

“近代曲辞”中的边塞之歌

杨晓霭

（摘要） 大唐王朝，举其盛时，疆域阔远，自长安安远门“西尽唐境万二千里”的西北大地，所孕育的《凉州》《伊州》《甘州》等歌舞大曲，以其“边地”特色构成盛唐之强音，而如《水调》《采桑》《长命女》等同样用以歌唱征人思妇、边战边功。本文以《乐府诗集·近代曲辞》为个案，探讨了“时曲”歌唱所反映的大唐之音的时代变迁。

（关键词） 大唐之音 “近代曲辞” 边塞

大唐疆域，“举唐之盛时，开元、天宝之际，东至安东，西至安西，南至日南，北至单于府。”^①安东即安东都护府，治所在今朝鲜平壤，辖境西起辽河，南至今朝鲜北部，东、北至海，包括今乌苏里江以东和黑龙江下游两岸直至海口之地。安西即安西都护府，显庆、龙朔中治所在龟兹（今新疆库车），辖境自今阿尔泰山西至咸海间所有游牧部族和葱岭东西直至阿姆河两岸城郭诸国。日南在今越南中部，唐设安南都护府，治所在今越南河内。单于府即单于都护府，后并于安北大都护府，辖境约相当于今蒙古国和俄罗斯西伯利亚南部一带。地域辽阔，边境旷远。“是时中国强盛，自安远门西尽唐境万二千里。”^②“安远门”指长安城西面北来第一门。在唐人的歌咏中，自安远门向西，过函谷关犹如出塞，闻陇水似已“去国”。王维使至塞上，赋《陇头吟》：“陇头明月迥临关，陇上行人夜吹笛。关西老将不胜愁，驻马听之双泪流。”^③岑参《函谷关歌送刘评事使关西》：“请君时忆关外客，行到关西多致书。”^④《初过陇山途中呈宇文判官》：“一驿过一驿，驿骑如星流。平时发咸阳，暮到陇山头。……别家赖归梦，山寨多离忧。”^⑤高适赴河西节度使掌书记，《登陇》即抒客思乡愁“陇

头远行客，陇上分流水。流水无尽期，行人未云已。浅才登一命，孤剑通万里。岂不思故乡，从来感知己。”^⑥翁绶同抒此情，“陇水潺湲陇树黄，征人陇上尽思乡。马嘶斜日朔风急，雁过寒云边思长。”^⑦陇上俨然边地，河陇自是边城。岑参《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》：“胡笳怨兮将送君，秦山遥望陇山云，边城夜夜多愁梦，向月胡笳谁喜闻？”^⑧安史乱后，杜甫寓居秦州，描述的更是一派边地景象，如《秦州杂诗二十首》其三：“州图领同谷，驿道出流沙。降虏兼千帐，居人有万家。马骄朱汗落，胡舞白题斜。年少临洮子，西来亦自夸。”^⑨其七“莽莽万重山，孤城山谷间。无风云出塞，不夜月临关。属国归何晚，楼兰斩未还。烟尘独长望，衰飒正摧颜。”^⑩就在这广袤的西北大地上、遥远的征程驿道中，盛世大唐舞动着青春的旋律，奏唱着自己的天朝之歌。

一、“近代曲辞”之边地大曲

“大曲是数支曲段编组的复杂乐曲，产生于器乐、声乐、舞乐的联合表演。”^⑪盛唐时期所撰文献《唐六典》《教坊记》中均用了“大曲”名称。南北宋之交，郭茂倩编著《乐府诗集》将隋唐之世杂曲列为“近代曲辞”^⑫，其中记述

