

柳永在宋金元时期的影响

花志红, 赖彬伟

(西昌学院 中文系, 四川 西昌 615022)

【摘要】在宋、金、元三朝, 柳永的词广泛流传于宫廷和市井, 所谓“凡有井水饮处, 即能歌柳词”, 柳永和他的词作受到了极大的关注。本文从柳永词的影响, 词人柳永的传闻, 以及小说戏剧中的柳永故事来探讨柳永在宋金元时期的影响。

【关键词】柳永; 柳永现象; 词; 影响

【中图分类号】I207.23 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2006)03-0001-04

柳永是北宋词坛卓有建树的一位词人, 以歌词闻名天下, 对词的发展做出了重要的贡献。但因有违背传统道德规范的行为, 以及有背离正统文学审美意识的俚俗词曲, 自进入文坛之日就成为文化异数, 所受到关注也与其他作家不同。在宋、金、元三朝, 柳永和他的词作以其特有的活力和魅力在社会上广泛传播, 形成特有的柳永现象。

一、柳永的词

柳永的词在宫廷市井乃至异邦中广泛流传, 影响极大。

一方面, 从宋人笔记、词话中可以了解柳永词的影响。王灼《碧鸡漫志》说: “今少年妄谓东坡移诗律作长短句, 十有八九, 不学柳耆卿, 则学曹元宠, 虽可笑, 亦毋用笑也”。^[1] 吴曾《能改斋漫录》曰: “进士柳三变, 好为淫冶讴歌之曲, 传播四方”。^[2] 罗大经《鹤林玉露》记有柳永《望海潮》流传异邦之事: “此词流播, 金主亮闻歌, 欣然有慕于‘三秋桂子, 十里荷花’遂起投鞭渡江之志”。叶梦德《避暑录话》载: “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。余仕丹徒, 尝见一西夏归朝官云: ‘凡有井水饮处, 即能歌柳词’”。^[3] 陈师道《后山诗话》中载: “柳三变游东都南、北二巷, 作新乐府, 骯骯从俗, 天下咏之, 遂传禁中。仁宗颇好其词, 每对

酒, 必使侍从歌之再三”。^[4] 宋僧文莹《湘山野录》记载: “吴俗岁祀, 里巫祀神, 但歌满江红, 有‘桐江好, 烟漠漠, 波似染, 山如削。绕严陵滩畔, 鹭飞鱼跃。’”^[5] 当中“桐江好, 烟漠漠, 波似染, 山如削。绕严陵滩畔, 鹭飞鱼跃”出自柳永《满江红》(暮雨初收), 可见柳永词不但流行于歌筵酒肆, 勾栏瓦子, 同样还流行于民间社祀。

另一方面, 当时的文人创作, 对柳词的效仿甚多。

王重阳《解佩令》其词小序云: “爱看柳词, 遂成”, 词云: “平生颠傻, 心猿轻忽。乐章集、看无休歇。逸性摅灵, 返认过、修行超越。仙格调, 自然开发。四句七上, 慧光崇兀。词中味、与道相谒。一句分明, 便悟彻、耆卿言曲。杨柳岸、晓风残月。” “杨柳岸、晓风残月”即是柳永《雨霖铃》中的名句。

《惠风词话》卷三指出“柳屯田《乐章集》为词家正体之一, 又为金元已还乐语所自出”, 在举出《西厢记诸宫调》作者董解元《哨遍》(太皞司春)后说: “此词连情发藻, 妥帖易施, 体格与《乐章》为近”, 又说: “其所为词, 于屯田有沆瀣之合。”^[6]

《西清诗话》记, 王安石《赏花钓鱼》诗云: “披香殿上留珠辇, 太液池边送玉环。”都下翌日便有传闻, 说王安石用柳耆卿词“太液池翻, 披香帘卷”之语。

秦观《满庭芳》(山抹微云)以凄清景物刻

收稿日期: 2005-12-25

作者简介: 花志红(1969-), 女, 副教授, 四川大学在读硕士研究生, 主要从事中国古代文学的教学和研究。

画离人凄迷心境，将分别时的感伤之情与晚秋日暮的悲凉之景融为一体，历来受人赞赏。这首词从内容到写法上都与柳永的《雨霖铃》有相似之处，苏轼说“不意别后，公却学柳七作词。”戏称：“山抹微云秦学士，露花倒影柳屯田。”“露花倒影”为柳永《破阵子》句子。

