

张珍娥 耿兆林 程守仁 编著

首都师范大学出版社

元散曲浅析

SHOU DU SHI FAN DA XUE
CHU BAN SHE

前 言

散曲是金元时代新兴的一种诗体，是人民群众喜闻乐见的通俗文学，同时也为文人学士所赏识，可谓雅俗共赏。元散曲加上元杂剧统称元曲，是元代文学的代表；它也是古代诗歌最后的一种诗体，对格律的解放，又为后来的自由诗奠定了基础，在诗歌发展史上有承前启后的地位；在文学史上，元曲与唐诗、宋词并称，有唐诗、宋词、元曲之说。今存散曲作品，小令共三千八百五十三首，套数共四百六十七套。曲作家二百一十二人。

散曲的产生，一方面由于传统的诗词从民间到文人手里之后，都逐渐僵化。诗从《诗经》到唐代的近体诗发展到顶峰，唐以后就写不出更好的诗来了，所以宋代的词就出而代之。词到了南宋以后，内容日益空虚，题材日益狭窄，堆砌词藻，滥施形容，崇尚艳丽，形式主义，成了文人学士寻欢取乐的消遣品，也丧失了艺术的生命。另一方面，民间的“俗谣俚曲”，一直继承着民间歌曲的优良传统，到这时候恰好条件成熟，便一跃登上诗坛，形成一种新诗体，这就是散曲，它逐步代替了诗词的地位。也可以说，元散曲是在民间乐曲的基础上，“推陈出新”而产生的。

曲和词同源于民间，曲又是继承词的一些传统发展而来。两者有不可分的联系，所以曲带有从词发展而来的痕迹，与词有相同点。如有些词牌和曲牌名称相同，甚至连字数、句数、用韵等格律也基本一样。如[点降唇]、[人月圆]、[清平乐]等。另外还有，曲与词都有一定的曲调，都有一定的字数、句数和韵脚，都入乐

歌唱，都是按谱填写的长短句，等等。曲和词是两种不同的诗体，所以又有明显的不同点。首先是协韵不同。词的协韵分平仄，有的用平声韵，有的用仄声韵，还有的用入声韵，曲则平仄通押，没有入声。曲韵的入声字分属于阴阳上去四声。二是，词的字数是固定的，不能增减，曲可以在规定的字数以外加衬字；并且，有时衬字可带形容性，可以绘形绘色，有的还可为长句子。衬字的使用，使曲比词更加自由活泼，表现力更强，是个进步。三是，曲的句式比词更自由而多变化。曲的短句有一字句，长句有二三十字句；词的句型，一般离五、七言诗不远，多是四字、五字、六字、七字句。四是，曲以豪放为主，婉约为别体，一般特点是质朴、活泼、清新；词以婉约为主，豪放是别体，一般特点是委婉、缠绵、细腻。五是，曲多用俗语方言，宜本色；词忌用俗语方言，宜雅静。六是，曲能生动逼真，维妙维肖地描写人物形象。如马致远的《借马》，睢景臣的《高祖还乡》，杜仁杰的《庄稼不识勾栏》等，这也是词所没有的。我们从曲词的不同点可以看出，曲在艺术上有它的独到特点，不同于词，更不同于诗，有不少优秀曲作，都是文化宝库中的珍品，是很值得一读的。

本书选材，根据思想性和艺术性统一的原则，也选录了一些思想内容无害，而艺术水平较高的作品。因为这些作品，作为艺术欣赏和写作技巧的借鉴，是有益的。所选作品，以关汉卿、马致远、张可久等重点作家为主，同时也照顾到不同风格流派的代表作家作品，让读者可以从中看到元散曲的全貌。在文义疏通方面，曲多用方言俗语，对初学者来说，有其特殊困难，所以在浅析中对每首曲都作了串讲，让读者一读便懂。浅析部分还对作品的思想性和艺术性作了简要分析，在分析过程中，力争突出艺术特色和表现手法的分析，以便帮助读者欣赏能力的提高。在本书中，我们选录了各种不同题材的作品。有揭露讥讽时政的，有揭

