

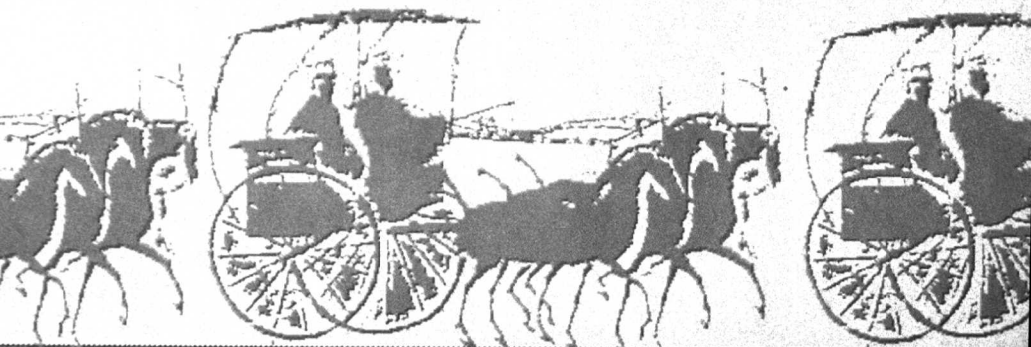
博学工作室

柳永集

〔宋〕柳永著

胡传志 袁茹解评

山西古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

柳永集/胡传志,袁茹解评.——太原:山西古籍出版社,
2004.1

(中国家庭基本藏书·名家选集卷)

ISBN 7-80598-589-8

I.柳… II.①胡… ②袁… III.①柳永(?~约1053)-
文集②宋词-选集 IV.I222.844

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第111844号

柳永集

著 者:[宋]柳 永

解 评 者:胡传志 袁 茹

责任编辑:落馥香

出 版 者:山西古籍出版社

地 址:太原市建设南路15号

邮 编:030012

电 话:0351-4922220(发行中心)

0351-4956036(综合办)

E-mail:Fxxz@sxskcb.com(发行中心)

Wed@sxskcb.com(信息室)

gujshb@sxskcb.com(综合办)

网 址:www.sxskcb.com

经 销 者:新华书店

承 印 者:运城日报社印刷厂

开 本:890mm×1240mm 1/32

印 张:10

字 数:242千字

印 数:5001-10000册

版 次:2004年1月第1版

印 次:2005年3月第2次印刷

定 价:10.00元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

中国家庭基本藏书

诸子百家卷

《诗经》《楚辞》《论语·大学·中庸》《孟子》《老子》《庄子》《荀子》
《韩非子》《墨子》《孙子兵法·尉缭子·鬼谷子》《战国策》《周易》

名家选集卷

《陶渊明集》 《王维集》 《李白集》 《杜甫集》 《白居易集》
《刘禹锡集》 《元稹集》 《李商隐集》 《杜牧集》 《柳宗元集》
《李煜集》 《欧阳修集》 《王安石集》 《苏轼集》 《柳永集》
《黄庭坚集》 《李清照集》 《秦观集》 《辛弃疾集》 《陆游集》
《元好问集》

史学名著卷

《左传》 《史记》 《汉书》 《后汉书》 《三国志》 《资治通鉴》

综合选集卷

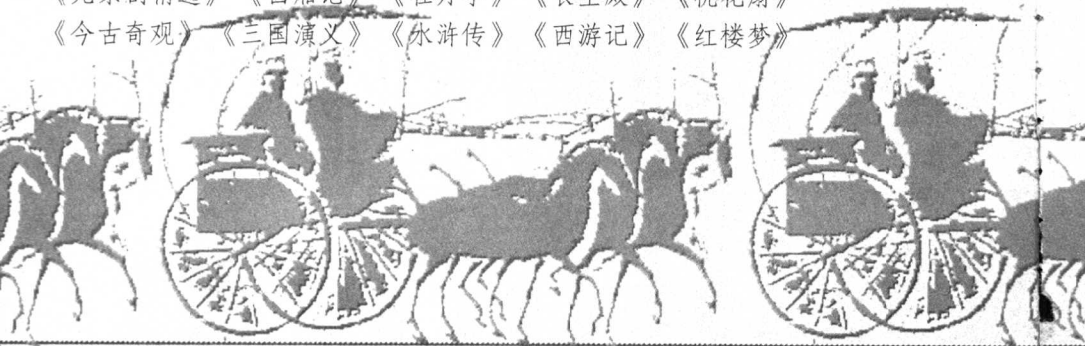
《唐诗三百首》《宋词三百首》《元曲三百首》《千家诗》《古文观止》

笔记杂著卷

《蒙学六种——三字经·百家姓·千字文·增广贤文·幼学琼林·格言联璧》
《颜氏家训·朱子家训》 《世说新语》 《菜根谭·小窗幽记·幽梦影》
《曾国藩家书》 《金刚经·坛经》

