

论传统儒家思想和新兴市民意识对柳永词作的影响

李千雨

(雅安职业技术学院)

摘要: 柳永生活在市民经济繁盛和士大夫地位极高的北宋,成长于典型的奉儒守官之家,传统的儒家思想和新兴市民意识相互消长终其一生,使得柳词也呈现出相应的复杂性。通过对柳永传统儒家思想和新兴市民意识的研究,深刻地认识和了解柳永及其词作,以达到加深对词的理解和认识的目的。

关键词: 儒家思想 市民意识 柳永词作

柳永出生于仕宦之家,深受传统儒家思想影响,自小便刻苦用功,心怀用世之志。北宋市民经济繁盛,加之其人性性格浪漫,新兴市民意识也深刻浸染着他。柳永一生皆受二者影响,其词作也呈现出相应的特点并表现出复杂性。作为北宋专力写词第一人,词发展到柳永,体制日臻完备,柳永为宋词的进一步发展奠定了坚实的基础。柳永大力开创慢词,将词的格调由“雅”变“俗”,同时创新性地描写北宋繁华的城市生活。柳永的词在当时传播极广、极受欢迎,不论江湖庙堂,皆有柳词的身影。叶梦得《石林避暑录话》卷三:“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。……余仕丹徒,尝见一西夏归朝官云:‘凡有井水处,即能歌柳词。’言其传之广也。”^[1]陈师道于《后山词话》中写道:柳永创作的新乐府风格浅俗,极受大家的欢迎,传入皇宮后也很受仁宗的青睐,喝酒的时候,总会叫人先歌咏几遍。然而柳永的词作也颇具争议,后人评价其词:“多闺门淫媾之语。”^[2]“森秀幽淡之趣在骨。”^[3]“耆卿词,曲处能直,密处能疏,寡处能平,状难状之景,达难达之情,而出之以自然,自是北宋巨手。然好为俳体,词多媾媾,有不仅如《提要》所云,以俗为病者。”^[4]可见柳词风格多样,世人或褒或贬,意见参杂交织。柳词的种种特点与传统儒家思想和新兴市民意识这两种意识密不可分,本文拟从柳永的传统儒家思想与词作、柳永的新兴市民意识与词作、两种思想相互作用下的词作三点来分析这两种意识对柳词的影响。

一、柳永的传统儒家思想与词作

柳永,字耆卿,原名三变,字景庄。祖籍河东,后迁至福建崇安县五夫里。“柳永出身于书香门第,其祖父柳崇以儒学著名,父辈、兄长、子侄科举登第为官者众。柳崇有子六人宜、宣、真、宏、案、察,都出仕为官”。^[5]唐圭璋先生的《两宋词人古籍考》记载,柳永所在的福建,在两宋词考生人数中位列第三,共110人,他所在的崇安县便有12人。生活在这样的仕宦之家,处文风昌盛之乡,柳永的意识自然深受传统儒学的影响,每晚必燃烛勤读,因此当地人将他读书附近的山命名为“蜡烛山”“笔架山”,该时期的作品多抒发儒家建功立业、济世安民的情怀。他在《劝学文》中写道:“学,则庶人之子为公卿;不学,则公卿之子为庶人。”^[6]文章所传达的观念,对于学习的认知和对功名的态度,深受儒家思想意识的影响。

柳永所在的北宋,建国后采取以文治国的国策,重用读书人且以文为贵,此外北宋有着开放考试门户、考试内容多样且录取名额扩大等优势,大大激发了士子的功名心。生活在该环境下的柳永自然也勤奋笃学,积极进取,渴望金榜题名。“对天颜咫尺,定然魁甲登高第。等恁时、等著回来贺喜。”^[7]受这种功名意识的主导,柳永用世的意志便通过《长寿乐·尤红瘳翠》这类词作予以抒发,“魁甲登高第”是其词作核心思想的流露,也体现出他对功名的志

