

(彩图经典藏本)

阅读新姿态丛书

元曲的历史

“文而不晦，俗而不俚”的传世心曲

在勾栏瓦舍及元代街肆的欢宴中

赏读元曲100首

街肆唱曲与小令、元杂剧演出的戏台、道具、乐器和化妆

“文而不晦，俗而不俚”的传世心曲
(彩图经典藏本)

赏读元曲100首

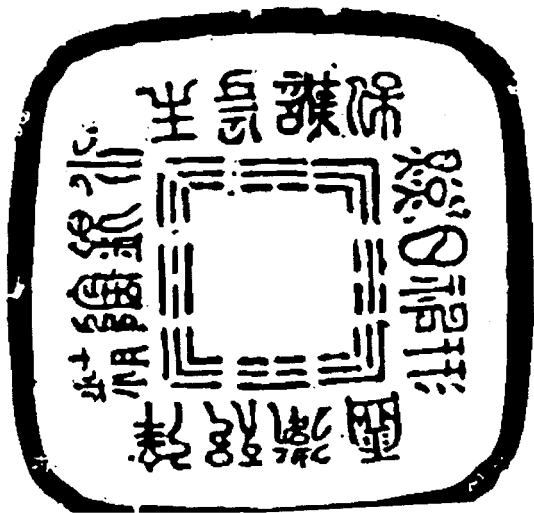
元曲的历史

阅读新姿态丛书

在勾栏瓦舍及元代街肆的欢宴中品读元曲

· 元曲的道具、乐器和化妆
· 元杂剧演出戏台
· 街肆唱曲与小令

吴德新 著

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

元曲的历史 / 吴德新著. — 重庆: 重庆出版社, 2006.12
ISBN 7 - 5366 - 7877 - 0

I. 元... II. 吴... III. 元曲—文学史—研究
IV. I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 057374 号

元曲的历史

YUANQU DE LISHI

吴德新 著

出版人: 罗小卫

选题策划: 刘太亨 陈 慧

责任编辑: 陈 慧

装帧设计: 日日新

重庆出版社 出版
重庆出版集团

重庆长江二路 205 号 邮编: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆龙跃印务有限公司制版

重庆长虹印务有限公司印刷

(重庆市长江一路 69 号 邮编: 400014)

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 970mm × 1250mm 1/16 印张: 18.25 字数: 320 千

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1-13 000

定价: 45.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955 转 8005

版权所有, 侵权必究

马背上建立的国家·卷一

苍狼白鹿的后代 / 2 中原先行者木华黎 / 8 父子救大汗 / 进取中原 / 神秘的咒水 / 18 贤明的皇后 / 28 杰出的君主 / 明智为宝 / 大哉乾元 / 34 广大的疆域 / 民族大融合 元代学校 / 46 设立学校 / 元代书院 蒙古奇字八思巴字 / 54 元代服饰 / 60 皇帝百官服制 / 男子服饰 / 女子服饰

附：元曲 29 首

元好问 2 首	3
双调·小圣乐·骤雨打新荷 (3)	
中吕·喜春来·春宴 (5)	
杨果 1 首	7
越调·小桃红·采莲女 (7)	
倪瓒 1 首	9
黄钟·人月圆 (9)	
虞集 1 首	11
双调·折桂令·席上偶谈蜀汉事因赋短柱体 (11)	
张鸣善 1 首	13
中吕·普天乐·咏世 (13)	
关汉卿 2 首	17
双调·沉醉东风 (17)	
南吕·四块玉·别情 (19)	
白朴 3 首	21
仙吕·寄生草·饮 (21)	
双调·沉醉东风·渔夫 (23)	
双调·庆东原·叹世 (25)	
马致远 4 首	27

