

中国古典诗词
名家菁华赏析丛书

柳永词赏析

马 玮 主编

商务印书馆 国际有限公司

中国古典诗词
名家菁华赏析丛书

柳永词赏析

马 玮 主编

商务印书馆 国际有限公司

图书在版编目(CIP)数据

柳永词赏析 / 马玮主编. — 北京 : 商务印书馆国际有限公司, 2017.6

(中国古典诗词名家菁华赏析丛书)

ISBN 978-7-5176-0408-2

I. ①柳… II. ①马… III. ①柳永(约987-1053) — 宋词—诗歌欣赏 IV. ①I207.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第109126号

LIUYONG CI SHANGXI

柳永词赏析

-
- 主 编 马 玮
责任编辑 解洪科
责任校对 王朝晖 陈桂杰
装帧设计 皓 月
出版发行 商务印书馆国际有限公司
地 址 北京市东城区史家胡同甲24号 (邮编: 100010)
电 话 010-65592876 (总编室)
010-65122489 (编辑部)
010-65598498 (市场营销部)
网 址 www.cpi1993.com
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
字 数 331千字
印 张 20.25
版 次 2017年6月第1版第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5176-0408-2
定 价 39.80元
-

版权所有·违者必究

如有印装质量问题, 请与我公司联系调换。

主 编
马 玮

编 委

(按音序排列)

曹晨曦	方周立
胡连彬	马佳明
马静婉	马 骏
马 玮	南 方
徐 斌	杨二宁
杨 芳	杨 敏
张 一	

总 目

说明.....	2
序.....	3
柳永简介.....	5
目次.....	11
正文.....	1—307

说 明

一、本书选取宋代词人柳永不同时期不同风格的代表性词作 80 首。

二、所收词以《全宋词》为底本，同时参考其他版本。

三、所收词按照创作年代的先后顺序排列。

四、正文前撰有柳永简介，内容涉及词人的生卒年、名号、籍贯、主要仕途或人生经历、创作经历、创作特点、他人评价或在文学史上的地位等。

五、词原文后列有对一些难解字词、生僻字、历史词、方言词、古地名、出典、重要事件等的注释。

六、每首词都设有题解，内容包括词的类型、写作背景（或人物关系）、思想内容以及其他需要交待的内容等。

七、每首词都有赏析，主要阐述词所蕴含的文学性和思想性，对于比较难懂的词，一般有逐句翻译式的串讲，有名句的，大都给予点出。

八、一般对一首词撰写一篇赏析文字。

九、本书使用简化字和现代汉语标点，在可能有歧义时，酌用繁体字或异体字。

十、行文中涉及的年份，一般用旧纪年，其后括注公历纪年，“年”字从略。

十一、行文中如涉及与今地名不一致的旧地名时，在旧地名后括注今地名或其归属地。

序

梁 静

“中国梦”，这个富于诗意的名词，激发了国人对于未来的美好憧憬。这一梦想承载着每个华夏子孙的使命与担当，寄托着无数神州儿女的未来与希冀。中国梦更是面向未来的事业，需要一代又一代青少年励志成长成才，矢志逐梦圆梦，努力让美丽青春焕发绚丽光彩！

实现美丽的中国梦，必须走中国道路，弘扬中国精神，凝聚中国力量。在中华民族五千年悠悠文明史中积淀的优秀传统文化，无疑是凝聚民族精神的思想内核。一代文学大家巴金曾说：“我们有一个丰富的文学宝库，那就是多少代作家留下的杰作，它们教育我们，鼓励我们，要我们变得更好，更纯洁，更善良，对别人更有用。文学的目的就是要人变得更好。”这座文学宝库中，唐诗宋词等闪耀着瑰丽光芒的奇葩，历千年而不朽，给世人以丰润的精神滋养：这里有杜甫“穷年忧黎元，叹息肠内热”的忧国忧民的伟大情怀；有李白“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”的自我肯定；有王维“行到水穷处，坐看云起时”的随缘自适；有李商隐“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”的无私奉献；有苏轼“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕，一蓑烟雨任平生”的淡定、旷达。每每读之，掩卷沉思，这些诗词不仅给我们带来了唯美的精神享受，

