

【文学】

柳永歌妓词成因探析

林娜

(山西省政法管理干部学院, 山西 太原 030012)

【摘要】 柳永的词作以歌妓词为主,而且盛行一时。探求其写作原因对于研究柳词有着不容忽视的重要作用。首先是因为宋代歌妓制度已成为一种特殊的文化现象;其次是因为柳永有着自身的特殊人生经历和出色的音乐才华。二者的完美结合,使得柳永的歌妓词创作遍地开花。

【关键词】 柳永;歌妓词;成因

【文章编号】 1672-2035(2010)01-0081-03

【中图分类号】 I206.2

【文献标识码】 B

宋代著名词人柳永的词以表现爱情、艳情、歌妓的生活以及与歌妓交往的为多,约占其《乐章集》的三分之二。这些词真实地反映了他和歌妓的交往和感情,也反映了歌妓的生活和心理,是柳词中最为宝贵也最为重要的部分,更是柳永重视感性生命,体验生活的产物。其词在当时流传极广,叶梦得在《避暑录话》卷三中说:“凡有井水饮处,即能歌柳词。”可见柳词在当时的影响力之大。柳永与歌妓,实在有着太多的关联与关照,是歌妓这些浪漫之花造就了伟大词人之梦,也是词人的妙笔向我们展示和再现了当时的社会真实和人文风貌。

一、歌妓制度是一种特殊的社会文化现象

(一)宋代歌妓制度的社会化

歌妓大体可分为三类:官妓、家妓和市井妓。宋代歌妓制度大抵沿袭唐制,但是更趋社会化、商业化,这和最高统治者的提倡有关。宋太祖从后周的孤儿寡母手中夺得皇权后,有鉴于唐末五代藩镇称雄割据的分裂局面,解除了禁军宿将的兵权,并以多置歌舞妓女为号召。《宋史》卷二五〇《石守信传》云:“人生驹过隙尔,不如多积金,市田宅以遗子孙,歌儿舞女以终天年。”^[1]这无疑为宋代歌妓制度的发展起到了很大的作用。宋代士大夫在官府“得以官妓歌舞佐酒”,这就是宋代音乐和乐府小词赖以兴盛

和传播的重要途径,这正是歌妓制度社会文化意义的体现。士大夫们在家里则蓄养歌舞妓女,每逢宴饮,命家妓奏乐唱词,以酒助兴,成为宋代士大夫家庭流行的娱乐方式。以家妓为中介的娱乐和社交活动,又进一步促进了词体创作的繁荣,强化了歌妓的社会文化意义。此外,市井妓在平康小巷的秦楼楚馆中,也在积极传播着新词。正因为狎妓饮酒、歌舞佐欢是当时一种约定俗成的娱乐和交往方式,故宋初词人无不深染此习,柳永也未能例外。他“日与狎子纵游娼馆酒楼间,无复检约”^[2],并在此过程中写下了大量的歌妓词。柳永的《玉蝴蝶》词云:

误入平康小巷,画檐深处。珠箔微褰。罗绮丛中,偶认旧识婵娟。翠眉开、娇横远岫,绿鬓腻、浓染春烟。忆情牵。粉墙曾恁,窥宋三年。

迁延。珊瑚席上,亲持犀管,旋叠香笺。要索新词,殢人含笑立尊前。按新声、珠喉渐稳,想旧意、波脸增妍。苦留连。凤衾鸳枕,忍负良天。

该词反映了平康市井妓“索新词”、“按新声”的具体情形。“新声”是相对“旧曲”而言的,指流行于市井民间的歌舞曲调。南宋孟元老在《东京梦华录·序》回忆开封的繁华景象时说:“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”。随着歌妓制度的社会化,宋

【收稿日期】 2009-09-23

【个人简历】 林娜(1979-),女,山东安丘人,山西省政法管理干部学院讲师,硕士。

代乐工歌妓也成了自具规模的一个特殊的社会阶层,并且起着不可或缺的作用,既推进了音乐文化事业的发展,又为社会各阶层的人们营造了既具有时代特征又富有浪漫情调的娱乐生活。