目录

南吕·四块玉·恬退 (27)	
双调·折桂令·叹世 (29)	
越调·天净沙·秋思 (33)	
双调·落梅风·江天暮雪 (35)	
张养浩 3 首	37
双调·雁儿落兼得胜令·退隐 (37)	
双调·水仙子·咏江南 (39)	双调·庆东原·即景 (41)
曾瑞 1 首	43
中吕·山坡羊·自叹 (43)	
刘秉忠 1 首	45
南吕·干荷叶·有感 (二首) (45)	
盍西村 1 首	47
越调·小桃红·江岸水灯 (47)	
奥敦周卿 1 首	49
双调·折桂令·西湖 (49)	
真氏 1 首	51
仙吕·解三醒·奴本是明珠擎掌 (51)	
高克礼 1 首	55
越调·黄蔷薇过庆元贞 (55)	
王和卿 1 首	57
仙吕·醉中天·咏大蝴蝶 (57)	
刘敏中 1 首	59
正宫·黑漆弩·村居遣兴 (59)	
胡祜遹 2 首	61
双调·喜春来·春景 (61)	
双调·沉醉东风·渔樵 (63)	
庾天锡 1 首	65
双调·折桂令·拟《滕王阁记》 (65)	

游牧民族统治下的儒士·卷二

长春真人见成吉思汗 /68 耶律楚材尊孔 /76 天赐长髯人\奏封衍圣公 元初
儒士 /82 金儒士姚枢\促教儒士许衡 儒士地位仅高于乞丐 /90 民族等级\等级差
别 科举是儒士心中的痛 /98 开科之议\实施科举\科举之痛 仕进之途儒士不
屑 /108

附：元曲 20 首

- 汪元亨 1 首 69
 双调·沉醉东风·归田 (69)
 王实甫 1 首 71
 中吕·十二月过尧民歌·别情 (71)

滕斌 1 首 73

中吕·普天乐·回去来兮四时辞 (73)

卢挚 4 首 75

黄钟·节节高·题洞庭鹿角庙壁 (75) 双调·沉醉东风·秋景 (77)

双调·沉醉东风·闲居 (79) 双调·寿阳春·别珠帘秀 (81)

珠帘秀 1 首 83

双调·寿阳曲·答卢疏斋 (83)

宋方壶 1 首 87

中吕·山坡羊·道情 (87)

陈草庵 1 首 89

中吕·山坡羊·叹世 (89)

姚燧 2 首 91

越调·凭栏人·寄征衣 (91) 中吕·满庭芳 (93)

王恽 1 首 95

越调·平湖乐 (95)

刘致 4 首 97

仙吕·醉中天·西湖春感(97) 山坡羊·燕城述怀(99)
双调·雁儿落过得胜令·送别(101)
双调·清江引(103)
冯子振1首 105
正宫·鹦鹉曲·山亭逸兴(105)
白贲1首 107
正宫·鹦鹉曲(107)
贯云石1首 109
双调·寿阳曲(109)

畸形繁荣的城市生活·卷三

恢弘的都市 / 112 新建的大都 / 复苏的杭州 / 城镇遍布 元代手工业 / 124 屠城要
留下工匠 / 纤丝 / 纺棉织布 / 木质活字 / 青花瓷器 / 烧酒 繁荣的城市商业 / 140 汇集
四海商品 / 元朝的市场 元代食物果品 / 152 元朝的美食 / 讲究烹调方法 / 讲究食料
和营养 / 食品新种类

附：元曲 24 首

贯云石1首 113
正宫·小梁州·秋(113)
阿里西瑛1首 115
双调·殿前欢·懒云窝(115)
王伯成1首 117
中吕·阳春曲·别情(117)
赵孟頫1首 119
仙吕·后庭花(119)
李德载1首 121
中吕·喜春来·赠茶肆(121)

郑光祖 1 首 123

双调·蟾宫曲·梦中作 (123)

张可久 5 首 125

双调·水仙子·山斋小集 (125)

中吕·朝天子·闺情 (127)

黄钟·人月圆·春晚次韵 (129)

双调·折桂令·西陵送别 (133)

越调·凭栏人·江夜 (135)

张子坚 1 首 137

双调·得胜令 (137)

周文质 1 首 139

双调·落梅风 (139)

赵禹圭 1 首 141

双调·折桂令·题金山寺 (141)

