

柳永集

孙光贵
徐静
校注

岳麓书社

寒蝉凄切

对长亭晚

骤雨初歇

都门帐饮无绪

方留恋处

兰舟催发

执手相看泪眼

竟无语凝噎

念去去千里烟波

暮霭沉沉楚天阔

多情自古伤离别

更那堪冷落清秋节

今宵酒醒何处

杨柳岸晓风残月

此去经年

应是良辰好景虚设

便纵有千种风情

更与谁人说

柳永集

孙光贵
徐静
校注

岳麓书社

图书在版编目 (C I P) 数据

柳永集 / (宋) 柳永撰; 孙光贵、徐静校注. —长沙:

岳麓书社, 2003

ISBN 7 - 80665 - 268 - X

I . 柳... II . ①柳... ②孙... III . 柳永(? ~ 约
1053) —全集 IV . I214.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 000012 号

责任编辑 杨云辉

封面设计 蔡 晨

柳永集

孙光贵 徐静 校注

岳麓书社出版发行(长沙市新民路 10 号)

湖南省新华书店经销 湖南省望城县印刷厂印刷

2003 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 7.75

字数: 194 千字 印数: 1 - 6,000

ISBN 7 - 80665 - 268 - X

1·599 定价: 13.00 元

如有印装质量问题, 请与承印厂调换

厂址: 望城县湘江东路 251 号 邮编: 410200

本社邮购电话: 0731 - 8885616 邮编: 410006



前 言

在宋词发展史上，柳永是一位有重要艺术贡献的词人，他采教坊新声和市井俚曲制作慢词长调，大胆使用通俗的语句直露地表现艳情；又将赋体的铺叙手法运用于体式开拓的长调慢词上，抒发浪迹天涯的漂泊心绪，创制和推动了慢词艺术的发展。他是当时著名的流行歌曲作家，除了写都市词、歌妓词外，尤以善写羁旅行役词著称，做到了雅、俗并陈，大俗大雅。自此之后，行于士大夫杯酒交欢之际的令词，渐为悦于俗耳而流传四方的慢曲所压倒，其歌词广泛流行于社会，遂形成与传统五、七言诗争胜的局面。

一

柳永（约 985—约 1053），原名三变，字景庄；后改名永，字耆卿。先世原籍河东，后南迁于闽，定居于崇安（今福建崇安）。他出身于一个典型的官宦世家，其父柳宜由南唐入宋后，官至都官员外郎。他的长兄三复，官至比部员外郎；次兄三接，官至都官员外郎，兄弟三人皆工文艺，号“柳氏三绝”。

柳永的青少年时期是在汴京度过的，常流连于歌楼伎馆之间，在他心目中，繁华的汴京是其生活和感情上的真正故乡。他在《传花



枝》中说：“平生自负，风流才调。口儿里、道知张陈赵。唱新词，改难令，总知颠倒。……道人生、但不须烦恼。遇良辰，当美景，追欢买笑。”年轻时期沉溺于追欢买笑的风流生活，曾给他造成科举考试落第的不堪后果，其《黄钟宫·鹤冲天》云：

黄金榜上。偶失龙头望。明代暂遗贤，如何向？未遂风云便，争不恣狂荡？何须论得丧。才子词人，自是白衣卿相。

烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且恁偎红翠，风流事，平生畅。青春都一饷。忍把浮名，换了浅斟低唱。

功名上的失意，更促使他到烟花巷里寻求慰藉和刺激，使他深入市井，与民间艺人和歌儿舞女结下了不解之缘，有过不少风流韵事，成为纵情风月的浪子才人，成为著名的流行歌词作家。叶梦得《避暑录话》说：“柳耆卿为举子时，多游狭邪，善为歌辞。教坊乐工，每得新腔，必求永为辞，始行于世，于是声传一时。”他作的歌辞广泛流行于歌楼酒馆和社会各阶层，甚至传入禁中，成为宫廷宴会上经常演唱的节目。

