

诗词精品 名家编注

(二十五)

元明清曲 (1)

赵述夫 审定
康金声 编注

天地出版社

诗词精品 名家编注

元明清曲

天地出版社

赵逵夫 审定
康金声 编注

中国是诗的国度，诗是光辉灿烂的中国文化的重要组成部分。作为文化史意义上的中国古代诗歌，不仅指古代的诗，还包括词、曲、骚、辞、歌等各体作品。其中，诗、词、曲三者的内在联系更为紧密，一向连称，并且早已有了“唐诗、宋词、元曲”的说法。这个说法表明了诗、词、曲三种韵语文学各自的鼎盛时代，也反映了它们的艺术成就与影响可以相颉颃、相媲美。但是，不少人对诗、词的喜爱和重视超过了曲，似乎有曲逊于诗、词的看法，这是一种误解。实际上，曲与诗、词鼎足而三的地位毫不勉强。曲自有诗、词不具的若干优势，因而是后两者不能掩盖和替代的。由于元代特殊的政治、经济和文化背景，使曲作家不得不变庄重矜持为放旷自适，不得不从官场退回世俗，从传统价值走向市井文化。这就使散曲的内容与形式有别于诗、词了：历久的政教功烈、道德风化、进忧退忧题材，让位于愤世讥嘲、酒色狂放、林泉寄傲；尖新灵动突破了温

柔敦厚，率直袒露革除了含蓄委曲，纵恣老辣代替了典丽婉约，淡啁俚俗驱走了骚雅清空。这些特色使散曲独具一格，显得清新明快，接近并取得了民众，占领了文学艺术阵地，确立了新的创作走势，也丰富了古典诗歌的艺术形式与美学风格，成为一枝独秀的奇葩，成了古代文学艺术宝库中与诗、词同样璀璨夺目的珍珠。

词又叫“诗余”，曲又叫“词余”，这种称谓清楚地说明了诗、词、曲三者的传承关系与嬗变轨迹。它们都有独立的艺术个性，但又确有相同的文学基因。如果借用现代文学术语揭示三者的共同性质，则它们都属于当今广义的“诗歌”范畴。其嬗变沿着两个方向进行：所配的音乐不断吸收新的养分，形成新调新腔；所用的诗句则由整趋散，愈到后愈变得参差错落。诗之配乐歌唱有悠久的历史，《诗经》、《楚辞》原本篇篇配乐，秦汉以后，还出现了配乐之诗的专门名称——“乐府”。而词与曲也都叫做乐府。这又说明，诗、词、曲同样与音乐有相依相伴的密切联系，只不过具体情形各别罢了。

词本来自民间，转到文人手里以后，越来越骚雅化、严整化、富贵化，丧失了原本具有的活泼生机与贴近社会下层的生活气息。这种与其形式的日渐精美相伴随的衰萎之势，在南宋后期发展到顶点。词越来越远离了人民群众，他们于是又创出了曲，用以满足自己的娱乐要求，体现自己的鉴赏情趣。而曲的形成，则是多源综合、广泛吸纳又熔铸提高的结果。

早在唐宋时代，已有叫做“大曲”的大型乐舞，它由同一宫调内若干支小曲（当时叫“遍”）组合而成。不过，唐大曲多以整齐的诗句叠唱，宋大曲则用句子长短不齐的词体。宋代还有一种名叫“赚”的歌舞剧曲，其唱词的形式已与后来的“曲”相当接近了。在大曲和唱赚的基础上，宋金时代形成了一种新的说唱文学形式——诸宫调，它以若干套曲子（每套一个宫调）组成一个说唱单位，演唱一个完整的故事，并穿插一些说白。到金元之际，随着西北与北方的草原民族进入中原，西、北朔漠的音乐歌舞也与汉族地区原来的乐舞融合，诸宫调、宋代杂剧等歌舞演唱形式以及

*

*

✱

它们的曲词都发生了变化，孕育出元代盛行的杂剧剧曲和只供清唱的散曲来，这就是通常所说的“元曲”。因为它用北方话的声调音韵，又用北人喜欢的弦索乐器伴奏，而且首先流行于北方，所以也叫“北曲”。通常说的“元曲”，首先是指元代的杂剧。由于杂剧是歌、乐、舞三位一体的综合艺术形式，古代作家在设定了戏剧情节、矛盾冲突以后，特别注重唱词（曲）的写作，它的诗艺水平是剧本成功与否的重要标志，因而人们把杂剧也叫做“曲”了。剧本里的曲是套曲，如果人们写出与戏剧演出无关、只供艺人清唱的成套曲子或单支独立的小曲，那就是散曲里的“套数”或“小令”了。可见，散曲是所谓“曲”的第二种形式（关于散曲的形式、宫调、曲牌、音韵、语词等，可参看本书附录里的文学常识）。