在必得。自小受儒家思想的熏陶,“学而优则仕”的思想深刻影响着柳永,作为传统文化创造的主体,士人需要通过科举为官来完成理想人格的追求。他一生多次科考,也多次名落孙山,然而他并没有放弃仕进的决心。为了仕途的进取,他四处辗转干谒权贵和颂圣贡谏,写下大量词作。“前者如《望海潮》,干谒杭州地方长官;《永遇乐》其二,干谒苏州地方长官;《一寸金》,干谒成都地方长官;《早梅芳》干谒一位苏州籍的衣锦荣归的朝廷显宦。后者如贺宋仁宗生辰的《送征衣》、《永遇乐》其一;贺老人星见的《醉蓬莱》;颂仁宗祭天的《御街行》;颂仁宗开坛打醮的《巫山一段云》其二和《玉楼春》其二,颂皇帝与民同乐的《倾杯乐》等等。在柳永《乐章集》现存的二百一十二首词中,干谒权贵和颂圣贡谏的作品就有二十首,占其全部创作的十分之一。在宋词别集中,这倒是个惊人的比率。”^[8]柳永的干谒颂圣词题材内容较为单一,对象性和目的性极为明确,语言华丽典雅,增加了词的观赏性。内容大都写都市风物,展现所咏之地的太平富足和风光无限,达到赞颂赠主的目的。如《望海潮》,通过一系列的描写“烟柳画廊”“风帘翠幕”“参差十万人家”展现杭州的繁华景象。下片“嘻嘻钓叟莲娃”写国泰民安,“千骑拥高牙”“吟赏烟霞”描写达官贵人的游乐场景等,皆表现杭州的繁盛和人民平安,从而达到对地方长官的赞颂,其风格高浑,形容得体,语言华丽典雅。该类词因对象性和目的性极为明确,所以词人情感的表达趋于淡化。

柳永干谒道路和宦游途中产生了为数不少的羁旅行役词,占《乐章集》总数的三分之一。《八声甘州》、《戚氏》等作品中,柳永将词的抒情主人公形象由“春女善怀”转变为“秋士易感”,延续了士大夫阶层悲秋的文化传统,借“秋”的意象抒落魄士人的失意之悲。内容上大开大阖,手法上虚实相生、频繁转换空间,营造出一种恢弘壮阔的意境。如《八声甘州》,开头一个“对”字,便有登高远望、极目天涯之感,“霜风”“关河”“残照”几个物象就显现出了秋的神态,词意苍茫悲壮。“唯有长江水,无语东流”写对千古变与不变的人生哲理的思索,词的格局境界顿时显现。在他的羁旅行役词里,诸如旅馆、客馆、村馆、村店、山驿、水驿、长亭、危楼一类的空间意象非常之多。^[9]作为一个深嵌儒家文化基因的士子,他师承传统,将士大夫常用定性指意的意象运用在羁旅行役词中。这类词作在表现游子的失意怅然和对远方佳丽思念的同时,更多的是表现士子对仕途进取、功名的渴求,体现的是知识份子求仕进的心理。

二、柳永的新兴市民意识与词作

北宋都市经济繁荣,城市数量与规模在不断扩大,社会观念与风气发生转变,转变促使市民意识开始觉醒。正如《东京梦华录》所描绘的北宋都城东京汴梁:“举目则青楼画阁,绣户珠帘。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……伎巧则惊人耳目,奢侈则长人