柳永早年生活放荡，并影响到了举业，为寻出路，他多次离开汴京漫游。就其现存的作品来看，他青壮年时期曾到过浙江的会稽（今浙江绍兴）、苏州、扬州、江淮一带，以及长安、成都、鄂州（今湖北武昌）、湖南等地。对于一个官宦人家的子弟而言，四处浪迹并非正途，在历经坎坷后，年已半百的他终于浪子回头，于景祐元年（1034）登第，初仕睦州（今浙江建德）团练推官。此后，柳永在江浙做了多年的地方小官，当过余杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官等。大约在庆历四年（1044）前后，他改官入京，由著作佐郎迁著作郎，再迁太常博士，转屯田员外郎。因作《醉蓬莱》词忤旨，流落不偶，不久即去世了。

柳永晚年始做官，仕途不顺利，作词也不多，他所获得的巨大名声，主要是由早年的慢词创作奠定的。慢词起于何时有不同的说法，一般说来应在小令之后。尽管从唐代以来民间就有长调慢曲，并逐渐为士大夫所注意，但真能放下士大夫架子，与乐工歌女们进行密切



合作,为长调慢曲作词,柳永实属第一人。从宋仁宗天圣年间起,因柳永大量的创作慢词,宋词乃始由小令阶段逐渐进入慢词时期。小令只能表现人的刹那间的内心生活,至于稍为起伏缠绵的情绪,或时间延长较持久的生活过程,用短调小令来表达是不够的,慢词长调的兴起乃是必然的趋势。在慢词体制形成过程中,柳永起了关键的作用,他大量填写慢词,奠定了长调的形式和体制;否则,北宋流行民间的慢词恐早已销声匿迹。

柳永的创体之功基于他的创调,据今人统计,在宋词 880 多个词调中,有 100 多调是柳永首创或首次使用。此前,晏殊和欧阳修的小令所用词牌与唐五代几乎没有差别,张先亦有三分之一的词沿用唐五代的词牌;柳永慢词则多用新调,即使他所用的词牌与唐五代的名称相同,在词的长短与分句形式上也相异。并非柳永将小令延长为慢词,小令与慢词各属于不同的乐曲,小令是为旧声(清乐)而写的,慢词是为新声(俗乐)而写的,两者迥异。词的体制至柳永而始备,令、引、近、慢,单调、双调、三叠、四叠,都蔚然风起,他在词体和词调方面所作的开创,为宋词在表现功能和艺术风格方面的拓展奠定了基础。

二

由于柳永曾长期混迹于市井中,有人认为他的词是民间的,不是士大夫的。虽未必如此,但柳词确以接近市民文艺的俚俗色彩而著名。他能够将有趣的白话加到词中,构成一种很平民化的表述风格,如《玉女摇仙佩·佳人》:

飞琼伴侣,偶别珠宫,未返神仙行缀。取次梳妆,寻常言语,
有得几多姝丽。拟把名花比。恐旁人笑我,谈何容易。细思算,
奇葩艳卉,惟是深红浅白而已。争如这多情,占得人间,千娇百媚。
须信画堂绣阁,皓月清风,忍把光阴轻弃。自古及今,
佳人才子,少得当年双美。且恁相偎倚。未消得、怜我多才多



艺。愿奶奶、兰心蕙性，枕前言下，表余深意。为盟誓。今生断不孤鸳被。

言情道爱，本以含蓄为贵，而柳永所表现的却是尽而又尽，浅而又浅，如《小镇西》：“意中有个人，芳颜二八。天然俏、自来妍黠。最奇绝。是笑时、媚靥深深，百态千娇，再三偎著，再三香滑。”有的写得缠绵悱恻，眼泪让人心太软，如《秋夜月》：

当初聚散。便唤作、无由再逢伊面。近日来、不期而会重欢宴。向尊前、闲暇里，敛着眉儿长叹。惹起旧愁无限。盈盈泪眼，漫向我耳边，作万般幽怨。奈你自家心下，有事难见。待信真个，恁别无萦绊。不免收心，共伊长远。

