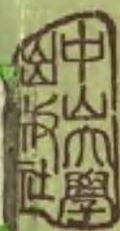

柳永和他的詞

曾大兴 著

399
柳永和他的词

曾大兴 著

*

中山大学出版社出版发行
广东省新华书店经销
广州红旗印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 13印张 31.8万字

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数：1—1500册

ISBN 7-306-00248-1

I·17 定价：7.90元

序

在我国源远流长的文学史上，宋词向来和唐诗并称为光辉璀璨的双壁，它们都是彪炳一代的文学高峰。宋词尽管经过时间的冲洗、淘汰，但迄今留下来的篇章，仍有一万九千九百余首之多，留下了姓名的词作家一千三百三十余人（据《全宋词》）。这是一笔丰硕的遗产，值得我们珍视并花气力进行广泛而深入地研究。

词这种与音乐密切结合的文学样式，原本来自民间歌曲。从中唐起，由于张志和、白居易、刘禹锡、韦应物等人对民间词的重视和仿作，使它得以在空前繁荣的诗的王国取得附庸的地位。迄晚唐，诗人温庭筠同时致力于词的创作，其浓丽香艳的词风，终于在后蜀孕育出我国词史上第一个流派“花间派”。在偏安江左的南唐，以中主李璟、后主李煜、宰相冯延巳为代表的词人，却在词坛另树一帜。特别是李煜这个“亡国之君”，由于后期过着“日以眼泪洗面”的生活，他的国破家亡的惨痛，“归为臣虏”的屈辱，无比悲怆的感情，发而为《悲愤诗》式的词作，丰富了词的社会内容，为我们留下了一系列抒情词的珍品。

北宋时期，由于国家的重归统一，中央集权的巩固，城市经济的趋向繁荣，以及统治者的重视和倡导，使我国的文化艺术水平，在十一世纪达到了空前的高度。这时，一些具有创新精神的文士，对于词这一新兴的、以城市经济为背景并洋溢着市民生活情趣的文学体裁，就产生了颇大的兴趣，给予了高度的注意。由于染指者既多，寝馈于斯，企图以词名家的也就大有人在。自称

“奉旨填词”的柳三变——柳永，就是其中优秀的代表之一。他是第一位以填词为荣、为乐，并终身致力于词作的杰出词人。所著《乐章集》存留下来的词作二百多首，超过了在他之前故世的任何一位词人。

柳永的词，可以说是十一世纪中期最受群众欢迎的“流行歌曲”。它不仅为许多著名文人所激赏和效法，并流入官禁，而且“流俗之人尤喜道之”（徐度《却扫编》），“不知书者尤好之”（王灼《碧鸡漫志》）。故尔“传布四方”（吴曾《能改斋漫录》），“天下咏之”（《陈师道《后山诗话》》）。北宋由西夏归朝的官员甚至说：“凡有井水饮处，即能歌柳词”（叶梦得《避暑录话》）。柳词可以说是获得了和“最传秀句寰区满”的王维的诗同样的光荣。《高丽史·乐志》录有高丽王朝宴享朝会用的歌词六十余首。罗忼烈先生认为其中十五首的作者姓名可以考知，而这十五首中，柳永一人的作品即占八首之多。“这就可以想象，《乐章集》在彼邦的流传和影响”（《话柳永》，香港星岛教育出版社，1988年）。柳词传播如此之广，又深受各阶层以至少数民族和外国人的欢迎，并非偶然。这主要是由于柳永的创作，反映了一个城市经济和文化学术事业普遍地臻于繁荣的不平凡的时代；政治上的被压抑，长时期地生活在秦楼楚馆和山程水驿，使柳永在思想感情上走向了人民，并力求摆脱封建礼教对人性的桎梏，从而对于沦落风尘的妇女产生了深刻的同情。他又长于用通俗的语言，细腻的笔触，描写她们对爱情的诚挚和对自由婚姻的追求。可以说，市民阶层的价值观念已在柳永的思想深处逐步扎根，这就是柳词的内在质素，也就是它的艺术生命力之所在。

柳永不仅为宋词引进了新的价值观念，而且在体制上对词作了重大的革新，促成了词由小令向慢词的转变。由于词的形式日益繁衍，呈现出千姿百态，这就为以后的词家开辟了足以施展自己才华的广阔的天地。

以上正是柳永在词史上值得大书特书的业绩。遗憾的是：对于柳永这位在中国词史上作出了开拓性贡献的作家，尤其是对宋词发展有重大推进作用的大家，我国的词学界迄今还没有作出全面系统的研究和客观公允的评价。因此，人们期待着客观而公正地对柳永在词史上的地位及其影响作出正确的研究和评价。正是由于学术界和广大的柳词爱好者有这样的需要，所以，我作为一个读者，首先要对中山大学出版社克服了学术著作销售不景气的诸多困难，决定出版曾大兴同志这本三十万字的论著《柳永和他的词》，表示由衷的赞扬！也为大兴同志十年来钻研宋词终于取得了这一成果感到愉悦！