露官吏们贪赃枉法的，有借总结历史经验警告统治者的，有用隐蔽形式曲折地暴露社会黑暗腐朽的，有鞭挞种种丑恶社会风习的，有托物言志吐露知识分子愤懑不平的，有描写人民悲惨遭遇，表现对人民同情的，有歌颂人民反抗力量的，还有表现远游别离哀怨的，写纯真爱情的，描写自然风光的，等等。反映了元代社会的各个方面，有助于读者对元代社会的认识。

全书共选小令 111 首，套数 6 套，全是名家名作，我们希望这本书，能有助于元散曲的普及与推广，并切望得到专家与读者的批评指正。

前 言	(1)
元好问	(1)
小令：[双调]骤雨打新荷	(1)
刘秉忠	(4)
小令：[南吕]干荷叶(二首)	(4)
杜仁杰	(7)
套数：[般涉调]耍孩儿 庄稼不识勾栏	(7)
王和卿	(16)
小令：[仙吕]醉中天 咏大蝴蝶	(16)
盍西村	(19)
小令：[越调]小桃红 杂咏	(19)
商 挺	(21)
小令：[双调]步步娇	(21)
胡祇遹	(23)
小令：[中吕]喜春来 春景(二首)	(23)
严忠济	(26)
小令：[越调]天净沙	(26)
卢 挚	(28)
小令：[双调]沉醉东风 秋景	(28)
前调 闲居	(30)
[双调]折桂令 田家	(32)
陈草庵	(35)
小令：[中吕]山坡羊	(35)
关汉卿	(37)

小令：	[仙吕]醉扶归 秃指甲	(38)
	[仙吕]一半儿 题情	(40)
	[南吕]四块玉 别情	(42)
	前调 闲适(二首)	(44)
	[双调]沉醉东风	(46)
套数：	[南吕]一枝花 不伏老	(49)
白朴		(59)
小令：	[中吕]喜春来 题情	(59)
	[越调]天净沙 春	(61)
	前调 秋	(63)
	[双调]庆东原	(65)
姚遂		(68)
小令：	[中吕]喜春来	(68)
	[越调]凭阑人 寄征衣	(70)
马致远		(72)
小令：	[南吕]金字经	(72)
	[越调]天净沙 秋思	(74)
	[双调]清江引 野兴	(76)
	[双调]寿阳曲 远浦归帆	(78)
	前调 洞庭秋月	(80)
	[双调]拨不断(二首)	(82)
套数：	[般涉调]耍孩儿 借马	(85)
	[双调]夜行船 秋思	(93)
冯子振		(103)
小令：	[正宫]鹦鹉曲 农夫渴雨	(103)
贯云石		(106)
小令：	[正宫]小梁州 秋	(106)

	[双调]清江引	(108)
	前调 惜别	(110)
	[双调]水仙子 田家	(111)
	[双调]殿前欢	(113)
鲜于必仁		(115)
小令: [双调]折桂令 芦沟晓月		(115)
张养浩		(118)
小令: [双调]庆东原		(118)
	[双调]雁儿落带得胜令	(120)
	[双调]水仙子 休官	(122)
	前调 咏江南	(124)
	[中吕]红绣鞋 警世	(126)
	[中吕]普天乐 大明湖泛舟	(127)
	[中吕]山坡羊 潼关怀古	(129)
	前调 未央怀古	(131)
	[双调]得胜令 四月一日喜雨	(132)
郑光祖		(135)
小令: [双调]折桂令 旅怀		(135)
曾 瑞		(138)
小令: [南吕]四块玉 酷吏		(138)
	[南吕]骂玉郎过感皇恩采茶歌 闺中闻杜鹃	
		(140)
	[中吕]山坡羊 自叹	(142)
睢景臣		(145)
套数: [般涉调]哨遍 高祖还乡		(145)
周文质		(157)
小令: [越调]寨儿令		(157)