或者写得活泼真率，如《少年游》：

层波潋滟远山横，一笑一倾城。酒容红嫩，歌喉清丽，百媚坐中生。墙头马上初相见，不准拟、恁多情。昨夜杯阑，洞房深处，特地快逢迎。

把一见倾心，表现得急不可耐。柳永完全不顾及其他士大夫文人的轻视和排斥，以俗语合俚曲，与传统雅词分庭抗礼。他将词作为通俗的流行歌曲来写，还其曲子词的本色，确不失为一种积极的表现法，所以他的作品能投千万人之所好，无论上等人、下等人，读书的或不读书的，都喜欢它，赢得“凡有井水饮处都能歌柳词”的巨大声誉。

除了表述的浅近俚俗、词语尘下外，柳词的“俗”还表现在题材内容方面，他写了许多描写城市生活的词和歌妓词。现存的二百零六首柳词中，描绘都市繁华的占五分之一，以写都市风貌、都市生活风俗为主，反映尽享太平的市民思想。如《夜半乐》：

冻云黯淡天气，扁舟一叶，乘兴漓江渚。渡万壑千岩，越溪深处。怒涛渐息，樵风乍起，更闻商旅相呼。片帆高举。泛画鹢、翩翩过南浦。望中酒旆闪闪，一簇烟村，数行霜树。残日下，渔人鸣榔归去。败荷零落，衰杨掩映，岸边两两三三，浣纱游女。避行客、含羞笑相语。



这是写商旅相呼的夜生活景致的。再如直接写都市繁华的《仙吕调·望海潮》：

东南形胜，江吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，户盈罗绮，竞豪奢。重湖叠献清嘉。有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。乘醉听箫鼓，吟赏烟霞。异日图将好景，归去凤池夸。

歌咏名城杭州的邑居富庶和山水风物，反映了宋代社会太平时期城市经济的繁荣景象，以及中下层市民的生活面貌。北宋其它几座主要城市，如汴京、扬州、苏州、长安、成都等，柳永都用词笔作过描绘，这在词的题材方面是一大开拓。

歌妓词在柳永的言情词中占的分量极重，现存写与歌妓来往的柳词有一百四十馀首，这些词虽不乏秦楼楚馆的放荡和情欲的赤裸裸宣泄，但更多的带有才子佳人恋爱的情调，寻求灵与肉的统一。柳永敢于将与歌妓的交往和感情纠葛，直率地抒写出来而不加掩饰，成为男女爱恋情欲的直白表露，所以显得俗气。其实，他的歌妓词除了描述女子的体态姿色、叙说艳遇时的尽情欢悦外，还有男女之间离别相思的细致刻画，感情是比较真挚的，如《倾杯》：

离宴殷勤，兰舟凝滞，看看送行南浦。情知道世上，难使皓月长圆，彩云镇聚。算人生、悲莫悲于轻别，最苦正欢娱，便分代鸳侣。泪流琼脸，梨花一枝春带雨。惨黛蛾、盈盈无绪。共黯然消魂，重携纤手，话别临行，犹自再三、问道君须去。频耳畔低语。知多少、他日深盟，平生丹素。纵今尽把凭鳞羽。

歌女们的温柔多情、善解人意，在柳永的笔下得到了充分的描写，大胆而真切的表现她们生活中的情感，绝无玩弄轻薄的态度。但皆是直写恋情，无比兴，亦无寄托，见眼中景色即说意中人物，直率得令雅士觉得无味，况时时还用俚俗语。这种写法，作为古代市民文学的先声，它的题材内容和表现方式虽然一时没有继响，但从后世以佳



人才子相爱为内容的散曲、戏剧、白话小说中,是可以看到它们之间的精神联系的。

三

柳永毕竟是个士人作家,具备深厚的文学素养,又对音乐有深刻的体会,故柳词除了俚俗的色彩,还有雅的艺术品位。柳永词的雅在艺术上有两个特点:一是以赋为词,善于融合曲词和辞赋的长处;二是他的羁旅行役词的意境不减唐人高处。

首先,柳永把赋体笔法引进到词里来,增加了词的叙事因素,将铺排式的叙事与白描式的写景抒情结合起来,层层铺叙,情景兼融,一笔到底。如《雨霖铃》:

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处、兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去、千里烟波,暮霭沈沈楚天阔。多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

临别无语,唱叹有泪,良辰好景皆成过去,而别梦依稀。此词的章法、句法和用字都很有讲究,能体会唱曲换气的精神,在语气转折处,用领字和对句来承上转下,创造了情景递进的铺叙模式。在铺叙中,将叙事、写景、抒情三者适当安排,善于点染,逐层递进,层次清晰而有波澜,传达出天涯游子复杂的内心情感和心理流程。

没有以赋为词就没有慢词的长足发展,发挥慢词铺叙之长,应该视为柳永开拓宋词艺术表现力的重要手段。他创造性地将赋法移植于长调慢词后,便可用铺叙递进的方式,对事情发生场面和过程进行逐层的描绘,展现不同时空场景中人物的不同的情感心态,从而大大地扩展了词的叙事言情空间。这在柳永的羁旅行役词里体现得很充分。

其次,就意境而言,词境原较诗境要窄小得多,因传统的相思离



别词多以女性口吻来写，所写环境往往仅限于楼阁庭园。而柳永的羁旅行役词直接以男性口吻写离愁，所写背景为士人漂泊时行踪所到的江河湖海，以及辽阔的关塞荒野，自然多了一份浩瀚雄浑的气势，扩大了词境的容量。如《八声甘州》：

7

对潇潇暮雨洒江天，一番洗清秋。渐霜风凄惨，关河冷落，残照当楼。是处红衰翠减，苒苒物华休。惟有长江水，无语东流。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？争我知、倚阑干处，正恁凝愁！

上片写清秋时节的寥廓萧瑟景致，将文人的悲秋襟怀抒写得如江水般的深广浩淼，景中有情，情中有景，开阔博大，被苏轼誉为“不减唐人高处”（《侯鲭录》）。词中流露的凄凉感受，反映了柳永内心漂泊无依的真实体会，含有一种秋士易感的幽微感发，写出了人生如逆旅、似匆匆过客的悲哀感慨。境界大，感慨深，意境自然阔大浑厚，可与唐诗争胜。

总之，柳永是对宋词发展有非常影响的词人，在词史上占有重要的地位。虽然他生前社会地位卑微，死后又一直被目为轻薄浪子；但他在文学上的贡献是很大的，无论是在慢词体制和曲调方面的开创，还是对词的取材和艺术表现手法的拓展，都值得我们重视。

张 毅

2003年春于南开大学

目 录

·柳永词·

[44]诉衷情[一声画角]	(1)
[44]减字木兰花[花心柳眼]	(1)
[46]巫山一段云[六六真游洞]	(2)
[46]巫山一段云[琪树罗三殿]	(3)
[46]巫山一段云[清旦朝金母]	(3)
[46]巫山一段云[阆苑年华永]	(4)
[46]巫山一段云[萧氏贤夫妇]	(5)
[47]甘草子[秋暮]	(6)
[47]甘草子[秋尽]	(6)
[49]惜春郎[玉肌琼艳]	(7)
[49]归去来[初过元宵]	(8)
[50]西江月[凤额绣帘]	(8)
[50]西江月[师师生得艳冶]	(9)
[50]燕归梁[织锦裁编]	(9)
[50]少年游[长安古道]	(10)
[50]少年游[参差烟树]	(10)



