

现代传播视野下柳永词的流传

李儒俊 江丽娟

在两宋词坛上，出现了许多杰出的词人和词作，但最负盛名的还是柳永和柳词。龙榆生先生说：“在苏轼‘横放杰出’的词风没有取得广大读者拥护之前，整个的背诵词坛几乎全为柳永所笼罩。”宋叶梦得《避暑鲁话》卷三云：“柳永为举子时，多游狭斜，善为歌词。教坊乐工，每得新腔，必求永为词，始行于世。余仕丹徒，常见一西夏归朝官云：‘凡有井水饮处，即能歌柳词。’言其传之广也。”吴曾在《能改斋满录》卷十六里说柳词“传播四方”也可以证实柳词普遍流传的情况，柳永词的传播盛况及效果，是一种文学传播现象，是值得我们学习的。从传播学理论角度解释柳永词传播活动的本质及规律，不仅可以使人们获得对文学作品的认识，而且可使人们获得对文学传播领域的系统认识。本文试从传播视阈分析柳词是如何达到此种传播效果的。

一、柳词的传播定位及内容

传播定位主要是让目标受众群迅速接受产品或者服务的过程，是占领消费者心智模式的过程。文学传播定位主要是让读者迅速接受作品的过程，在这个过程中，传播是非常重要的，不仅仅要告诉读者作品写的是是什么，而且应该让作品深入读者的脑海，让读者通过体验的方式去感觉到作品的情感，占领读者的心灵，产生共鸣，并给予理想的沟通，上升到灵魂的境界，这也是文学中的只能意会，不能言传的传播，这就可以说是完全的传播到位了。柳词的传播是如何定位的呢？他的词的内容和形式与封建正统文人所做的词有着天壤之别。封建正统文人晏殊、欧阳修他们官至宰辅，词作侧重反映士大夫阶级闲适自得的生活和留恋光景、感伤时序的情怀，词笔清丽、气度闲雅。这一时期的文人较为矜持，他们宁愿择用句度类似五、七言近体诗的短调，而不甚措意与所谓哇声淫奏的慢曲子。而柳永仕途失意，一度沦落为都市浪子，经常混迹于歌舞伎馆，对生活在社会底层的歌妓、市民生活的心态相当了解。因此柳词的题材大都是描写歌妓和市民生活的悲惨现状，深受这一目标群体的喜爱，在这一阶层得到了广泛的传唱。因此可以看出柳词在内容上传播定位于普通市民和歌妓是非常成功的。在表现形式上，柳永有别于所谓的正统文人的矜持词作，成为扭转此风的第一人，他创制了慢词，并选用了不同的曲调，将词的篇幅拉长了，容量也大了，并将六朝、隋唐小赋的技法引进了词的领域，层层铺

叙、处处渲染，备足无余的作风与传统文人格守的崇尚含蓄，讲究韵味大相径庭。这种表现形式更适合于表达的感情，更适合于歌妓的表演和发挥，更能满足普通接受者的欣赏心理和习惯，更适合在市井娱乐场所广为流传。由此可以看出柳词首先在词风上的定位别具一格。

柳词的内容涉及很广，帝王将相、凡夫走卒、文人墨客、风尘歌女、江湖好汉等等都在柳词中出现过。

1. 柳词描写最多的是歌妓的生活

他以同情的感情基调来记录歌妓的际遇，表达她们的恨及别离之苦，或者模仿歌妓的口吻来代其言苦等，表达了歌妓的悲惨生活及对歌妓的同情。词中细腻地描写她们的生活、爱情、从良愿望甚至悼亡追思。《迷仙引》写道：“才过笄年，初绾云鬟，便学歌舞，席上尊前，王孙随分相许。”描写的是歌妓从小就过着不幸的生活。在柳词中有很多歌妓的名字出现，如“佳娘棒板花钿簇，唱出新声群艳伏。”“虫娘举措皆温润，每到婆娑偏恃俊。”“酥娘一搦腰肢袅，回雪萦尘皆尽妙。”这里的“佳娘”“虫娘”“酥娘”都是歌妓的名字，可以看出柳词大多是描写歌妓的生活的。