回忆大兴同志七十年代末在湖北大学中文系学习时，对于宋词就产生了浓厚的兴趣，并以优异的成绩于八十年代初考取了湖北大学古典文学专业唐宋文学方向的研究生。学习期间，曾赴京沪等地参稽古籍，并向著名词家问学。经过校内外的一些专家的指导，他的以《柳永研究》为题的毕业论文顺利地通过了答辩。在取得硕士学位以后，大兴同志又在中南民族学院中文系任教的数年中，对他的学位论文反复作了修改和补充，使之成为这本专著。

在此书出版前夕，大兴同志特来向我索序，我本应避嫌推辞，但继而又想到，对于大兴同志十多年来的辛勤治学、敬业乐群的优良学风，我是一个见证人，不能知而不言。他作为一个青年研究者，能够完成这本在柳词研究中起到填补空白的作用的论著，更为难能可贵。为此我也就乐于执笔，坦然地陈述自己作为此书最早的一位读者的一孔之见，请海内外专家与读者指正：

一、我认为大兴同志此书的出版，标志着我国第一本系统地研究柳永的论著的诞生。由于著者广泛参稽了有关文献资料，对柳永的家世、生平作了较为周密的考证，并考察了词人生活的时代氛围，根据其生活、政治经历和他在创作上的发展、变化过程，把

柳永的创作分为三个阶段。本书深入地探讨了柳词的思想内涵和艺术成就，并在论述柳词的艺术渊源时，着重评析了柳永的以赋为词的问题。对于苏轼、柳永之间的承传关系，也作了有说服力的论证。在本书的第二部分，著者选择了柳永的四十首作品，分别写出赏析文章，从各个不同的角度细致评析了柳词的思想风格和写作特点。在这些赏析文章里，著者称《双声子》为怀古词之祖，称《秋蕊香引》为悼亡词之祖，称《木兰花慢》为市民生活的风俗画卷等等，都显得厚重扎实，不同于泛泛之论。

由于著者做到了知人论世，并把对柳永文学成就的评价和对柳词代表作的艺术分析、美学鉴赏汇为一书，因此，此书必将成为研究家与鉴赏家所共同欢迎的论著，这似乎是可以预卜的。

二、本书论述了柳永创作道路的特殊性。著者指出：柳永不同于其他封建词人，他主要是走的一条与歌妓乐工合作的创作道路。这条道路决定了柳永的词作必须适应歌妓的演唱需要和普通市民的审美情趣。柳词中的浓厚的市民意识亦源于此。著者强调：柳永对市民的新的价值观的充分肯定，对物质生活与精神享乐的追求，对被侮辱被损害的歌妓的深刻同情，以及对爱情婚姻自由的向往，正是柳词的最宝贵的灵魂。这可以说为柳永研究注入了新的思想血液，对于讥柳词“尘下”、“淫媒”的传统的封建观点，无疑是一种有力的反驳。

三、对柳词中所反映的矛盾的政治态度作了中肯的分析。著者指出，柳永既有热心政治为统治者歌功颂德、攀高结贵的一面，也有厌弃功名，“忍把浮名，换了浅斟低唱”（《鹤冲天》）的一面。论者或因此斥柳永热衷名利，思想庸俗，并认为柳词中鄙弃功名诸语言不由衷；而本书著者则认为，柳词中的矛盾，反映了封建文人内外分裂型的双重人格，指出柳永从小即有“为公卿”的抱负，但多年困于场屋，直到五十多岁才考取进士。为官之后，能够关心民瘼，被地方志列入“名宦传”。可见他不同于一般的

封建官僚。这就对柳永的矛盾的人生观作了合乎情理的解释，由此可见某些专家对柳永的期求仕进一概加以贬斥，未免责人过苛。

四、夏敬观先生分柳词为雅俚二类，历来注家大都肯定柳的雅词而贬低他的俚词。著者则进一步指出：所谓“雅”，是指柳词的文人词特征。柳永出生于“书香门第”，一方面接受了深厚的传统文化的影响，继承了宋玉以来文人抒情小赋的铺叙手法；一方面广泛地借鉴流行于勾栏坊曲的民间俗腔，从而第一次较为系统地建立了慢词体制。著者认为，柳词虽具有雅与俗的两面性，但以俗为主。即使是柳的雅词，若以之与周邦彦、姜白石的“雅词”相比，柳词几乎完全可以归入“俗”的一类。但柳词的“俗”不是“卑俗”，而是难能可贵的平民意识与贫民风度。著者的这些富有新意的观点，可以解决词学界历来关于柳词的雅俗之争。