(二)歌妓演唱职业需要推动词的发展

宋代都市文化的形成和商业经济的繁盛,为文人、商人和市民提供了文化消费的环境、场所及财富储备;从朝廷到庶民的游宴享乐之风,又给妓女们的生存提供了更为广阔的空间。在唐代已经发展到一定规模的妓女文化,到宋代出现了颇具平民文化色彩的发展趋势。由于勾栏妓演唱职业的需要,她们与文人的交往最为频繁,同时与宋词的联系也最为密切。词通过她们得以向观众及听众传播;同时,她们对词的演唱和有关声情及调情的探讨,又刺激了词艺的提高。例如市井妓规模的扩大,导致宋代歌妓词繁盛。因此词人会写一些作品,专供歌妓们演唱所用,并非词人向某歌妓求爱、献殷勤或寄予同情而作。如柳永《少年游》:

世间尤物意中人,轻细好腰身。香帷睡起,发妆酒酺,红脸杏花春。

娇多爱把齐纨扇,和笑掩朱唇。心性温柔,品流详雅,不称在风尘。

该词主旨在于描绘对象的轻妙身姿、杏花容颜、娇笑态度、温柔心性。如此完美的女性是不应在风尘的,然而却在风尘卖笑。这样的词由歌妓当众演唱,既让观众得到了一次高品位的女性美欣赏,又让观众意识到风尘女子本属高贵,从而对歌妓产生敬和爱的情感。还有的词由歌妓们唱给听众听,希望他们能珍视歌妓的情感,甚至与她们永结情缘。如柳永《集贤宾》:

小楼深巷狂游遍,罗绮成丛。就中堪人属意,最是虫虫。有画难描雅态,无花可比芳容。几回饮散良宵永,鸳衾暖、凤枕香浓。算得人间天上,惟有两心同。

近来云雨忽西东。烦恼损情宗。纵然偷期暗会,长是匆匆。争似和鸣偕老,免教敛翠啼红。眼前时,暂疏欢宴,盟言在、更莫忡忡。待作真个宅院,方信有初终。

词中唱出了“算得人间天上,惟有两心同”,真切地表述了大多数歌妓的愿望——哪怕是暂时的欢洽,也渴望心灵的交流。这种心理实际上是对两性之爱的一种社会化的体认。歌妓们也盼望能脱离苦海找到“和鸣偕老”的伴侣,将飘零身世托寄予“真宅院”。这实际反映了当时社会平民女性对以爱情为基础的

婚姻的由衷向往。

由此可见,歌妓——宋代都市的浪漫之花,因其开得明媚鲜妍,对整个宋代的音乐艺术、宴乐风俗和士林的文化心态,都产生了深远的影响,尤其对宋词的发展和传播,对宋词词体审美特质的建构,都起着重要的作用。

二、柳永本人的坎坷遭遇和艰难生计,推动和造就了其歌妓词创作

(一)柳永曲折坎坷的下层生活经历,使柳永具有广阔的大众生活基础

宋代科举制度完备,“学而优则仕”的儒家思想成为上层社会最普遍的意识,开科取士之风大盛。少年柳永离乡去汴京应礼部试,来到杭州,着迷于湖山美好,都市繁华,风流少年,神采奕奕,纵声高歌:“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华……”这首《望海潮》流传开了,名妓馆争相传唱。柳永“艺足才高”,自负才华。柳永初次考进士落第,科场失意的打击令他非常痛苦。但是柳永却掩藏着那颗伤痛的心,戏谑地写下《鹤冲天》:

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。且恁偎红翠,风流事、平生畅。青春都一饷。忍把浮名,换了浅斟低唱。