戏曲小说卷

《元杂剧精选》 《西厢记》 《牡丹亭》 《长生殿》 《桃花扇》
《今古奇观》 《三国演义》 《水浒传》 《西游记》 《红楼梦》

前言

在词体的发展过程中，柳永是个非常关键的人物。此前，温庭筠大力作词，开创文人词的传统，但他并没有忘记载道的诗文。而柳永如人们所言，是词史上第一位专力作词的著名词人。他很少作诗，现存仅三首，其中包括非常珍贵的《煮海歌》，说他是专业词人当是事实。在当时诗尊词卑、词为小道的观念下，专业词人的头衔不但不光彩，反而为许多传统文人所不齿。加之他离经叛道的世俗取向，所以其词从问世之初即遭受众多非议。对此，柳永未尝不知，可他不为所动，无所顾忌，继续以词来表现他浪迹市井的生活感受，表现广大市民生活的情趣。唯其如此，他才能在词体的内容、体制、风格、手法等方面均有重要的建树，对后来的词体发展产生深远的影响。他的词还很好地满足了大众文化消费的需要，获得了风靡天下的空前成功。即使在今天看来，他的这些大众文化产品仍然具有很高的文学价值和审美价值。

柳永《乐章集》，宋本为三卷，但久已失传。现存较早的版本为明代毛晋汲古阁《宋六十名家词》本，一卷。上个世纪陆续出现几个重要的版本，即吴重熹刻《山左人词》本，朱祖谋《彊村丛书》本，唐圭璋《全宋词》、薛瑞生《乐章集校注》本。据薛瑞生本，柳词现存 216 首。其中最突出的内容为爱情词、羁旅行役词和表现都市风光的词作，这三类词最能代表其词体成就及特色。此外还有怀古、咏物、颂圣、游仙之类的词作，数量不多，但能反映柳词的丰富性。

本书以薛瑞生《乐章集校注》为底本，参校《全宋词》

本、《彊村丛书》本，选取柳永诗歌 1 首，各类词作 115 首，参照时贤论著，加以评析。末附柳永年谱简编、柳永著作主要版本、柳永研究主要著作及柳永词中的名言警句(正文中用着重号标出)，以方便读者。

胡传志

2003 年 7 月于芜湖

论柳永词(代序)

唐圭璋 潘君昭

一、柳永的生平及其创作的时代背景

柳永是福建崇安五夫里人。父亲柳宜，本仕于南唐，宋太宗雍熙二年（985）登进士第，官至工部侍郎。柳永约生于太宗雍熙四年（987），他主要活动年代是真宗、仁宗两朝。《石林燕语》卷六和《能改斋漫录》卷十六，都说柳永登第时间是在景祐元年（1034）。宋翔凤《乐府余论》亦谓柳永“及第时已老”。

《福建通志》卷一七五，说柳永登第后“调睦州团练推官。皇祐中（1049—1054），历任屯田员外郎”。在张津《乾道四明图经》卷七和元冯福京《大德昌国州图志》卷六中也记载柳永曾监晓峰场盐场，《大德昌国州图志》录有他的《鬻海歌》长诗一首，叙述海滨劳动人民辛苦的制盐过程，表达对盐民的深切同情。现存柳永的诗歌，完整的仅此一首。

关于柳永的葬地，历来说法不一。明万历《镇江府志》卷三十六说柳永墓在丹徒山（即北固山）下。志中记载王安礼守润州时，因柳永“藁葬久无归者”，出钱葬之。其中并记载柳永侄子所作的墓志铭残文：“叔父讳永，……归殡不复有日矣，叔父之卒，殆二十余年。”按王安礼守润州（今江苏镇江市）是在神宗熙宁八年（1075），葬柳永即在此时。据墓志铭说，距柳永之死已二十余年，由此上推，可知柳永卒年约在仁宗皇祐五年（1053）。至于《镇江府志》所记柳永葬地，与叶梦得《避暑录