•
序

帮我们构筑起永恒的精神家园，同时，让我们的人生变得更加诗意。

众所周知，文学即是人学。无论是文学创作，还是文学阅读，出发点与归宿都是“人”，是人的心灵，人的情感，人的精神。“古人为诗贵于意在言外使人思而得之”（司马光语）。对于正处在接受德育、修养品性最佳年龄段的青少年来说，大量阅读唐诗宋词等经典作品，不仅能够让他们突破时空的限制，与千年之远、万里之外的人、生物乃至宇宙的一切生命进行对话，进行思想的沟通与心灵的交流；而且能够让他们从中汲取丰富的精神养料，以此陶冶性情与提高修养；同时，还能够让他们从先贤的境遇中学会如何面对人生，解决人生的种种问题，最终成长为具有美丽心灵的健全的“人”。

此外，大量阅读经典也能够让青少年对汉语的魅力有更深刻的感受。汉语是世界上最精练的语言文字，唐诗宋词则将汉语的这种优势发挥得淋漓尽致。在这些文学大师的笔下，语言就像是被赋予了生命一般，富有灵气，蕴藉深邃。

随着“国学热”“汉语热”的回潮，以凝聚着民族和时代精神的“文学名作”为主体的大量青少年课外读本被开发、推广。商务印书馆国际有限公司出版的这套中国古典诗词名家菁华赏析丛书，首批十本，分别选取了唐代开宗立派的诗人，如王维、李白、杜甫、白居易、杜牧、李商隐，以及宋代成就卓著的词人，如柳永、苏轼、李清照、辛弃疾。每本选取一位诗词大家的具有代表性的作品近百篇，在尽可能尊重原作意旨的基础上，进行深层的赏析与阐发；同时，对作品的创作背景简单介绍，做到知人论世。至于诗作版本方面，则择善而从，一般不作校勘说明。

这套书应时而出，定会对广大青少年提高审美鉴赏能力、提升思想境界起到积极的作用。

柳永简介

柳永（约 987—1053），原名三变，字景庄，后改名永，字耆卿。因排行第七，人称“柳七”，祖籍河东（今山西永济），后徙居建州（今福建崇安）。柳永少时流连于汴京，后曾西游成都、京兆，遍历荆湖、吴越。宋仁宗景祐元年（1034），在历经生活重压与声名狼藉之后的四十七岁高龄终于登进士第，历任睦州团练推官、余杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士，终官屯田员外郎，世称“柳屯田”。晚年流落不偶，卒于润州（今江苏镇江）。

柳永是北宋前期最负盛名的词人，他对宋词的发展做出了卓越的贡献。柳永的创作活动主要是在宋真宗天禧至仁宗皇祐的三十五年间（1017—1051）。这个时代正是北宋社会安定、经济繁荣、文化高涨的时期，词坛上出现了晏殊、柳永、张先等重要词人，由于他们的创作，宋词上承五代和南唐的余绪而掀开了辉煌的一页，最终成为光耀有宋一代的独特文学样式，柳永在其中所起的积极作用是不容忽视的。

柳永是北宋第一个专力写词的作家，因为科举的蹉跌而落魄，之后借词作伸张意气，加之个性疏狂放纵，流连坊曲，偎红倚翠，与坊间曲人打成一片。在此过程中，他采纳市井新声，创作了大量具有新题材、新风格的词

作，使文人词的发展呈现了新的趋向。他自觉地以市民情调取代贵族情调，变“雅”为“俗”，改变了词的审美内涵和审美情趣，为宋词开拓出别样的一番境界。柳永对词的贡献主要表现在以下几个方面：

首先，拓展了词的题材范围，主要体现在三个方面：

（一）将离情别绪、男女恋情题材的词作由表现王公显贵的闲情逸致转向表现市民百姓的真实生活。这类词作有的表现了世俗女性大胆泼辣的爱情意识，有的表现了惨遭遗弃的平民女子的痛苦心声，有的抒写了处于社会下层的伶工乐伎的不幸遭遇和美好愿望，皆透露出新的时代气息，反映出经济繁荣和社会进步条件下市民意识的觉醒。

