



元
散
曲

艺术论

马建芳



- 王 毅/著
- 岳麓书社

YUAN SAN QU
YI SHU LUN



元散曲艺术论

●王

毅 / 著

●

岳麓书社

责任编辑:王德亚

封面设计:邓良才

元散曲艺术论

王 毅 著

岳麓书社出版发行(长沙市河西新民路)

湖南省新华书店经销 湖南省长沙雅特广告印务有限公司印刷

1997年5月第1版第1次印刷

字数:210,000 印张:8.875 印数:1-1,000

ISBN7-80520-768-2

I. 385

定价:10.00元

湘新登字 007 号

如有印装质量问题 请与承印厂调换

厂址:长沙市胜利路 250 号 邮编:410007

序 言

王毅同志携其《元散曲艺术论》书稿来舍，索序于余。我认识王毅同志已经很久了。他在湖南师范大学毕业后，一直从事编辑工作，现任湖南师大《中国文学研究》编辑，“为人作嫁”之余，仍孜孜不倦地从事中国古代文学的研究，于元散曲用力尤勤，不断有新成果问世。其所辑校之《海粟集辑存》，于发潜阐幽，卓著劳绩，甚得学术界之赞誉。继有与人合撰《元曲三百首注析》付梓，其间还发表了十数篇有关散曲的学术论文。今又完成这部论著，对元散曲之艺术成就、艺术技巧、艺术鉴赏等，往往独具只眼，胜义纷陈，其用功之勤奋，钻研之刻苦，即老夫亦当避此一头地啊。

他这部新作，从书名《元散曲艺术论》即可知，是从微观之角度研究元散曲的表现艺术。作者谦言“非通才不敢通论，唯探微而已。”其实“探微”亦需通观，只是研究角度不同罢了。此书把元散曲置于中国文学史上进行比较分析，还运用马列主义观点，并引进模糊理论、心理学理论、社会学理论、史学理论、美学理论、语言学理论、绘画理论、音乐理论、摄影学理论、色彩学理论等以研究元散曲，非“通”何能办此？故新见时出，使蕴藏数百年之久的艺术宝藏，得以展现在读者面前。

又谈艺之作，既需视野广阔，观其会通，亦需工夫扎实，贴近原作。作者在写此书之前，先已出版了两书，就元散曲作了大量的考证工作，在此基础上，再来作“艺术的研究”。故能得心应手，意到笔随。就以此书而言，每章亦是先作考证、分析，再作综合研究。故其所论，多中肯綮。如言冯子振散曲的艺术成就，当为“豪放派”之首，即是在考证冯氏生平、冯氏经历、冯氏诗文赋创作之后，再同其他元散曲家进行比较研究，才作此结论（见本书附录一）。分析卢挚《节节高》“半夜心，三生梦，万里情”之内涵，亦先从卢氏仕途履历入手，考证出“半夜心”乃是用杨震暮夜不受金之典故；“三生梦”乃用僧圆观投胎转世之传说；从而指出卢曲具有一句一曲的曲折艺术。再经多例之考证分析，进而认定元散曲曲折艺术所具有的特性（见本书第四章），亦其适例。即从研究方法说，也是值得称许的。

元散曲的研究，近些年有较大的发展，《元散曲艺术论》之作，又别开生面，另拓蹊径，后生可畏，焉知来者，古之人不吾欺也。

是为序。

羊春秋

1996年5月于湘潭大学之迎旭轩

序 二

王毅所著《元散曲艺术论》将由岳麓书社出版,这是当前散曲研究领域的又一可喜成果。八十年代以来,冷落多年的散曲研究掀起了一股热潮,各种版本的散曲选读、选析,一时曾遍及南北东西。这期间对于元散曲的介绍尤多,几乎平均每一省都有一种选本。唐诗、宋词、元曲并称之说再一次得到人们的首肯。对于元曲,人们的着眼点不仅着眼于杂剧,也普遍关注于散曲了。应时而生,随着《全元散曲》的新版,《全清散曲》、《全明散曲》也先后问世。中国古代散曲作品的全貌终于呈现在世人面前。

搜集、整理、校订、注释、编辑散曲的选集和全集只是散曲研究的基础工作。散曲,作为中国古代文化遗产的一个组成部分,在中国文化史、艺术史、文学史、音乐史、诗歌史上占有怎样的地位,它具有怎样的美学价值,它的艺术特色是什么,又有怎样的发展规律,对于这一份遗产应当承继什么,发扬什么,这还需要研究者做更进一步的探讨。为此,散曲研究者、爱好者、探索者聚集在一起,成立了中国散曲研究会,组成了一支由各高校和科研机构学者为主的研究队伍;召开了全国性的研讨会,出版了研究论文集。研究者们有关散曲史、散曲通论、散曲家评传及作品评论的著述相继问世,使散曲研究的视野迅速扩展,