柳永《传枝花》写道：“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。”与关汉卿散曲[南吕·一枝花]《不伏老》“我是个普天下郎君领袖，盖世界浪子班头。愿朱颜不改常依旧。花中消遣，酒内忘忧。”相比较，二者所展示的浪子式的玩世精神、俚俗诙谐的语言风格等方面，显示了关汉卿对柳词的继承。王国维《宋元戏曲考》中称“汉卿似柳耆卿。”

柳永《凤归山》“又是晓鸡声断，阳乌光动，渐分山路迢迢。驱驱行役，苒苒光阴，蝇头利禄，蜗角功名，毕竟成何事，漫相高！”与陈草庵《山坡羊·叹世》对照来读“晨鸡初叫，昏鸦争噪，那个不去红尘闹。路遥遥，水迢迢，功名尽在长安道，今日少年明日老。山，依旧好；人，憔悴了！”从主题、遣词、写法上都可看出陈草庵对柳词的仿效。

二、词人柳永

柳永一出现于文坛就是一个颇有争议的人物，其词及其创作姿态就成了一个备受关注的文化热点，有关他的批评和传闻广泛地流布于文苑歌坛，传播于士林民众之口。人们在关注柳词的同时也对柳永本人特别感兴趣。因柳永一生仕途坎坷，沉于下僚，以风流浪子的形象独行于士大夫文人中，宋人对柳永的评价，总是把他的词名与其放荡的个性、游冶的生活密切联系在一起。

杨湜《古今词话》中记载了四则有关柳永的故事：一是天圣中，柳耆卿祝仁宗皇帝圣寿作《醉蓬莱》因有“太液翻波”语触仁宗忌讳而不可仕宦之事；二是柳耆卿作《击梧桐》寄江淮妓；三是柳耆卿作《望海潮》让歌妓演唱以结交杭州守帅孙何事；四为柳耆卿作词用梦中女鬼诗。

吴曾《能改斋漫录》中记有“仁宗留意儒雅，务本向道，深斥浮艳虚华之文……尝有《鹤冲天》词云：‘忍把浮名换了浅斟低唱。’及临轩放榜，特落之，曰：‘且去浅斟低唱，何要浮名。’”

胡子《苕溪渔隐词话》卷三十九引《艺苑雌黄》云：“柳三变字景庄，一名永，字耆卿，喜作小词，然薄于操行。当时有荐其才者，上曰：‘得非填词柳三变乎。’曰：‘然。’上曰：‘且去填词。’由是不得志，日与僮子纵游娼馆酒楼间，无复检约，自称云‘奉旨填词柳三变’。”^[7]

张舜民《画墁录》记载了柳永上访晏殊事“吏部不放改官，三变不能勘，诣政府。晏公曰：‘贤卿作曲子么？’三变曰：‘只如相公亦作曲子。’公曰：‘殊虽作曲子，不曾道针线闲拈伴君坐。’柳遂退”。^[8]

罗烨《醉翁谈录》云：“花前月下，随意遣词，移宫换羽，一经品题，声价十倍。妓者多以金物资给之。”^[9]

《方輿胜览》记载：“（柳永）卒于襄阳。死之日，家无余财，群妓合金葬之于南门外。每春日上冢，谓之‘吊柳七’”。

上面提到的几则虽然不排除有一定的史实基础，但这些逸文里的柳永已不再完全是生活中的词人，而成了带有一定虚构成份的文学人物。对于一个“凡有井水饮处，即能歌柳词”这样家喻户晓的大作家，对他的落魄总要一个合理的解释吧，于是柳永及其词作被涂上一层传奇色彩。以其词名为中心，着重描绘他与正统文化所代表的官场的矛盾以及与市井社会特别是歌妓的密切关系，正好回答了柳永被排斥被鄙薄的原因所在。

