

方伯榮

歷代

鼓曲

鑒賞

錢君利題

方伯榮

历代

散曲

鉴赏

陕西人民出版社

目 录

灵活多变 雅俗共赏

——试论散曲的艺术成就…………… (1)

〔元 代〕

1. 卢挚 (四首)…………… (1)
 - 《寿阳曲·别珠帘秀》…………… (1)
 - 《折桂令·田家》…………… (3)
 - 《蟾宫曲·六月望西湖夜归》…………… (5)
 - 《蟾宫曲·丽华》…………… (6)
2. 姚燧 (二首)…………… (9)
 - 《凭阑人·寄征衣》…………… (9)
 - 《阳春曲》…………… (10)
3. 王和卿 (一首)…………… (12)
 - 《醉中天·咏蝶》…………… (12)
4. 张养浩 (四首)…………… (15)
 - 《得胜令·四月一日喜雨》…………… (15)
 - 《山坡羊·潼关怀古》…………… (17)
 - 《普天乐·辞参议还家》…………… (19)
 - 《雁儿落带得胜令》…………… (22)
5. 马致远 (六首)…………… (24)
 - 《拨不断》…………… (24)
 - 《夜行船·秋思》…………… (27)
 - 《天净沙·秋思》…………… (28)

- 《寿阳曲·远浦帆归》…………… (30)
- 《寿阳曲》…………… (31)
- 《耍孩儿·借马》…………… (32)
6. 白朴(二首)…………… (38)
- 《阳春曲·题情》…………… (38)
- 《阳春曲·知几》…………… (40)
7. 关汉卿(三首)…………… (43)
- 《一半儿》…………… (43)
- 《一枝花·不伏老》…………… (45)
- 《大德歌·冬》…………… (49)
8. 王实甫(一首)…………… (51)
- 《十二月带尧民歌·别情》…………… (51)
9. 庾天锡(一首)…………… (54)
- 《蟾宫曲》…………… (54)
10. 冯子振(一首)…………… (58)
- 《鹦鹉曲·农夫渴雨》…………… (58)
11. 白贲(一首)…………… (60)
- 《鹦鹉曲·渔父》…………… (60)
12. 郑光祖(一首)…………… (63)
- 《塞鸿秋》…………… (63)
13. 周德清(三首)…………… (66)
- 《塞鸿秋·浔阳即景》…………… (66)
- 《蟾宫曲·别友》…………… (68)
- 《满庭芳·看岳王传》…………… (69)
14. 滕宾(一首)…………… (72)
- 《普天乐》…………… (72)
15. 赵孟頫(一首)…………… (74)

《后庭花》		(74)
16. 徐再思 (二首)		(76)
《清江引·相思》		(76)
《沉醉东风·春情》		(77)
17. 张可久 (六首)		(79)
《迎仙客·湖上》		(79)
《落梅风·春情》		(81)
《清江引·幽居》		(82)
《凭阑人·江月》		(84)
《醉太平》		(85)
《一枝花·湖上晚归》		(87)
18. 乔吉 (六首)		(90)
《绿么遍·自述》		(90)
《天净沙·即事》		(91)
《满庭芳·渔父词》		(93)
《水仙子·寻梅》		(94)
《水仙子·重观瀑布》		(96)
《折桂令·荆溪即事》		(98)
19. 贯云石 (二首)		(100)
《清江引》		(100)
《清江引》		(101)
20. 曾 瑞 (一首)		(103)
《醉太平》		(103)
21. 睢景臣 (一首)		(105)
《哨遍·高祖还乡》		(105)
22. 赵善庆 (二首)		(111)
《普天乐·江头秋行》		(111)
《折桂令·西湖》		(112)