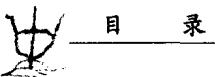
[50]少年游[世间尤物]	(11)
[51]少年游[层波潋滟]	(12)
[51]少年游[淡黄衫子]	(12)
[51]少年游[铃斋无讼]	(13)
[51]少年游[帘垂深院]	(13)
[51]少年游[日高花榭]	(14)
[51]少年游[佳人巧笑]	(15)
[51]望汉月[明月明月]	(15)
[52]少年游[一生赢得]	(15)
[52]菊花新[欲掩香帏]	(16)
[52]归去来[一夜狂风雨]	(17)
[52]燕归梁[轻蹑罗鞋]	(17)
[52]浪淘沙令[有个人人]	(18)
[53]迎春乐[近来憔悴]	(18)
[53]红窗听[如削肌肤]	(19)
[55]红窗迥[小园东]	(19)
[55]鹧鸪天[吹破残烟]	(20)
[55]梁州令[梦觉纱窗晓]	(20)
[56]思归乐[天幕清和]	(21)
[56]木兰花[心娘自小]	(21)
[56]木兰花[佳娘捧板]	(22)
[56]木兰花[虫娘举措]	(23)
[56]木兰花[酥娘一搦]	(24)
[56]木兰花(杏花)	(24)
[56]木兰花(海棠)	(25)
[56]木兰花(柳枝)	(25)
[56]玉楼春[昭华夜醮]	(26)
[56]玉楼春[凤楼郁郁]	(27)



[56]玉楼春[皇都今夕]	(29)
[56]玉楼春[星闌上笏]	(30)
[56]玉楼春[聞風歧路]	(31)
[56]木兰花令[有个人人]	(31)
[57]河傳[淮岸]	(32)
[57]河傳[翠深紅淺]	(33)
[58]臨江仙[鳴珂碎撼]	(33)
[60]秋蕊香引[留不得]	(34)
[60]蝶恋花[帘下清歌]	(35)
[60]蝶恋花[獨倚危樓]	(36)
[60]蝶恋花[蜀錦地衣]	(36)
[62]金蕉葉[厭夜夜飲]	(37)
[62]瑞鵲鵠[天將奇艳与寒梅]	(38)
[63]鳳銜杯[有美瑤卿能染翰]	(39)
[63]鳳銜杯[追悔當初孤深願]	(40)
[64]瑞鵲鵠[三吳嘉會]	(40)
[67]看花回[屈指勞生]	(41)
[67]殢人嬌[當日相逢]	(42)
[68]看花回[玉城金階]	(43)
[68]兩同心[嫩臉修蛾]	(44)
[68]兩同心[伫立東風]	(45)
[68]鳳凰閣[匆匆見面]	(46)
[71]小鎮西犯[水鄉初禁火]	(46)
[71]西施[蘋夢妖艳]	(47)
[71]西施[柳街灯市]	(48)
[71]西施[自从回步]	(49)
[71]憶帝京[薄衾小枕]	(49)
[71]佳人醉[暮景蕭蕭]	(50)



- [73] 郭郎儿近拍[帝里] (51)
[74] 隔帘听[咫尺凤衾] (52)
[74] 临江仙引[渡口] (53)
[74] 临江仙引[上国] (54)
[74] 临江仙引[画舸] (54)
[75] 剔银灯[何事春工用意] (55)
[75] 诉衷情近[雨晴气爽] (56)
[75] 诉衷情近[景阑昼永] (57)
[76] 御街行(圣寿) (57)
[76] 御街行[前时小饮] (59)
[76] 荔枝香[甚处寻芳] (59)
[78] 甘州令[冻云深] (60)
[79] 梦还京[夜来匆匆] (61)
[79] 小镇西[意中有个人] (62)
[80] 过涧歇近[酒醒] (62)
[80] 过涧歇近[淮楚] (63)
[80] 安公子[长川波潋滟] (64)
[81] 斗百花[飒飒霜飘] (65)
[81] 斗百花[煦色韶光] (66)
[81] 斗百花[满搦宫腰] (67)
[81] 柳初新[东郊向晓] (68)
[82] 柳腰轻(赠妓) (69)
[82] 爪茉莉(秋夜) (71)
[82] 秋夜月[当初聚散] (71)
[83] 迷仙引[才过笄年] (72)
[83] 促拍满路花[香靥融春雪] (73)
[84] 鹤冲天[闲窗漏永] (74)
[84] 祭天神[叹笑筵歌席] (75)