作者：杨晓霭，兰州理工大学文学与国际教育学院教授，博士生导师，730050。

了“大曲”表演特征的有《水调》《凉州》《大和》《伊州》《陆州》。《水调》一组，共十一叠“歌”辞五首、“入破”辞五首、“彻”辞一首。《凉州》一组“歌”辞三遍，“排遍”辞二遍。《大和》一组“歌”辞四遍，“彻”辞一首。《伊州》一组“歌”辞五首、“入破”辞五首。《陆州》一组“歌”辞三遍，“排遍”辞四遍。顾名思义，《凉州》《伊州》《陆州》¹³即是边地的乐曲，歌咏“边地”，自是本分。以“边地”地名命名，其音乐来源一定在“边地”，自然可视为“边塞之声”，歌唱边塞内容，亦可谓“得江山之助”，但引人注目的是，《乐府诗集·近代曲辞》所录《水调》《大和》，从名称上看似与“边地”并不相干，可同样歌唱着“边塞”的内容。《水调》“凡十一叠”，有五“歌”是边塞辞，而且多为以“陇上”“陇头”“陇云”“关西”为代表的西北边塞之歌：

歌第一：平沙落日大荒西，陇上明星高复低。孤山几处看烽火，壮士连营候鼓鼙。

歌第二：猛将关西意气多，能骑骏马弄雕戈。金鞍宝铎精神出，笛倚新翻水调歌。

歌第四：陇头一段气长秋，举目萧条总是愁。只为征人多下泪，年年添作断肠流。

入破第一：细草河边一雁飞，黄龙关里挂戎衣。为受明王恩宠甚，从事经年不复归。

入破第四：日晚笳声咽戍楼，陇云漫漫水东流。行人万里向西去，满目关山空恨愁。¹⁴

《乐府诗集》未见，《全唐诗》录陈陶《水调词十首》：

其一：黠虏迢迢未肯和，五陵年少重横戈。谁家不结空闺恨，玉箸阑干妾最多。

其二：羽管慵调怨别离，西园新月伴愁眉。容华不分随年去，独有妆楼明镜知。

其三：忆钱良人玉塞行，梨花三见换啼莺。边场岂得胜闺阁，莫逞雕弓过一生。

其四：惆怅江南早雁飞，年年辛苦寄寒衣。征人岂不思乡国，只是皇恩未放归。

其五：水阁莲开燕引雏，朝朝攀折望金吾。闻道碛西春不到，花时还忆故园无。

其六：自从清野戍辽东，舞袖香销罗幌空。几度长安发梅柳，节旄零落不成功。

其七：长夜孤眠倦锦衾，秦楼霜月苦边心。征衣一倍装绵厚，犹虑交河雪冻深。

其八：瀚海长征古别离，华山归马是何时。仍闻万乘尊犹屈，装束千娇嫁郅支。

其九：沙塞依稀落日边，寒宵魂梦怯山川。离居渐觉笙歌懒，君逐嫖姚已十年。

其十：万里轮台音信稀，传闻移帐护金微。会须麟阁留踪迹，不斩天骄莫议归。¹⁵

这十首水调词，任半塘《敦煌曲初探》判为大曲辞¹⁶。十首水调词，十段征妇歌，其中五陵、玉塞、碛西、交河、华山、轮台等地名，直接将江南船夫曲与西北边声联系在了一起。王昆吾《隋唐五代燕乐杂言歌辞研究》将《水调》确定为盛唐流行而至中唐成熟的大曲。陈陶约生于公元812年，卒于公元885年，属晚唐诗人。联系“笛倚新翻水调歌”的歌唱，可以说，自《水调》合为大曲始，以边塞为主要内容的歌唱，即成为“新翻”水调的特征之一。而经盛唐至中晚唐，以“声韵怨切”的《水调》歌唱征妇愁怨，更是传播南北的“流行歌曲”。