23. 马谦斋(一首) (114)
 《沉醉东风·自悟》..... (114)
24. 任昱(一首) (116)
 《清江引·钱塘怀古》..... (116)
25. 曹德(一首) (118)
 《清江引·咏柳》..... (118)
26. 钟嗣成(二首) (120)
 《骂玉郎过感皇恩采茶歌·叙别》..... (120)
 《折桂令·咏西域吉诚甫》..... (122)
27. 兰楚芳(二首) (124)
 《四块玉·风情》..... (124)
 《折桂令·相思》..... (126)
28. 刘庭信(一首) (128)
 《朝天子·赴约》..... (128)
29. 薛昂夫(一首) (131)
 《山坡羊》..... (131)
30. 吴弘道(一首) (133)
 《金字经》..... (133)
31. 杨朝英(二首) (135)
 《水仙子》..... (135)
 《水仙子·东湖所见》..... (136)
32. 张鸣善(一首) (139)
 《水仙子·讥时》..... (139)
33. 王恽(二首) (142)
 《黑漆弩·游金山寺》..... (142)
 《平湖乐》..... (144)
34. 范康(一首) (146)

	《寄生草·酒》·····	(146)
35.	倪瓒(二首)·····	(149)
	《小桃红·秋江》·····	(149)
	《折桂令·拟张鸣善》·····	(151)
36.	赵禹圭(一首)·····	(153)
	《折桂令·题金山寺》·····	(153)
37.	李伯瞻(一首)·····	(155)
	《殿前欢·省悟(之五)》·····	(155)
38.	宋方壶(二首)·····	(157)
	《水仙子·隐者》·····	(157)
	《山坡羊·道情》·····	(158)
39.	王举之(二首)·····	(160)
	《一半儿·开书》·····	(160)
	《红绣鞋·秋日湖上》·····	(161)
40.	周文质(一首)·····	(163)
	《叨叨令·四景》·····	(163)
41.	孙周卿(一首)·····	(165)
	《水仙子·舟中》·····	(165)
42.	汪元亨(一首)·····	(168)
	《沉醉东风·归田》·····	(168)
43.	汤式(二首)·····	(170)
	《天香引·西湖感旧》·····	(170)
	《庆东原·京口夜泊》·····	(172)
44.	杨讷(一首)·····	(174)
	《红绣鞋·咏蛇蚤》·····	(174)
45.	鲜于必仁(一首)·····	(176)
	《普天乐·平沙落雁》·····	(176)

46. 胡祇遹 (二首) (178)
 《喜春来·春景》 (178)
 《沉醉东风》 (180)
47. 商 挺 (一首) (181)
 《潘妃曲》 (181)
48. 刘秉忠 (一首) (183)
 《南吕·干荷叶》 (183)
49. 元好问 (一首) (185)
 《小圣乐·骤雨打新荷》 (185)
50. 刘 致 (二首) (188)
 《山坡羊·与邸明谷孤山游饮》 (188)
 《醉中天·西湖春感》 (190)
51. 刘时中 (二首) (192)
 《端正好·上高监司》 (192)
 《新水令·代马诉冤》 (199)
52. 阿鲁威 (一首) (203)
 《蟾宫曲·怀古》 (203)
53. 王元鼎 (一首) (205)
 《醉太平·寒食》 (205)
54. 陈草庵 (一首) (207)
 《山坡羊》 (207)
55. 杨 果 (一首) (209)
 《小桃红·采莲女》 (209)
56. 王仲元 (一首) (211)
 《普天乐·赠美人》 (211)
57. 赵显宏 (一首) (213)
 《满庭芳·渔》 (213)

58. 李致远（一首）……………（215）
 《天净沙·离愁》……………（215）
59. 吴西逸（一首）……………（217）
 《折桂令·山间书事》……………（217）
60. 盍西村（一首）……………（220）
 《小桃红·江岸水灯》……………（220）
61. 云兔子（二首）……………（222）
 《迎仙客》（二首）……………（222）
62. 无名氏（十七首）……………（224）
 《醉太平》……………（224）
 《朝天子·志感》（二首）……………（226）
 《醉太平·讥贪小利者》……………（227）
 《干荷叶》……………（228）
 《梧叶儿·嘲谎人》……………（230）
 《梧叶儿·嘲贪汉》……………（231）
 《朝天子·嘲人穿破靴》……………（232）
 《大雨》……………（233）
 《小桃红·情》……………（234）
 《沉醉东风·僧犯奸得马表背救》……………（235）
 《水仙子》……………（236）
 《塞鸿秋·丹客行》……………（237）
 《塞鸿秋·村夫饮》……………（239）
 《水仙子·喻纸鸢》……………（240）
 《红绣鞋》……………（241）
 《红绣鞋》……………（242）