赵禹圭	(159)
小令: [双调]折桂令 题金山寺	(159)
乔吉	(161)
小令: [南吕]玉交枝 失题	(161)
[中吕]满庭芳 渔父词	(163)
[中吕]山坡羊 寓兴	(165)
[双调]折桂令 秋思	(167)
前调 荆溪即事	(169)
[双调]清江引 有感	(172)
[双调]水仙子 寻梅	(173)
前调 重观瀑布	(175)
刘时中	(178)
套数: [正宫]端正好 上高监司(前套)	(178)
薛昂夫	(194)
小令: [正宫]塞鸿秋 凌敲台怀古	(194)
吴弘道	(197)
小令: [南吕]金字经	(197)
[中吕]醉高歌 叹世	(198)
赵庆善	(201)
小令: [中吕]普天乐 江头秋行	(201)
张可久	(204)
小令: [黄钟]人月圆 晚春次韵	(204)
[双调]折桂令 读史有感	(206)
前调 酸斋学士席上	(209)
[中吕]普天乐 西湖即事	(211)
[双调]清江引 秋怀	(213)
[中吕]红绣鞋 天台瀑布寺	(215)

	[越调]凭阑人 春夜	(217)
	[中吕]卖花声 怀古	(218)
	[中吕]普天乐 道情	(220)
	[中吕]山坡羊 闺思	(222)
	[双调]水仙子 怀古	(224)
	[越调]凭阑人 江夜	(226)
任 昱		(229)
小令: [南吕]金字经 重到湖上		(229)
[双调]沉醉东风 宫词		(230)
徐再思		(233)
小令: [越调]凭阑人 无题		(233)
[双调]折桂令 姑苏台		(235)
[中吕]喜春来 皇亭晚泊		(237)
[双调]沉醉东风 春情		(239)
[双调]水仙子		(240)
[双调]殿前欢 观音山眠松		(242)
曹 德		(246)
小令: [中吕]喜春来 和则明韵		(246)
[双调]沉醉东风 村居		(248)
景元启		(251)
小令: [双调]殿前欢 梅花		(251)
查德卿		(254)
小令: [仙吕]寄生草 感叹		(254)
吴西逸		(257)
小令: [越调]天净沙 闲题		(257)
李致远		(259)
小令: [中吕]红绣鞋 晚春		(259)

张鸣善	(261)
小令：[双调]水仙子 讥时	(261)
宋方壶	(264)
小令：[中吕]山坡羊 道情	(264)
[双调]清江引 托咏	(266)
[双调]水仙子 居庸关中秋对月	(267)
丘士元	(270)
小令：[双调]清江引 秋夜	(270)
周德清	(272)
小令：[中吕]满庭芳 看岳王庙	(272)
兰楚芳	(275)
小令：[南吕]四块玉 风情	(275)
无名氏	(277)
小令：[正宫]塞鸿秋 丹客行	(277)
[正宫]醉太平	(279)
前调 讥贪小利者	(281)
[南吕]骂玉郎过感皇恩采茶歌鬻兵	(282)
[中吕]迎仙客 七月	(285)
[中吕]朝天子 志感(二首)	(287)
[中吕]满庭芳	(290)
[中吕]红绣鞋	(292)
[中吕]十二月过尧民歌	(294)
[商调]梧叶儿 嘲贪汉	(296)
[越调]寨儿令	(298)
[双调]水仙子	(300)

元好问

元好问(1190—1275),字裕之,号遗山,太原秀容(今山西忻县)人。少年聪敏,七岁能诗,有神童之称。金宣宗兴定十五年(1222)中进士,在金朝历任县令、尚书省椽、左司都事员外郎等职,后入翰林为知制诰。金亡后不仕,修建野史亭隐居,编纂了《中州集》、《壬辰杂编》两部有关金国文献的著作。他生活在金元之际,蒙古贵族多次侵金,他曾被迫南逃,在颠沛流离的逃亡中,他目睹了蒙古军队的暴行,和北方人民在入侵者铁蹄下的痛苦呻吟,面对现实,他写了许多诗篇,反映了这个时代的民族矛盾,表现了国破家亡的悲伤,他是金元之际成就最高的诗人。他的散曲,现存小令共有九首。有《遗山文集》四十卷传世。元徐世隆《遗山先生文集序》里说,他的词曲能够“用俗为雅,变故为新”。

[双调]骤雨打新荷

绿叶阴浓,遍池水亭阁,偏趁凉多。海榴初绽,朵朵簇红罗。乳燕雏莺弄语,有高柳鸣蝉相和。骤雨过,珍珠乱撒,打遍新荷。人生有几,念良辰美景,休放虚过。穷通前定,何用苦张罗。命友邀宾玩赏,对芳尊浅酌低歌。且酩酊,任他两轮日月,来往如梭。