话》中葬于润州之说相合，是较为可信的。柳永的少年时代，大概是在汴京度过的。这时正当北宋王朝社会生产力得到恢复和发展，商业经济愈趋繁荣的时候。汴京成了经济和政治、文化中心。宋初，朝廷一方面提倡纲常名教、等级名分，利用礼乐甚至宗教维护帝王尊严，巩固封建统治；另一方面也集中教坊乐工，供统治者娱乐消遣。至于市民的娱乐，也是多种多样。勾栏瓦肆，演出各种伎艺；茶坊酒楼，竞唱各种新声。柳永在这种环境中，他曾应乐工歌妓之请，写下了大量的歌词，这些新词，是很受当时市民喜欢的“乐艺”，这种“乐艺”的传播主要是以汴京为中心。

宋都汴京本来是五代的政治、文化中心。五代末年，在洛阳和汴京一带，花间词人和凝的曲子词曾流行一时，连契丹都闻其名。另外，宋初削平各割据小国时，获得大批技艺高超的乐工歌伎，宋太宗本人洞晓音律，在太宗的主持下，集合四方艺人进行了一次乐曲的创作和加工。有了新乐曲，就需要有新词，而柳永是这些新词制作者中的代表人物，他的歌词受到市民的欢迎，在汴京之外也到处传唱。

从宋人的许多记载中可看出，当时的达官贵戚、文人雅士，特别是最高统治者对柳永创作采取的态度是极端蔑视，这与市民阶层对柳永的反映恰好形成鲜明的对照。文人制作“艳曲”遭受非议从唐代一直沿袭到宋初。至于柳永，他公然以“才子词人”的身份，写了许多传唱于歌妓之口的新词，直接触犯了统治阶层衡量文人品德的标准，引来卫道者的一致攻击，号称“留意儒雅，务本向道”的仁宗也对他表示不满，在进士考试时将他斥落。可以说，柳永的半世流落不遇与他少年时写艳词有极大的关系，在研究他的词作时，对这件事不能忽略过去。

二、柳永词的内容和社会意义

描写帝都的壮丽，城市的繁华，是柳永词内容的一个方面。

柳永曾在北宋帝都汴京度过不少岁月，京都宏丽繁庶的景象，在他的词中得到了反映。如他的《倾杯乐·禁漏花深》和《透碧宵·月华边》等词中所描绘的这座十一世纪的东方古都，雄伟的宫殿高耸入云，宫城之外，鼓吹喧天，人物熙攘。词中用赋体铺叙宫室都城，也是柳词的特色。柳永以汴京为他的第二故乡，在异乡做客时，他还以怀念的心情一再提到这座名城。他词中的所谓旧游之地往往是指汴京而言。如“想帝里看看，名园芳树，烂漫莺花好，追思往昔年少”（《古倾杯》）。

柳永在江浙一带逗留较久，最后并定居在京口（今江苏镇江）。宋初，东南地区的繁盛富庶，也可以从柳永词中看出。如《木兰花慢》中的苏州是“晴景吴波静练，万家绿水朱楼”。《瑞鹧鸪》中的苏州是“万井千闾富庶，雄压十三州”。

杭州是三吴都会，东南大郡，柳永的《望海潮》是专咏杭州和西湖的名篇。在词中，他以自豪的口吻，不仅铺叙了杭州的人烟稠密，富庶繁华，而且还描绘出西湖上的三秋桂子、十里荷花的秀丽景色。在他之前的潘阆把西湖描写为出世的“不是人寰是天上”（《忆余杭·长忆钱塘》）。而本词迥然不同，这种符合时代发展要求的思想意识应该是受到市民阶层的影响。

抒写“羁旅行役”、自然景物，是柳永词的又一重要内容。

柳永少年时由于为乐工写新词被斥落，以致长期失意漂泊，这件事对他的思想和生活产生极大影响，拨动了他的创作构思的主弦。他长期被屏弃于官场之外，奔波于风尘之中，表露在词中，多为沦落不遇之感。如著名的《雨霖铃》、《八声甘州》、《夜半乐》等词，就抒发了他浪迹异乡、思归故里而不可得的心情，

其中有对现实的不满，也有对目前处境的感喟。《直斋书录解题》卷二十一指出柳词“尤工于羁旅行役”。的确，柳词很多词抒写了他流荡各地的所见所感，不仅描画出山村水驿、奇峰秀川的动人景色，并且在山光水影中凝聚着他个人的离愁别恨和身世之感。这些内容多少能反映出社会上的某个方面，具有一定的社会意义。

