

史良昭 注译

诗词曲精选系列

明清曲

一百首

上海古籍出版社

史良昭 注译

诗词曲精选系列

明清曲

一百首

上海古籍出版社

诗词曲精选系列

明清曲一百首

史良昭 注译

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 上海古籍印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5.875 插页 4 字数 124,000

1999 年 9 月第 1 版 2000 年 5 月第 2 次印刷

印数: 5,001—9,000

ISBN 7-5325-2618-6

I·1324 定价: 9.10 元

落花诗意图 [明] 沈周

柴门送客图 [明] 周臣

山水图 [清] 王时敏

江乡春晓图 [清] 王原祁

前 言

一块处女地垦荒成了熟土,便不会在一两季收成后重行荒芜;园丁精心培育出一枝新葩,也不至于仅仅昙花一现而轻易退化绝种。“曲”正是这样的情形。在诗歌领域中,它作为元代始问世的后起的体裁,迅速取得了与诗、词并驾齐驱、鼎足而立的地位,成为中国文学史上的一方沃土、一枝奇花,本身绝非偶然。简要分析起来,不外乎两方面的原因。一是曲拥有并体现了白话的优势,从而取得了在文学语言与民间生活语言两者间纵横捭阖的绝大自由。二是曲在风格韵味上“别是一家”的取径,它故出偏锋,离经叛道,处处体现出反传统的革新倾向。诗、词贵韵雅,曲则贵俚俗;诗、词贵含蓄,曲则贵直露;诗、词贵庄洁,曲则贵谐谑;诗、词创新求奇贵不失大方,曲则提倡以尖巧来出奇制胜;从而在祈向上迎合了封建文人长期被禁锢的逆反心态。将这两方面的特长综合在一起,不妨说,在以外部因素(社会存在,个人经历感受等)转化为诗歌内部艺术因素的创作基本方式上,曲体具有得天独厚与后来居上的优越性。曲在有元一代即形成了高潮,这一高潮必然在嗣后的明清时代继续发展,就是不言而喻的了。

明清曲较之元曲,主要表现出以下的各种特色。

一是曲进入了演进期。一种文学体式在被社会认可后,必然拥有越来越多的艺术个性各异的作者,作品的数量

和风貌也日趋纷繁。曲体的这一倾向在元代已经形成,而在明清更是百尺竿头再进一步。今人所编的《全明散曲》、《全清散曲》,合收748名曲作家及无名氏的套曲、小令达一万七千余首,无论在作家还是作品的数量上都超过《全元散曲》数倍。作品的题材内容也得到了全方位的开拓,如明代陈铎《滑稽余韵》咏写城市百业,冯惟敏《农家苦》、《刈麦有感》等关心农民疾苦,景世珍《嘲盐商》抨击扬州盐商,夏完淳《狱中草》讴歌爱国精神;清代叶承宗《临川散粥》、范驹《哀风潮》陈伤天灾人祸,林齐荫《西藏闻见录》叙介藏域风俗,以及蒲松龄、仲振履运用套曲揭露科举、官场腐败情形等等,无不扩大了曲体的社会反映功能。此外,曲在明清的演进还表现在对它美学风格的认定上。明清文人有意地突出曲体脱离“大雅之堂”囿制的“自是一家”的补遗色彩,将度曲、唱曲作为故示清狂、显露个性的手段。上面提到的陈铎,作为世袭都指挥使,竟然是歌板随身,甚而在谒见上司的官仪场合,“即从袖中取出牙板,高歌一曲”。著名文人康海、王九思、李开先,作《清江引》、《傍妆台》等愤时嘲世,动辄以同韵叠和数十首乃至上百首。明河南副使刘天民京察罢官,在同僚的饯宴上当场作《胡十八》套数:“嚼口根青琐郎,绰口气黄阁老,把俺这无嫂的陈平也串下一个招(按陈平曾受盗嫂之诬)……”这都是元代所不曾闻见过的。文人的这种风会,使明清曲确立了介于雅俗之间的品味界定,于曲体原始的自娱性中增添了反抗现实的桀骜色彩。

二是南曲的参加。南散曲在明清的出现不仅丰富了曲牌曲调,而且对总体的艺术风格乃至题材内容也有影响。南曲与北曲的主要区别在于唱句中定用板拍,因而限制了衬字的进入,使曲体趋于词体化。另一方面,由于南曲曲调

柔曼宛转,通过集曲、借宫的处理更为摇曳美听,因而更适宜表现风情旖旎的内容。明清散曲套曲的比重增加,且一反元套数俚俗自然的风格,讲求字词的雅正与表意的含蓄,题材也多取闺阁男女、四时风景,这些都与南曲的加入很有关系。