这首词给他的仕途经历带来了很大的波折。宋吴曾《能改斋漫录》卷十六云:“仁宗留意儒雅,务本理道,深斥浮艳虚美之文。初,进士柳三变,好为淫冶讴歌之曲,传播四方。尝有《鹤冲天》词云:‘忍把浮名,换了浅斟低唱。’及临放榜,特落之曰:‘且去浅斟低唱,何要浮名!’”又有胡仔《苕溪渔隐丛话》引严有翼《艺苑雌黄》云:“柳三变……喜作小词,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,日与狷子纵游娼馆酒楼间,无复检约。自称云:‘奉旨填词柳三变’。”^[2]而他的“奉旨填词”之语,其实是在无可奈何地发牢骚。这一次来自最高权贵的打击对柳永来说是致命的,无端流入社会最底层的柳永,在深深的绝望和痛定思痛的沉思之后,被迫接受了命运的嘲弄,并且开始大量创作歌妓词。

(二)“同是天涯沦落人”的情感体验使柳永与歌妓心灵相通

柳永咽泪妆欢,扛着“奉旨填词”的御批招牌,被

迫浪迹江湖创作歌妓词。事实上,这个时候的柳永,是一个不得志的清寒的读书人,他在歌妓们的心中既不同于那些“春风得意”的青年士子的追欢买笑,更不同于那些“目中有妓而心中无妓”的达官贵人的诗酒风流。他带着满腔悲剧的情怀,以崭新的视角重新体验和审视身边歌妓所遭遇的一切。他不仅看到了歌妓们美丽绰约的风姿,发现了她们出色的歌唱才华和善良的心地,更深切地体察了她们悲惨的境遇与热切的梦想。为此,他写下了许多歌妓词,既揭示了歌妓们的不幸命运,又为她们发出了自由的呼喊。在《迷仙引》中词人写道:

才过笄年,初馆云鬟,便学歌舞。席上尊前,王孙随分相许。算等闲、酬一笑,便千金慵觑。常只恐、容易瞬华偷换,光阴虚度。

已受君恩顾。好与花为主。万里丹霄,何妨携手同归去。永弃却、烟花伴侣。免教人见妾,朝云暮雨。

全词通过一位歌妓对自己所信任的男子的表述,表现了她对自由生活的向往和追求。她虽然处于充斥着拜金主义的社会,但她却在风尘中保持着清醒的头脑,意识到青春易逝,希望“永弃却,烟花伴侣。免教人见妾,朝云暮雨”。作者在此表现了歌妓高尚的品格,轻视金钱,重视人们的尊重和理解,深刻地反映了歌妓痛苦的精神生活和迫切的从良的美好愿望。这是当时歌妓真实心声的反映,柳永所给予她的深切同情,也证明他完全以一种平等的态度对待下层女子,没有丝毫轻视、玩弄、逢场作戏之意,有的只是真诚与坦率。还有《定风波》中的“针线闲拈伴伊坐。和我。免使年少,光阴虚过”,词中以女性口吻表达内心的情感,坦率而真挚地写出了少妇对平凡而和满的家庭生活的眷恋,其中对歌妓天真美好愿望的抒写,艺术地再现了生活的真实,虽然是世俗的,但却是实在的。

(三)音乐天赋和生计的艰难,是柳永进行商业性词创作的直接原因

宋罗烨《醉翁谈录》丙集卷二说柳永,“居京华,暇日遍游妓馆。所至,妓者爱其词名,能移宫换羽,一经品题,声价十倍。妓者多以金物赠之”。这段话

表述了这样的事实:其一,柳永在汴京居住时,过着流连于妓馆的市民生活;其二,柳永精通音律,词名播天下,为歌妓们所喜爱;其三,歌妓们得到柳永的词作,立时增价十倍,可见柳永词经歌妓传唱之艺术价值已转化为她们的经济价值,这又刺激歌妓们更喜爱柳词。其四,柳永依靠给歌妓们写词来维持生计。柳永去世时,贫无以为葬,乃由歌妓集资安葬。这样看来柳永生计比较困难,他只能凭其词名,通过歌妓这个媒介,用写词作为他谋生的手段。从歌妓的角度来看,歌妓是以声色服务来营生的,其所唱歌曲品位的高低会直接影响其服务质量,她们靠词人写出好的作品以招徕听众,诚如柳永所写“唱出新声群艳伏”(《木兰花》“佳娘捧板”),所以她们总是千方百计请求士大夫文人为其填歌制词。同理,词人也依靠她们的宣传演唱而名播海内。柳永精通音律,善于制词,自然是她们的最好人选。柳词中就说“(歌妓)怜我多才多艺”(《五女谣仙佩》)。宋人叶梦得《避暑录话》卷下载:“柳永,字耆卿。为举子时,多游狭斜,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。”

