

中国古典文学基本知识丛书

永 柳

谢 桃 坊

上海古籍出版社

中国古典文学基本知识丛书

柳 永

谢 桃 坊

上海古籍出版社

1105474

中国古典文学基本知识丛书

柳 永

谢 桃 坊

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 3.5 插页 2 字数 58,000

1986 年 12 月第 1 版 1986 年 12 月第 1 次印刷

印数: 00,001—5,000

统一书号: 10186·711 定价: 0.45 元

引 言

柳永是北宋前期最负盛名的词人，他对宋词的发展作出了卓越的贡献。北宋开国以来五十年间（公元960—1009年）的词坛，与五代的西蜀和南唐的兴盛情况比较起来，显得冷落而沉闷。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（公元1017—1051年）。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，宋词才开始了其光辉的历史而成为一代之文学。其中柳永积极而巨大的作用是不可否认的，尤其是他对北宋慢词发展的积极而巨大的作用更不容否认。正如清代宋翔凤说的：

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①。

在宋代,柳永的词集《乐章集》便很流行,此后“好之者终不绝也”②。其词现在尚存二百一十二首③。柳词主要是以通俗的语言和民众喜闻乐见的艺术形式,反映了当时的都市生活和新兴市民的思想情趣,具有一定的现实意义和人民性。为此,它曾遭到封建文人们的指斥,如说它“词语尘下”④、“声态可憎”⑤、“多近俚俗”⑥、“为风月所使”⑦等等;可是他们又悄悄学习柳词并受其影响。也有人发现柳词中亦有“不减唐人高处”者⑧。《戚氏》是柳永的佳作,在北宋时就流传着“《离骚》寂寞千载后,《戚氏》凄凉一曲终”⑨的赞语,将它与伟大诗人屈原的作品相提并论。即使那些不喜欢柳词的文人,也不得不承认它“骀然[wǎi mí 委靡]从俗,天下咏之”⑩,“不知书者尤好之”⑪,甚至出现了“凡有井水饮处,即能歌柳词”⑫的空前

①宋翔凤:《乐府余论》。 ②引自《四库全书总目》卷一九八《乐章集提要》。 ③《乐章集》,朱祖谋《彊村丛书》本三卷,未附续添曲子,共二百零六首;唐圭璋《全宋词》补辑柳词六首,总共为二百一十二首。 ④李清照《词论》,《苕溪渔隐丛话·后集》卷三十三引。 ⑤⑥⑦王灼:《碧鸡漫志》卷二。 ⑧黄昇:《唐宋诸贤绝妙词选》卷五。 ⑨张炎:《词源》卷下。 ⑩苏轼语,见赵令畤《侯鯖录》卷七。 ⑪陈师道:《后山诗话》。 ⑫叶梦得:《避暑录话》卷下。

盛况。

宋元文学史上，柳永是第一个从事民间通俗文艺创作的文人。他在创作的后期虽然仍去写作雅词，但是我们从其较为曲折的创作过程中始终见到民间通俗文艺的影响存在。柳词是有艺术生命的，它容易为人们所欣赏，至今仍受到人们的喜爱，成为我国古代优秀文学遗产之一。我们从柳永的创作过程中是会发现一些宝贵的经验并将得到一些有益的启发的。

目 次

引 言.....	1
一、柳永的家世与早年生活.....	1
二、柳永前期的生活与创作.....	8
三、柳永后期的生活与创作.....	27
四、关于柳永的遗事.....	46
五、柳永与北宋慢词的发展.....	54
六、柳词的社会意义.....	63
七、柳词的艺术成就.....	82
八、柳词的影响.....	99
后 记.....	108

一、柳永的家世与早年生活

柳永原名三变,字耆卿;因排行第七,也称柳七;福建崇安县人。这位宋代大词人,《宋史》却没有他的传,笔记杂书中虽有不少关于他的传闻记载,而其生平事迹依然令人很费考索。关于柳永的生年,近世学者有许多推测,唐圭璋先生以为约生于宋太宗雍熙四年(公元987年)^①。这大致是可信的。

约在唐代中期以后,柳永的先世因宦游自河东(今山西省)徙居建州(今福建省建瓯县)。五代战乱之时,柳永的祖父柳崇遂隐居于福建崇安五

^①见唐圭璋:《柳永事迹新证》,《文学研究》1957年第3期。此外,关于柳永生年,陆侃如以为约公元990年(《中国诗史》第626页,1957年作家出版社);林新樵以为“大约生于雍熙元年(984)或更早一些时候”(《柳永生年小议》,《福建师大学报》1981年第4期);李国庭以为“是在公元980年左右”(《柳永生年及行踪考辨》,《福建论坛》1981年第5期)。在尚无可靠证据之时,学界一般仍同意唐先生所拟的生年。