✱

元曲（即北曲）在元代勃兴，并随着元朝军事、政治影响向南方的扩充，完全压倒诞生于南方的“南曲”。到元朝统治衰弱、元朝灭亡以后，南曲才兴旺起来。南曲不仅是元末南戏的唱腔唱法，也是明清传奇剧

的主要唱腔唱法。明清时代的散曲则经历了由多用北曲到南北曲兼用、南北曲合套，到南曲鼎盛、最后也走向衰落等发展阶段。

下面简单谈谈元、明、清时期散曲的发展情况。

元代是散曲的高峰期。这首先表现为创作队伍庞大。《全元散曲》所收有姓名的作家就有二百一十四人，其中不仅有汉人，还有蒙古人（如不忽木、杨讷），维吾尔族人（如贯云石、薛昂夫），此外还有女真人、回族人、西域人、阿拉伯人等。就作家身份说，有官员，有小吏，有隐者，有落寞文士，有艺人，有妓女，包含了社会许多阶层的人。其次是作品数量大，仅现存作品就有小令三千八百余首、套数四百五十多篇，而这些数目大约只是元代全部作品的五分之一。再次是作品内容广泛，思想性较高。任讷在《散曲概论》中说：“我国一切韵文之内容，其驳杂广大，殆无逾于曲者。剧曲不论，只就散曲以观……无不可于此体中发挥之者。”比如刘时中的套曲《上高监司》，反映了仁宗朝江南大旱以后人民的苦难

* 和官吏的贪污、政治的腐败。张养浩的小令《潼关怀古》以深邃的眼光洞察历史，总结了封建社会的一个本质方面：无论多少朝代兴起灭亡，都是老百姓受苦的社会。睢景臣的《高祖还乡》套曲，更把封建皇帝的神圣面纱彻底撕破，对汉高祖刘邦的无赖行径和装模作样大加嘲讽揶揄，具有强烈的战斗精神。这些作品的思想高度是前代诗、词很少能够达到的。此外，文士们由于不满现实，大量写纵酒狎妓、破坏礼宪、高歌放浪、山林隐逸的内容，虽有颓放消极之嫌，却也是对现实的一种反抗。第四，艺术特色显著。元散曲的风格特色是率直、雄放、泼辣、诙谐、雅俗共赏，博得广大群众的喜爱，在古代韵文园地成为一枝新鲜艳丽、风调独特的奇葩，无论是诗、词、赋都不能取代它。尤其是因为它更贴近下层群众，也就更能植根于社会生活土壤的深层，得到充分的生命滋养，取得较高的成就。

元散曲的发展一般分为前、后两期。成宗大德之前为前期，大体上是所谓“豪放派”占主导地位，大多数

*

作家摒弃典雅而喜用口语，追求豪爽、粗犷、诙谐、泼辣。一般认为，这些特色就是散曲的“本色”。优秀作家有白朴、王和卿、关汉卿、卢挚、马致远、张养浩等人。后期在武宗至大以后，是所谓“清丽派”唱主角的时期。这时期的曲作多追求绮丽典雅、隽美清淡的风调，重要作家有曾瑞、张可久、乔吉、贯云石、徐再思等人。

明代是散曲的内容和形式取得重大发展、创作也取得很大成就的一个重要时期。表现在，一是明散曲的作家队伍和作品数量均已超过了元代，且大家辈出。二是在题材内容上，明散曲又有了新的开拓。例如陈铎的《滑稽余韵》，共用一百四十首小令歌咏社会下层各种行业的人物与生活，接触到社会生活的各个方面，这是元散曲中没有的现象。冯惟敏的不少作品慨叹和同情农民的疾苦，揭露官场和社会的丑恶。薛论道抨击社会黑暗，道是“清廉的命穷，贪图的运通，方正的行不动”（《朝天子·不平》）。王磐的小令讽刺太监的擅作威福，欺压百姓，接触到了明代政治生