柳永漫游各地时，大致上是以汴京为中心分东西两路。一条是水路，由汴河东下至江淮一带；另一条是西至长安、渭南，可能由此入川到成都一带。这些都能从他的词中得到印证。

在江南，除去到苏杭之外，还到过扬州：“扬州曾是追游地，酒台花径仍存”（《临江仙》）。淮楚一带，他也是时常经过的。仁宗景祐元年（1034）登进士第以后，柳永曾在睦州做官，有《满江红》词写桐江山水：“桐江好，烟漠漠。波似染，山似削。”这首词流传于当地，民间曾用来作为迎神曲。

柳永曾任西京（洛阳）云台令，并且作为“西征客”来到了汉唐旧郡：“长安古道马迟迟，高原乱蝉栖”（《少年游》）。在四川成都，柳永到如画的浣花溪度过春天，还看到了热闹的蚕市：“地胜异，锦里风流，蚕市繁华。”（《一寸金》）潇湘一带九疑山畔也有他的行踪：“九疑山畔才雨过，斑竹作，血痕添色。”（《轮台子》）

柳永还以大量山水景物入词。他善于以工致的笔法，写出图画般的春夏秋冬四季佳景。又以秋景写得最多，并能融入个人的情感。他往往以宋玉自比，唱起悲秋的曲子。如《戚氏》中，把自然界的凄清秋景和行人的内心悲思揉合在一起，构成一幅“秋江旅思图”。王灼引前辈两句诗说：“离骚寂寞千载后，戚氏凄凉一曲终。”（《碧鸡漫志》）他认为柳永词在《离骚》的影响下，继承楚辞餘绪，以宋玉悲秋的笔调抒发个人天涯沦落的不遇之感，这一看法还是有一定依据的。

柳永词还有一部分是写歌伎以及他和歌伎的情意。如《定风波》的下阕，其中“针线闲拈伴伊坐”一句，受到晏殊讥刺，被视为写艳词的实证。其实，这首词是以同情的口吻，描绘了歌伎被弃以后的懊恨心情，里面并没有淫褻的话语。像这一类词还有好几篇。如《迷仙引》中写妙年歌伎的厌倦风尘。

此外，还有一些专门描写歌伎的舞姿歌喉的小词，如《柳腰轻》中的“英英妙舞腰肢软。章台柳，昭阳燕”。其他还有一些词写作者的冶游，还夹杂淫褻之语，是柳永词中的糟粕，是需要予以严肃批判的。

三、柳词的语言和结构艺术

先谈柳永词在语言方面的运用和成就。

柳词语言通俗流利，极富音乐性，但颇受上层社会的非议歧视，这正好说明柳词语言符合市民阶层的口味。《艺概》卷四说：“耆卿词，细密而妥溜，明白而家常，善于叙事，有过前人。”很恰当地道出柳词的语言特色。柳词音节响亮，表现在语言上是对双声叠韵、四声阴阳、去声字、入声字、去上连用以及句中用韵等都极讲究，力求歌唱时抑扬顿挫、铿锵悦耳。如《雨霖铃》开头“寒蝉凄切”四字，“寒蝉”是叠韵，“凄切”是双声，词中的“骤雨”、“帐饮”、“泪眼”、“暮霭”、“自古”等都是去上连用。而“多情自古伤离别”一句，就是平上去入四声兼用，并且是阴阳声交错运用。再如《夜半乐》，句中句末都惯用去声字，而去声字远扬发调，最响亮，最警动。

柳词还善用句中韵。如《木兰花慢》一词，就有句中韵三处，即“倾城、尽寻胜去”、“盈盈、斗草踏青”、“欢情、对佳丽地”。从句意看，是与上句或相承之句一气连贯；从节拍要求，则两字必须押韵。对此，元吴师道也以为柳词能“得音调之

正”（《吴礼部词话》）。

另外，柳永还善于融化前人诗句入词，这在柳永词中不胜枚举。如他的“每登山临水，惹起平生心事”（《曲玉管》），即来自楚辞的《九辩》“登山临水兮送将归”；“误几回天际识归舟”（《八声甘州》），则是来自南朝谢朓的“天际识归舟，云中辨江树”（《之宣城郡出新林浦向板桥》）；又“人面桃花，未知何处，但掩朱扉悄悄”（《满朝欢》），是从唐代崔护的“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”即从《题都城南庄》诗中化出。这种手法对后来词人影响很大。到周邦彦，则更是以善于化用唐人诗句入词而著称于世。

