

中 学 生 文 化 素 质 提 高 丛 书

YUAN QU

元曲精粹解读

张燕瑾 编著

ZHONGHUA BOOK COMPANY

中華書局

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

元山

肇庆分校建校二十周年纪念册

陈惠理 编

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

学
生
文
化
素
质
提
高
丛
书

YUANQU
元曲
精粹解读

张燕瑾 编著

中华书局

图书在版编目(CIP)数据

元曲精粹解读 /张燕瑾编著. - 北京:中华书局,2005
(中学生文化素质提高丛书)

ISBN 7-101-04054-3

I. 元… II. 张… III. 元曲-中学-课外读物
IV. I207.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 079645 号

-
书 名	元曲精粹解读
丛 书 名	中学生文化素质提高丛书
编 著 者	张燕瑾
插 图	赵 戡
责任编辑	路育松
出版发行	中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
http://www.zhbc.com.cn
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京未来科学技术研究有限责任公司印刷厂
版 次	2005 年 3 月第 1 版
2005 年 3 月北京第 1 次印刷
规 格	开本/850×1168 毫米 1/32
印张/9 字数 140 千字
印 数	1-4000 册
国际书号	ISBN 7-101-04054-3/G·760
定 价	16.00 元
-

导 言

“元曲”这个概念包括元杂剧和元散曲两种文体样式。散曲,就是配乐歌唱的歌词儿,只供歌唱,不用于化妆表演,从广义上说,它是诗的一种;杂剧则是戏曲家族中的一个成员。因为杂剧的歌唱部分唱成套的曲子,所以也叫“曲”,明朝人臧晋叔编的元人杂剧选就叫《元曲选》,也称《元人百种曲》。本书的“元曲”既选杂剧之剧曲,也选散曲。

从文体来看,文学有三种形态:抒情文学(如诗、词、散曲),以抒发人的内心思想情绪为主要目的,描写的对象是“情”;叙事文学(如小说、讲唱文学),主要是描写事实的发展过程,描写的对象是“事”;戏剧则是抒情文学与叙事文学相结合的产物,但戏剧所抒的情是能使剧中人发生行为的情,所写的事也是能使人物产生行为的事,所以称戏剧为“行为的艺术”^①。

从艺术角度看,戏剧属于表演艺术,戏剧创作要通过演员的舞台表演才能算最后完成,文学剧本还只能算半成品。所以“角色扮演”是戏剧区别于其他艺术的标志。

戏剧包括很多门类,如话剧、舞剧、歌剧、哑剧等,戏曲是其中的一种,是只有中国才有的民族戏剧。什么是戏曲呢?戏曲是以代言体的言语、动作、歌舞表演故事^②。就是说演员要装扮成剧中人物出现在舞台上,进行说、唱和动作表演,让观众亲眼看到故事的发展过程。出现在舞台上的人物,既失去了剧作家的身份,也失去了演员的身份,变成了剧中人物(角色),所以叫代言体。

戏曲的形成,有一个源远流长的过程。先秦时期是戏剧的胚胎期,劳动和战斗经验的传授、各种庆典活动中,都有模仿性表演,使人类的模仿天性得到开发锻炼。这种模仿活动进一步发展,便出现了娱乐性歌舞和原始宗教祭祀活动中的装扮表演。到西周时宫廷出现了专供贵族娱乐的优,也叫俳(pái)优、倡优、优伶,可算是最早的职业演员了。汉唐时期是戏剧的雏形期,已由装扮人物发展到简单的故事表演,汉代称为“百戏”,是多种伎艺的演出,到隋代百戏之盛达到顶峰。多种伎艺长期的同台共演,为戏曲向高度综合的方向发展提供了条件。到唐代就出现了歌舞小戏《兰陵王入阵曲》(也叫《大面》、《代面》)、《踏摇娘》和滑稽小戏“参军戏”,作为综合艺术的戏曲终于形成了。宋金时期是戏曲的成熟期,城市里有表演各种伎艺的场所,叫“瓦舍”(也叫“瓦市”、“瓦肆”、“瓦子”)。瓦舍中表演不同伎艺的看棚,四周围上栅栏,叫做“勾栏”,其中就有专供杂剧演出的剧场。唐代已有“杂剧”之名,是歌舞小戏和参军戏