✱

活中最黑暗最丑恶的部分。还有无名氏之作的率真谈情，冲破礼教的束缚等，都具有鲜明的时代特色和进步意义。三是富有个性的作家群落出现，标志着散曲创作仍有勃勃的生机。比如音韵谐美、富贵闲适的朱有燬，旷达中含有苦涩，豪爽中不乏秀丽的康海、王九思，尖新泼辣、文辞爽利的王磐，戏谑嘲讽、别开生面的陈铎，自然活泼、豪爽磊落的冯惟敏等，都是明代曲坛上的翘楚。四是振兴了南曲。世宗嘉靖以后，梁辰鱼的南曲集《江东白苎》日益走红，促使北曲更加衰弱，而南曲更为兴盛。这就给元末以来益显萎弱的散曲创作开辟了一片崭新的活跃天地，使这株诗国的新苗得以继续繁荣滋长，而南北曲合套和集曲等新形式的出现，也助成了明散曲创作的丰富多彩。自然，明散曲也有自己的缺点，那就是多依傍而少创造，许多作品偏于男女风情、四季景物的描写，多注重词语的工丽和声律的谐和，逐渐失却了元散曲的爽朗泼辣，带上了较浓的书卷气息。

✱

明散曲的发展可以分为三个时期。宪宗成化之前是由元散曲向明散

曲转化的过渡期，创作在元末的战乱以后逐渐复苏，开创了南北曲合套的新方法，代表人物是汤式和朱有燉。孝宗弘治至穆宗隆庆时是明散曲的鼎盛期，作品丰富，名家辈出，涌现了王九思、王磐、康海、陈铎、梁辰鱼、薛论道、朱载堉、金銮、冯惟敏等优秀作家。神宗万历以后是衰微期。表现为题材领域缩小，多局限在闺怨情思、诗酒游宴之类的内容上；艺术上也偏离本色，多在辞藻声律方面用力，总体水平下降。较好的作家有：施绍莘，大大发展了套曲的写作；冯梦龙，努力向民歌体学习，且有成效；夏完淳，高扬爱国主义的主题，成为明散曲高亢豪壮的终止音符。

清代是散曲的衰落期。尽管作者队伍仍较庞大，但多数对散曲创作重视不够，确实是当作诗、词的“余事”来从事的。《全清散曲》共收作家三百四十余人，小令三千二百余首，套数一千一百余篇，但多数人并不指望以此成家，故作品往往附于所作诗文词集之后。清散曲已不像元明散曲那样直接面对现实，关心民瘼、

*

*

* 注目社会矛盾的作品越来越少，而颂扬隐逸、题诗题画的内容却数见不鲜。在艺术上也滋长了刻意求工、雕琢语言的风气，更多地丧失了豪爽泼辣、酣畅雄肆的本色，成了纯粹的文人案头之作。当然，以上只是就总体而言，具体到各方面的情形，清散曲也并非毫无建树。在内容上，有深入细致揭露官场腐败和科举丑态的作品，仲振履的《羊城候补曲》、蒲松龄的《九转货郎儿》即是杰出代表。在形式上，清人创设了“自度曲”，即不用现成曲牌，也就不受固有格律限制，完全可以任情而发，随意抒写，这就为自由抒情提供了方便。像曹雪芹的《红楼梦曲》就是自度曲中的第一流作品。清人还把诗、词写序的方法移植于曲，使读者可以循其序文了解题材本事，理解作曲的本意。黄图珌在这方面表现突出。另外，清人作曲多写套数。套曲篇幅长、容量大，不好驾驭，但作者多吸收长诗情事并重、渲染气氛的叙写方法，一般都写得结构严密，内容完整，主旨鲜明，艺术水平较高。归庄、吴绮、孔尚任等精于此道。另外，清代的小令也有特色，

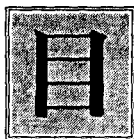
*

善于捕捉轻细小巧的生活景象，写出清新隽永的情味。朱彝尊、厉鹗、吴锡麒、许光治等均有佳作。

本书的编写，努力体现“精品”意识，即从元、明、清三代散曲中选择优秀的作家作品向读者介绍。底本选用通行的较好版本。选目兼顾思想性和艺术性，也注意题材风格的多样性、各个时期的代表性。对散曲发展贡献大、创作影响大的作家多选，一般的则少选。总体成就最高的元代多选，明代次之，清代则只选少数有影响的大家。意在使读者通读此书以后，能对散曲的总体风貌和发展概况有一个明晰而完整的印象；也能比较全面地接触欣赏到散曲史上不同时期的优秀作品，增进对散曲这宗宝贵文学遗产的系统了解。

康金声

1997年7月8日于山西大学

*

序..... (1)