[注释]

①双调·骤雨打新荷,双调,宫调名。宫调略似现代音乐中的调式,如C调、B调等。骤雨打新荷,曲调名(又叫曲牌),就是一首曲子的曲谱。《双调·骤雨打新荷》,意思是骤雨打新荷这个曲调属于双调这个宫调,这首曲词是按这个曲调填写的。其他以此类推。这个曲调的句式是四五四、四

五、六七、三四四，共十句六韵，第一、二、五、八句可不用韵。下片是上片曲调的重复。

②“偏趁凉多”：大意是这个地方挺凉爽。

③“海榴初绽”：石榴花刚刚开放。

④“穷通前定”：过去的迷信说法，认为一个人的命运好坏是前世注定的。穷通，穷困通达，指命运好坏。

⑤“命友邀宾”：邀请宾朋。

⑥“酩酊”：大醉的样子，这里指醉酒。

[浅析]

这是一首即景抒情的曲作。上片写盛夏季节江南水乡的自然景色；下片写对此良辰美景，应当及时行乐，暗含着亡国之恨，郁闷之情。

盛夏季节，在一个绿树成荫的地方，有一片清澈的池水，水里长着亭亭玉立的荷花，水边修筑着亭台楼阁，虽然正在炎热的夏天，这个地方却还凉爽宜人。这里还种着各种花草，石榴花刚刚开放，朵朵红花像一簇簇的红罗。在花丛中，乳燕与雏莺呢呢喃喃地叫着，在高大的柳树上蝉也在鸣着，它们像是在互相唱和。这时候，突然下了一阵雨，雨点打在新绿的荷叶上，水珠像乱撒的珍珠一样滚动着。

下片紧承上片的意思。经雨之后，荷叶莲花更显得新鲜，天气也更加凉爽。此时此刻，真可谓良辰美景。诗人对景生情，想到人生短暂，对此良辰美景，怎能轻易放过，白白度过。他说，人生的富贵或贫贱，穷困或通达都是前生注定，用不着去苦苦张罗。他要邀请宾朋来共赏美景，饮美酒，听妙曲，喝他个酩酊大醉，任凭他两轮日月像穿梭一样往来飞逝，他却只管及时行乐，一切置之度外。

这首曲，上片写景，景中有情，情景交融，美丽如画；下片抒

情，情由景生，朴实自然，真切动人，能给人以艺术的美感享受，是元人散曲中的名篇。据元人陶宗仪《辍耕录》记载，当时的著名歌妓都争相传唱它。

上片第二、三句中，“遍”、“偏”二字用得好。“遍”字描绘出了整个这一片的“池水亭阁”，当然也包括了这里的“海榴”，“新荷”，“乳燕雏莺”，“高柳鸣蝉”等。“偏”字强调了在炎热的盛夏，偏偏只有这个地方凉爽宜人。“遍”、“偏”二字，字义是相反相对的，可是用在这里，两句话上下相承，紧密相连，完全一致。并且因为用了这样两个字，就显得更加生动活泼，毫不呆滞。第六句“乳燕雏莺弄语”，用语新颖别致。因为是乳燕雏莺，所以使人觉得有一股天真稚气，给人一种富有生机的新鲜之感，也增加了曲文的美感。又用一“弄”字，更突出了“乳”、“雏”的幼稚之态，他们的“语”是在玩弄戏闹着叫的，显得很有趣，增添了生气。

曲中及时行乐的思想是消极的。但是，结合元好问的身世看，他这种消极思想也曲折地反映了他对元朝统治现实的不满情绪。他所以要及时行乐，因为是那个黑暗现实使他无所作为。

刘秉忠

刘秉忠(1216—1274)，字仲晦，原名侃，邢州(今河北邢台)人。金末为邢台节度使府令史。因不满刀笔吏的生活，不久便离职而去，隐居武安山中为僧，改名子聪，后来随一位号称海云禅师的僧人见到元世祖忽必烈，因见他博学多才，受到重用，被留在皇帝左右，他又改名秉忠。元世祖至元元年，拜光禄大夫，位太保，参与中书省事，参与了元朝建国初期的重大决策，是元朝开国名臣。死后赠太傅，封赵国公，谥文贞。元成宗时，又加封太师，谥文正。元仁宗时，又进封常山王。他自幼好学，至老不衰。在做官之后还一直保持着僧侣的淡泊生活，斋居蔬食。他常常吟咏自适，自号藏春散人，著有《藏春散人集》。《金元散曲》收他的小令十二首，其中《干荷叶》八首，后四首是误收。

