

最·婉约

今生最爱 柳永词

容芬 陈忠涛 著

黄金榜上，偶失龙头望。

明代暂遗贤，如何向？

未遂风云便，争不趁狂荡，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。

且恁偎红倚翠，风流事、平生畅。

青春都一晌。

忍把浮名，换了浅斟低唱。

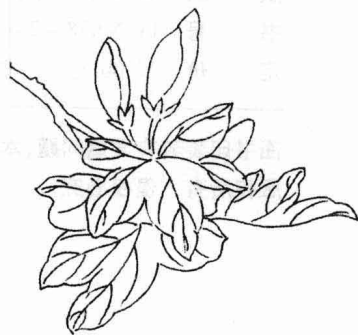

 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

今生
最爱
柳永
词

容芬
陈忠涛 著

 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

今生最爱柳永词/容芬,陈忠涛著. —北京:首都经济贸易大学出版社,2012.4
ISBN 978-7-5638-1970-6

I. ①今… II. ①容… ②陈… III. ①柳永(? ~ 约 1053)—宋词—文学
欣赏 IV. ①I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 263882 号

今生最爱柳永词

容芬 陈忠涛 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京大华山印刷厂

开 本 787 毫米×980 毫米 1/16

字 数 242 千字

印 张 13.75

版 次 2012 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5638-1970-6/I·5

定 价 25.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

序

在如今的人们看来,填词是高雅的。可在古时,填词并不像大家认为的那么高雅,甚至相反,诗才是正道。词,也叫“诗余”,只是作为诗歌的附属物诞生在文学史上。填词,在古时,被人们视为“不务正业”。经过晚唐五代的发展,在温庭筠等“花间派”词人的努力下,词这种文体终于摆脱了诗的从属地位,走向了大众的视线,获得了自由。

词,又叫曲子词,望文生义,就是谱上曲儿用来唱的。经过了南唐李煜的继承和创新,词才脱离了所谓的士大夫的“艳科”,走向了通往词人内心的道路。正如王国维在《人间词话》中说的:“词至李后主而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词而为士大夫之词。”

从理论上来说,词牌的推广要具有一定的条件,首先是音律和谐优美,可唱性强。词牌就是词谱,是按曲谱而作的。民间作品多数是入乐演唱的,所以只须依葫芦画瓢去作词,后来一些诗人兼音乐高手自己创造词调,后人跟着填词。

再后来，一些不懂音乐或者音乐水平不怎么样的诗人也加入这个创作队伍，词牌就越来越多了，渐渐使词谱丧失了音乐性，成为纯粹的文字游戏。

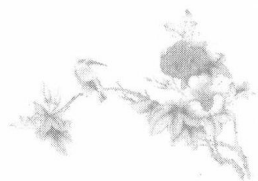
但是，民间的歌还是要唱的，特别是宋代，城市文化得到了很好的发展，暖风醉人，歌舞升平。根据市场的选择，那些比较适合演唱的专业词谱流行度自然就高，跟风填词的人也就越来越多。另外，词牌的流行也讲名人效应。像《虞美人》这个词牌，经南唐顶尖词人兼皇帝李煜填写后，流传的速度快了很多。“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，千百年来，人们津津乐道。

作为词选，我想，如果错过了李煜和李清照，那肯定是件悲哀的事情。这两个词人可以说是词界不能不提的重量级人物。两人被人称为“词中二妖”，可见后人对他们的喜爱之情。一个是词中之帝，一个是词中之后，他们的词对于后世的影响是深远的。所以有人说，“恨二李不能相遇”。后人总是在自己的脑海中，不停地虚构他们两人能够遇在一起，惺惺相惜。这些虚构，都是源于对两人的喜爱。两个人，都是抒情词人，且自然而真切地抒发着自己的情感。

也正因为如此，这个系列最早诞生的一本书就是关于李煜的（《今生最爱李煜词》），然后是李清照（《今生最爱李清照》），然后是柳永（《今生最爱柳永词》），最后是晏殊（《今生最爱晏殊词》）。

李煜，是词史界一个哀凄的记号，更是一座真切的丰碑，纵然后人不停学习，也难以超越。直至到了清朝，出现了纳兰容若和项莲生。王国维评价纳兰容若，“北宋以来，一人而已”，我想他强调的就是纳兰的真。而这点，正是学自李煜。