其次谈柳永慢词的组织结构。

柳词共二百多首，调名共一百二十。唐代崔令钦《教坊记》的“曲名表”载曲名三百四十多，见于《乐章集》者共四十多。敦煌曲中调名八十，见于《乐章集》者共十六，其中《倾杯乐》、《西江月》、《临江仙》三调全同，《定风波》、《婆罗门》、《长相思》等在敦煌曲中为小令，到柳永已衍为慢词。这使我们联想到宋初乐曲流传的大致情况：一是来自于民间，二是仍然流行于市民间的教坊旧曲，三是因旧曲（唐曲），造新声，即乐工或其他人对旧曲进行翻新，四是自创新调。柳永生当宋初，不仅为乐工们的“新腔”制作新词，而且还能自创新调，而且柳永词十之七八多为慢词，因此其组织结构和布局就成为柳词艺术特点中很重要的一个方面。

《四家词选》中指出：“柳词总以平叙见长，或发端，或结尾，或换头，以一二句勾勒提掇，有千钧之力。”铺叙本是敦煌词所采用的手法，柳永能在敦煌词的基础上加以变化，将叙事、写景、抒情三者适当安排，做到构思完密、铺叙委婉、层次分明，全篇前后联贯统一，脉络井然，浑然成为整体，从而传达出作者复杂的内心活动和作品的丰富内容。

关于柳永慢词在篇章结构方面的成就，《六十一家词选例言》有这样几句评析：“耆卿词曲处能直，密处能疏，界处能平，状难状之景，达难达之情，而出之于自然，自是北宋巨手。”这是指他的慢词能做到舒卷自如，疏密相间，起伏协调，大开大阖；尽情表露而又不见斧凿之痕。试以《夜半乐》为例：

冻云黯淡天气，扁舟一叶，乘兴离江渚。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。到此因念，绣阁轻抛，浪萍难驻。叹后约丁宁竟何据。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。

全词共分三叠。第一叠记作者乘舟“渡万壑千岩，越溪深处”。两句写出千里行程。自“怒涛渐息”到“翩翩过南浦”，五句一气而下，《衰碧斋词话》点出：“此种长调，不能不有此大开大阖之笔。”第二叠记舟行所见，描绘如画景物，且都从过变“望中”两字生发展开：酒旆、霜树、烟村是远景；渔人鸣榔、游女浣纱是近景。可说是历历如绘。第三叠触景生情，初念抛家漂泊，继叹后无凭，终恨岁暮不归，末尾两句，是由情到景，极尽开阔疏宕之致。其他如《八声甘州》、《采莲令》、《雨霖铃》等都是慢词的名篇，皆章法不苟，在人物的心理活动方面亦写得极其曲折委婉，复杂细腻，情意极其缠绵。

四、柳词的地位和影响

柳永是宋代第一位专业词人，也是宋词昌盛的奠基人。他致力于“变旧声作新声”，制作了大量慢词，《乐章集》是第一部文人词专集。这里，我们将着重谈谈形成柳永慢词重要地位的各

方面因素。

慢词，过去有人认为起于宋初，如《乐府余论》就说：“慢词当始耆卿，盖起宋仁宗朝。”事实上，慢词是起源于民间，这是无可置疑的。《云谣集杂曲子》中已有一百多字的慢词《倾杯乐》和《内家娇》。唐代文人中已有作慢词的。如杜牧的《八六子》共九十字。宋初文人作慢词的极少，而柳永则是全力写慢词，在他的二百来首词中，慢词占十之七八，这是很突出的现象，但决不是孤立而偶然的情况。

柳永生当宋初，与他创作生活有关的社会背景在前面已有介绍，这里试从文学发展的角度谈谈柳词的渊源。先谈花间词人对他的影响。清人贺裳曾在《皱水轩词筌》中认为，柳永的小词上承韦庄的风格。王士禛也在《花草蒙拾》中指出柳永词能继承花间词人以情见长的一面。这里应该说明的是，柳词并无某些花间词作那种堆砌词藻、迷离惝恍的描写。