夫里的金鹅峰之下。金鹅峰的风景是异常秀美的：“绝顶有仙坛及仙井、棋盘、插剑迹；又有石室，深广中有仙蜕^①。其地绝险，人迹罕到”^②。

祖父柳崇，字子高，十岁而孤，其母亲丁氏抚育他成人，受过良好的教育。五代十国时王延政割据福建称王，曾召请柳崇为沙县丞。柳崇以母老无人奉养而谢绝了，并从此发誓终身布衣，隐居不仕。柳崇的前妻丁氏生柳宜和柳宣，继室虞氏生柳真〔zhī 志〕、柳宏、柳采〔cai 采〕和柳察，共六子。柳宜在南唐时为监察御史，入宋后于宋太宗雍熙二年（公元985年）登进士第，官至工部侍郎。柳宣在南唐时为大理评事，入宋后官至天平军节度判官。柳真于宋真宗大中祥符八年（公元1015年）登进士第。柳宏于宋真宗咸平元年（公元998年）登进士第。柳采在宋官至礼部侍郎。柳察官至水部员外郎。柳崇“以兢严治于闺门”，“诸子、诸妇勤修礼法，虽从官千里，若在公旁”^③。

柳永是柳宜的小儿子，他的长兄柳三复于宋真宗天禧三年（公元1019年）登进士第；次兄柳三接与柳永均于宋仁宗景祐元年（公元1034年）登进士第。柳永三弟兄“皆工文艺，号柳氏三绝”^④。

①仙蜕，仙人成仙时的遗迹。 ②引自《嘉靖建宁府志》卷三。 ③据王禹偁：《建溪处士赠大理评事柳府君墓碣铭并序》，《小畜集》卷三十。 ④《嘉靖建宁府志》卷十五。

综上所述，柳永是出生于一个有深厚儒学传统、以科举进取的仕宦之家。在这样的家庭环境中，决定了柳永也如父辈和长兄一样走向以科举入仕的道路。

柳永的少年时代是在家乡度过的，他象当时的许多封建士大夫家庭的子弟一样，自幼即致力于举业的学习，以便作好科举考试的准备。在福建地方志中保存了柳永早年作的《劝学文》。他认为：“学则庶人之子为公卿，不学则公卿之子为庶人。”^①意思是说，通过学习，平民的子弟可以成为高官；如果不学习，那么，显贵之家的子弟也可变成平民。自唐代以来，科举考试制度的建立确实为“学而优”的士子开辟一条入仕的通途。柳永深信儒家“学而优则仕”的准则而勤奋地学习。家乡崇安五夫里，至今民间还流传着关于他勤奋学习的故事。据说，柳永幼时，每夜秉烛攻读，所以后人将其读书的地方叫做蜡烛山和笔架山^②。

福建建宁府（治所在今福建省建瓯县）所属松溪县（今福建省松溪县）有著名的中峰山，“一峰奇秀，特出众山之表”。中峰寺，“在中峰山之麓，唐景福元年（公元892年）建”^③。柳永曾作有《题建

①见《建宁府志》卷三十三。 ②见林新樵：《柳永词初探》，《文学遗产增刊》第十六辑，1988年中华版。 ③《嘉靖建宁府志》卷三、卷十九。

宁中峰寺》诗：

攀萝蹑石落崔嵬，千万峰中梵室开。僧向半空为世界，眼看平地起风雷。猿偷晓果升松去，竹逗清流入鉴来。旬月经游殊不厌，欲归回首更迟回。

从末两句诗来看，柳永是常常“旬月”到中峰寺游玩的，而且留连不忍离去。这首诗抒写游寺情景，声韵谨严，对仗工稳，意境则颇为平常，当是练笔之作。但也由此可见，作者已熟悉地掌握了作近体诗的艺术技巧。

崇安的县城之南，有我国道家胜地武夷山。据地方志记载：

武夷山在县治南三十里，其峰峦大者三十有六，此外以名著者复十余。……山周回一百二十里，岩岫联属，形状不一。……每天气积阴，不复见顶；朝阳初照，则异峰幽岩，层见叠出，骇目惊心。飞瀑落崖，一泻万仞；溪流九曲，缭绕其间。屐[ǐ 几]登棹[zhào 兆]游，仰瞻孱[càn 灿]颜，俯弄清泚[cǐ 此]，应接不暇。真一方之胜概也。其山大抵丰上敛下，而色皆红润。世言建(建宁)为丹山碧水，盖指此也。道家谓第十六洞天。①