精神。”^[10]由此可见居民过着享乐的日子，生活颇为自由、放纵。在物质生活满足的基础上，市民开始对自身命运及人生价值进行思考，市民的自主意识觉醒。此外，柳永自身的性格也是极为浪漫的，《戚氏》“帝里风光好，当年少日，暮宴朝欢。况有狂朋怪侣，遇当歌对酒竞流连。”^[11]宋人叶梦得《石林避暑录话》载：“柳耆卿为举子时多游狭邪”^[12]足见其人狂放不羁，沉醉于烟花柳巷，贪恋市井繁华。柳永科场失意走进都市后，其作品题材便以市井、冶游、妓者为主。有赞颂青楼女子的美貌与才艺的《斗百花·满宫腰纤细》《合欢带》、描写与歌姬的欢爱的《尉迟杯·宠佳丽》《昼夜乐·秀香家住桃花径》，记录社情与民俗的《小镇西犯》等。词兴起于民间，文人写词时一般不表露自己的真实心迹，将自己藏于“闺中女子”身后。柳永的市民阶层思想意识让词在他手中手转变了体式，抒情主人公由“男子作闺音”变为创作主体“自我”，《乐章集》中，仅20余首采用代为抒情的方式，其余皆以“自我”为抒情主体。在转变抒情主体的同时，柳永还将文人词的抒情主体俗化为体味都市节物的游子、纵情声色的浪子。

柳永处在一个“升平”的时代，纵情享乐之风盛行，慢词擅咏物抒情，能更好地反应时代风貌。慢词绝大部分来自民间，作为一个失意文人及对市民文化的热情，柳永对于慢词的创作毫无顾忌。柳永本身有着较高的音乐天赋，且市民喜欢直露和铺叙的文学样式，遂常用慢词俗曲来谱曲填词。他长期活跃于坊间街巷，为了适应歌姬的演唱和市民的审美，柳词的表现手法多以赋为主，即事言情，直抒胸臆。如《倾杯乐·皓月初圆》以白描手法，通过对女主人公月下独白的刻画，表现了她对恋人的相思之情。“如何媚容艳态，抵死孤欢偶”“问甚时与你，深怜痛惜还依旧”用直抒胸臆的手法让女主人公大胆发问，内心情思袒露无疑。下片从女主人公的思想历程着笔写她的离愁别绪，从对心上人诺言的思量，到离开其人后的迷惘感伤，再到渴望与心上人的重新相聚，通过三段内心独白的层层铺叙，使词的感情表达得淋漓尽致，通俗明快，极符合市民的审美品位。

语言上常以俗语、口语入词，语言通俗易懂、明白晓畅。如前文提到的《倾杯乐·皓月初圆》“算到头”“可惜恁”等俗语随处可见。“追旧事、一晌凭栏久”的语颇似宋代勾栏瓦肆中说唱文学的口吻。据梁丽芳女士的统计，柳词中的副词“恁”出现了58次，“争”出现了36次，“处”出现20多次，“怎”10多次；语尾“得”字出现49次，“成”字20多次，“了”字10多次。^[13]运用这些市井常用白话入词，使柳词明白晓畅，浅易通俗。柳永长期流连秦楼楚馆，早已认同了歌姬的处事方式，所以词作也不加掩饰，内容不免艳俗，随后便有了士大夫“好为淫冶讴歌之曲。”^[14]“纤艳淫媠，人人骨髓”^[15]之类的评价。

三、两种思想相互作用下的词作

作为一个成长于仕宦家庭深受儒家思想影响，又沾染了浓厚市民气息的词人，柳永在市井寻欢作乐时也不忘功名的求取，于是他就在词中表露心迹。《长寿乐·尤红孺翠》假红倚翠之时想的是“魁甲登高第”，《征部乐》为了“举场消息”而不得不开开心爱的“虫虫”姑娘。而当柳永求取功名受挫时，便在楚馆秦楼以感官享受暂时恢复内心的失落。《如鱼水·帝里疏散》“浮名利，拟拚休”，“向绣幄，醉倚芳姿睡，算除此外何求”，将名利忘情于世事，走向“绿蚁”“红粉”的温柔乡中，以此来平复内心的失落与不平。受市民意识的影响，柳词敢于将真实的抒情自我展露在世人面前，其形象率真、毫不做作掩饰。其词通俗流利极富音乐性，在当时流传极广。自小生活在奉儒守官之家，培养了为士大夫称颂的写景工