2. 柳永的风俗节令词和都市风光词摹临民风民俗

柳词以表现市民大众的日常生活和节日景观，反映富足的豪奢为主要内容。在柳词中，苏州的风光是“万家绿水红楼”（《木兰花慢》），“万井千闾富庶，雄压十三州，触处青蛾画舸，红粉朱楼”（《瑞鹧鸪》）；扬州的风光是“酒合花径仍存，风萧依旧月中闻”（《临江仙》）；成都的风光是“地胜异，锦里风流，蚕市繁华”（《一寸金》）。当然写得最多的还是京都风光，既有一般性描写，也有庆元宵、竞龙舟等专门描写，如《倾杯乐》《破阵乐》等。

3. 柳永的羁旅行役词

柳永的羁旅行役词所抒发的是羁旅行役中生不逢时、怀才不遇的感慨，从而或愤世嫉俗，或思念乡关，或向往归隐。如《安公子》上阕写舟行景色，下阕道：“游宦成羁旅，短檣吟倚闲凝伫。万水千山迷远近，想乡关何处？自别后，风亭月榭孤欢聚，刚断肠，惹得离情苦。听杜宇声声，劝人不如归去。”道出了失意文人的普遍心理。

前述两类词是世情写真，为歌妓写心；羁旅行役词则是作者自己的心声，为柳永在士大夫阶层赢得了无穷的声誉。这些组成了柳词的写作源泉。可以看出柳词的信源较广，内容涉及各个方面，在表达上有俚俗，有高雅，也有

雅俗共赏的。因此他的词在社会各个层面得以流传。

二、柳词的传播环境

柳永所处的时代是近代城市雏形出现，娱乐环境形成和传播环境开发的时代。柳永来到汴京这个当时人才、信息最集中的都城，柳永的名声才有可能远播、直达上层统治者；又因为柳永漫游四方，柳词才能随各地歌妓的传唱而声名远扬。

柳词的传播主要是依托歌妓的口头传播。宋代歌妓唱词，主要是在公私宴集等娱乐环境和酒店茶楼馆妓院等娱乐场所。

1. 公私宴会

宋时的公私宴会之风颇为兴盛。宋朝开国初，皇帝出于政治考虑就让手下大臣多置歌舞女，此后大家相互效仿，社会上弥漫着享乐之风。当时官府的迎来送往，文人的相会离别都要饮酒作乐、歌舞寻欢。“公宴”是指官办的招待宴会，公宴都有歌妓奏乐唱词来娱乐宾客。“私宴”是指一般士大夫所举行的宴会。他们的私宴都有歌妓来演唱词，而且歌妓的数量不受限制，既可以使用家妓，也可以租借官妓来陪酒唱词。因此可以看出，公私宴会是词传播的重要场所。

2. 酒店茶馆

宋时，由于商品经济的发展，城市经济日趋繁华，在东京、杭州等一些大都会里，到处都有酒楼、茶坊、饭馆。除了官府私宅的公私宴会外，酒楼妓馆旅店等商业性公共场所作乐也是唱词盛行之处。宋代官营酒库和私营酒楼茶馆，为了招揽顾客，常常让歌妓常住店中坐台演唱。一些达官贵人、商贾豪客往往在此通宵达旦、饮酒作乐。

3. 街市瓦肆

宋初，因经济发展、人口众多，民间歌舞颇为兴盛。当时出现很多街舞，特别是在一些节庆佳日，仅官府艺人已不能应付，大批民间职业艺人应运而生。他们不但有自己的团行组织，还有固定的表演场所——瓦肆。逢年过节，有些歌妓、艺人还四处流动卖唱，巡回演出。正如吴自牧云：“街市有乐人三五为队，擎一二女童舞施，唱小词，专沿街赶趁。”此外，妓院也是市井私妓的集聚之处，也是词传播的重要场所。

三、柳词的传播者

文学作品的传播者是传播作品的主体，包括创造和传递文学信息的人，他们根据自己的审美理想、审美经验和 社会需求，创造并传送文学信息，使文学成为滋养人类灵魂的川流不息的长河。在宋代，文学作品传播者的构成相对简单。柳词的传播主要有口头传播、印刷传播、书册传播、抄本传播等，但主要是口头传播。柳永是著名的词作者，自己也能唱词，柳永本人由于漫游，也带动了词的传