与花间词比较而言，柳词受唐代敦煌曲子词的影响更深些，特别是他那些铺叙直陈的慢词，与《云谣集》中的长调相似，并且继承了敦煌曲子“俗”的一面。宋人所谓“言多近俗，俗子易悦”（《苕溪渔隐丛话》），这也是柳词能广泛流传的一个重要因素。

徐度《却扫篇》卷五通过社会原因和文学流变来说明柳词在当时的地位，胡寅《酒边词序》从倾向于“高雅”而对柳词进行评价，二者都反映出一个客观事实：在欧、苏，特别是在苏轼词流行之前，文人词的主要作家是“好之者以为无以复加”（胡寅《酒边词序》）的柳永。

再从宋初文人词的发展情况看，宋初词人王禹偁、潘阆、林逋等，他们都在柳永之前，词作不多，且都是小令。范仲淹气魄较大，但只寥寥几首小令，柳永与张先、晏殊时代接近，但后者都以小令为主，张先虽作慢词，但数量少。而且，他们的小令在

目 录

前言.....(1)

论柳永词(代序)唐圭璋 潘君昭(1)

诗

鬻海歌.....(1)

词

黄莺儿(园林晴昼春谁主)(6)

早梅芳(海霞红)(9)

斗百花(飒飒霜飘鸳瓦)(11)

斗百花(煦色韶光明媚)(14)

甘草子(秋暮)(17)

送征衣(过韶阳)(19)

昼夜乐(洞房记得初相遇)(22)

柳腰轻(英英妙舞腰肢软)(25)

笛家弄(花发西园)(28)

倾杯乐(皓月初圆)(31)

迎新春(嶰管变青律)(33)

曲玉管(陇首云飞)(36)

满朝欢(花隔铜壶)(39)

梦还京(夜来匆匆饮散)(42)

凤衔杯(有美瑶卿能染翰)(45)

鹤冲天(闲窗漏永)(47)

受恩深(雅致装庭宇)	(49)
看花回(屈指劳生百岁期)	(52)
柳初新(东郊向晓星杓亚)	(54)
两同心(伫立东风)	(57)
女冠子(断云残雨)	(59)
玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)	(61)
传花枝(平生自负)	(63)
雨霖铃(寒蝉凄切)	(66)
定风波(伫立长堤)	(71)
征部乐(雅欢幽会)	(73)
迷仙引(才过笄年)	(76)
御街行(燠柴烟断星河曙)	(78)
御街行(前时小饮春庭院)	(81)
归朝欢(别岸扁舟三两只)	(83)
采莲令(月华收)	(86)
婆罗门令(昨宵里)	(88)
法曲献仙音(追想秦楼心事)	(90)
西平乐(尽日凭高目)	(93)
凤栖梧(帘内清歌帘外宴)	(96)
凤栖梧(伫倚危楼风细细)	(98)
秋蕊香引(留不得)	(100)
一寸金(井络天开)	(102)
永遇乐(薰风解愠)	(106)
卜算子(江枫渐老)	(109)
鹊桥仙(屈征途)	(111)
浪淘沙(梦觉、透窗风一线)	(113)
古倾杯(冻水消痕)	(116)
倾杯(离宴殷勤)	(118)

破阵乐(露花倒影)	(121)
双声子(晚天萧索)	(124)
内家娇(煦景朝升)	(127)
二郎神(炎光谢)	(129)
醉蓬莱(渐亭皋叶下)	(132)
宣清(残月朦胧)	(136)
定风波(自春来)	(138)
诉衷情近(景阑昼永)	(141)
留客住(偶登眺)	(143)
抛球乐(晓来天气浓淡)	(146)
集贤宾(小楼深巷狂游遍)	(149)
思归乐(天幕清和堪宴聚)	(151)
应天长(残蝉渐绝)	(152)
少年游(长安古道马迟迟)	(155)
少年游(参差烟树灞陵桥)	(157)
少年游(一生赢得是凄凉)	(158)
尾犯(晴烟幂幂)	(160)
木兰花(心娘自小能歌舞)	(162)
驻马听(凤枕鸾帏)	(164)
戚氏(晚秋天)	(166)
轮台子(一枕清宵好梦)	(171)
引驾行(虹收残雨)	(173)
望远行(绣帏睡起)	(176)
离别难(花谢水流忽倏然)	(179)
夜半乐(冻云黯淡天气)	(181)
祭天神(叹笑筵歌席轻抛掷)	(185)
过涧歇近(淮楚)	(186)
安公子(长川波潋潋)	(189)