[86]鹤冲天[黄金榜上]	(76)
[86]受恩深[雅致装庭宇]	(78)
[86]婆罗门令[昨宵里]	(79)
[86]祭天神[忆绣衾]	(79)
[86]瑞鹧鸪[吴会风流]	(80)
[87]鹊桥仙[届征途]	(81)
[87]法曲第二[青翼传情]	(82)
[88]瑞鹧鸪[宝髻瑶簪]	(83)
[89]卜算子[江枫渐老]	(84)
[91]采莲令[月华收]	(85)
[91]八六子[如花貌]	(86)
[91]夏云峰[宴堂深]	(87)
[91]法曲献仙音[追想秦楼心事]	(88)
[91]满江红[匹马驱驱]	(89)
[93]临江仙[梦觉小庭院]	(90)
[93]驻马听[凤枕鸾帷]	(90)
[93]满江红(桐川)	(91)
[93]满江红[访雨寻云]	(92)
[93]如鱼水[轻霭浮空]	(93)
[94]应天长[残蝉渐绝]	(94)
[94]六么令[淡烟残照]	(95)
[94]雪梅香[景萧索]	(96)
[94]尾犯[夜雨滴空阶]	(97)
[95]塞孤[一声鸡]	(98)
[96]黄莺儿(咏莺)	(99)
[96]满江红[万恨千愁]	(100)
[97]醉蓬莱[庆老人星现]	(101)
[97]阳台路[楚天晚]	(103)



[97]留客住[偶登眺]	(103)
[97]如鱼水[帝里疏散]	(104)
[97]八声甘州[对潇潇]	(105)
[97]迷神引[一叶扁舟]	(106)
[97]迷神引[红板桥头]	(107)
[98]昼夜乐[洞房记得]	(108)
[98]昼夜乐(赠妓)	(109)
[98]尾犯[晴烟幂幂]	(110)
[99]定风波[自春来]	(111)
[99]玉蝴蝶(秋思)	(112)
[99]玉蝴蝶(游春)	(113)
[99]玉蝴蝶[是处小街斜巷]	(115)
[99]玉蝴蝶[误入平康小巷]	(116)
[99]玉蝴蝶(重阳)	(117)
[100]引驾行[虹收残雨]	(119)
[100]锦堂春[坠髻慵梳]	(120)
[100]彩云归[蘅皋向晚]	(121)
[101]满朝欢[花隔铜壶]	(122)
[101]传花枝[平生自负]	(123)
[101]西平乐[尽日凭高目]	(125)
[101]木兰花慢[倚危楼伫立]	(126)
[101]木兰花慢(清明)	(127)
[101]木兰花慢[古繁华茂苑]	(128)
[102]雨霖铃[寒蝉凄切]	(130)
[102]凤归云[向深秋]	(130)
[103]长相思(京妓)	(132)
[103]双声子[晚天萧索]	(133)
[103]竹马子[登孤垒荒凉]	(134)

[103]迎新春[嶰管变青律]	(135)
[104]归朝欢[别岸扁舟]	(136)
[104]永遇乐[薰风解愠]	(137)
[104]永遇乐[天阁英游]	(139)
[104]二郎神(七夕)	(141)
[104]倾杯乐[鹜落霜洲]	(142)
[104]倾杯乐[楼锁轻烟]	(143)
[104]早梅芳[海霞红]	(144)
[105]曲玉管[陇首云飞]	(146)
[105]征部乐[雅欢幽会]	(147)
[105]尉迟杯[宠佳丽]	(148)
[105]内家娇[煦景朝升]	(149)
[105]合欢带[身材儿]	(150)
[105]望远行[绣帏睡起]	(152)
[105]安公子[梦觉清宵半]	(153)
[106]倾杯乐[禁漏花深]	(154)
[106]定风波[伫立长堤]	(156)
[106]望远行(冬雪)	(157)
[106]安公子[远岸收残雨]	(158)
[107]望海潮[东南形胜]	(159)
[107]倾杯[金风淡荡]	(160)
[107]女冠子(夏景)	(161)
[108]一寸金[井络天开]	(162)
[108]古倾杯[冻水消痕]	(164)
[108]击梧桐[香靥深深]	(165)
[108]倾杯[水乡天气]	(166)
[110]倾杯[离宴殷勤]	(167)
[111]慢卷袖[闲窗烛暗]	(168)