（二）创作了大量表现羁旅行役的作品。柳永善于化用诗歌的语言入词，以之抒情言志，用来描写流落江湖的落寞，抒发别离相思的况味，表现羁旅行役之苦和身世之感。柳永长期奔波于风尘之中，穷困潦倒，饱尝羁旅之苦。他登山临水，往往情因景生，生发出对人生遭际的感慨和思乡怀人的深情。他的《雨霖铃》《八声甘州》等名篇，抒发的是浪迹异乡、飘零无依的旅人之愁，其中隐含着对现实的不满，对目前处境的感喟，在一定程度上反映了封建社会失意士大夫沉沦潦倒的心态。柳永的这类词往往冲破小楼深院的樊篱，把目光投向大自然，善于选取背景开阔、气势恢宏、博大雄沉的气象中含凄清之意的秋景，以渲染苍凉的气氛，烘托沉郁的感情，这在同时期词人的词作如晏、欧词中是不多见的。

（三）展现了北宋承平之世繁华富庶的都市生活与多彩多姿的市井风情。北宋商业经济发达，都市富庶繁荣，市民生活丰富多彩，但是当时的文人创作和文艺样式中，缺少记录和表现社会风貌的意识，以致未能为后世留下足够充分的历史资料，倒是在柳永的词作中有着较多篇幅的社会风情描写。在他的笔下，有巍峨的宫殿——“连云复道凌飞观。耸皇居丽，嘉气瑞烟葱蒨。翠华宵幸，是处层城闾苑”（《倾杯乐》）；有热闹的街市——“九衢三市风光丽，正万家、急管繁弦。凤楼临绮陌，嘉气非烟”（《看花回》）；有熙攘的游人——“路缭绕。野桥新市里，花秣妓好。引游人、竞来喧笑”（《小镇西犯》）。他的《望海潮》是专咏杭州和西湖的名篇，词中不仅铺叙了杭州的人烟稠密、富庶繁荣，而且还描绘了西湖上三秋桂子、十里荷花的秀丽景色，如此豪华阔大的都市景象，充满市民生活气息的世俗图画，都是以前词人之作中所未曾出现过的。正

如范镇所说：“仁宗四十二年太平，镇在翰苑十余载，不能出一语咏歌，乃于耆卿词见之。”（《方輿胜览》）

其次，扩大了词的境界。柳词中有大量表现离情别绪和羁旅行役的作品，同时也涉及许多新的内容和题材，如表现都市的繁华、山川的壮丽、怀古的叹喟、对劳动生活的描述以及对官场争逐的厌弃，使词作呈现出较为宽阔的画面和较为深刻的情感。可以说，柳永在词的内容上，并不依循旧有的风气，而进行了多样性多元化的展现，从而使词境突破了前人的樊篱而得到更大的拓展。

第三，革新了词的语言风格和样式。柳永能以清丽的语言写传统的雅词，但他更倾向于创作语言生动、浅近的俚词。他一扫晚唐五代词人的雕琢习气，充分吸收日常生活中的俗语、口语入词，以通俗流利的语言取代雅致绮丽的修辞。正是由于柳永的大胆创作和市民阶层的广泛传唱，使俚词具备了和传统雅词分庭抗礼的资格。词的“雅”与“俗”、文人贵族与平民的分别，自柳永起有了明显的分流趋向。

柳永发展了词的长调体制。他精通音律，勤于创作，才思敏捷，灵感频现，或利用民间原有的曲调，或把小令扩展为慢词，或旧曲新翻，或自创新调，使慢词的曲牌大为丰富，慢词的体式更加完备。慢词扩大了词的容量，丰富了词的表现力，能把小令难以表达的复杂内容，曲折尽致地表达出来，而这也是为大家所能普遍接受，很快成为词的主流的原因。柳永的慢词不仅引起许多词家的注意，而且慢词的创作也蔚为风气。

在慢词创作中，柳永并不以旧有的词牌而满足，他不遵循旧有，大胆地采择俗曲，推陈出新，运用自己的音乐才华，为这些慢词谱写新声，在慢词的创作上推陈出新，对北宋慢词的发展起到了积极作用。正如清代宋翔凤在《乐府余论》中所说：“词自南唐以后，但有小令。其慢词盖起宋仁宗朝。中原息兵，汴京繁庶，歌台舞席，竞赌新声。（柳）耆卿失意无俚，流连坊曲，遂尽收俚俗语言，编入词中，以便伎人传习，一时动听，散播四方。其后东坡（苏轼）、少游（秦观）、山谷（黄庭坚）辈，相继有作，慢词遂盛。”