丽用语典雅的能力；政治上的长期被压抑，使他活跃在舞榭歌台、奔波在山程水驿，让他的思想走进了市民大众，所以词作能受各阶层的喜爱。有受苏轼等士大夫喜爱的“不减唐人高处”的“霜风凄紧，关河冷落，残照当楼”，有歌姬舞女追捧的“恨少年、枉费疏狂，不早与伊相识”，也有落拓江湖人士称道的“今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月”。

柳永两种思想观念相互碰撞交融，在相互对立的基础上又开启柳词新的局面。即在描写与歌姬的相思别绪时，又能将羁旅之苦和人生之悲寓寄其中。《雨霖铃》从“执手相看泪眼，竟无语凝噎”的悲痛眷恋到“今宵酒醒何处？杨柳岸、晓风残月”的凄苦惆怅，柳永将士大夫悲秋的情感融入相思之情。此外，柳词在语言通俗明白晓畅、叙述平白的基础上，又能熔铸前人诗句，使词典雅工丽。《玉蝴蝶》用简单意象和极常见直白的表现手法来描写景物，层层铺叙。其中“晚景萧疏，堪动宋玉悲凉”“水风轻，苹花渐老”二句暗用宋玉《风赋》“夫风生于地，起于青苹之末”句意，“指暮天、空归归航”化用谢朓《之宣城郡出新林浦向板桥》中的“天际识归舟，云中辨江树”的诗意，俗中有雅，平中见奇。

四、结论

柳永的家世、所受的教育都是以传统儒家思想为背景，这形成了他牢固的文化基础。然而北宋大环境下市民经济的繁荣，以及他自身对于市民文化的热情也深刻地浸染着他的内心世界，这两种观念相互消长终其一生，形成儒家思想与市民意识互补的格局，进则廊庙，退则市井。常年的干谒、宦游羁旅漂泊之路，让柳永扩展了词的题材范围；市井坊间的冶游生活让他更能接近下层人民，创作出为市民喜闻乐见的作品，推动市民文学的发展；柳词还能运雅入俗，形成雅俗共赏的新格局。传统儒家思想和新兴市民意识的消长深刻地影响着词人柳永，其词作也以二者为基石，并开启了新的格局，在词史上呈现出浓墨重彩的一笔。

参考文献：

- [1]叶梦得. 石林避暑录话[M]. 上海书店, 1990.
 - [2]施蛰存, 陈如江辑录. 宋元词话[M]. 上海书店出版社, 1999.
 - [3]周济, 谭献, 冯煦. 介存斋论词杂著, 复堂词话, 蒿庵论词[M]. 人民文学出版社, 1959.
 - [4]唐圭璋. 词话丛编(1-6)(精)[M]. 中华书局, 2005.
 - [5]于桂林. 柳永生平与词作考辨[D]. 广西师范学院.
 - [6]黄坚. 详说古文真宝大全[M]. 湖南人民出版社, 2007.
 - [7]上海古籍出版社. 词林集珍[M]. 上海古籍出版社, 1989.
 - [8]曾, 大兴. 柳永和他的词[M]. 中山大学出版社, 1990.
 - [9]曾, 大兴. 柳永和他的词[M]. 中山大学出版社, 1990.
 - [10]孟元老. 东京梦华录笺注(上下)[M]. 中华书局, 2007.
 - [11]上海古籍出版社. 词林集珍[M]. 上海古籍出版社, 1989.
 - [12]叶梦得. 石林避暑录话[M]. 上海书店, 1990.
 - [13]梁丽芳. 柳永及其词之研究[M]. 三联书店香港分店, 1985.
 - [14]唐圭璋. 词话丛编(第一册)[M]. 中华书局, 1986.
 - [15]丁福保. 历代诗话续编 1[M]. 中华书局, 1983.
- 作者简介：李千雨（2000-），四川雅安人，雅安职业技术学院2020级学生，专业：语文教育。指导老师：毛融（1980-），湖南益阳人，雅安职业技术学院 研究方向：元明清文学。