理论深度逐渐加强。王毅正是散曲研究会内对散曲研究卓有成绩的青年学者之一。他的散曲研究工作也开始于八十年代,进入九十年代他的研究成果日见丰硕。他在出版《元散曲艺术论》这部书之前,就在散曲研究领域发表了一系列论著,如《海粟集辑存》、《元曲三百首注析》、《论清代小曲的美学特征》等等。他出自名师,学有所成,又刻苦钻研,在近五六年内遂成为散曲界为人瞩目的青年专家。这次他的又一新作问世,本有羊春秋先生作序在前,勿庸我赘言,但有感于王毅所著在当前散曲研究领域乃别树一帜,开拓新路,所以我仍愿为之擂鼓呐喊。

元散曲的艺术世界是瑰丽多彩的世界,它与传统诗、词相比,别开生面,独具特色。曾有不少研究者致力此方面的探讨研究,写出了一些精彩的文章,但是在王毅之前尚无人把这一艺术世界的全貌勾划出来。王毅力肩此任,试图从元散曲的体制、意趣、辞采诸方面为人们展现元散曲的艺术概貌,这不能不说是一种开掘。而他的研究又建立在翔实的材料基础之上,扎扎实实,与浮泛空洞卖弄时髦之论者不可同日而语。他尊重前贤,态度谦和,学风端正,又更可贵。例如他对于“务头”见解分明很有道理,但亦只标明“我亦为之一猜”而已。关于元散曲的艺术世界,他提纲挈领,以其深入的研究,抓住若干大问题加以阐述,意趣只从曲折、模糊、梦幻、言情而谈,辞采只从叠字、比喻、引用、色彩而论,人还可以说意趣恢谐幽默、讥嘲戏谑、达观自适、忧伤愤懑而谈,说辞采还可以从对仗、顶针等而论,但王毅似无意于面面俱到,只求自己有深解者入手。所以对王毅此书人可以挑剔其不全面,但却不能不说其所论乃有识有见,独具慧眼慧心。元散曲的艺术世界,这本来就是一个很大的研究课题,现在第一个由王毅开出了先路,我想后继者会接踵而至。大

家齐心协力，绝会把元散曲的艺术论建构起一个完美的系统。在建构这个完美系统的过程中，王毅这部著作将会有其一定的历史地位和重要的参考价值。

任何人都有其所长，也有其所短，研究者也不例外。大概王毅太偏爱他所钟情的散曲家冯子振了，在这部论元散曲整个艺术世界的著作中，给予冯子振的篇幅不免有些过多。其实就是在体制方面而论，我以为给冯子振一节也就够了，何不省下篇幅论及其他名家大家对元散曲体制的创造呢？或许王毅以为就此给冯子振的篇幅就够少的了，已做了不少割爱。这正如王朝闻论凤姐洋洋洒洒可写上五十万字，王毅不妨专论冯子振，那就是别说了。

元散曲开创了诗歌的别一洞天，它为明清散曲的创作树立了光辉的典范。元散曲的艺术世界璀璨夺目，光芒四射，它是文人诗和民间诗、典雅与通俗的完美结合；它的音律美与节奏美，是庙堂、士林、山野与市井之音的美妙融合；它对七情六欲的直陈诉说以及寻求自适与人生价值的高呼低吟，就形成了前所未有的曲之本色，对元散曲以至明清散曲的美学价值早晚会被世人所共识。而王毅能做为当今的开路者之一，这是散曲界学术界应当共为之拍手称快的。

门 岗

丙子年五月于知不足斋

目 录

序言.....	羊春秋(1)
序二.....	门 岗(3)

绪 论

元散曲的审美特征	(1)
----------------	-----

体制篇

第一章 妙趣横生的代言艺术	(21)
一、代言体作品溯源.....	(22)
二、元散曲的四大类代言体.....	(24)
1、代思妇言类	(24)
2、代隐者言类	(24)
3、代古人或其他某些今人言类	(26)
4、代物言类	(26)
三、元散曲对代言体的发展.....	(28)
第一、代言对象有新的发展.....	(28)
第二、代言体的艺术有新的进展	(29)
第三、代言容量大大扩展	(31)
四、代言体散曲的艺术特点.....	(33)