正是这种既充满着坎坷,又带着传奇色彩的生活经历,使得柳永在很大程度上摒弃了封建统治阶级士大夫的许多偏见,接受了市民意识的熏陶和洗礼,以实际的创作彰显了宋代市民文化。他真实地再现都市市民的生活情景,深刻地描写风尘女子的悲欢离合和喜怒哀乐,真诚地表达了自己对歌妓们的同情、欣赏和爱恋。为了适应歌妓们的演唱需要和普通市民的审美情趣,柳永经常大量使用“市井人悦之”^[3]的市民语言。

综上所述,柳词的流行与成功和宋代歌妓及其文化制度有着千丝万缕的联系,是歌妓这些浪漫之花使柳词形成并发扬光大,也是这些流行之词使歌妓红极一时。●

【参考文献】

- [1] 脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.
- [2] 张惠民.宋代词学资料汇编[G].汕头:汕头大学出版社,1993.
- [3] 黄升.花庵词选[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997.

【责任编辑 张琴】

柳永歌妓词成因探析

作者：[林娜](#)
 作者单位：[山西省政法管理干部学院, 山西, 太原, 030012](#)
 刊名：[太原师范学院学报\(社会科学版\)](#)
 英文刊名：[JOURNAL OF TAIYUAN NORMAL UNIVERSITY\(SOCIAL SCIENCE EDITION\)](#)
 年, 卷(期)：2010, 9(1)
 引用次数：0次

参考文献(3条)

1. 脱脱. 宋史[M]. 北京: 中华书局, 1977.
2. 张惠民. 宋代词学资料汇编[G]. 汕头: 汕头大学出版社, 1993.
3. 黄升. 花庵词选[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1997.

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [黄红霞, 杨仲义. HUANG Hong-xia, YANG Zhong-yi 高阜兼有, “词”出有因——浅论柳永的歌妓词](#) - [铜仁学院学报](#)2009, 11(3)

柳永本是“宋词革命的巨子”, 但不少人对于他的词, 特别是歌妓词, 评价很低。主要是因为他的歌妓词中有一些低俗的内容。但这并不是柳永歌妓词的全貌。本文试图联系柳永生活的政治和社会文化环境, 全面客观认识和评价柳永的歌妓词。

2. 期刊论文 [曹翠 对柳永歌妓词的解读](#) - [乐山师范学院学报](#)2004, 19(8)
 本文着重论述了柳永歌妓词的思想内容、艺术价值, 对于其中的一些艳情之作则探讨了其写作的初衷, 以求全面地解读柳永的歌妓词。

3. 期刊论文 [段永强 略论柳永大量创作歌妓词的原因](#) - [现代语文\(文学研究\)](#) 2007(3)
 北宋词人柳永一生创作了大量描写歌妓的词, 在两宋知名词人中首屈一指。柳永大量创作歌妓词的原因有三: 一是受都市繁华环境和文人游乐狎妓之风的影响; 二是柳永的音乐才能和浪漫天性使然; 三是仕途上受到排斥激发了柳永的逆反心理。这些因素促使他与歌妓交往密切并创作了大量的歌妓词。

4. 期刊论文 [王丽焯, WANG Li-huang 论柳永的“宋玉情结”](#) - [闽西职业大学学报](#)2005, 7(4)
 羁旅行役词和歌妓词是柳永《乐章集》的两大主要题材类型。前者常常出现悲秋情绪, 后者屡屡出现“云雨”意象。而悲秋题材与云雨意象都是战国时代宋玉所奠定, 且柳永常常以宋玉自况, 集中多次出现“宋玉”字眼。通过分析, 可以发现柳永由于独特的身世遭遇, 使其对宋玉产生了强烈的情感共鸣, 并深深地认同宋玉, 有着“宋玉情结”。