〔明 代〕

63. 王 磐（三首）……………（243）

	《朝天子·咏喇叭》	(243)
	《古调蟾宫·元宵》	(245)
	《脱布衫过小梁州·秋夜同陆秋水湖上泛舟》	(246)
64.	金 銮(一首)	(249)
	《沉醉东风·夏旱》	(249)
65.	陈 铎(三首)	(251)
	《水仙子·瓦匠》	(251)
	《醉太平·挑担》	(253)
	《沉醉东风·闲情》	(254)
66.	沈 仕(一首)	(256)
	《懒画眉·春闺即事》	(256)
67.	薛论道(四首)	(258)
	《黄莺儿·边城秋况》	(258)
	《黄莺儿·塞上重阳》	(259)
	《桂枝香·怪吝》	(260)
	《朝天子·不平》	(262)
68.	冯惟敏(三首)	(264)
	《玉江引·农家苦》	(264)
	《胡十八·刈麦有感》	(266)
	《玉芙蓉·喜雨》	(267)
69.	朱有燬(一首)	(269)
	《沉醉东风·秋日湖边晚行》	(269)
70.	朱载堉(一首)	(271)
	《山坡羊·十不足》	(271)
71.	陈荩卿(一首)	(274)
	《驻马听·拜岳墓》	(274)
72.	毛 莹(二首)	(279)

《玉抱肚·武林怀旧》	(278)
------------------	---------

〔清 代〕

73. 朱彝尊(二首)	(278)
《一半儿·西溪》	(278)
《天净沙》	(280)
74. 厉 鹗(二首)	(282)
《醉太平·东郊小隐》	(282)
《折桂令·述怀》	(284)
75. 吴锡麒(二首)	(287)
《油葫芦·北郭外观油菜花》	(287)
《一半儿·西湖晓泛》	(289)
76. 许光治(二首)	(291)
《水仙子》	(291)
《折桂令》	(292)
77. 徐大椿(二首)	(295)
《洄溪道情·读书乐》	(295)
《洄溪道情·田家乐》	(297)
后 记	(299)

灵活多变 雅俗共赏

——试论散曲的艺术成就

在文学史上历来就有“唐诗、宋词、元曲”之称。相对来说，唐诗、宋词的研究比较多，而元曲的研究比较少；元曲包括杂剧与散曲，其中对杂剧研究又多于散曲研究。从数量上来说，唐诗将近五万首，宋词二万首，而元散曲留下来的不到五千首；从质量上来说，唐诗宋词都是有其杰出成就的代表作家和代表作品，而元散曲的代表作家和作品并不太多。但是，作为一个朝代文学标志的一种文学体裁，散曲无论从内容到形式，都有很多东西值得研究。最近，赵朴初先生在对鲁迅文学院学员讲学时回顾了诗、词、曲发展演变的过程，对于散曲这种灵活多变、雅俗共赏的形式，给予了热情肯定（见《文艺报》1987年7月4日）。认真研究散曲的艺术成就，无论从挖掘中国古代灿烂文化遗产，还是从对今天新诗的创作来说，都有十分重要的意义。

散曲作为元代的一种新兴诗体，是在金朝“俗谣俚曲”的基础上逐渐发展起来的，它最早很可能流传在市民中间，因此散曲也叫“街市小令”；但有些散曲明显地来自农村，如〔采茶歌〕、〔豆叶黄〕、〔干荷叶〕等曲调，带有鲜明的民歌风味。这很象唐朝的竹枝词原来是民歌，后来经过文

人加工，具有了雅俗共赏的特点。

甚至可以说，散曲从语言的口语化和形式的通俗化上来看，无疑是从诗词中获得的一次大解放。如果用一个不恰当的比喻来说，诗词是一种纯文学，比较高雅的话，那么散曲则是一种俗文学，比较通俗。但是通俗并非一定低级，因其内容与形式的新颖、新鲜，在某种程度上它倒具有普及性。

散曲包括小令和套数两种。

小令是散曲的基本单位，它是单个的曲子，相当于一首单调的词，形式短小，自由灵活。如果一支曲子还表达不意思，可以用同一曲子重复一遍，或者续写别的一二个曲调，称为合调，即“带过曲”，如〔中吕·十二月带尧民歌〕等，带过曲仍属小令。这种带过曲音律必须衔接，宫调一定相同，而且不得超过三个曲调。

