。至于南宋苟安时代、亡国时代,用调“名家”的总人数已逐步减少(32人、21人),虽然不乏刘克庄、戴复古、刘辰翁、周密、蒋捷、王沂孙、汪元量等“名家”词人,但创调之力已明显不足(各有11个新调),仅赵以夫、周密、谭宣子、汪元量等人稍有成就和特色,而以刘辰翁用调数量最多(共用84调,名列排行榜第12位),以周密的综合表现更为突出(共用78调,名列排行榜第13位,还有5个新调的运用),限于篇幅,兹不详述。

以上仅就宋代词人运用词调的相关数据略做定量分析,聊以窥见宋代词人运用词调之总体风貌与独特成就,对于推动宋代词史研究或许有所启示与裨益。至于对宋代词调和用调做定性分析与个案研究,则有待今后进一步展开与深入。

(作者通讯地址:刘尊明 杨东林 深圳 深圳大学文学院 518060)

(责任编辑 晓 思)

^① 刘尊明《从用调与创意看苏轼的词史地位——以〈浣溪沙〉〈水调歌头〉〈念奴娇〉为例》,载《文艺研究》2007年第5期。