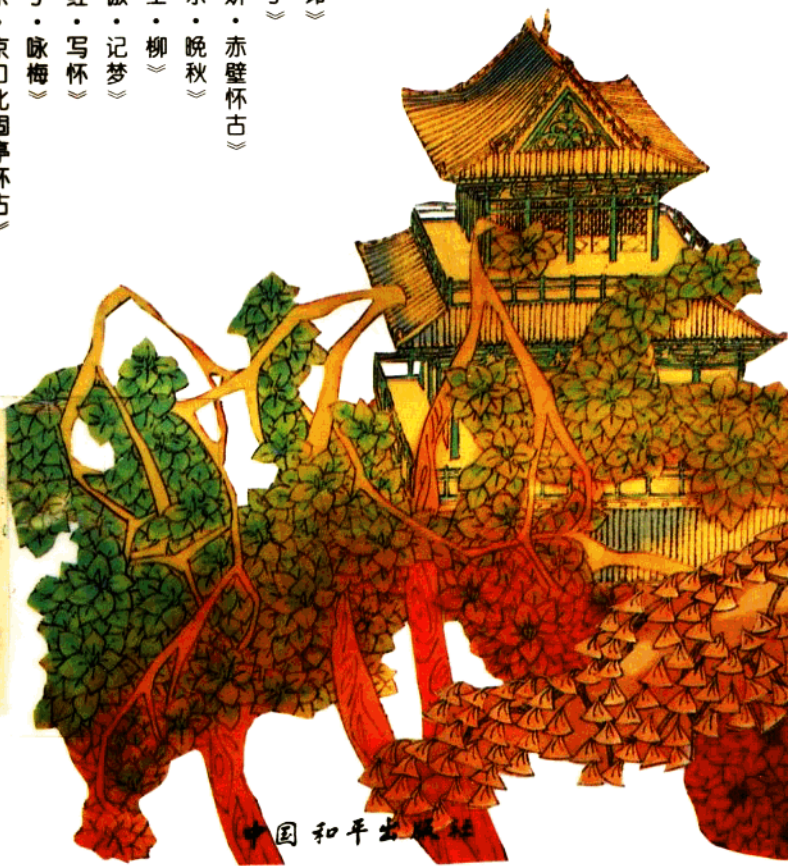

十大宋词

刘 谦 编写

柳 永·《雨霖铃》
欧阳修·《采桑子》
苏 轼·《念奴娇·赤壁怀古》
黄庭坚·《清平乐·晚秋》
周邦彦·《兰陵王·柳》
李清照·《渔家傲·记梦》
岳 飞·《满江红·写怀》
陆 游·《卜算子·咏梅》
辛弃疾·《永遇乐·京口北固亭怀古》
姜 夔·《扬州慢》

中国和平出版社

前 言

词原来是一种配音乐的诗歌，它与哀乐和诗歌都有着密切的关系。

词这种新的文学样式，产生于隋、唐之间，到中、晚唐时广泛流行，到宋朝则空前繁荣起来，故有唐诗宋词之说。

宋朝的词人超过千家，作品数以万计。本书只能从中选出有代表性的十位词人。他们虽然留下了大量优秀作品，我们也只能从中选出有代表性的十首。

北宋初期，结束了五代的混乱局面，经过四五十年的休养生息，社会经济逐渐繁荣。北宋时期的主

要词人有柳永、欧阳修、苏轼、周邦彦、黄庭坚以及著名女词人李清照等。他们都写出了流传千古的绝妙好词，各自都对词的发展做出了贡献。苏轼是其中杰出的一位。他具有豪爽开朗的性格，加上他丰富的阅历、杰出的才华，这些表现在他的词里，就给词开拓了一个新的境界。他用词来抒情言志，从而提高了词的地位。

词在南宋发展到了高峰，是宋词辉煌灿烂的黄金时代。这也是时代造成的。北宋末年，金人攻下汴京，民族矛盾大爆发，它的过程和结局的残酷，在我国历史上都是罕见的。于是词人们继承了苏轼所开拓的境界，用词来反映当时的主要矛盾，使得词有了新的内容，获得了新的生命，从而发出了从未有过