乔吉 3 首 143

正宫·绿么遍·自述 (143) 双调·水仙子·寻梅 (145)

双调·折桂令·荆溪即事 (147)

商道 1 首 149

越调·天净沙 (149)

马谦斋 1 首 151

越调·柳营曲·叹世 (151)

赵善庆 1 首 153

中吕·普天乐·江头秋行 (153)

徐再思 2 首 155

双调·折桂令·春情 (155)

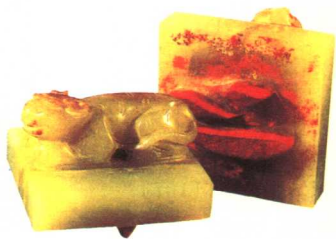
双调·水仙子·夜雨 (157)

曹德 1 首 159

双调·沉醉东风·村居 (159)

王元鼎 1 首 161

正宫·醉太平·寒食 (161)

元人爱戏曲·卷四

元人享受了戏曲成熟的果实/164 百戏/歌舞戏、参军戏/宋杂剧/金院本 宽松的文化环境/174/ 元统治者跳着舞走进皇宫/182 带着女乐出征/戏曲进皇宫 引人入胜的演出/192 演出场地/演员化妆/乐器道具

附：元曲 20 首

刘庭信 1 首	165
双调·折桂令·忆别 (165)	
王举之 1 首	167
双调·折桂令·赠胡存善 (167)	
钟嗣成 1 首	169
双调·清江引 (169)	
周德清 2 首	171
正宫·塞鸿秋·浔阳即景 (171)	
中吕·满庭芳·看岳王传 (173)	
李致远 1 首	175
中吕·红绣鞋·晚秋 (175)	
赵显宏 1 首	177
中吕·满庭芳·渔 (177)	
唐毅夫 1 首	179
双调·殿前欢·大都西山 (179)	
刘燕歌 1 首	181
仙吕·太常引·钱齐参议回山东 (181)	
任昱 1 首	183
双调·清江引·题情 (183)	
薛昂夫 2 首	185
双调·楚天遥带过清江引 (185)	

中吕·朝天子 (187)
 邓玉宾子 1 首 189
 双调·雁儿落带得胜令·闲适 (189)
 查德卿 1 首 193
 仙吕·一半儿·春妆 (193)
 吴西逸 1 首 195
 双调·蟾宫曲·纪旧 (195)

阿鲁威 1 首 197
 双调·折桂令·咏史 (197)
 吴弘道 1 首 199
 南吕·金字经·伤春 (199)
 景元启 1 首 201
 双调·殿前欢·梅花 (201)
 孙周卿 1 首 203
 双调·折桂令·自乐 (203)
 杨朝英 1 首 205
 双调·水仙子·自足 (205)

元曲作家的人生百态·卷五

文思敏捷巧和曲 / 208 难不倒的贯云石 / 冯子振和《鹦鹉曲》 情同父子两诗人 / 218
 外尊士内尊妻 / 224 李孟尊士 / 为妾题诗 风流才子自风流 / 227 关汉卿的幽默 /
 赵孟頫的调侃 从热心仕进到灰心退避 / 230 学士狎妓 / 徐球作《青楼十咏》 在
 理想和现实之间挣扎 / 235

附：元曲 7 首

鲜于必仁 1 首 209
 越调·寨儿令·隐逸 (209)

汤式 1 首	211
双调·天香引·西湖感旧 (211)	
兰楚芳 1 首	213
南吕·四块玉·风情 (213)	
查德卿 1 首	215
双调·折桂令·怀古 (215)	
王仲元 1 首	219
中吕·普天乐·旅况 (219)	
顾德润 1 首	221
越调·蔷薇薇带庆元贞·御水流红叶 (221)	
钱霖 1 首	223
双调·清江引 (223)	