王国维说：“客观之诗人，不可不阅世。阅世愈深，则材料愈丰富，愈变化；主观之诗人，不必多阅世。阅世愈浅，则性情愈真。”李清照就是“阅世愈深”的主观之词人。她的词，基本上分三个阶段，婚前，婚后至赵明诚逝世前以及赵明诚逝世后，尤其是赵明诚逝世之后的作品，更加真切而悲痛。

柳永，对词的贡献也是巨大的。他一生仕途坎坷，官小职卑，但他却把自己主要的精力放在了创作词作之上。他的词多写男女恋情，以慢词见长，尤其擅长抒写文人怀才不遇和羁旅行役的感慨。他擅长用白描的写法，工于铺叙，抒情传意。他的贡献更在于，他把旧声变为新声。叶梦得说：“教坊乐工每得新腔，必求永为辞，始行于世，于是传声一时……‘凡有井水饮处，即能歌柳词。’”可见他的词传播之广，影响之大。其实，更难得的是，他能放下自己的架子，为那些地位低下的歌女创作词，用自己的真心去抚慰她们那空洞的心。所以，当时秦楼楚馆间流传了这样一句话：“不愿穿绫罗，愿依柳七哥；不愿君王召，愿得柳七叫；不愿千黄金，愿得柳七心；不愿神仙见，愿识柳七面。”

最后一本是晏殊的词。晏殊和其子晏几道，被世人称为“大晏和小晏”。他的词“典雅雍容，温润秀丽”。晏殊一生富贵，位极人臣，没有经历过像李煜、李清照那样大的人生起落，也没有柳永羁旅漂泊的苦楚，所以，他的词，充盈着富贵气息，书写的多是淡淡的闲愁别绪，虽不像李后主那样有透入人心的深沉之痛，但也有着一种淡泊从容的中和之美。此外，晏殊的词，在语言、韵律、意境上，也是很值得一看的。

这个系列，作者抛弃了传统意义上的注释，而是用自己的情感，从词面出发，结合他们的生活轨迹，力求还原他们的写作契机、情感动态、性情流向等实况，把握他们诗性的人格脉络，以人生解词，生动地诠释他们那份真挚的情怀。

但愿大家能够喜欢这个系列。有的时候，我们完全可以活得不必那么世俗，读读古典诗词，让自己的内心静下来，或偶尔驻足，在古人的情感当中游动，聆听自己内心和古人的交流，使我们的内心和灵魂柔软下来。

· 目 录 ·

一 柳永词评点集萃 / 1

二 情解柳永词 / 6

鹤冲天·黄金榜上 / 7

雨霖铃·寒蝉凄切 / 15

斗百花·飒飒霜飘鸳瓦 / 26

甘草子·秋暮 / 33

斗百花·煦色韶光明媚 / 36

望远行·绣帟睡起 / 40

二郎神·炎光谢 / 44

梁州令·梦觉纱窗晓 / 48

瑞鹧鸪·天将奇艳与寒梅 / 52

集贤宾·小楼深巷狂游遍 / 55

木兰花·东风催露千娇面 / 59

望远行·长空降瑞 / 62

昼夜乐·秀香家住桃花径	／ 66
柳腰轻·英英妙舞腰肢软	／ 70
凤栖梧·帘内清歌帘外寒	／ 75
夜半乐·艳阳天气	／ 78
木兰花慢·拆桐花烂漫	／ 81
击梧桐·香靥深深	／ 84
促拍满路花·香靥融春雪	／ 87
甘州令·冻云深	／ 91
传花枝·平生自负	／ 95
玉女摇仙佩·佳人	／ 100
尾犯·夜雨滴空阶	／ 108
凤栖梧·伫倚危楼风细细	／ 114
帆带京·薄衾小枕凉天气	／ 118
望汉月·明月明月明月	／ 123

笛家弄·花发西园	／ 126
凤衔杯·有美瑶卿能染翰	／ 130
定风波·自春来	／ 133
佳人醉·暮景萧萧雨霁	／ 138
雪梅香·景萧索	／ 141
巫山一段云·萧氏贤夫妇	／ 148
过涧歇近·淮楚	／ 152
玉蝴蝶·望处雨收云断	／ 156
倾杯·金风淡荡	／ 160
卜算子慢·江枫渐老	／ 164
瑞鹧鸪·金吴嘉舍古风流	／ 168
望海潮·东南形胜	／ 171
河传·淮岸	／ 175
夜半乐·冻云黯淡天气	／ 178