第二章 千古一谜的务头艺术	(37)
一、“务头”——一个千古不解之谜	(38)
二、“谜底”千万个,莫衷一是	(39)
三、我亦为之一猜	(42)
第三章 体制独特的[鹦鹉曲]	(48)
一、[鹦鹉曲]调名当为冯子振所创	(49)
二、[鹦鹉曲]散曲创作年代之先后	(51)
三、[鹦鹉曲]散曲当以冯曲成就为最高	(53)

意趣篇

第四章 波澜开阖的曲折艺术	(59)
一、曲折是文艺创作的特征之一	(60)
二、元散曲也是有曲折的	(62)
三、元散曲之曲有篇曲与句曲之分	(66)
四、元散曲之曲折是元人的自觉追求	(71)
第五章 婉转缠绵的模糊艺术	(75)
一、运用模糊概念创作的艺术作品称为模糊艺术	(76)
二、元散曲模糊艺术的表现形式	(77)
1、语言上的模糊性	(77)
2、数量上的模糊性	(82)
3、题旨上的模糊性	(84)
4、形象上的模糊性	(86)
三、模糊艺术的神奇力量	(88)
四、几点补充说明	(91)
第六章 扑朔迷离的梦幻艺术	(93)
一、中国梦文化源远流长	(94)

二、元梦幻散曲骤增的根源	(100)
三、元梦幻散曲的艺术特征	(108)
第七章 真诚率直的言情艺术	(115)
一、多采用“递进法”表现方式	(117)
二、真诚,是言情作品的共同特点	(120)
三、撒谎也可能是情感真诚的表现	(124)
四、言情散曲中的爱情观	(128)

辞采篇

第八章 雅俗适宜的叠字艺术	(133)
一、叠字之多,当推乔吉《即事》为首	(135)
二、叠字的几种艺术形式	(136)
1、对称叠	(137)
2、句头叠	(139)
3、韵字叠	(141)
4、×AA 式叠	(143)
5、AABB 式叠	(144)
6、AAX 式叠	(146)
7、ABABB 式叠	(146)
8、三字叠	(147)
9、叠句式	(147)
三、叠字艺术的大师当推刘庭信	(147)
四、关于叠字艺术的几点认识	(150)
第九章 含蓄蕴藉的比喻艺术	(153)
一、明喻更明	(155)
二、隐喻更隐	(163)

三、博喻更博	(167)
四、比喻的喻体常见而易懂	(170)
第十章 借题发挥的引用艺术	(172)
一、引诗词曲成句入曲	(174)
二、引诗词文赋之意入曲	(177)
三、引典入曲	(181)
四、引方言俗语入曲	(185)
1、俗语例	(186)
2、蛮语例	(186)
3、谑语例	(187)
4、蠢语例	(188)
5、市语例	(189)
6、方语例	(190)
7、讥诮语例	(192)
8、口语例	(192)
五、特殊的引用	(193)
第十一章 姹紫嫣红的色彩艺术	(201)
一、色彩:古老的文学艺术手法	(202)
二、色彩:元散曲的特殊语言	(205)
三、色彩:元散曲家的表情手段	(209)
四、色彩:元散曲的建构艺术	(213)
1. 色彩的对比艺术	(214)
2. 色彩的联想艺术	(216)
3. 色彩的和谐艺术	(217)

元散曲艺术的审美特征

元末叶子奇说过：“传世之盛，汉以文，晋以字，唐以诗，宋以理学；元之可传者，独北乐府耳”^①。这里说的“北乐府”就是指的元散曲。汉晋唐宋之传世者，当时或有定论，而元散曲之作为“元之可传者”，纯属预言。叶子奇是很有眼光的，他的预言早已成为结论被人们所接受。近代王国维就曾从文学的角度对叶氏的观点加以肯定：“凡一代有一代之文学：楚之骚，汉之赋，六代之骈语，唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者也。”^②

艾青在《诗论·美学》中说：“一首诗的胜利，不仅是它所表现的思想的胜利，同时也是它美学的胜利。——而后者，竟常被理论家们所忽视。”元散曲为什么具有迷人的艺术魅力？除了它表现的思想内容具有人民性之外，更主要的原因是它具有独特的美学价值，可

^① 《草木子》

^② 《宋元戏曲考·序》。

以说它取得了前所未有的“美学的胜利”。这里拟从美学角度对元代散曲作一些粗浅的探讨。

—

孔子说过：“里仁为美。”^① 孟子说“充实之谓美。”^② 即充实人的品德，“使之不虚，是为美人，美德之人也”（见赵岐注）。这种美与真相统一、以真为美的美学观点，一直流传不衰，影响极为深广。中国的古典抒情作品，就是以“真”为其标准之一。人们历来就强调以真挚之情去感发人心。诗之真，刘熙载有云：“诗可数年不作，不可一作不真。”^③ 词之真，沈祥龙之论极为典型：“词之言情，贵得其真。”^④ 曲之真，论者尤多：“按曲品……其佳者语多真至，政自难得。”“子犹（冯梦龙）诸曲，绝无文采，然有一字过人，曰真。”^⑤