的光辉。在民族矛盾之外，还有统治阶级和人民之间的矛盾。赵宋王朝是我国封建社会的一个很专制的王朝。于是，在南宋时期便出现了陆游、辛弃疾、岳飞等一批爱国主义词人。辛弃疾是其中最杰出的一位。他继承了苏轼的革新精神，发扬了豪放的风格。故历来以苏辛并称，为宋词豪放派的代表。

南宋还有一位重要词人姜夔，他与辛弃疾同时期，精于音律，创作了不少新的乐谱，写出了不少反映社会现实的名篇。

就这样，在《十大宋词》里，我们便推出了以上提到的十大词人和他们的代表作品。在精选过程中，曾请教过著名学者周振甫先生，并听了周老许多宝贵意见。在此谨表诚挚的谢意。

目 录

- 雨霖铃 北宋·柳 永·《全宋词》(1)
- 采桑子 北宋·欧阳修·《全宋词》(13)
- 念奴娇·赤壁怀古...北宋·苏 轼·《东坡乐府》(21)
- 清平乐·晚秋 北宋·黄庭坚·《全宋词》(36)
- 兰陵王·柳 北宋·周邦彦·《全宋词》(47)
- 渔家傲·记梦 北宋·李清照·《全宋词》(62)
- 满江红·写怀 南宋·岳 飞·《全宋词》(76)
- 卜算子·咏梅 南宋·陆 游·《全宋词》(89)
- 永遇乐·京口北固亭怀古
.....南宋·辛弃疾·《稼轩长短句》(102)
- 扬州慢 南宋·姜 夔·《全宋词》(116)

●柳 永

雨霖铃^①

(选自《全宋词》)

〔作品原文〕

寒蝉凄切，对长亭晚^②，骤雨初歇。都门帐饮^③无绪^④，留恋处兰舟^⑤催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎^⑥。念去去^⑦千里烟波，暮霭沈沈^⑧楚天^⑨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。此处经年^⑩，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情^⑪，更与何人说？

【注释】

①《雨霖铃》——也写作《雨淋铃》，词牌名。

②对长亭晚——面对着长亭，正是傍晚的时候。长亭，古代大道上每10里设有亭子，供行人休息，人们常在这里送别。

③都门帐饮——在京城门外设帐饯别。帐，郊野没有房屋，所以临时搭起篷帐。

④无绪——没有心思，意思是心情不好。

⑤兰舟——木兰木制造的船。这是文学作品中常用的对船的美称。

⑥凝噎——嗓子被气憋住，哭不出声，说不出话。

⑦去去——往前走了又走，意思是“去了去了”。

⑧沈沈——深沉。沈，同“沉”。

⑨楚天——楚地的天空（战国时楚国很大，包括湖北、湖南、安徽、江苏、浙江等地），这里泛指南方天空。

⑩经年——一年又一年。

⑪便纵有千种风情——就算是有多少风情。风情，深情蜜意。

【作者简介】

柳永（约公元987~1053左右）原名三变，字耆（qí）卿，崇安（今福建崇安县）人。少时至真州（今江苏仪征）读书，后来到汴京过了一段“论槛买花，盈车载酒，百琲（pèi）千金邀妓”的浪漫生活。他精通音律，对民间的新曲调非常熟悉，并按这种曲调填制了大量的慢词，就是篇幅较长，节奏缓慢的一种词。据说“凡有井水饮处，即能歌柳词”。可见流传之广。

柳永虽然名气很大，却一直考不中进士。因为当权的贵人反对他同伶工乐妓这些下层人为伍，而加以排挤。他对这种歧视很愤慨，在一

首《鹤冲天》里写道：“忍把浮名，换了浅斟低唱”，这更招恼了皇帝。据吴曾《能改斋漫录》说：一次发榜，仁宗看到他的名字，便一笔勾掉。说：“且去浅斟低唱，何要浮名？”直到景祐元年（公元1034）他改名柳永，才在科举中考上一次，后来也只做过屯田员外郎这样的小官。据说他病故时，已一贫如洗，由伶工歌妓集资埋葬。这些事实说明：他是权势者的浪子和社会底层人民的朋友。他的许多出色的歌词，就是献给这些地位卑微的人们的。