五、本书高度评价了柳永对宋词和中国文学史的贡献。著者肯定柳永是北宋词坛第一位卓有成就的革新家，如果说，苏轼在词坛上的贡献主要是以诗为词，使词取得了与诗文并尊的地位；那么，柳永的贡献则在于扩大了词的社会基础，丰富了词的美学风貌，把词从士大夫的歌筵舞席重新引向勾栏瓦肆、山程水驿乃至一切有井水的地方，并据此得出柳永在词史上和苏轼处于前后辉映的地位的结论。不仅于此，著者还从历史的高度看到中国文学由雅变俗，由贵族化走向平民化的过程是合乎规律的。为此，他把柳永与白居易、关汉卿、冯梦龙相比，认为柳之于词，正是受了白居易使诗歌通俗化的影响；致力于词的通俗化，有意使词回到民间，从而为关汉卿的戏曲创作和冯梦龙的提倡白话小说，起到了示范作用。著者认为，白、柳、关、冯是中国俗文学发展史上的四大里程碑，这就是说，应该从整个中国文学由雅趋俗的潮流的高度来评论柳永的贡献。能够这样综览全局看出问题，足见

著者积学有素，因而他的结论具有很强的说服力。

此外，此书搜辑资料之较为丰富，逻辑结构之较为严密，以及行文的流畅等等，也是有目共见的优点。限于篇幅，这里就不赘述了。

以上是我对此书的一些优点和特点的看法，难免失之片面，写出来仅供专家们和读者参考。我相信大兴同志也不会因为我的上述肯定性的评价而产生自满情绪。学海无涯，今后更应该在此书的基础上对柳词作更深入系统的研究，并把研究范围扩大到整个词学领域！

张国光

1989年6月5日于湖北大学中文系

目 录

序	(1)

上篇 柳永研究

第一章 柳永的文学与人生之旅	(3)

第一节 武夷山麓 辇毂之下	(3)
——早期生活与创作	(3)

第二节 曳裾王门 燕饮平康	(10)
——中期生活与创作	(10)

第三节 迁擢无路 漂泊穷年	(13)
——晚期生活与创作	(13)

第二章 柳永的创作道路及其成因	(19)

第一节 与歌妓乐工合作的创作道路	(19)

第二节 与歌妓乐工合作的时代条件	(22)

第三节 与歌妓乐工合作的个人原因	(27)

第四节 与歌妓乐工合作的文学意义	(32)

第三章 柳永的人格结构	(34)

第一节 汲汲于进用的士子与兼济天下的名宦	(35)

第二节 厌薄功名的叛逆与耽于市俗之乐的浪人	(39)

第三节 他主他律人格与自主自律人格的中介	(45)

第四章 柳永歌妓词的道德评价	(48)

第一节 柳永冶游生活的道德评价	(49)

第二节 柳永歌妓词的道德评价	(56)

第五章 柳永羁旅行役词的意象分析	(64)
第一节 柳永羁旅行役词的意象类型	(64)
第二节 悲秋媒介	
——柳永羁旅行役词的时间意象	(67)
第三节 怀人主题	
——柳永羁旅行役词的空间意象	(69)
第四节 具象与强化	
——柳永羁旅行役词的其它意象	(75)
第六章 柳永词的市民文学特征	(79)
第一节 直陈其事	
——市民文学的表情方式	(79)
第二节 一线贯穿	
——市民文学的结构艺术	(85)
第三节 市井新声	
——市民文学的音乐源泉	(90)
第四节 口语和代言	
——市民文学的语言风神	(99)
第七章 柳永以赋为词论	(106)
第一节 从柳词的称引系列看其与赋体文学的渊源关系	(106)
第二节 横向铺叙、纵向铺叙、逆向铺叙与交叉铺叙	(110)
第三节 装饰音的复归与警策句的安排	(116)
第八章 柳永词的主体风格与雅俗之辨	(121)
第一节 历代学者关于柳词风格特点的界说	(121)
第二节 柳词主体风格的三个主要表征	(124)
第三节 柳词主体风格的美学评价	(133)
第九章 柳永的艺术师承	(141)

第一节	柳永和宋玉	(142)
第二节	柳永和白体诗人王禹偁	(145)
第三节	柳永和《花间集》	(150)
第四节	柳永和《云谣集》	(153)
第十章	柳永的艺术影响	(159)
第一节	柳永对市民和市民文学的影响	(159)
第二节	柳永对作家和作家文学的影响	(162)
第三节	柳永对苏轼的影响	(164)
第十一章	在历史的转折点上	(174)
	——柳永在文学史上的地位	(174)
第一节	柳永在北宋词的由恪守南唐规矩到自具 面目的历史转变中的地位	(174)
第二节	柳永在中国文学的由贵族化而平民化的 历史进程中的地位	(182)