《乐府诗集》所录《大和》大曲，其歌第四“塞北江南共一家，何须泪落怨黄沙。春酒半酣千日醉，庭前还有落梅花。”¹⁷亦为征人思妇之辞。《大和》是盛唐太乐署的供奉曲，整套歌辞随圣君王宴乐活动展开，以歌颂国家一统太平为主题，但第四歌的“黄沙”“落梅”还是不由自主地将人们的视野、遐思引向边塞，增添了一份边塞风情。《乐府诗集》所录《陆州》共七叠，排遍辞之第四遍为征妇之思，辞曰“曙月当窗满，征人出塞游。画楼终日闭，清管为谁调。”又录有《簇拍陆州》，辞为岑参《赴北庭度陇思家》：“西去轮台万里馀，故乡音耗日应疏。陇山鹦鹉能言语，为报家人数寄书。”¹⁸《陆州》歌唱仍然连着北庭轮台、陇山陇水。王昆吾《隋唐五代燕乐杂言歌辞研究》中定为边地大曲者有《凉州》《伊州》《甘州》《霓裳》《柘枝》《渭州》《陆州》《氏州》《轮台》¹⁹。仅从曲名所来源的地名看，大唐之音所展现的正是“自安远门西尽唐境万二千里”的辽远边地上“歌舞于道”的一派繁荣。

二、“近代曲辞”之边塞小曲

与《近代曲辞一》相比，《乐府诗集》之《近代曲辞二》所录曲辞均无歌第几、遍、彻等

一类大曲术语的说明，即使如《采桑》《回波乐》等被《教坊记》定名为大曲者，在郭茂倩《乐府诗集》中能看到的亦仅仅是其中的一两首曲辞而已，故借《唐六典》大曲、小曲的概念，将此卷近代曲辞以“小曲”称。

《乐府诗集·近代曲辞二》录小曲 50，曲 74 首。其中《胡渭州》《戎浑》《破阵乐》《战胜乐》《征步郎》《叹疆场》《塞姑》《镇西》《回纥》《甘州》《达磨支》《渭城曲》，或由曲名，或由本事，均可判明为边塞之声。而如《盖罗缝二首》《穆护砂》《金殿乐》《采桑》《水鼓子》《长命女》《濮阳女》《相府莲》《山鹧鸪》《圣明乐》等似乎与边塞没有联系的曲子，亦多边塞歌吟。此依郭茂倩编次辨析如下：

(一) 《盖罗缝二首》第一首所歌为王昌龄《出塞》：“秦时明月汉时关，万里征人尚未还。但愿龙庭神将在，不教胡马渡阴山。”与《全唐诗》所录字词稍异。第二首所歌为王昌龄《春怨》：“音书杜绝白狼西，桃李无颜黄鸟啼。寒雁春深归去尽，出门肠断草萋萋。”²¹任半塘《唐声诗》考《盖罗缝》，以为“唐教坊曲，始于玄宗天宝七、八载间。”曲名是“南诏王合罗凤名之转音。”²²“南诏”地处洱海地区，一度为唐王朝南疆，亦可谓边地。但曲辞写龙城、阴山、白狼河、寒雁，俨然是北方边塞情景。这又是采用南方曲调歌唱北方边地的一个显例。(二)《穆护砂》曲辞“玉管朝朝弄，清歌日日新。折花当驿路，寄与陇头人。”²³《唐声诗》下《穆护砂》：“唐教坊曲，玄宗开元以前人作。”“原为祆教《穆护》曲之煞尾，故名。”²⁴祆教所传赛神曲，辞唱征人思妇情。(三)《金殿乐》：“入夜秋砧动，千门起四邻。不缘楼上月，应为陇头人。”²⁵《唐声诗》以为《金殿乐》：“唐教坊舞曲，玄宗开元间人作。”“朝会宴享所用，故名。”²⁶朝会宴享所用曲，辞唱征人思妇情。(四)《采桑》，郭茂倩题下注引《乐苑》并加按语，“《乐苑》曰‘《采桑》，羽调曲。又有《杨下采桑》。’按《采桑》本清商西曲也。”²⁷“清商西曲”应指“清商乐”中的“西曲歌”，《乐府诗集》卷四十七《清商曲辞四》录“西曲歌”，题下注引《古今乐录》记“西曲歌”三十四曲，其中有《采桑度》²⁸。“《采桑度》题下注‘一曰《采桑》。’”²⁹“按西曲歌出于荆、郢、樊、