5. 学位论文 [王静 柳永三论](#) 2006
 宋词史上, 争议之最大者, 毁誉之最烈者, 莫过于柳永及其词作。自北宋伊始, 柳永及其词作就一直是词学家们评论的焦点。或褒或贬, 或抑或扬, 意见参差。推崇备至者, 誉其为北宋正宗, 并与杜甫诗相提并论; 鄙薄唾弃者, 贬其淫靡之音泛滥六七百年而使秦泰从此断绝。直至今日, 关于柳永在文学史上的问题依然争论不休。本文将就柳永研究中争议较大的三个问题——进行探讨。

在论文的第一部分, 主要探讨了柳永仕宦失意的原因。在具体的论述中, 我从三个方面进行了分析。第一、帝王与柳永之间一直存在着无法调和的审美意识的冲突。同时, 出于文化策略的考虑, 帝王赋予了柳永俗艳文化代表的角色, 并通过确认和排斥这一角色来达到既保留俗文化又不至于威胁主流文化地位的目的。第二、当时的士大夫阶层排斥柳永是由于他们之间存在着含蓄蕴藉和发露无余的审美趣味的差异, 情合雅正的伦理规范的截阻, 以及北宋政治家们关注现实、革除积弊、振作士风的要求。第三、从柳永个人方面来讲。首先, 柳永在进阶之前就以艳词成名, 以至于引起了统治阶级的特别关注。其次, 柳永全身心投入作词, 迥异于当时正统士大夫对待小词的态度。最后, 柳永的个性中确实存在着过分浪漫、狂傲的特质, 这也是他仕途坎坷的原因之一。

在论文的第二部分, 集中分析了柳永的人格结构并最终确认了他的主体人格属性。柳永具有双重人格, 汲汲用进的儒家士子人格和耽于享乐的市井浪子人格在他身上都有着明显的表现。一方面, 他“燃烛苦读”, 志比“公卿”; 科举求官, 屡败屡战; 遍干王侯, 历抵卿相; 贡识应制, 歌功颂德; 勤于王事, 为民请命。而另一方面, 他又流连坊曲, 偎香暖玉, 追欢买笑, 及时行乐。从以上这两种几乎是完全对立的人格中, 我们可以看出, 柳永思想里包含的功名意识与享乐意识的冲突是异常激烈的。但经过深入地比较分析, 我们可以得出柳永的人格结构中是以“士”人格为主体的, “奉儒守官”是其思想的重要主线。

在论文的第三部分, 主要探讨了柳永歌妓词的情感价值问题。当前的很多论者把柳永的歌妓词中的情感定义为爱情, 但我们通过对当时的社会风气及词体的发展历史、柳永方面、歌妓方面这三个方面进行分析, 得出结论柳永虽然创作了大量的歌妓词, 而且其中的一些篇章也真实地反映了歌妓们的痛苦生活, 表达了对她们的同情和怜惜, 但是, 出于时代的局限, 柳永词中所写的两性关系再缠绵悱恻, 也与真正意义上的爱情相距甚远, 更是一种才子型官僚知识分子与青楼女子之间的关系, 两者之间是不可能平等的。

6. 期刊论文 [龙建国 论六朝小赋对柳永词的影响](#) - [南阳师范学院学报](#)2002, 1(3)
 柳永前期的艳词和歌妓词多是对下层歌妓的美丽姿色、气质、高超的歌舞技艺的描写和对她们内心情感和愿望的揭示, 从审美水平、表现手法和创作技巧上都受了汉魏六朝小赋的滋养。后期的羁旅行役词则从题材到创作方法都是从六朝纪行小赋继承和发展而来的。柳永将赋体文学所擅长的铺叙手法引入倚声填词之中, 为慢词创作开辟了新途径。