套数，又叫散套、大令，它由同一个宫调的多首曲牌联缀而成，全篇一韵到底，结尾处有尾声，形式多变，便于表达复杂的内容，如〔般涉调·哨遍〕等。元朝散曲中的套数大约有四百多首，其中有重要价值的有《高祖还乡》、《上高监司》、《咏喜雨》、《代马诉冤》等。

元代散曲一般以1300年（元成宗大德四年）为界，分为前期和后期。前期以卢挚、王和卿、张养浩，包括马致远、关汉卿等为代表，他们的活动中心在大都（今北京），后期则活动中心转移到杭州，以张可久、乔吉、徐再思、睢景臣、刘时中等为代表，其中张可久专事散曲创作，传世作品八百余首，是元散曲作品最多的一位作家。

从我们所选的六十一位作家和无名氏作者的一百二十首

散曲来研究，大致上可以反映出元代散曲的概貌——

从内容看，有叹世归隐之作，有写景闺情之作，有咏史刺世之作，有再现现实之作，从日常生活到重大社会问题，从自然景物描写到社会世情的披露，基本上都可以从这些作品中得到反映。

从形式看，泼辣奔放，讽刺夸张有之；明白晓畅，幽默含蓄有之；质朴自然，本色行当有之；典雅工丽，绚烂多姿有之；巧体叠韵，灵活自由有之，确实可以说是一座艺术宝库。

对于元曲中不少消极、颓废、落后、低级之作，我们当然一概不选；这里所选的，无论从思想内容和艺术特色来说都有价值，值得今天借鉴和学习。

下面我们具体来研究一下散曲的艺术成就。

一、泼辣奔放，夸张讽刺

鲜明泼辣，奔放有力，极度夸张，辛辣讽刺，在散曲中表现得非常突出，这种风格的散曲在揭露元代黑暗社会现实和时尚弊端，以及描写归隐、风景和咏史等作品中，都占有重要地位。

例如，无名氏的《正宫·醉太平》写道：“堂堂大元，奸佞当权。开河变钞祸根源，惹得红巾万千。官法滥，刑法重，黎民怨。人吃人，钞买钞，何曾见。贼做官，官做贼，混贤愚，哀哉可怜！”直言不讳，语言犀利，矛头直指堂堂大元的当权者，痛斥“官法滥，刑法重”、“贼做官，官做贼”的丑恶现实，大胆泼辣，可谓体现了鲜明的时代精神。又如，在无名氏的《志感》两首小令中，也是以锋利的匕首，直接插

开了元朝统治阶级的内幕：“不读书有权，不识字有钱，不晓事倒有人夸荐”！“不读书最高，不识字最好，不晓事倒有人夸俏”！在那个“老天不肯辨清浊，好和歹没条道”的社会里，黑白颠倒，是非混淆，不学无术者掌管大权，对知识分子进行残酷迫害，对文化进行摧残，社会是一片黑暗。这些小令，用鲜明的对比和白描手法，对社会弊端进行了无情的揭露。

睢景臣的套数《高祖还乡》，对汉高祖刘邦竭尽讽刺挖苦之能事，彻底撕毁了这个一向被人认为是“威加海内兮归故乡”的皇帝的假面，露出了其小丑、无赖、流氓的真面目！作者以巧妙的构思，从崭新的角度，通过一个与刘邦过去有瓜葛又十分了解其老底的乡民眼中所见，描绘了刘邦可笑可鄙的嘴脸，以风趣诙谐的夸张讽刺手法，一层层剥去了刘邦的画皮。张鸣善的《讥时》，对“铺眉苦眼早三公，裸袖揎拳享万钟，胡言乱语成时用”的现实丑态进行了有力的鞭斥，痛快淋漓。那些不学无术、缺德缺才的无耻之徒，充当什么大司马、大司徒、大司空（三公），其实他们全是一些五眼鸡、两头蛇、三脚猫式的丑类！