邓之间。”³⁰荆、郢、樊、邓地当指江、汉流域。“荆”相当于今湖北江陵，“郢”相当于今湖北宜昌，“樊”相当于今湖北襄樊，“邓”相当于今河南邓县。南朝时期，皆为商业重镇。《乐府诗集》所录“西曲歌”，几为贾客商女、郎情依意的都市歌唱，而《近代曲辞》所录《采桑》曲辞为张祜五言律诗“自古多征战，由来尚甲兵。长驱千里去，一举两蕃平。按剑从沙漠，歌谣满帝京。寄言天下将，须立武功名。”³¹为一支激情洋溢的出征边塞之歌。(五)《水鼓子》：“雕弓白羽猎初回，薄夜牛羊复下来。梦水河边秋草合，黑山峰外阵云开。”³²《水鼓子》曲调，任半塘《唐声诗》考论以为：是玄宗开、天间人所作的教坊曲。³³曲辞分明是边塞诗。(六)《长命女》，郭茂倩所录辞为岑参《宿关西客舍寄东山严许二山人时天宝初七月三日在内学见有高道举征》五律一诗中的前四句“云送关西雨，风传渭北秋。孤灯然客梦，寒杵捣乡愁。”³⁴任半塘考辨“唐教坊舞曲，唐初人作。”“长命：颂祝语。”³⁵“关西”一般指函谷关、潼关以西地区。颂祝曲歌边塞辞。(七)《相府莲》：“夜闻邻妇泣，切切有余哀。即问缘何事，征人战未回。”³⁶郭茂倩题下注“《古解题》曰‘《相府莲》者，王俭为南齐相，一时所辟皆才名之士。时人以入俭府为莲花池，谓如红莲映绿水，今号莲幕者自俭始。其后语讹为‘想夫怜’，亦名之丑尔。’”³⁷《唐声诗》作《想夫怜》，以为“唐教坊曲，玄宗开元间人作。”³⁸“相府莲”歌为征妇辞。(八)郭茂倩所录《山鹧鸪二首》其一为苏颋《山鹧鸪词二首》其一：“玉关征戍久，空闺人独愁。寒露湿青苔，别来蓬鬓秋。”³⁹《唐声诗》下考《山鹧鸪》：“《创始》：唐教坊曲，玄宗开元间人作。……《乐》：按此曲原起于湘楚之民间。”⁴⁰湘楚民歌，歌为征妇辞。(九)《圣明乐三首》，郭茂倩题下注“《乐苑》曰‘《圣明乐》，开元中太常乐工马顺儿造。又有《大圣明乐》，并商调曲也。’《隋书·乐志》曰‘文帝开皇六年，高昌献《圣明乐》曲。帝令知音者于馆所听之，归而肄习。及客方献，先于前奏之，胡夷皆惊焉。’然则隋已有之矣。”⁴¹中华书局 1979 年版整理者注“《圣明乐》三首：按《全唐诗》卷二七以第一、第三首为张仲素作，第二首为令狐楚作。又卷三六七张仲素诗以第一首