柳永是北宋第一个专业词人，毕生倚声填词，有《乐章集》传世，收词约200来首。柳永对词的贡献，主要有四点：

第一，发展了词的体裁。在柳永的词作里，绝大多数是慢词。这是一种新的词体。它声调弛长，字句也多，又叫慢曲子，民间早已萌芽，但直到柳永才抓住了这一富有生命力的形式，加以提高，把它发展成为流传千古的慢词。慢词扩大了词的容量，丰富了表现力，能把复杂的内容，曲折地表现出来。所以为大家普遍接

受，并很快就发展成为词的主流。

第二，扩大了词的境界。柳词中虽然男欢女爱、浅斟低唱之作占了很大比重，但它毕竟也带来了一些新的内容，如表现都市的繁华、山川的壮丽、人生的愁思、怀古的喟叹以及对官场的厌弃和对劳动生活的某些描写等，使词呈现出较为宽阔的画面和较为深刻的感情。

第三，对下层人民的同情。柳词中吟风弄月的作品不少。不过，他对那些伶工乐妓的态度，比较平等，是以同情的心情去写她们渴望自由、要求过正常生活的愿望的。如果缺乏对人民的关心和同情，是写不出这样的作品来的。

第四，发展了词的技巧。长于铺叙，惯用白描手法，以“到口即消”的通俗语言传情状物，这是柳词艺术上的主要长处。

在宋词发展上，柳永是一个重要的转折点。除了开拓慢词这个领域之外，他还是把音乐和文学密切结合起来、把专家和民众沟通起来的代表作家。

柳永以毕生精力从事词的创作，在词的创

作上，他是个全才。他既有创意之才，又有创调之才，在创意与创调两方面都充分表现出他的创新精神。后代词人几乎没有不在这两方面接受他的影响的。很明显，如果没有柳永的出现，词的创作还很难摆脱小令即一种短的词调的影响。不少大词人都是在柳永的影响下大量从事慢词写作的。周邦彦受柳永的影响更为明显。不过，在接受柳永的影响方面，各有不同，有的在创意（这里主要指内容）方面接受的多些，有的在创调（这里主要指形式）方面接受的多些。而在创意、创调两个方面同时接受柳永影响的词人就很少了。可见，在中国词史上能够像柳永那样在创意与创调两个方面同时作出贡献的词人，在北宋以后的词坛上几乎是绝无仅有的了。