双声子·晚天萧索 / 182

戚氏·晚秋天 / 186

少年游·参差烟树灞陵桥 / 191

一寸金·井络天开 / 194

八声甘州·对潇潇暮雨洒江天 / 199

柳初新·东郊向晓星杓亚 / 203

满江红·暮雨初收 / 207

柳永词评点集萃

至唐末，遂因其声之长短而以意填之，始一变，以成音律，大抵以《花间集》中所载为宗，然多小阙。至柳耆卿，始铺叙展衍，形容盛明，千载如逢当日。

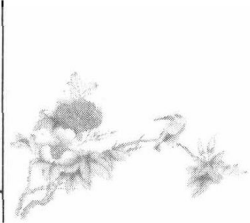
——李之仪

逮至本朝，礼乐文武大备。又涵养百余年，始有柳屯田永者，变旧声，作新声，出《乐章集》，大得声称于世。虽协音律，而词语坐下。

——李清照

艳词可作，唯万不可作儻(xuān)薄语。龚定庵诗云：“偶赋凌云偶倦飞，偶然闲慕遂初衣。偶逢锦瑟佳人问，便说寻春为汝归。”其人之凉薄无行，跃然纸墨间。余辈读耆卿、伯可词，亦有此感。

——王国维

耆卿词以情胜，音调凄婉，动摇人心，自是一代作手。讥之者虽多，终无损于先生也。

秦柳自是作家，然却有可议处。东坡诗云：“山抹微云秦学士，露华倒影柳屯田。”微以气格为病也。

耆写山川之景，柳写羁旅之情，俱臻绝顶，有不可以言语形容者。

耆卿词，善于铺叙，羁旅行役，尤属擅长。然意境不高，思路微左，全失温、韦忠厚之意。词人变古，耆卿首作俑也。

——陈廷焯

东坡云：世言柳耆卿曲俗，非也。如《八声甘州》云：“霜风凄紧，关河冷落，残照当楼。”此语用于诗句，不减唐人高处。

——赵令畴

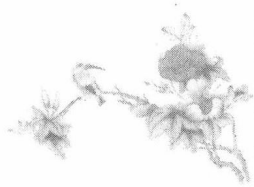
柳永，字耆卿。为举子时，多游狭邪。善为歌辞，教坊乐工每得新腔，必求永为辞，始行于世，于是声传一时。……永亦善为他文辞，而偶先以是得名，始悔为己累。后改名三变，而终不能救。择术不可不慎。余仕丹徒，尝见一西夏归朝官云：凡有井水饮处，即能歌柳词。言其传之广也。

——叶梦得

前辈谓有井水处，皆唱柳词。余谓耆卿直留连光景歌咏太平尔。

——刘克庄

柳词胜处，在气骨，不在字面。其写景处，远胜其抒情处。而章法大开大

闾，为后起清真、梦窗诸家所取法，信为创调名家。

——蔡嵩云

挑灯读宋人词，至柳耆卿云：狎兴生疏，酒徒萧索，不似少年时。语不工，甚可慨也。

——谭献

子野词胜乎情，耆卿情胜乎词。辞情相称者，少游一人而已。

——蔡伯世

耆卿长于纤艳之词，然多近俚俗，故市井人悦之。

——《花庵词选》

唐以诗鸣者千余家，词自《花间集》外不多见，而慢词尤不多。我朝太平盛时，柳耆卿、周美成美为新谱，诸家又增益之，腔调备矣。后之倚其声者，语工则音未必谐，音谐则语未必工，斯其难也。

——赵以夫

易安之婉娈(luán)清新，屯田之温柔倩媚，虽为风雅之罪人，实则闺房之作者。

——陈其年

柳词总以平叙见长。或发端、或结尾、或换头，以一二语勾勒提掇，有千钧之力。

清真词多从耆卿夺胎。思力沈挚处往往出蓝。然耆卿秀淡幽艳，是不可及。后人摭其乐章，皆为俗笔，真瞽说也。

——周济

锦为耆卿之肠，花为耆卿之骨，名章隽语，笙簧间发。

——欧阳凯

耆卿词以属景切情，绸缪宛转，百变不穷，自是北宋倚声家妍手。其骨气高健，神韵流宕。

.....