第四，丰富了词的表现手法。柳永把六朝小赋的做法移植于词，创造了铺叙展衍、恣意渲染的艺术手法，写景状物备足无余，叙事抒情淋漓尽致。与铺叙相配合，他还长于白描，不加藻饰而又生动传神。此外，构思细密、布局完整、章法委婉、层次分明也是柳词的重要艺术特征。

善于铺叙是柳永慢词的一大特点。因为形式的需要，慢词长调必须以较长的篇幅和更丰富的内容表达更复杂的主题，采用铺排的手法，有利于将复杂曲折的情感有条不紊地表现出来。善于铺叙正是柳永慢词的一大特色。周济《介存斋论词杂著》曾说：“耆卿为世訾警久矣，然其铺叙委婉，言近意远，森秀幽淡之趣在骨。”如《八声甘州》的下片：“不忍登高临远，望故乡渺邈，归思难收。叹年来踪迹，何事苦淹留？想佳人、妆楼颙望，误几回、天际识归舟。争知我，倚阑干处，正恁凝愁。”通过“望”“叹”“想”“识”“愁”几个动作，将思念的情感层层铺叙展衍，由写景至抒情，由细微至恢宏，正是善于铺叙的表现。

擅长白描的手法是柳永开拓词境的另一辅助手段。柳词中的白描有两种，一是直言无隐，一是民间俚语。所谓直言无隐，就是说词中没有含蓄隐晦的语句，而能明白尽致地表现出来。刘熙载《艺概》中曾说：“耆卿词细密而妥溜，明白而家常，善于叙事，有过前人。”这“明白而家常”，正是直言无隐的表现。所谓民间俚语，是说他不避俗字、白字，能以俚语入词，正因为他的词能让人听了就明白，朗朗上口，并且反映出市井百姓的生活原貌，所以他的作品能够广泛植根于普通民众的心中。

章法结构趋于完备。每首词的组织结构都讲求法度，用心安排，运用蒙太奇式的电影手法，将一个个分立的意象串联组接起来，从而勾勒出一情境，形成了围绕主题的一种意境和氛围。王灼《碧鸡漫志》：“序事闲暇，有首有尾声。”说的正是这一特点。如《雨霖铃》中的“长亭”“都门”“执手相看”等句对实景的描写，有远景，有近景，有特写，而“念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔”和“今宵酒醒何处，杨柳岸、晓风残月”，则是对想象中的虚景的描写，虚实相生的画面组合，使主人公的离情别绪得到了充分表现。

音律协婉，使语言的节奏美与音乐的形式美达到了高度统一。柳永精通音乐，所以他在词作上音律之协婉，尤为其他词人所不能及。他不仅创作了许多词牌，而且在句法和平仄上都有创新和发展，对此历代评家多有赞誉，像王灼《碧鸡漫志》：“柳耆卿乐章集，世多爱赏，其实该洽，序事闲暇，有首有尾，亦间出佳语，又能择声律谐美者用之。”陈振孙《直斋书录解题》：“柳词格固不高，而音律谐婉，语意妥帖，承平气象，形容曲尽，尤工于羁旅行役。”

柳词因为以通俗的语言和民众喜闻乐见的艺术形式，反映当时的都市生活

和新兴市民的思想情趣，因而受到了市民的拥戴，但同时也遭到封建文人们的指斥，如说它“词语尘下”“声态可憎”“多近俚俗”“为风月所使”等等。在写法和艺术成就上，柳词受到了足够的重视，得到了较客观的评价，并对后世产生了深远的影响。他的词作在当时的流行程度是空前的，不仅在皇室和官宦显贵的歌宴上广为传唱，而且在边地甚至外族中也有相当影响，以至于“凡有井水饮处，即能歌柳词”（叶梦得《避暑录话》）。

柳永的词集《乐章集》在当时就很流行，此后“好之者终不绝也”。其词现在尚存二百一十二首。柳词不仅促进了宋代俗文学的发展，而且开元曲的先河，在曲调或内容上都对元曲的发展产生了很大的影响，夏敬观云：“俚词袭五代淫波之风，开金元曲子之先声。”况周颐《蕙风词话》亦云：“柳屯田《乐章集》为词家正体之一，又为金元已还乐语所自出。”指出了柳词与北曲之间的关系，其影响之广，已超出了词的范围，以至后世有人尊他为“曲祖”。