【作品今译】

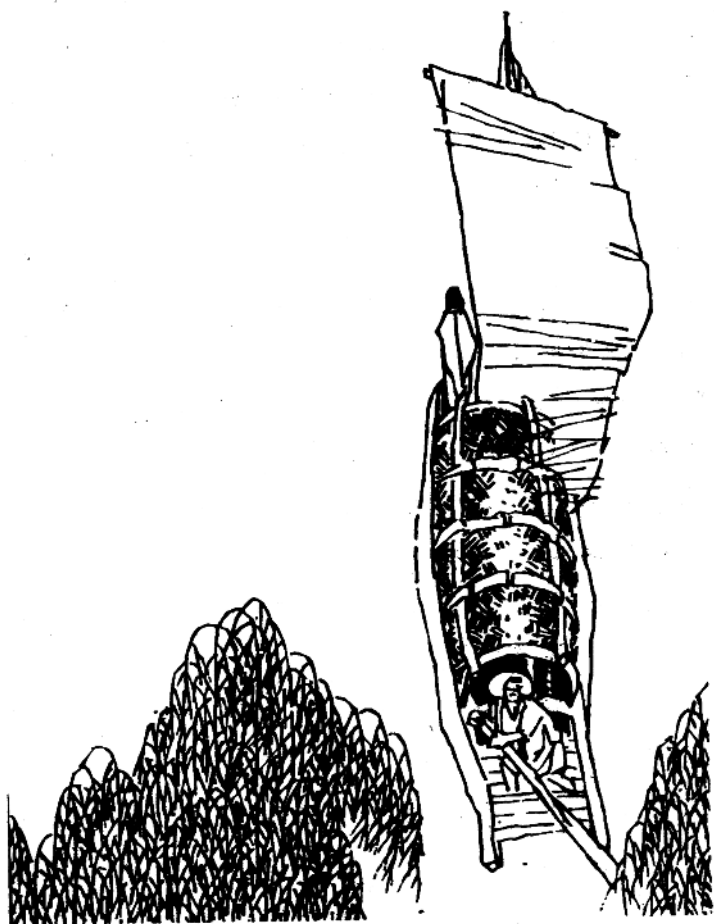
凉秋的蝉鸣凄凄切切，
面对的长亭已是夜晚，
一场急雨刚刚停歇。

都门外设帐饮酒却心乱如麻，
正在难分难舍的留恋时分，
船家却声声呼唤催着出发。
手拉着手，泪眼望着泪眼，
彼此哽咽着说不出一句话。
这一去迢迢千里，邈邈烟波，
放眼看暮色苍茫，楚天辽阔。

自古以来的多情人都伤离别，
更何况又赶上冷落的清秋时节！
今晚上酒醒以后在哪里？
杨柳岸上的晨风吹着一弯残月。
今后年复一年难得相逢，
再好的良辰美景也如同虚设。
即便有深情厚意、千言万语，
又能向谁去倾吐，向谁去诉说！

【作品赏析】

柳永的《雨霖铃》是以离乡背井为主题的词。作者在描写难以割舍的别情时，寄寓了失

去知音、远离京师而奔赴他乡的痛苦心情。这首词之所以打动人心，在于它艺术上的独到之处。这首词跟唐五代以及宋初的小令不同，它不是写离愁别恨的一个侧面，或只借少许景物来抒写自己的某种情怀，然后便嘎然而止。这是一首慢词，篇幅比小令长，它可以而且允许词人拓展笔墨，充分抒写自己的思想感情或表现一个比较完整的过程。《雨霖铃》正是这样写的。它采取的是由表及里、由浅入深、由近及远、层层推进的艺术手法，使全篇首尾联贯，组织细密，天然浑成，充分显示作者驾驭长调及善于铺叙的艺术才能。例如，开篇三句是交待送别的时间，从凄厉的蝉声，苍茫的暮色，骤雨刚过的潮湿空气中，使人感觉到临别时的压抑气氛。接着三句是写分手的地点，帐幕中的饮宴以及船家催促出发时的情景，给人以亲临其境之感。以上六句，交待时间、地点，渲染环境，烘托气氛，这些无疑都有助于感情的表达。但是，仔细玩味，终究比较外在。所以，从“执手相看泪眼”一句，便开始由表及里向内心

深处发掘了。作者通过人物的表情和动作，逐层揭示离人的内心世界。“念去去”以下三句写别后设想，是化虚为实，而又实中有虚。同时，又以景结情，结束上片。“多情自古伤离别。”一句既是对上片的景物描写作总的归纳，同时又引出下片，点明主题。接着，作者用一个季节性的词句“更那堪冷落清秋节”，把上片的时间、地点、环境、气氛加以深化，同时又与过渡句形成映衬和转折，使词的思想感情升华到一个新的深度。意思是说：自古以来，多情人最伤心的就是离别，更叫人难以排遣的是，这次分手偏偏在西风萧瑟的秋季。紧接着，又引出“今宵酒醒何处？杨柳岸、晓风残月”这一极富诗情画意的千古绝唱。然而，在词中，这三句却是用美景来衬托哀情的。所以，下面便直接慨叹道：“此去经年，应是良辰好景虚设！”这美好的风景对一个满怀离愁别绪的人来说，有，也等于无；还不仅如此，面对美景更增添了游子的忧愁。为什么？结尾两句作了回答：“便纵有千种风情，更与何人说！”这结尾两句，在词

里有“画龙点睛”作用。它说明，词人之所以满怀离愁别绪，无法排遣，并非只是一般的男女之情，还因为离别之后，纵有千般心事，万种柔情，再也没有知己之人可以倾诉了。正是最后这两句，进一步强化了《雨霖铃》生生不息的艺术生命。