的通称，宋代也采用了这个名称，指化妆人物演述故事等各种戏剧性表演，也叫“杂戏”。金代的戏剧称“院本”，意思是行院(戏班)演出的戏剧。

元代继承了“杂剧”之名，当时也叫“传奇”。实际上元杂剧已经发展为一种新的完美戏曲，有着严谨的体制。一般由四折一个楔(xiē)子组成一本完整的戏，少数戏有五折或六折的，也有的用两个楔子。个别情节过长的戏可以写成多本戏，如《西厢记》就有五本二十折。折，是戏剧情节的自然段落，相当于后来的“出”、现代戏剧的“幕”。从音乐上说，折也是一个独立的单元，唱同一宫调的套曲。楔子是正戏之外的过场戏，用来交待情节、介绍人物，不唱套曲，只唱一两支单曲。一本戏只由一个行当的演员主唱，由正末(男主角)主唱的叫末本戏，由正旦(女主角)主唱的叫旦本戏，但正旦或正末可以在同一剧不同的折中扮演不同的人物。每本戏的剧末都有二或四句对文概括戏的内容，叫“题目正名”，一般用它的最后一句作为戏的全名，取全名中的几个字作戏的简名。题目正名不是情节的组成部分，是写在纸上作宣传用的，相当于今天的海报。

元代是中国戏曲的繁荣时期，今天所能知道的剧目有七百三十多种，流传到今天的有一百七十多种，收在臧晋叔编的《元曲选》和今人隋树森先生编的《元曲选外编》中；王季思先生主编的《全元戏曲》把元明之间难以断定确切时代的作品也收入进去。

散曲是中国诗歌发展经过诗、词之后，到第三阶段出现的一个新品种。散曲产生于宋金而盛行于元代。诗、词、曲都可以配乐歌唱，但诗（如《诗经》、汉乐府）是先有歌词，再为词谱曲，文词决定音乐；词与散曲则是先有曲谱，再按谱填词，音乐决定文词的形式。词的句数、字数都有严格规定，不能随意增减；而一首散曲，不仅可以增加大量衬字，甚至还可以增加句子。从形式上看，有无衬字是曲与词最明显的区别。散曲、杂剧都用于演唱，但散曲只用于歌筵酒席上的清唱，不进行化妆演出，这是它同杂剧的区别。

散曲曾有过“乐府”、“乐章”、“词”、“词馀”、“时曲”、“清曲”等种种称谓，后来才统称为散曲。散曲分为套数和小令两种。套数又称散套、大套、大令等等，是指用同一宫调两支以上的曲子相联而成的一首作品；小令也叫叶儿，是用一支曲子写成的作品，带过曲和带“么”篇的作品也属小令一类。从内容特征来说，诗言志，词抒情，而曲则极为庞杂；从风格特征来看，诗庄、词媚，而曲则以“俗”为特点。曲不讲含蓄，追求诙谐情趣，“以俗为雅”，有着独特的风貌。诗、词、曲表现了不同时代的人文精神，是不可替代的。

学术界一般将元曲的发展分为两个时期。前期从金朝末年到元成宗元贞（1295—1297）、大德（1297—1307）年间，约一百年左右，是元曲发展的鼎盛期，戏剧的活动中心在大都（今北京），出现了关汉卿、王实甫、白朴、马致远等有

成就的大作家,产生了《窦娥冤》、《西厢记》、《汉宫秋》、《赵氏孤儿》、《李逵负荆》等著名作品。这些作品反映的生活面广,内容丰富、深刻,表现了人民大众的情绪和心声。散曲则有卢挚、张养浩等散曲作家和兼作散曲的戏剧家。从大德末年开,杂剧逐渐进入后期阶段,作品的数量和质量都不如前期,作品的生活气息和抗争精神都有所减弱;郑光祖和乔吉是这一时期较有成就的作家。散曲也失去了前期本色质朴的风格,注重格律,趋于典雅。代表作家如张可久、贯云石、徐再思等。

元杂剧的题材内容非常广泛,有取材于历史的历史故事剧、清官断案的公案剧、婚姻恋爱剧、家庭问题剧、三国剧、水浒剧、描写神仙度脱凡人出家的神仙道化剧等。

元曲的出现,掀开了中国文学史和戏剧史上新的一页,是中国文学和戏剧发展的里程碑。元杂剧属于通俗文学范围,它取得的辉煌成就,使它成为元代成就最高、对后世影响最大的文学和艺术门类,为中国戏剧的发展奠定了坚实的基础。早在元代,就有人把元曲与唐诗、宋词并称,近人王国维在《宋元戏曲史》的序言里,更称元曲为“一代之文学”。他说,每一个时代都有这个时代独到的文学,像楚国的《离骚》,汉代的赋,六朝的骈文,唐代的诗,宋代的词,元代的曲,都是一代之文学,不仅同时代其他文体的成就不能同它相比,后世的同类文体也赶不上它。这种评价是很正确的。元杂剧的有些剧目早就有了外国译本和演