三是时调、民歌的掺入。时调俗曲是明代商品经济发达、市民阶层壮大的产物。明人自谓:“我明诗让唐,词让宋,曲让元,庶几《吴歌》、《挂枝儿》、《罗江怨》、《打枣竿》、《银绞丝》之类,为我明一绝。”(卓人月语)元曲本是民间的小调新曲利用宋词倚声填词创作惯性的产物,而明代的时调、民歌,则又是利用了曲体定牌配词的创作惯性,再加上受到文人的重视与采集,因而与正统的曲极易形成交融。时调、民歌,有牌名和相对固定的曲调,但无字句格律的严格限制,具有情真语挚、活泼轻快的特点。它们不仅为曲坛注入了清新的气息,还启迪了明清文人“自度曲”的创作兴会。

四是摘调观念的扩大。摘调本指从散曲套数中摘出局部独立成篇,而到了明清,其应用已扩展到剧曲的领域。《金瓶梅》第七十回《群僚庭参朱太尉》,写群僚设席参拜太尉朱勔,席上五名俳優唱一套《正宫端正好》侑酒,曲中尽是“南山竹罄难书罪,东海波干臭未遗”之类的怒骂,而宾主竟然不以为忤,原来这是从《宝剑记》第五出林冲怒斥高俅的曲词中移来的摘调。《红楼梦》中薛宝钗从《虎囊弹·山门》一折摘出的《寄生草》,也曾使贾宝玉“喜的拍膝摇头,称赏不已”。摘调虽只代表了明清文人的一种欣赏习惯,却反映了散曲与剧曲在文学意义上的交通。

如果从纵的方面来考察明清曲的发展进程,则大体上

可以划分出五个阶段。明开国初的一百年间为元曲向明曲过渡的准备期，这期间除朱有燬外，其余如汤式、刘庭信等均是由元入明的曲家。自成化初(1465)至万历初(1573)的一百余年为繁荣期，以康海、王九思为先导，王磐、陈铎、金銮、冯惟敏、朱载堉、薛论道等一大批曲作家为中坚，掀起了以个性解放为标志的明曲创作高潮，其间又以陈铎、冯惟敏、薛论道三人的成就最著。自万历初至清康熙初(1662)的近百年为转型期，由梁辰鱼《江东白苎》首开风气，曲家尝试接受南曲、传奇、时调等外部体式的影响，尤其致力于套数的锻炼，其代表作家有施绍莘、沈自晋、归庄等。从康熙至嘉庆初(1796)的百余年为宗元复古的中兴期，形成了散曲在明清时期的第二次高潮，朱彝尊、厉鹗、吴锡麒为其中的主将。嘉庆后的一百多年则成为尾声期，其间除了赵庆熺、许光治尚有成就外，其余曲作多为消遣酬酢之什。明清曲这种起伏盛衰的走向，大体与明清文学演变的总态势同步。

本书选辑明清两代56名曲家及无名氏的曲作103首，以期反映出明清曲的发展脉络与大体风貌。入选的范围，限于生卒年俱不出于明清时期的作家。作品以散曲为主，考虑到明清曲坛的习惯，也酌收了少量时调民歌、自度曲及剧曲的摘调。这套丛书有“今译”的体例要求，鉴于曲体自身的俚俗性，只能放弃逐字的对译，而尝试采取开掘曲意、传达感受的转译方法。但愿这一工作不至有蛇足之嫌。

史良昭

1999年5月

责任编辑 朱怀春
装帧设计 王 伟

目 录

前言	1
----------	---

朱有燬(三首)

〔北双调〕沉醉东风·秋日湖边晚行	1
〔北双调〕清江引	2
〔北越调〕凭栏人	3

杨廷和(一首)

〔北双调〕清江引·竹亭漫兴	5
---------------------	---

王九思(二首)

〔北正宫〕塞鸿秋·春日作	6
〔北双调〕水仙子带过折桂令·归兴	7

王 磐(四首)

〔北正宫〕醉太平·秋雨晚霁	9
〔北中吕〕朝天子·瓶杏为鼠所啮	11
〔北中吕〕朝天子·咏喇叭	12
〔北双调〕古调蟾宫·元宵	13

唐 寅(一首)

〔南商调〕山坡羊·失题	15
-------------------	----

康 海(三首)