生性疏放豁达的王和卿，以善夸张、喜诙谐、用讽刺、会调笑的笔触，写下了著名的小令《咏蝶》：“挣破庄周梦，两翅驾东风。三百座名园，一采一个空。谁道风流种，吓杀寻芳的蜜蜂。轻轻飞动，把卖花人扇过桥东。”这只大蝴蝶，何等贪婪，多么霸道！三百座名园竟然一采一个空！这哪里是什么大蝴蝶？分明是任意蹂躏、污辱妇女的花花公子！作者以大胆奇特的想象，巧妙生动的比喻，对元朝社会中那些高衙内式的人物进行了有力的讽刺。

杨讷的《咏乞蚤》，以诙谐的笔调描绘了小小跳蚤的形象，对某些类似跳蚤一样的小人予以辛辣的讽刺：“小则小偏能走跳，咬一口一似针挑。领儿上走到裤儿腰，眼睁睁拿不住，身材儿怎生捞？翻个筋斗不见了。”这种跳蚤般的小人，到处钻空子，耍手腕，吃人血，扰得人不得安宁，叫人痛恨。

嘻笑怒骂皆成文章，在散曲中对生活中的各种丑类，作者都态度鲜明地加以鞭笞。例如，无名氏的小令《僧犯奸得马表背救》，对那些“对人前敲禅板谈经说法，背地里跳墙头恋酒贪花”的两面派小丑，进行了无情的揭露，让他赤条条地暴露在光天化日之下示众，真是出尽丑态：“你虽是千般智量高，他又早十面埋伏下，吓的他赤条条东躲西扒。”好不狼狈！对于那些吹牛专家，作者们用夸张手法描画了他们信口雌黄的嘴脸：“东村里鸡生凤，南庄上马变牛，六月里裹皮裘。瓦垄上宜栽树，阳沟里好驾舟。瓮来大肉馒头，俺家茄子大如斗。”（《嘲谎人》）这个吹牛撒谎专家的形象，栩栩如生地呈现在读者面前，令人捧腹大笑。这首近似民谣的小令，充满着机智、诙谐，在嘻笑声中讽刺了脱离实际、胡言乱语的说谎人。

总之，这一类散曲，保留了民间“俗谣俚曲”的特色，生活气息浓厚，体现了强烈的人民性。

二、明白晓畅，幽默含蓄

元代散曲十分注意语言特色，许多优秀散曲语言明白如话，通俗易懂，幽默风趣，含蓄深邃。民间曲调经过文人加工，这一特点显得非常鲜明。

张养浩的《潼关怀古》，以深沉的笔调，通过对陕西潼关遗址的描写，抒发了作者的感慨：“峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。望西都，意踌躇，伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。兴，百姓苦；亡，百姓苦。”从开头对潼关地势的描绘到中间的怀古抒情和结尾画龙点睛的议论，都表达了作者鲜明的人民立场。无论哪个统治阶级上台下台，兴起衰亡，对广大百姓来说，都是“苦”！思想那么深邃、敏锐，语言却如此明白晓畅，作者在这里总结了一条历史规律：“兴，百姓苦；亡，百姓苦。”干脆简练，精警动人，耐人寻味。

刘时中的套数《代马诉冤》，以骏马的不幸遭遇诉说了有真本事的人不得重用的不平际遇。表面上句句写马，实际上句句写人，千里马空怀伏枥心，徒负化龙威；骏马有功被遗弃，劣马得重用，等等，其实这是对有本事的人不被重用，有功之臣被遗弃，小人得宠的现实社会发出的不平。作者巧妙地将马与人融为一体，既明白晓畅，又幽默含蓄，是难得的一篇佳作。

在闺情作品中，明白晓畅，幽默含蓄的散曲比比皆是。例如，徐再思的《相思》与《春情》，便是这样出色的佳作。“相思有如少债的，每日相催逼。常挑着一担愁，准不了三分利，这本钱见他时才算得。”（《相思》）作者把“相思”之苦比作欠人家的债，把抽象的相思之愁，赋予重量，给人沉重之感，既明白又含蓄，耐人咀嚼。《春情》写一位少女想念久别的情人，可一旦见了情人又怕被别人看见而不敢叫唤，她聪明地唱起了她俩谈情时唱过的那首水调歌，情人听到这歌声一定知道是女友在唤他。全曲明朗而委