[南吕]干荷叶

一

干荷叶，色苍苍，老柄风摇荡。减了清香，越添黄。都因昨晚一场霜，寂寞在秋江上。

二

干荷叶，色无多，不奈风霜剝。贴秋波，倒枝柯。宫娃齐唱

采莲歌，梦里繁华过。

[注释]

1. “干荷叶”，南吕宫曲调，亦入中吕，又名翠盘秋。句式是三三五、四三、七七、共七句六韵。第一句可不用韵。这个曲调原是当时的民间小曲。

2. “坐”（cuò 错），挫的异体字。搓磨。

3. “官娃”句，宫女们齐声歌唱江南妇女采莲时唱的歌。官娃、宫女。在另一首《干荷叶》里，有“宋高宗，一场空”句，与这句用意相同，反映对国家兴亡的慨叹。

[浅析]

这是两首抒发国家兴亡之感的曲作。

第一首，全曲写干荷叶变化的景色。开头两句是起兴。秋天的荷叶，颜色变得苍老了，它在秋风里摇荡着。四五句，进一步写荷花的清香减退了，凋谢了，花叶又添了黄色。后两句，写天气越来越凉，昨天夜里下了一场霜，黄叶都枯萎了，江面上更显得寂寞冷清。“都因”句的“霜”字，有双关意。一方面是自然界的秋霜，另一面也是使作者感到冷酷的政治上的严霜。“寂寞”句的“寂寞”也是一语双关。表面上是写秋江上的寂寞荒凉景色，实际上主要的还是作者抒发他政治上失意的寂寞悲凉的心境。

第二首，前半是起兴，写景。干荷叶已经衰老，不耐秋风搓磨了。有的被秋风吹折，倒卧水中。后两句是诗人的感慨。他面对引人悲凉的秋景，想到南宋王朝的皇帝，他们曾在宫廷里听宫女们唱江南的采莲歌，看宫女们翩翩起舞，享福作乐，荣华富贵，可是这繁华的往事已经像梦一样过去了。这是对南宋君臣偏安误国的谴责，也是作者的亡国之叹，故国之思。

第一首，通过荷叶变化的景色，表现了不甘寂寞的烦恼，第

二首，见景生情，表现了对故国的怀恋之情。这可能是他未遇元世祖之前的作品。起兴手法是借用《诗经》以来传统的民歌手法，诗人在这里用得很自然，寂寞的秋天景色，与悲凉的亡国之感，情景交融，颇自然生动。

这两首曲，语言清新淡雅，言浅意深，引人遐想，艺术性较高。

杜仁杰

杜仁杰，字仲梁，号止轩，原名之元，字善夫，生卒不详，山东济南人。钟嗣成《录鬼薄》说他是“前辈已死名公有乐府行于世者”。可见他是元前期散曲作家。他曾隐居山中，元世祖时曾屡次征召，都拒不应征。因为他隐居不仕，所以钟嗣成称他为散人（闲散不为世用的人）。他的儿子杜元素仕元，任过福建闽海道廉访使，杜仁杰因儿子做官，赠翰林承旨，资善大夫，卒谥文穆。他的散曲今存小令一首，套数三首，残套数二首。他的诗作有《善夫先生集》一卷，见《元诗选》。

[般涉调]耍孩儿

庄稼不识勾栏

风调雨顺民安乐，都不似俺庄稼快活。桑蚕五谷十分收，官司无甚差科。当时许下还心愿，来到城中买些纸火。正打街头过，见吊个花花绿绿纸榜，不似那答儿闹攘攘人多。

[注释]

1. “般涉调·耍孩儿”：这是个套数，耍孩儿是这套曲的第一个曲调。套数是由同一宫调两个以上曲调按照一定规则联缀起来的套曲。
2. “勾栏”：宋代时代演出百戏杂剧的场所，类似现在的剧院。
3. “官司”：官府。差科：亦称科差，差税，政府对平民百姓财物和徭役