〔北中吕〕红绣鞋·秋碧	16
-------------------	----

	[北南吕] 骂玉郎过感皇恩采茶歌·丁卯即事·····	17
	[南仙吕] 月云高·题情·····	19
陈	铎(二首)	
	[北双调] 水仙子·瓦匠·····	21
	[北正宫] 醉太平·推车·····	22
杨	慎(二首)	
	[北双调] 水仙子·····	23
	[北般涉] 耍孩儿·秋怀(摘调)·····	25
沈	仕(二首)	
	[南南吕] 懒画眉·春日闺中即事·····	26
	[南商调] 黄莺儿·秋怀·····	28
常	伦(一首)	
	[南商调] 山坡羊·····	29
金	奎(二首)	
	[北南吕] 梁州第七·丙申年除夕(摘调)·····	31
	[南双调] 黄莺儿·新霁·····	33
王	问(一首)	
	[南越调] 浪淘沙·行旅·····	34
黄	峨(二首)	
	[北双调] 清江引·····	36
	[南商调] 黄莺儿·苦雨·····	37
李开先	(一首)	
	[南仙吕] 傍妆台·····	38
张	炼(一首)	
	[北正宫] 醉太平·京邸寄友·····	39
冯惟敏	(八首)	

〔北正宫〕醉太平·李中麓醉归堂夜话(二首)·····	41
〔北正宫〕塞鸿秋·乞休·····	43
〔北仙吕〕油葫芦·改官谢恩(摘调)·····	44
〔北双调〕情江引·八不用(八首选一)·····	46
〔北双调〕蟾宫曲·四景闺词(四首选一)·····	47
〔北双调〕水仙子·偶题·····	48
〔南仙吕入双调〕玉江引·农家苦·····	50
梁辰鱼(一首)	
〔南仙吕入双调〕销金帐·夜宿穆陵关客舍·····	51
徐渭(一首)	
〔南仙吕入双调〕二犯江儿水·赋得少陵许西邻 扑枣(摘调)·····	53
陈所闻(一首)	
〔南中吕〕驻马听·拜岳墓·····	55
薛论道(四首)	
〔北中吕〕山坡羊·马·····	56
〔北双调〕沉醉东风·四反(四首选一)·····	58
〔南商调〕黄莺儿·塞上重阳·····	59
〔南仙吕〕桂枝香·怪客·····	61
朱载堉(二首)	
〔南商调〕诵子令·驴儿样·····	62
〔南中吕〕山坡羊·十不足·····	63
陈与郊(一首)	
〔北双调〕折桂令·硖山晚别·····	65
汤显祖(一首)	
《牡丹亭》第十出·惊梦·····	66

赵南星(一首)	
银纽丝·元旦·····	69
王骥德(一首)	
〔南双调〕锁南枝·待归·····	71
丁 綵(一首)	
〔南双调〕锁南枝半插罗江怨·惊秋感作·····	72
冯梦龙(一首)	
〔南仙吕入双调〕江儿水·偶述·····	74
施绍莘(二首)	
〔南商调〕黄莺儿·闺梦·····	75
〔南商调〕黄莺儿·雨景和闇生作·····	77
沈自晋(三首)	
〔南黄钟〕画眉序·频梦故居黯然赋此·····	78
〔南羽调〕胜如花·避乱思归(寓子昂村东)·····	80
〔南南吕〕三学士·吊古·····	82
沈永隆(一首)	
〔南正宫〕双红玉·甲申除夕咏·····	83
夏完淳(一首)	
〔南仙吕入双调〕江儿水·····	85
明无名氏(七首)	
〔南商调〕黄莺儿·踢毽·····	86
挂枝儿·比方·····	88
挂枝儿·泥人儿·····	89
挂枝儿·春·····	91
劈破玉·耐心·····	92
劈破玉·虚名·····	93

山歌·月上·····	95
毛 莹(一首)	
〔北双调〕对玉环带清江引·写怀呈诸道友·····	96
叶承宗(一首)	
〔南仙吕入双调〕步步娇·临川散粥(套数)·····	98
李 玉(一首)	
〔南正宫〕倾杯玉芙蓉·惨睹(摘调)·····	101
归 庄(一首)	
万古愁(节选)·····	102
尤 侗(一首)	
〔南中吕〕驻云飞·十空曲(十首选一)·····	104
徐石麒(一首)	
〔北双调〕湘妃怨·村居·····	106
朱彝尊(三首)	
〔北正宫〕醉太平·····	107
〔北双调〕折桂令·····	109
〔北双调〕清江引·····	110
洪 昇(一首)	
《长生殿》第三十八出·弹词·····	112
林以宁(一首)	
〔南越调〕小桃红带下山虎·忆外(摘调)·····	115
徐旭旦(一首)	
〔北双调〕新水令·旧院有感(套数)·····	117
厉 鹗(二首)	
〔北黄钟〕人月圆·长安某氏废园·····	121
〔北正宫〕醉太平·初夏园居·····	122