元好问

〔黄钟〕人月圆·卜居外家东园
..... (1)

〔双调〕骤雨打新荷 (2)

杨 果

〔越调〕小桃红 (4)

杜仁杰

〔般涉调〕耍孩儿·庄家不识构栏
..... (6)

白 朴

〔中吕〕阳春曲·知几 (三首)
..... (9)

〔双调〕沉醉东风·渔夫..... (10)

〔双调〕庆东原 (11)

〔双调〕得胜乐 (二首) (12)

王和卿

〔仙吕〕醉中天·咏大蝴蝶..... (14)

〔双调〕拨不断·大鱼..... (15)

关汉卿

〔南吕〕四块玉·别情..... (16)

〔南吕〕四块玉·闲适 (二首)
..... (17)

〔双调〕沉醉东风 (18)

〔南吕〕一枝花·赠朱帘秀..... (19)

〔南吕〕一枝花·不伏老..... (21)

*

* 卢 挚

〔双调〕沉醉东风·秋景…………… (25)

〔双调〕沉醉东风·闲居 (三首)
…………… (26)

〔双调〕蟾宫曲·金陵怀古………… (28)

〔双调〕蟾宫曲·田家…………… (30)

姚 燧

〔越调〕凭阑人 (二首) …… (31)

〔越调〕凭阑人·寄征衣…………… (32)

王实甫

〔中吕〕十二月过尧民歌·别情
…………… (34)

庾天锡

〔商角调〕黄莺儿 …… (36)

胡祇遹

〔双调〕沉醉东风 (月底花间酒
壶) …… (38)

〔双调〕沉醉东风 (渔得鱼心满
愿足) …… (39)

王 恽

〔越调〕平湖乐 (二首) …… (41)

陈草庵

〔中吕〕山坡羊·叹世 (二首)
…………… (43)

刘 因

〔黄钟〕人月圆 …… (45)

马致远

〔南吕〕四块玉·恬退 (四首)

- (47) *
- 〔越调〕天净沙·秋思..... (49)
- 〔双调〕蟾宫曲·叹世 (二首)
- (50)
- 〔双调〕拨不断 (二首) ... (51)
- 〔双调〕寿阳曲 (二首) ... (53)
- 〔般涉调〕耍孩儿·借马..... (54)
- 〔双调〕夜行船·秋思..... (56)
- 不忽木**
- 〔仙吕〕点绛唇·辞朝..... (60)
- 冯子振**
- 〔正宫〕鹦鹉曲·农夫渴雨... (65)
- 〔正宫〕鹦鹉曲·园父..... (66)
- 张养浩**
- 〔双调〕水仙子 (67)
- 〔双调〕得胜令·四月一日喜雨
- (68)
- 〔中吕〕喜春来 (二首) ... (69)
- 〔中吕〕朱履曲 (70)
- 〔双调〕折桂令 (70)
- 〔中吕〕山坡羊·潼关怀古... (71)
- 〔南吕〕一枝花·咏喜雨..... (72)
- 白 贲**
- 〔正宫〕鹦鹉曲 (74)
- 〔仙吕〕袄神急 (75)
- 郑光祖**
- 〔正宫〕塞鸿秋 (78)
- 〔双调〕蟾宫曲 (79)

✱	〔南吕〕梧桐树（南）·题情	
		（80）
	周文质	
	〔正宫〕叨叨令·自叹.....	（84）
	范 康	
	〔仙吕〕寄生草·酒色财气（四首）	
		（86）
	曾 瑞	
	〔南吕〕四块玉·述怀.....	（88）
	〔南吕〕四块玉·酷吏.....	（89）
	睢景臣	
	〔般涉调〕哨遍·高祖还乡.....	（91）
	鲜于必仁	
	〔中吕〕普天乐·平沙落雁.....	（95）
	〔双调〕折桂令·芦沟晓月.....	（96）
	张可久	
	〔黄钟〕人月圆·山中书事.....	（98）
	〔中吕〕卖花声·怀古（二首）	
		（99）
	〔正宫〕醉太平·无题.....	（100）
	〔双调〕折桂令·幽居.....	（101）
	〔越调〕凭阑人·江夜.....	（102）
	〔南吕〕一枝花·湖上归.....	（103）
	乔 吉	
	〔中吕〕满庭芳·渔父词（二首）	
		（106）
	〔中吕〕山坡羊·寓兴.....	（107）
	〔中吕〕山坡羊·冬日写怀.....	（108）

✱