出,如《窦娥冤》、《汉宫秋》、《西厢记》、《赵氏孤儿》、《灰阑记》、《金钱记》等;今天的戏剧舞台上仍然在改编演出的剧目则更多。

剧曲和散曲都是供演出之用的,当时的曲家尚无版权意识,写毕即付演员演唱,演出者有权对文辞、甚至对故事情节进行修改,故剧曲、散曲不同版本异文颇多,有“曲无定本”之说。在校勘方面,元曲要比诗、词、文都困难得多。本书所选曲文,文辞择善而从,不出校记,不注版本。

剧曲和散曲都有淋漓酣畅的特点,往往连用好几支曲子抒发同一种感情。为了照应曲辞内容的完整性,本书剧曲单支曲文选录的不多。戏剧的故事性很强,离开了剧情不可能理解曲辞,因此有必要对剧情进行适当介绍。也因为元曲的特殊性,本书在体例上采取了相对灵活的做法。希望本书能对读者朋友有所帮助,也希望能听到读者朋友的批评指正。

① 参见宗白华《美学与意境·戏曲在文艺上的地位》,人民出版社1987年版。

② 参见《王国维戏曲论文集·宋元戏曲史》,中国戏剧出版社1984年版。

目 录

导言·····	1
---------	---

剧 曲

关汉卿

单刀会

第四折·····	3
----------	---

第四折·····	8
----------	---

窦娥冤

第三折·····	12
----------	----

第三折·····	15
----------	----

拜月亭

第一折·····	20
----------	----

白 朴

梧桐雨

第三折·····	24
----------	----

第四折·····	28
----------	----

马致远

汉宫秋

第三折·····	41
----------	----

第四折·····	48
荐福碑	
第一折·····	58
第一折·····	61
王实甫	
西厢记	
第一本第一折·····	64
第二本第二折·····	68
第二本第四折·····	70
第四本第三折·····	74
第四本第三折·····	76
破窑记	
第一折·····	79
杨显之	
潇湘雨	
第三折·····	83
刘唐卿	
降桑椹	
第一折·····	88
武汉臣	
老生儿	
第二折·····	93
李好古	
张生煮海	
第一折·····	97

第二折·····	98
郑光祖	
倩女离魂	
第二折·····	103
王粲登楼	
第三折·····	107
王子一	
误入桃源	
第一折·····	113
无名氏	
陈州粳米	
第一折·····	120
散 曲	
杜仁杰	
【般涉调】耍孩儿·庄家不识勾阑·····	127
王和卿	
【仙 吕】醉中天·咏大胡蝶·····	135
关汉卿	
【双调】沉醉东风（咫尺的天南地北）·····	139
白 朴	
【仙 吕】醉中天·佳人脸上黑痣·····	142
【中 吕】阳春曲·题情·····	146
胡祇通	
【中 吕】阳春曲·春景·····	148

姚燧

【越调】凭栏人·寄征衣……………151

卢挚

【双调】沉醉东风·闲居……………155

【双调】蟾宫曲·劝世……………158

【双调】蟾宫曲·田家……………162

马致远

【越调】天净沙·秋思……………165

【双调】寿阳曲·江天暮雪……………169

【双调】寿阳曲（云笼月）……………172

【双调】夜行船（百岁光阴如梦蝶）……………174

曾瑞

【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌·闺中闻杜鹃……………181

张养浩

【双调】雁儿落兼得胜令（云来山更佳）……………185

【中吕】朱履曲·警世……………188

【中吕】山坡羊·潼关怀古……………190

【南吕】一枝花·咏喜雨……………193

睢景臣

【般涉调】哨遍·高祖还乡……………197

赵岩

【中吕】喜春来过普天乐（琉璃殿暖香浮细）……………205

吕止庵

【仙吕】后庭花（西风黄叶疏）……………209

乔 吉

【双 调】折桂令·丙子游越怀古……………212

【双 调】折桂令·荆溪即事……………216

【双 调】水仙子·咏雪……………219

【南 吕】梁州第七·射雁……………222

张可久

【中 吕】红绣鞋·天台瀑布寺……………227

【越 调】凭栏人·湖上……………231

【中 吕】卖花声·怀古……………233

【正 宫】醉太平（人皆嫌命窘）……………235

贯云石

【双 调】清江引·咏梅……………237

【双 调】清江引·惜别……………240

徐再思

【双 调】蟾宫曲·春情……………242

【双 调】水仙子·夜雨……………245

查德卿

【双 调】蟾宫曲·怀古……………248

张鸣善

【双 调】水仙子·讥时……………251

兰楚芳

【南 吕】四块玉·风情……………254

杨 讷

【中 吕】红绣鞋·咏蛇蚤……………258

无名氏

- 【正 宫】醉太平·讥贪小利者……………260
【商 调】梧叶儿·嘲谎人……………262
【越 调】天净沙（上官有似花开）……………264
【双 调】山丹花（昨朝满树花正开）……………266

剧 曲