目 次

- 1 巫山一段云 — 六六真游洞
- 5 斗百花 — 满搦宫腰纤细
- 9 斗百花 — 煦色韶光明媚
- 13 鹤冲天 — 黄金榜上
- 18 迎新春 — 嶰管变青律
- 22 长寿乐 — 繁红嫩翠
- 26 破阵乐 — 露花倒影
- 30 二郎神 — 炎光谢
- 36 望远行 — 长空降瑞
- 39 木兰花慢 — 拆桐花烂漫
- 43 凤栖梧 — 帘内清歌帘外宴
- 46 玉女摇仙佩 — 飞琼伴侣
- 50 迷仙引 — 才过笄年
- 53 秋夜月 — 当初聚散
- 56 法曲第二 — 青翼传情

- 59 浪淘沙令 — 有个人人
- 62 秋蕊香引 — 留不得
- 65 锦堂春 — 坠髻慵梳
- 68 定风波 — 自春来、惨绿愁红
- 72 少年游 — 一生赢得是凄凉
- 75 驻马听 — 凤枕鸾帷
- 79 望远行 — 绣帟睡起
- 83 离别难 — 花谢水流倏忽
- 87 八六子 — 如花貌
- 91 木兰花令 — 有个人人真堪美
- 94 御街行 — 前时小饮春庭院
- 98 西施 — 自从回步百花桥
- 102 合欢带 — 身材儿、早是妖娆
- 106 集贤宾 — 小楼深巷狂游遍
- 109 传花枝 — 平生自负
- 113 如鱼水 — 帝里疏散
- 117 雨霖铃 — 寒蝉凄切
- 122 倾杯 — 离宴殷勤
- 126 倾杯乐 — 皓月初圆
- 131 婆罗门令 — 昨宵里恁和衣睡
- 134 蝶恋花 — 独倚危楼风细细
- 138 鹧鸪天 — 吹破残烟入夜风
- 141 安公子 — 梦觉清宵半

- 145 昼夜乐 — 洞房记得初相遇
- 148 小镇西犯 — 水乡初禁火
- 152 浪淘沙 — 梦觉、透窗风一线
- 156 雪梅香 — 景萧索
- 159 击梧桐 — 香靥深深
- 163 诉衷情近 — 雨晴气爽
- 167 征部乐 — 雅欢幽会
- 171 夜半乐 — 冻云黯淡天气
- 176 忆帝京 — 薄衾小枕凉天气
- 179 甘草子 — 秋暮
- 182 倾杯 — 鹭落霜洲
- 186 凤衔杯 — 有美瑶卿能染翰
- 189 西施 — 苕罗妖艳世难偕
- 193 双声子 — 晚天萧索
- 197 早梅芳 — 海霞红
- 202 斗百花 — 飒飒霜飘鸳瓦
- 206 望海潮 — 东南形胜
- 211 竹马子 — 登孤垒荒凉
- 216 轮台子 — 一枕清宵好梦
- 221 归朝欢 — 别岸扁舟三两只
- 225 玉蝴蝶 — 望处雨收云断
- 230 阳台路 — 楚天晚
- 233 安公子 — 长川波潋潋

- 236 八声甘州 — 对潇潇暮雨洒江天
- 241 柳初新 — 东郊向晓星匀亚
- 245 满江红 — 暮雨初收
- 248 留客住 — 偶登眺
- 252 塞孤 — 一声鸡
- 256 定风波 — 伫立长堤
- 260 卜算子慢 — 江枫渐老
- 264 安公子 — 远岸收残雨
- 267 洞仙歌 — 乘兴
- 271 迷神引 — 一叶扁舟轻帆卷
- 275 少年游 — 长安古道马迟迟
- 278 少年游 — 参差烟树灞陵桥
- 281 曲玉管 — 陇首云飞
- 284 临江仙引 — 上国
- 287 引驾行 — 红尘紫陌
- 291 凤归云 — 向深秋
- 295 醉蓬莱 — 渐亭皋叶下
- 299 采莲令 — 月华收、云淡霜天曙
- 302 戚氏 — 晚秋天