下篇 柳词鉴赏

任性率真 一空依傍	
——说《鹤冲天》其一	(191)
铺张排比 写照传神	
——说《望海潮》	(195)
骀括入妙 点化无迹	
——说《望远行》	(199)
一线贯穿 笔直意曲	
——说《秋夜月》	(203)
动态的美与错综的美	
——说《木兰花慢》	(206)
人间的爱与天上的爱	
——说《二郎神》	(210)

以景结情 化美为媚	
——说《夜半乐》	(213)
黑暗王国的一线光明	
——说《迷仙引》	(218)
千年荒丘 万古遗愁	
——说《双声子》	(222)
细针密线 丝丝入扣	
——说《卜算子慢》	(226)
长于点染 巧于经营	
——说《斗百花》其一	(230)
出神入化 维妙维肖	
——说《鹤冲天》其二	(234)
深沉激越 声文并茂	
——说《满江红》	(238)
大小相形 动静相映	
——说《留客住》	(242)
画龙点睛 神观飞越	
——说《雪梅香》	(245)
通俗晓畅 声吻毕肖	
——说《昼夜乐》	(248)
一气贯注 词意联翩	
——说《玉蝴蝶》	(251)
严整有序 开阖动宕	
——说《戚氏》	(255)
纠缠如毒蛇 执着如怨鬼	
——说《凤栖梧》	(261)
长歌当哭 极于哀思	
——说《秋蕊香引》	(263)

词境浑厚 画意盎然

——说《倾杯》……………(266)

流利顿挫 和谐美听

——说《曲玉管》……………(270)

情景交炼 浑然一气

——说《少年游》其一……………(274)

明白浅近 以俗为美

——说《定风波》……………(277)

似花非花 见仁见智

——说《斗百花》其二……………(280)

句法 领字 声情

——说《竹马子》……………(284)

清词丽句 花间嗣响

——说《甘草子》……………(287)

口头语 寻常事 儿女情

——说《法曲第二》……………(290)

乐景写哀 一倍其哀

——说《西平乐》……………(294)

登高怀远 回旋往复

——说《诉衷情近》……………(298)

轻描淡写 不事铅华

——说《安公子》……………(301)

气势沉雄 兴象高远

——说《八声甘州》……………(304)

平远 高远 深远

——说《玉山枕》……………(308)

语言质朴 情性忠厚

——说《忆帝京》……………(312)

和光同尘 随俗俯仰	
——说《迎新春》	(315)
轻而不浮 美而不艳	
——说《河传》	(318)
出乎阴柔 近乎阳刚	
——说《佳人醉》	(321)
由实而虚 由虚返实	
——说《雨霖铃》	(324)
曲终人不見 江上数峰青	
——说《采莲令》	(329)
有限与无限	
——说《少年游》其二	(332)

附录 柳永研究资料

一、事迹	(337)
二、词话	(349)
三、序跋	(387)
四、柳永研究论著目录索引	(389)
跋	(399)

上 篇

柳 永 研 究

第一章 柳永的文学与人生之旅

柳永是开一代词风的宋词名家，曾经为宋词的发展作出过重大贡献，在文学史上产生过广泛而深远的影响。遗憾的是，由于其生前社会地位卑微，封建正史没有他的传记，宋人笔记虽然偶有零星记载，又大抵传闻异词，舛误间出。资料的严重短缺，成为柳永研究的第一大难题。例如关于他的生卒年限，迄今尚无定论；关于他一生的许多重要活动，更无具体的时间线索。这样，我们就无法为他编一个生平与创作系年，因而对其思想与艺术风格的演变，就难以勾勒出一条具体的清晰可辨的轨迹。有鉴于此，本章拟就宋人笔记、地方志书以及柳永《乐章集》的某些记载，参考古今学者的有关研究成果，将其人生道路理出一个初步的线索，并由此对其文学活动作一个大致的分期。

第一节 武夷山麓 辇毂之下

——早期生活与创作

柳永，字耆卿。原名三变，字景庄。排行第七，故又称柳七。福建崇安人。关于他的生年，学术界主要有三种意见^①，其中又以唐圭璋先生的意见影响最大。唐先生认为，柳永约生于宋太宗雍熙四年（987），主要根据是罗大经《鹤林玉露》卷十三所载的一段传闻：“孙何帅钱塘，柳耆卿作《望海潮》词赠之云云。”孙何生于宋太祖建隆二年（961），死于真宗景德元年