《乐章集》中有《巫山一段云》五首联章咏道情，其一云：

六六真游洞，三三物外天。九斑麟隐破非烟。何处按云轩。昨夜麻姑陪宴。又话蓬莱清浅。几回山脚弄云涛。仿佛见金鳌。

①《嘉靖建宁府志》卷三。

词中“六六”指武夷山三十六峰，“三三”指武夷山中之九曲溪。武夷山中著名的寺观为冲祐观，“在天柱峰下，旧名武夷观，唐天宝间始建于洲渚之间，伪闽（五代王延政）增广殿宇，后迁今所。宋咸平间（二年，公元999年）赐额元，改观为宫，加赐‘万年’字（武夷冲祐万年宫），内有特正等五院、止善等一十三堂”^①。冲祐观在宋真宗咸平间整治后，到大中祥符二年（1009）有诏扩大观基，增修屋宇三百余间，香火最为旺盛。柳永《巫山一段云》其二即是咏冲祐观的：

琪树罗三殿，金龙抱九关。上清真籍总群仙。朝拜五云间。昨夜紫微诏下，急唤天书使者。令斋瑤检降彤霞。重到汉皇家。

可见这五首词大约是柳永于大中祥符间游武夷山时作的。这时词人约为二十二岁。

《巫山一段云》五首，寄寓游仙之意，多用道家事典，显示出作者已有较为丰富的学识，但从艺术上看并不出色，具有浓厚的传统游仙诗的特色，也属练笔之作。为什么柳永后来在词的艺术形式方面特为创新而成为著名词人呢？据说，他少年读书时，偶然得到一首民间甚为流行的词，调名为《眉峰碧》，词云：

蹙〔cù 促〕损眉峰碧，纤手还重执。镇日相看未

^①《嘉靖建宁府志》卷十五。

足时。忍便使，鸳鸯只。 薄暮投村驿，风雨愁通夕。窗外芭蕉窗里人，分明叶上心头滴。

这是一首绝妙的抒写离情别绪之词。上片写与恋人分别时留恋伤痛的情景：因为离别，恋人眉黛含颦，执手相看，依依不舍，只得忍心使鸳鸯两下分开。下片写相思之苦：旅人在风雨黄昏之际投宿村驿，听着窗外芭蕉叶上的雨声，分外凄凉痛苦，一点一滴象滴在心头。词中真挚而强烈的情感是通过质朴的语言和典型的生活细节，委婉而又自然地流露出来的，具有很强的艺术感染力，显示了民间词高度的艺术水平。柳永将这首词书写在墙壁上，反复琢磨，终于悟出作词的方法^①。他后来为民众写作了大量通俗的词，这与其早年受到民间词的影响是很有关系的。

柳永习成举业之后，经过了乡试，便前往北宋国都东京（今河南省开封市）参加考试。柳永的名篇《八声甘州》下阕云：“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 [yóng 囑] 望，误几回、天际识归舟。”就是他离乡多年后的作品，写的是他为名利奔走在羁旅行役之中对故乡所产生的深切怀念。故乡“妆楼颙望”的“佳人”很可能就是他的妻子。又在《夜半乐》第三片有云：“到此因念，绣阁轻抛，浪萍难驻。叹

^①见《词林纪事》卷十八引杨湜《古今词话》。

后约丁宁竟何据。惨离怀，空恨岁晚归期阻。凝泪眼、杳杳神京路。断鸿声远长天暮。”这是写他前往“神京”途中的思乡之情。“绣阁轻抛”也显指与妻子的离别。词中流露的心情非常矛盾：为了追求功名利禄，只得离乡别妻，但又感到世俗荣利的虚妄，对故乡依依难舍，希望能象陶渊明那样的归隐田园。他说：“一望乡关云水隔。转觉归心生羽翼。愁云恨雨两牵萦，新春残腊相催逼。岁华都瞬息。浪萍风梗诚何益。归去来，玉楼深处，有个人相忆”（《归朝欢》）。柳永入仕后“谙尽宦游滋味”。他说：“算孟光、争得知我，继日添憔悴”（《定风波》）。孟光是东汉时梁鸿的妻子，他们是同县人。夫妇相敬如宾，孟光荆钗布裙，后共居山中耕织为业。在柳永的想象中，只有贤妻才会可怜他“名缰利锁”、“日添憔悴”，故词中借孟光而指贤妻，暗寓对前人夫妻厮守的温馨生活的企慕。然而，他离乡后，虽然一再想念故乡，但却没有再回来了。