播。作为封建时代的文人，柳永也有世俗的追求：出仕。他赴科考，题干谒，进出豪门，奔波于京、杭、淮等地，其长调之体生动细致地描述了沿途景致的美妙、旅途的寂寞、游子的乡思、光阴的虚度。柳永大概没有想到，由于漫游，竟带动了《雨霖铃》（寒蝉凄切）《倾杯乐》（皓月初圆）等词的传播。但柳词的传播，主要还是选用歌妓来传唱词。宋以前，唱歌的不分男女歌唱家。宋人独重女音，主要是因为唱词的环境。一方面因为歌妓大都相貌姣好，能歌善舞，深受士大夫等人的喜爱，由于达官贵人对歌妓的宠爱和仰慕，对她们传唱的词也是喜爱有加。另一方面，歌妓也甚是喜欢柳词，才愿意接受“代言”，这是因为柳永流连乐坊，与乐工歌妓有密切的来往，他的词也大都描写歌妓的不幸遭遇，表现对歌妓的同情，因此受到歌妓的争相传唱。歌妓作为传播者在当时具有很高素养，她们大多有较高的文学、音乐艺术修养，有的甚至有着文人化的个性。歌妓在“才”“情”“色”“艺”上都有较高的素养。“才”即在诗词书画方面的素养；“色”即指容貌体态；“艺”指在音乐舞蹈方面的技艺；“情”则比较微妙，这是建立在广博的“才”的基础上，能迎合文人脾胃，包括吟诗对句、温文尔雅的调侃、高雅得体的举止等要素所组成的情趣氛围。

四、柳词的传播模式

柳词的传播模式大概是：现实信息—词人—词—歌妓—听众，从这一传播模式可以看出柳词的传播过程，下面来分析一下柳词传播过程的每一个环节。

现实信息—词人—词：是词人个人的自身传播。也称词人的内在传播。内在传播实际上就是人的思维过程。柳永通过内在传播，对外部信息进行感应、分析、逻辑思维、推理、语言、想象、创作等用语言表达出来，就形成了词作。

词人—词—歌妓：是人际传播，即发生在两个人之间的传播行为。柳永将自己的词给歌妓吟唱，由于歌妓深熟韵律，也具有丰富的演唱经验，柳永和歌妓面对面的直接交流，可以克服词人在词的格律方面所受的限制，可以使词更利于传播。这种面对面的传播很直接，反馈也及时，词中有什么不适当的格律和神韵，可以随时更改。在传播中双方即柳永和歌妓地位相同。

歌妓—听众：是公众传播，即个体与群体的传播。封建士大夫常常为了欣赏和娱乐，时需聚合在瓦肆勾栏中听歌妓们的演唱。歌妓在此种传播模式中的传播方式就是演唱。在此种传播模式中，受众即封建士大夫的应对歌妓传播有很大的影响。如果歌妓所唱的得到了他们的喜爱，就会获得很可观的收入；如果歌妓唱的不符合他们的口味即不被接受，则此时的传播会被迫终止。因此作为传播者的歌妓和作为接受者的封建士大夫处于不同的地位，作为接受者的封建士大夫的反应直接关系到传播过程的进行或

终止。

五、柳词的传播控制

在任何时代,文学的反映形式和接受的主要途径是借助于各种社会传播方式,但朝廷的文教政策、官方的意识形态和文人的思想宣传也制约着文学的传播。宋代对文学传播的控制,主要表现在作为文学创作者所处时代的政治、经济、文化等因素对文学作品的流传的影响。

1. 国家政府对意识形态领域的管理

一个国家政权建立以后,其相应的政治法律制度和意识也随而形成。任何一个国家政权的统治阶层都会认识到舆论存在及其传播的重要性。在漫长的封建社会历史上,钳制言论的控制手段不胜枚举。宋王朝自然也不例外,国家对有利于国家统治阶级利益的文学言论,积极提倡。对于对统治阶级不利的文学言论,给以打击压制,甚至迫害文人。词人柳永的一生有对宦官生活的不懈追求。第一次赴京赶考落榜了,第二次又落榜。落榜后由着性子写了首牢骚极盛而不知天高地厚的《鹤冲天》。没有想到就是那首《鹤冲天》中那句“忍把浮名,换了浅斟低唱。”刺到了宋仁宗的痛点上。三年后,柳永又一次参加考试,只等皇帝朱笔圈点放榜。谁知当仁宗皇帝在名册簿上看到“柳永”二字时,龙颜大怒,恶狠狠抹去了柳永的名字,在旁批到:“且去浅斟低唱,何要浮名?”柳永的《醉蓬莱》也激怒了当朝者,当朝者为了维护自己的利益,就使出惩罚的手段,客观上制约了柳词的创作和传播。