7. 期刊论文 [邓建, 谌华, DENG Jian, CHEN Hua 柳永词之社会文化学分析](#) - [武汉职业技术学院学报](#)2003, 2(1)
 本文通过分析柳永都市词、序词、歌妓词和羁旅行役词, 从社会文化学的角度提出, 柳永词是宋初复杂社会文化因素共同作用下的产物, 是宋初特定社会文化生活的载体。它不仅仅是一种具有审美价值的文学作品, 而且是一部宋初社会文化启示录。

8. 学位论文 [张濛文 宋初社会文化背景下的柳词观照](#) 2006
 在词学发展史上, 柳永是一位具有开拓之功的作家, 也是第一位专业词人。作为一名长期流落于社会底层, 出入于酒肆青楼的市井文人, 柳永的词较之同时代士大夫的雅词小令更多地受到了北宋前期社会文化的影响。本文力图在前人研究的基础上, 拓宽以往柳词研究的视域, 在宋初广阔的社会背景之下, 阐释特定政治经济制度、审美情趣、精神文化氛围对柳词内容、艺术表现手法以及柳永其人思想特征的影响。期待通过这种分析对柳词做出更加符合历史真实的理解, 从而更为全面深入地认识这一十一世纪的中国文学。
 全文分为三大部分, 首先在绪论中, 简述唐宋词的特殊性, 即它是一种“文学——文化”现象。在众多的宋词作品中, “承平气象, 形容曲尽”的柳词较之士大夫的雅词小令, 更能反映北宋初期的社会风貌。

第一部分阐述“柳词三类主要内容产生的社会文化因缘”，从“都市风情词与城市经济的繁荣”、“歌妓词与歌妓制度”以及“羁旅行役词与下层文士艰辛的仕进之路”三方面展开。每一点中，结合具体作品，分别论述促使其产生的北宋社会的政治经济状况以及此类作品的特质或文化意义。

第二部分论述“社会审美趣味与柳词艺术特征之形成”，柳词艺术上的突出特点可以概括为长调慢词和俚言俗语，这两点都与北宋的民风民俗有着密切联系。慢词的广泛流行，形成了新声竞繁的局面，由此促成了柳永慢词的创作；而市民大众的审美情趣、酒楼歌馆的演唱空间不仅使柳词的内容趋于艳俗，还影响到它的语言。

第三部分从北宋特定的精神文化氛围角度考察体现在柳词中作者其人的思想特征。儒学思想在中国古代知识分子的精神深处始终处于主导地位，然而在享乐主义盛行，市民意识勃兴的北宋，作为一名富含才情与个性的下层知识分子，柳永有着渴望仕进而不得的矛盾痛苦，同时，他的情感也表现出异常深刻和纵放的特点。

综上所述，柳词的出现并不是偶然的，虽然它的内容和艺术手法在一定程度上，都体现出对前代文学的借鉴，但最终促使其呈现别样风貌，在词史上独树一帜的，乃是宋初社会文化影响之下，审美价值与文化价值的兼顾。

9. 期刊论文 [时东明, 田全金 柳永的情词与“恋妓情结”-临沂师范学院学报2003, 25 \(1\)](#)

柳永一生与歌妓结下了不解之缘，他与歌妓的那种剪不断理还乱的“关系”激发了他的创作热情，促使他写下了大量的独树一帜的歌妓词。与歌妓的交往同时也影响并改变着柳永的生活和价值观念：首先是女性观，其次是人生观，第三是爱情观。而所有这些都与“恋妓情结”密切相关。

10. 期刊论文 [王辉斌, WANG Hui-bin 苏轼“艳科词”一瞥 -乐山师范学院学报2006, 21 \(7\)](#)

以批评柳永词为“柳七郎风味”而著称的苏轼，其实也创作了大量的“艳科词”。以对女性的描写为视点，苏轼的“艳科词”大致可分为“侍儿词”、“妻妾词”、“歌妓词”等诸种类型，且在艺术上不乏与“花间词”相类者。导致苏轼创作“艳科词”的主客观原因，既与豪放词在北宋不受欢迎、“柳七郎风味”大畅其行的社会背景相关，又与苏轼对其词学审美认识的调整与改变关系密切。

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tysfxyxb-shkx201001025.aspx

下载时间: 2010年5月24日