三、柳永故事

作为中国词史上一位重要词人，柳永的生平事迹无确切记载，但柳永形象却出现于小说与戏剧中。柳永的故事，传奇有罗烨《醉翁谈录》丙集卷二“花衢实录”。宋元话本中的柳永故事今存《清平山堂话》（“柳耆卿诗酒玩江楼记”）。金元两朝戏剧艺术大为兴盛，柳永故事常出现在舞台。陶宗仪《南村辍耕录》所载金院本中有《变柳七》名目，元杂剧类中有关汉卿《钱大尹智宠谢天香》一剧，另有《录鬼簿》卷二六载戴善夫《周月仙风破明月度，柳耆卿诗酒玩江楼》，《录鬼簿续编》载元曲作家杨景贤《玩江楼》等剧目，在南戏系统中有《柳耆卿诗酒玩江楼》、《花花柳柳清明祭柳七记》等剧目。上述剧目大多已佚，并且也很难考证哪部书中的柳永才是真实的柳永。但在众多的柳永故事中，关汉卿《钱大尹智宠谢天香》一剧保存完

整。全剧共四折一楔子。剧情是: 柳永与妓女谢天香相爱。柳永欲赴京赶考, 恰好故友钱可任开封府尹, 柳永托他照顾谢天香。钱大尹欣赏谢天香的才华, 为使谢天香不再沦落妓院, 钱大尹假装娶她为妾, 使她脱离乐籍。三年后, 柳永中状元回来, 误会钱大尹, 最后真相大白, 柳谢二人成婚。

《谢天香》虽然涉及到历史人物柳永, 却不是一出历史剧。剧中所保留的是柳永的词名和流连秦楼楚馆的风流韵事。剧中柳永临别时送与谢天香一首《定风波》: “自春来惨绿愁红, 芳心事可可。日上花梢, 莺喧柳带, 犹压香衾卧。暖酥消, 腻云髻, 终日恹恹倦梳裹。无奈, 想薄情一去, 音书全无! 早知恁么, 悔当初、不把雕鞍锁。向鸡窗, 只与蛮笺象管, 拘束教吟课。镇相随, 莫抛躲, 针线闲拈伴伊坐, 和我。莫使少年, 光阴虚过。”这首被当朝宰相晏殊所讥讽的词作, 却得到剧中人物钱可的由衷赞许: “嗨! 耆卿, 你好高才也。似你这等才学, 在那五言诗、八言赋、万言策上留心, 有甚么都堂不做那!”

《谢天香》在元代社会影响广泛, 柳永的名字成了风流才子的代名词, 而谢天香也成了美貌多情的才女典型。之后柳永、谢天香的名字就不断在元曲作品中出现, 如杂剧《李亚仙花酒曲江池》:

“我比那谢天香名字真, (卜儿云) 他可做得柳耆卿么?” 《李素兰风月玉壶春》: “哎, 你个谢天香肯把耆卿恋。”赵明道《越调·名姬》: “柳耆卿娶了谢天香, 他知音律解宫商。”

柳永现象的出现, 一方面与柳永的“俗”有关。柳永既以文人的身份写词, 又有意识培植自己富有俚俗的创作风格, 采纳市井新声, 使他的词人情味和生活气息浓厚, 能为广大民众接纳, 经过乐工和歌妓的争相传唱, 柳永词广为流传。当时的词论话题几乎都要涉及柳永, 共同的答案都是: 因俗而然, 严有翼《艺苑雌黄》就总结出: “彼其所以传名者, 直以言多近俗, 俗子易悦故也。”^[10]虽然他俗的一面被后来以高雅自居的文人所不齿, 但实际上却开风气之先, 效法他和受他影响的不乏其

人, 秦观、周邦彦等在不同程度上都学习他的抒情技巧, 苏轼、李清照、辛弃疾等都经常以俗入雅。

另一方面还与宋元歌舞宴乐、朝野多欢的太平气象有关。

李清照《论词》中说: “逮至本朝, 礼乐文武大备, 又涵养百余年, 始有柳屯田者, 变旧声作新声, 出《乐章集》, 大得声称于世。”^[11]