柳永深妙深美处，全在景中人、人中意，而往返回应，又能寄托清远。达之眼前，不嫌凌杂。诚如化人城郭，非烟非雾光景。殆一片神行，虚灵四荡，不可以迹象求之也。余索玩是集，每与作者着意机括转关处，慎审揣得，以墨为注之，真词中之眼，如画龙点睛，神观超越，使观者目送其破壁飞去，安得不惊叹叫绝！

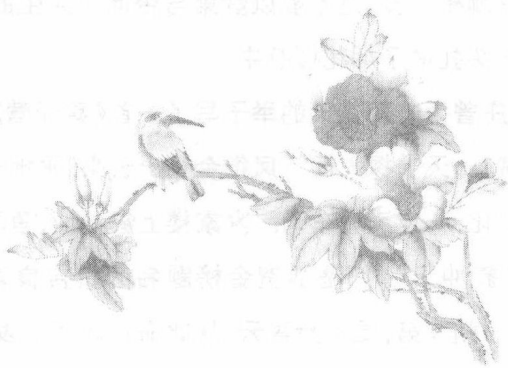
——朱祖谋

屯田词品，正如绝代佳人，乱头粗服，而一种天然之致，自不可掩；且其气冲和，纯是浑沦未凿气象。

——陈匪石

情解柳永词

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。且恁偎红倚翠，风流事、平生畅。青春都一晌。忍把浮名，换了浅斟低唱。

从词意推敲，这一首词应是柳永写于某一次落榜之后。

皇榜上已经公开了登科举子的名单。这是个有人欢喜有人愁的时刻。登第者，春风得意；落第者，垂头叹息。他对着那一道皇榜文告上的名字，看了一遍又一遍，唯独没有他柳三变。短暂的失落后，他将这一次落第视为偶然的失利，即发挥失常，风云不际。

柳永写“明代暂遗贤”，可见他并没有对此满腹牢骚，抱怨社会制度不好或是人主昏庸。他在心里依然坚信，大宋朝是个政治清明的朝代。同时，他又劝

慰自己，我只是被朝廷暂时遗忘，我依然是一个贤能之才。

才子词人，自是白衣卿相。柳永的才情，正是他自负的来源。他想，自己虽身为白衣，却足有卿相之资，是不能以登第与否而论人生的成败得失的。于是，他仰天一笑，又一头扎进了烟花柳巷中。

花间词人韦庄曾为恭贺登第的举子写了一首《喜迁莺》：

街鼓动，禁城开，天上探人回。凤衔金榜出云来，平地一声雷。

莺已迁，龙已化，一夜满城车马。家家楼上簇神仙，争看鹤冲天。

“喜迁莺”，“鹤冲天”，都是恭贺金榜题名的贞吉良言。唐宋时期极重科举，十年寒窗苦，一朝登第，便平步青云，从此命运改写。发放皇榜的那一天，登第举子被人簇拥着，喜气洋洋地畅游京城，大开筵席欢会，享受得道升仙似的至高愉悦。

柳永取了其中“鹤冲天”三字自度一曲，写下这一首词。此后，《鹤冲天》便成为柳永的标志。一个属于柳永的词牌，用最风流、最高傲的意气，在词坛里一飞冲天，直冲(chōng)云霄，见证了那一个属于柳永的时代。

这首《鹤冲天》流传甚广，极为有名，甚至传到了皇帝的耳朵里。宋代胡仔的《苕溪渔隐丛话》中有记，柳永喜作小词，但是薄于操行。意思是说柳永整日混迹于秦楼楚馆，人品不好。当时有人向皇帝推荐柳永，皇帝召见，曰：“得非填词柳三变乎？”柳永曰：“然。”皇帝曰：“且去浅斟低唱，何要浮名？”柳永由是不得志，天天与纨绔子弟纵游娼馆酒楼之间，无复检约，自称云：“奉旨填词柳三变。”

如果你把目光流连于宋朝的岁月中，在宋词的清风冷月中荡涤，习遍了宋词里的那些西风残照，怎么也躲不开柳永一生的羁旅寂寞与凄凉悲怆。

柳永，字耆卿，原名柳三变，后改名柳永，崇安（今福建武夷山）人。北宋词