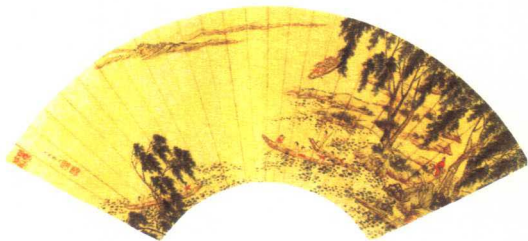

以曲传情群芳秀·卷六

美酒一杯歌一曲 /238 唱曲佐酒 / 即兴赋曲 美人曲罢写新辞 /246 两艺人续曲 /
风流才女刘婆惜 伎女留香公子情 /250 顺时秀钟情 / 为情刺目 / 为情丢官 / 姚燧救
伎 香艳群芳珠帘秀 /255 青楼艺伎星光璨 /259

附录一：曲的小知识.....262

附录二：元曲作家小传.....266

率性而为，使气命诗，是元散曲的一大特点。蒙古统治者实行森严的等级制度，儒士被挤压在社会最低层。社会地位的下降，迫使相当一部分读书人不再依附政权。这些沉抑下僚、沦落民间的文士才人脱去儒服，混迹于城市的勾栏市井，与歌伎优伶诗酒唱和。他们虽然表面上嬉笑怒骂，嘲风弄月，醉情山水，实际上内心充满无限愤懑。发为曲章，笔墨恣肆，殫极才情，诗人的猖狂和自负在元曲中得到彻底张扬。

马背上建立的国家·卷一

苍狼白鹿的后代

蒙古武士

关于蒙古武士精良的兵器装备，在有关历史文献中均有明确记载。蒙古武士装备有：2至3张弓、3个装满了箭的巨大箭袋、一把斧及拖兵器的绳子。图为蒙古西征武士像。

长期生活在蒙古高原上，在茫茫大草原中骑马牧羊、斗牛摔跤的蒙古族养成了剽悍、勇猛、坚韧的性格，当这种性格被一种力量集合起来时，就会迸发出惊人的能量。

蒙古典籍《蒙古秘史》记载了这样一个传说：蒙古先人孛（bèi）儿帖·赤那受天命而生，他的妻子叫豁埃·马阑勒。他们渡过腾吉思湖，来到斡难河源头的不喇罕山建立了家园。生下儿子巴塔赤罕，开始了蒙古族的繁衍。孛儿帖·赤那蒙语意思是“苍色的狼”，豁埃·马阑勒的意思是“惨白色的鹿”。

公元1162年，蒙古高原的斡难河畔诞生了一位苍狼和鹿的后代。《元史》记载，他出生时手握凝血如赤玉，他就是铁木真，即后来的成吉思汗。他是蒙古民族性格的典型代表。

铁木真的父亲也速该·把阿秃儿是蒙古乞颜部的首领，不幸在铁木真9岁时，被仇敌塔塔儿部人毒死。从此，铁木真兄弟的生活陷入了困境。他们在母亲带领下靠采集、捕鱼为生。

附：元曲 29 首

双调·小圣乐·骤雨打新荷

□元好问

绿叶阴浓，遍地亭水阁，偏趁凉多。海榴^[1]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。

人生百年有几^[2]，念良辰美景，休放虚过。穷通前定^[3]，何用苦张罗。命友^[4]邀宾玩赏，对芳樽^[5]浅酌低歌。且酩酊^[6]，任他两轮日月，来往如梭。

【注释】

[1] 海榴：石榴。

[2] 几：几许，这里指多长时间。

[3] 穷通前定：意为个人命运的好坏是前生注定。

[4] 命友：邀请朋友。

[5] 芳樽：美酒。樽：酒杯。

[6] 酩酊(mǐng dīng)：酒醉而迷迷糊糊的样子。

【赏析】

元好问既是诗人，又是宋元时期的著名文学评论家。据传，此曲制成后，“名姬多歌之”。因曲中“骤雨过，珍珠乱撒，打遍新荷”几句曲辞脍炙人口，故人们又称此曲为《骤雨打新荷》。

上片表现夏日纳凉赏景的惬意。曲人以触觉、视觉和听觉的交织描写来渲染夏日景色和曲中人物的内心感受。绿树已能

锤

作为打击兵器，锤是最古老的兵器——棍棒的衍生品，在防御装备日趋坚固牢靠的冷兵器时代，锤往往比一柄锋利的战刀更有效。蒙古骑士最普遍的白刃战兵器是刀，但锤和狼牙棒也是选择之一。