在文学创作中，“真”就是“至真之情，由性灵肺腑中流出，”^⑥也即李开先《市井艳词序》中所云“语意则直出肺肝，不加雕刻，俱男女相与之情，……以其情尤足以感人也。”中国古代的诗词歌赋，都是抒发作者内心情感的，历来强调一个“真”字，然抒情作品因体裁不同而各具特色。散曲中的“真”以“直出肺肝”而自树一帜。

元散曲敢于把人物内心最隐秘、最微妙的情感用至真之语倾吐出来，这是“真”的突出表现。先看看无名氏的《双调·珍珠马·情》：

一团娇香肌瘦怯，半含羞翠钿轻贴。微笑对人悄说：休

① 《论语·里仁篇》。

② 《孟子·尽心章句》。

③ 《艺概·诗概》。

④ 《论词随笔》。

⑤ ⑥⑦ 况周颐《蕙风词话》。

负了今宵月，等闲间将海棠偷折；山盟共设，不许暂时少撇，若有个负心的教他随灯儿便灭。

散曲表达了对爱情坚贞不渝的内心情感，真切感人。再看沙正卿的套曲《越调·斗鹤鹑·闺情》：

挑绣也无心，茶饭不应口。付能打搦起伤春，谁承望睡不过暮秋。暗想情怀，心儿里自羞。两件儿，出尽羞：脸淡似残花，腰纤如细柳。

[紫花儿]愁的是针拈着玉笋，怕的是灯点上银缸，恨的是帘控着金钩。赤紧的爷娘又不解，语话也难投。休休，快及煞眉儿八字愁，靠谁成就。凤只鸾孤，几时能够，燕侣莺俦。

[么]想杀我也枕头儿上恩爱，盼杀我也怀抱儿里多情，害杀我也被窝儿里风流。浑身上四肢沉困，迅指间一命淹留。休休，方信道相思是歹证候，害的来不明不久，是做的沾粘，到如今泼水难收。

[尾]实丕丕罪犯先招受，直到折倒了庞儿罢收。若不成就美满好姻缘，则索学文君驾车走。

这支套曲尽情地展现了一个少女追求爱情的情思，也表现了少女为爱情而敢于奋斗的勇气。和盘托出，不遮不掩，情真意切，感人肺腑。

马克思主义创始人指出：“在整个古代，婚姻的缔结都是由父母包办，当事人则安心顺从。古代仅有的那一点夫妇之爱，并不是主观的爱好，而是客观的义务；不是婚姻的基础，而是婚姻

的附加物。”^① 在中国封建社会里显然亦是如此，封建伦理道德观念和封建礼教，剥夺了青年男女自由恋爱、婚姻自主的权利。“从天降下一把无情剑，生生斩断并头莲。”封建礼教这把“无情剑”，不知拆散了多少恩爱伴侣。更有甚者，由于封建剥削制度的存在，有的贫寒人家的父母为饥寒所迫，还不得不忍心将女儿卖为妓女，从根本上剥夺了她们在爱情婚姻上的正当要求，因此封建时代的青年男女要追求爱情婚姻的幸福，就必须同封建制度进行抗争。元代散曲真实地反映了他们为争取爱情婚姻的幸福所做出的种种努力、追求和抗争。上面的套曲中的女主人公要“学文君驾车走”，就是抗争的一种形式。而那些已入牢笼的少女，求生不得，求死不能，剩下的就只有满腔怨恨和咒骂了：

娘呵你好下得好下得，忒狠毒忒狠毒，全没些子母情肠肚。则好教三千场失火遭天震，一万处疔疮生背疽。怎不教我心中怒。你在钱堆受用，撇我在水面上遭徒。

这是大都歌妓王氏《中吕·粉蝶儿·寄情人》套曲中的一段。母亲的贪财，牺牲了女儿的幸福。卖身为妓的女儿万般无奈，只好把母亲大骂一通。这真情虽然有违“孝道”，但此情此境，人们是能够理解的。这种抗争在实际上或许毫无用处，而文学上却是真情的描写。

为了追求爱情幸福，闺中思妇不惜冒“私通”、“淫奔”的恶名，不顾一切地与情人私定终身，偷期约会。在这里，情与欲不必分离，它们被真实地结合为一体加以表现，这和闺情雅词里多只

^① ⑨《马克思恩格斯全集》第21卷第90页。