二、柳永前期的生活与创作

北宋的国都东京（亦称汴京，今河南省开封市）是当时中国最大的都市。宋太宗太平兴国至真宗天禧年间（公元976—1021年），东京的在籍人口约为五十万左右；加上不在籍的皇室贵族、宫女、宦官、客商、游客、贡士举人、驻军、少数民族和外国人，总数约近百万^①。东京位于黄河下游，水陆交通便利，商业繁荣，文明昌盛，富丽无比。如宋人孟元老所说：

太平日久，人物繁阜。垂髫之童，但习鼓舞；斑白之老，不识干戈。时节相次，各有观赏，灯宵月夕，雪际花时，乞巧登高，教池游苑。举目则青楼画阁，绣户珠帘。雕车竞驻于天街，宝马争驰于御路。金翠耀目，罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢，按管调弦于茶坊酒肆。八方争凑，万国咸通。^②

每当朝廷开科取士之年，天下士子从各地云集京

^①参见吴涛：《北宋都城东京》第37页。1984年河南出版社版。
^②孟元老：《东京梦华录·序》。

都。柳永大约是在宋真宗天禧元年(公元1017年)前来京都应试的。他有五首《玉楼春》词,是初来京时,怀着欢欣的心情,赞美国家的兴盛前景和帝都的繁华富庶之作。如其三云:

皇都今夕知何夕?特地风光盈绮陌。金丝玉管咽春空,蜡炬兰灯烧晓色。凤楼十二神仙宅。珠履三千驾鹭客。金吾不禁六街游,狂杀云踪并雨迹。

这是描写都城节日之夜的欢乐场面:丝竹弦管的乐声飘浮夜空,灯烛喜庆的光焰染红云彩,民众游乐,仕女如云,青年男女更是欢乐无比。我们从这组词의第四首便可知道其写作时间是在宋真宗天禧二年。词云:

星闱上笏金章贵。重委外台疏近侍。百常天阁旧通班,九岁国储新上计。太仓日富中邦最。宣室夜思前席对。归心怡悦酒肠宽,不泛千锺应不醉。

这是为庆贺赵祯(后来的宋仁宗)册为皇太子而作。赵祯生于真宗大中祥符三年(公元1010年)四月,天禧二年(公元1018年)八月群臣请真宗立皇太子以为国建储,九月真宗册赵祯为皇太子^①。这年赵祯虚龄九岁。建储之事关系着国家命运,故应大庆。词中借册皇太子盛典,歌颂了真宗皇帝的贤明,如重视监察职务的委任、疏远身边侍从、为国家作出长远大计、宣室求贤,等等。词人为国

^①见《宋史》卷八、卷九。

家的兴盛与昇平感到欢欣鼓舞。这说明了柳永的青年时代是关心国家命运和关心社会现实的。

中国的科举考试制度到了北宋才完全确立，其制度日趋于严密和完整，取录的名额与唐代比较是大大地增加了，并简化了考试的手续，取录后即行放官。柳永既然天禧二年在东京，次年即真宗天禧三年（公元 1019 年）开科，取录进士一百四十人，诸科一百五十四人。这次他应该是参加了考试的。此后仁宗天圣二年（公元 1024 年）开科，取录进士二百人，诸科三百五十四人；天圣五年（公元 1027 年）开科，进士七十七人，诸科八百九十四人^①。这两次，柳永也是参加了考试的，可是却屡试不中，使他长期流落京华。在词人的作品中也反映出这些情况，如《长寿乐》云：

尤红旆〔tí 替〕翠。近日来、陡把狂心牵系。罗绮丛中，笙歌筵上，有个人人可意。解严妆巧笑，取次言谈成娇媚。知几度、密约秦楼尽醉。仍携手，眷恋香衾绣被。情渐美。算好把、夕雨朝云相继。便是仙禁春深，御炉香袅，临轩亲试。对天颜咫尺，定然魁甲登高第。待恁时、等着回来贺喜。好生地。剩与我儿利市。

此词是为民间歌妓写的。宋代的东京也同唐代的长安一样，歌台舞榭、小曲幽坊等处是最吸引青年

^①据马端临：《文献通考》卷三十二：《宋登科记总目》。