《宋史·乐志》载: “太宗洞晓音律, 前后亲制大小曲及因旧曲创新声者, 总三百九十。”又载: “仁宗洞晓音律, 每禁中度曲, 以赐教坊, 或命教坊使撰进, 凡五十四曲。”^[12]

都市歌乐充斥的盛况, 孟元老《东京梦华录·序》描述得很详尽: “太平日久。人物繁阜。垂髫之童。但习鼓舞。斑白之老。不识干戈。时节相欢。各有观赏。灯宵月夕。雪际花。乞巧登高。教池游苑。举目则青楼画阁。秀户珠帘。雕车竞驻于天街。宝马争驰于御路。金翠耀目, 罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢。按管调弦于茶坊酒肆。八方争凑。万国咸通。集四海之珍奇。皆归市易。会寰区之异味。悉在庖厨。花光满路。何限春游。箫鼓喧空。几家夜宴。伎巧则惊人耳目。奢侈则长人精神。”^[13]柳永词正是在这种浮华艳冶的社会人文环境中孕育滋长出来的。歌颂太平的歌曲, 在当时是风靡天下的一股强劲的时尚潮流。《方輿览胜》引范镇的话说“仁宗四十二年太平, 镇在翰苑十余载, 不能出一语歌咏, 乃于耆卿词见之。”宋神宗元丰五年进士第一的黄裳, 在其《演山集·书乐章集后》对柳永歌颂“太平气象”的词叹赏不已:

“予观柳氏乐章, 喜其能道嘉祐中太平气象, 如观杜甫诗。典雅文华, 无所不有。是时予方为儿, 犹想见其风俗, 欢声和气, 洋溢道路之间, 动植咸若。令人歌柳词, 闻其声, 听其词, 如丁斯时, 使人慨然有感。呜呼! 太平气象, 柳能一写尽乐章, 所谓词人盛世之黼藻, 岂可废耶”。

柳永为宋词开辟了一条新道路, 并给后代的词以深远的影响, 因而无论是赞誉或轻蔑, 柳永现象都引人注目。

注释及参考文献:

- [1] 王灼. 碧鸡漫志[A]. 唐圭璋词话丛编[M]. 北京: 中华书局, 1986.
- [2] 吴曾. 能改斋漫录[A]. 唐圭璋词话丛编[M]. 北京: 中华书局, 1986.
- [3] 周光培. 历代笔记小说集成·宋代笔记小说[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 1995.
- [4] 陈师道. 后山诗话[A]. 吴文治. 宋诗话全编[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1998.

- [5] 文莹. 湘山野录[M]. 北京: 中华书局, 1984.
- [6] 况周颐. 王国维. 蕙风词话 人间词话[M]. 北京: 人民文学出版社, 1982.
- [7] [10] 胡仔. 《苕溪渔隐丛话》[M]. 北京: 人民文学出版社, 1984.
- [8] 张舜民. 画墁录[A]. 唐圭璋. 宋词纪事[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1982.
- [9] 罗烨. 醉翁谈录丙集[M]. 上海: 古典文学出版社, 1957.
- [11] 陈祖美. 李清照诗词文选释[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2002.
- [12] 脱脱. 宋史·乐志[M]. 北京: 中华书局, 1985.
- [13] 孟元老. 东京梦华录. 北京: 中华书局, 1982.

Influence of Liu Yong in Song , Jin and Yuan Dynasties

HUA Zhi-hong , LAI Bin-wei

(*Department of Chinese , Xichang College , Xichang , Sichuan 615022*)

Abstract: Liu Yong's poems were widely spreaded in imperial and town during Song , Jin , Yuan dynasties . It is said that where there was a well , there were people who loved Liu Yong's poems . His poems were widely loved by people . In this essay , we will discuss this influence according to the tales about him and his stories in novels and operas.

Key words: Liu Yong; Poems ; Influence

(责任编辑: 张俊之)