为《献寿词》。”其二曰“海浪恬丹徼，边尘靖黑山。从今万里外，不复镇萧关。”^⑩祝寿颂圣，不妨也献上一支边塞征战之歌。

综合分析，《乐府诗集》卷七十九至卷八十二为《近代曲辞》，共四卷。第一、二两卷，录唐人曲辞约 133 首，多为初盛唐诗人所作，与边塞内容相关者 34 首，占总数的四分之一多。第三、四两卷，所录曲辞名有《竹枝》《杨柳枝》《浪淘沙》《纥那曲》《潇湘神》《抛球乐》《太平乐》《升平乐》《金缕衣》《凤归云》《拜新月》《忆江南》《宫中调笑》《转应词》《宫中行乐词》《宫中乐》《踏歌词》《踏歌行》《天长地久词》《欵乃曲》《十二月乐辞》。这些曲辞，从内容看，几不涉边塞征战；从作者看，除崔液、谢偃、张说、李白外，其他均为中晚唐及五代人。真是应了白居易“古歌旧曲君休听，听取新翻杨柳枝”^⑪的倡导！由此可见，“时曲就是时曲”。随着大唐盛世的一去不返，“时曲”的歌唱即有了转向，“边塞”不再是文人和百姓歌唱的“流行曲”了。而到了晚唐，“置身于唐王朝没落、下沉的历史大背景之下，晚唐人的心态发生了显著的变异。他们不再像盛唐人那样昂扬奋发，甚至也不象中唐人那样焦虑时局或矫激不平，而是更多地沉溺于个人小天地里，一面怀着浓重的哀感咀嚼自己的感情经历，一面尽情纵乐享受以求取眼前的官能刺激，相反而又相成。这种心态反映于文学创作，便是感伤颓废的情调增浓和藻饰繁褥的风气加重。”^⑫当大唐走向“夕阳无限好，只是近黄昏”的时候，“时曲”歌唱自然更为敏感和细微地引领了这一“时代风尚”，慷慨边塞之声的消退，也意味着充满积极进取精神的盛唐之音的消减。郭茂倩《乐府诗集·近代曲辞》存留的歌曲歌辞从一个侧面展示了这一变迁。

注释：

- ①宋祁、欧阳修《新唐书·地理志一》，中华书局 1975 年版，第 960 页。
- ②司马光《资治通鉴》卷 216，中华书局 1987 年版，第 7038 页。
- ③陈铁民《王维集校注》，中华书局 1997 年版，第 145 页。

- ④⑤⑧⑩刘开扬《岑参诗集编年笺注》，巴蜀书社 1995 年版，第 27 页、第 156 - 157 页、第 148 页、第 284 页。
- ⑥刘开扬《高适诗集编年笺注》，中华书局 1981 年版，第 248 页。
- ⑦翁绶《陇头吟》，《全唐诗》卷 600，中华书局 1960 年版，第 6939 页。
- ⑨⑩仇兆鳌《杜诗详注》卷七，中华书局 1979 年版，第 573 页、第 578 页。
- ⑪王昆吾《隋唐五代燕乐杂言歌辞研究》，中华书局 1996 年版，第 123 页。
- ⑫参见郭茂倩《乐府诗集》：“近代曲者，亦杂曲也，以其出于隋、唐之世，故曰近代曲也。”中华书局 1979 年版，第 1107 页。
- ⑬参见王昆吾《隋唐五代燕乐杂言歌辞研究》：“《陆州》——中晚唐大曲，《教坊记》不载。别名《六州》、《六胡州》。据《旧唐书》三八，调露、开元两次置六州，名各不同，但皆在贺兰山、阴山附近，北临突厥。”中华书局 1996 年版，第 158 页。
- ⑭⑰⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲郭茂倩《乐府诗集》，中华书局 1979 年版，第 1114 - 1116 页、第 1119 页、第 1123 页、第 1125 页、第 1125 页、第 1126 页、第 688 页、第 709 页、第 688 - 689 页、第 1126 页、第 1128 页、第 1129 页、第 1130 页、第 1130 页、第 1131 页、第 1134 页、第 1134 页。
- ⑮彭定求编《全唐诗》卷 746，中华书局 1960 年版，第 8490 - 8491 页。
- ⑯任半塘《敦煌曲研究》，凤凰出版社 2013 年版，第 216 页。
- ⑰参见王昆吾《隋唐五代燕乐杂言歌辞研究》，中华书局 1996 年版，第 154 - 159 页。
- ⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲任半塘《唐声诗》，凤凰出版社 2013 年版，第 361 - 362 页、第 98 - 102 页、第 95 页、第 335 页、第 36 页、第 70 页、第 88 页。
- ⑳白居易《杨柳枝》八首其一：“《六么》《水调》家家唱，《白雪》《梅花》处处吹。古歌旧曲君休听，听取新翻《杨柳枝》。”郭茂倩于白居易《杨柳枝二首》曲名下注“白居易洛中所制也。”白居易自唐文宗大和四年（830）十二月除河南尹始居洛中，时属晚唐。
- ㉑陈伯海《唐诗学引论》，东方出版中心 1988 年版，第 130 页。

责任编辑 张月

97