2. 受众对柳词传播的影响和控制

受众的反馈也影响词的创作和传播。柳永为了迎合大众的欣赏口味,词大多倾向于写歌妓的悲惨生活和小市民的平常生活,有时候受众也直接给予意见,修改后再由歌妓歌唱,这也体现了受众对柳词传播的控制和影响。此外歌妓再创作在词的传播当中的作用是相当大的。这里的再创作,指的是她们演唱时的感情投入、情感处理和技术处理,从某种程度上说是歌妓与词人在创作上的一种合作,她们的演唱增添了作为文字形式的词所不具备的审美效果。柳永的一些佳作名篇,往往是借助歌妓完美的演唱,才得以打动人心、传唱于世的,所以歌妓再创作的作用是不可低估的。

歌妓对柳永词的传播虽有积极的一面,但也有消极的一面。柳永词很多是应歌妓之请而作,词色情倾向比较明显,表现出很大的随意性。

3. 正统文化及南渡后社会政治的影响

柳词俨然已成为宋代俚俗词的一面旗帜,与儒家“温柔敦厚”“发乎情、止乎礼仪”“乐而不淫,哀而不伤”的“雅正”传统自然大相径庭。北宋时苏轼、李清照等人对柳永词已颇有微词,自觉不自觉地与柳永划清界限。南渡后,社会政治巨变和时代文化的变迁,词坛上的“复雅”之风愈吹愈烈,词题雅化程度不断深入,在这种情况下,

柳永词屡遭贬损,实际上已日益被抛掷于士大夫文人词坛的边缘和词学批评的主流话语之外。

六、柳词的接受

柳词在传播中被广泛接受。柳词主要是在酒楼、茶馆、妓院里传播,这样的传播环境轻松消闲,使得传播者和接受者都进入了最佳的心理状态,从而使词达到很好的传播效果,也利于词的接受;柳词中大量使用了俚俗语言,这种俚俗风格是对民间词的继承和发展,培养和扩大了词的读者群,词的俚俗化也说明了词人的消费观的增强,拉近了词与生活的距离,易被广大市民接受,这也是柳词传播较广的一个原因;柳词的传播者大部分是歌妓,歌妓的传唱可以满足士大夫的娱乐,歌妓的表情、动作、音乐感染力等能激发接受者的感情,可以更好地沟通传播者和接受者的感情,从而产生共鸣,有利于词的接受。此外在词的传播过程中,受传者具有很高的主动参与性,词的接受者不仅主动地选择好词让歌妓传唱,而且通过歌妓的演唱,与作者一起当场评论、修改词作,边修改,边演唱,这种综合的、互动的多项传播模式,让每一个人都成为信息的发出者和接受者,使词的接受达到了最佳状态。

以上从传播学的角度分析了柳词中所蕴含的现代传播特征。柳永在为世人贡献精湛独特的文学作品的同时,也为后人留下了宝贵的传播技巧,值得我们珍视、发掘和学习。

【参考文献】

- [1] 陈振.中国断代史系列·宋史[M].上海:上海人民出版社,2004:4.
- [2] 袁行霈.中国文学史(第三卷)[M].北京:高等教育出版社,2005:7.
- [3] 陈龙.大众传播学导论[M].苏州:苏州大学出版社,2006.
- [4] 陈培爱.广告策划与策划书的撰写[M].厦门:厦门大学出版社,2007:9.
- [5] 周汝昌.宋词鉴赏词典[M].上海:上海辞书出版社,2003:6.
- [6] 汤晓山,翟灿.广告表现与设计[M].北京:清华大学出版社,2007:9.
- [7] 刘光裕,郭术兵.论传播方式的改变对唐宋词的影响[J].齐鲁学刊,1997(01).
- [8] 徐枫.论宋词歌妓传播的特色[J].文化广角,1992(01).
- [9] 傅才武.文人与歌妓——歌妓在诗词传播中的作用探微[J].湖北民族学院学报,2000(01).
- [10] 李剑亮.论唐宋词的实用功能及其与歌妓的关系[J].杭州大学学报,1996(03).
- [11] 彭福荣.论歌妓对宋词繁荣的价值[J].重庆交通学院学报,2003(12).
- [12] 王兆鹏.歌妓唱词及其影响[M].北京:中华书局,2006:4.

【作者简介】

李儒俊(1968—),男,江西抚州人,硕士,东华理工大学文法与艺术学院副教授,硕士生导师,研究方向为中国古代文学;江丽娟(1985—),女,安徽宿州人,东华理工大学文法与艺术学院2009级在校研究生,研究方向为文艺学。