骏马图 赵子昂
绢本设色 元代

北方民族迁徙、征战均依赖于战马，因而对马匹的品种、数量、体质，以及与之相配的马具提出了相当高的要求。残酷的生存环境和漫长而频繁的征战，使得游牧民族在驯养战马方面积累了丰富的经验，并形成一套行之有效的规章制度。

这时，同为孛端察儿后裔的赤泰乌部首领塔儿忽台拉走了铁木真他们的部族，还对铁木真母子横加迫害。

后来，塔儿忽台要斩草除根，以绝后患。母亲听到消息，带着铁木真逃进了山林。塔儿忽台闻讯带兵包围了山林，铁木真只好骑马逃进山林深处。他在林子里躲了九天，饥饿难忍，便驱马出山林寻找食物，刚一出来，就被对方发现抓住。他们给铁木真加上木枷，关在大营里。

这晚正值仲秋十六，银色的月光洒满了草原。赤泰乌部的人在斡难河畔设宴赏月，饮酒狂欢。铁木真见看守的人少，就用木枷击倒看守，戴着木枷跳进滔滔的斡难河。他在河中漂了很久，挣扎着上了岸，跌跌撞撞地来到也是赤泰乌部人的老牧民锁儿罕矢刺的家中。老牧民很同情铁木真，但又担心被发现后家人遭到不幸，便叫他离开。老人的儿子沉白和赤老温坚决将铁木真留下，又叫妹妹合塔来照顾他。

第二天，塔儿忽台的人来搜寻铁木真，合塔机智地叫铁木真躲进装羊毛的车里。搜寻的人想在酷暑天，羊毛堆里肯定藏不住人，便没有搜查装羊毛的车。铁木真侥幸躲过这场大难。

遮阴，加一“浓”字，突出了大树的阴凉。坐在水边亭阁，触觉自然是“凉多”。映入眼帘的是初绽的石榴花，鲜红如罗。耳畔也有美妙的声音：“乳燕雏莺”的“弄语”，树上蝉儿与燕莺的唱和。这是第一次渲染。

接下写雨后新荷。骤雨过后，不但树阴下、池塘边处处清爽，给人感觉整个世界似乎都是一片清凉；眼望雨点像珍珠乱洒，打在池塘里的一片片新荷上，迸起晶亮的水滴，又掉进池水里；入耳则是珠叶相碰，叮咚作响的悦耳声。通过两次渲染，夏日炎热已荡然全无，而荷塘美景则令人赏心悦目。

下片抒发对人生的感喟。“人生百年有几”？曲人感叹人生苦短，不如抓住眼前的良辰美景，或邀宾约友，豪饮狂歌；或与美人把盏相戏，浅酌低歌；至于前途命运，已是前世修定，又何必去刻意钻营？此曲表达了曲人旷达豪放的人生态度，是对当时文人生存状态的体会与认识。

.....

中吕·喜春来·春宴

□元好问

梅残玉靥^[1]香犹在，柳破金梢眼未开^[2]。东风和气满楼台，桃杏拆^[3]，宜唱喜春来。

【注释】

[1] 玉靥：脸颊如玉，此处形容梅花花瓣如玉。靥，酒窝。

[2] 破：嫩芽刚长出。金梢：嫩黄色的柳芽。眼未开：柳叶尚未形成，犹如睡眼没有睁开。

[3] 拆：开裂。桃杏拆：指桃杏的花苞刚刚裂开。

【品析】

此曲题名“春宴”，大有深意：春回大地，万物复苏，景色美景，犹如道道美味佳肴邀人品尝。

以小写大，是本曲的一个显著特点。梅花的“残”表明冬天已经过去，柳树的新芽预示新春来临。曲人将这种变化以比

蒙古戎服

蒙古汗国和元代戎服以精巧著名。蒙古戎服，样式为紧身窄袖的袍服，有交领和方领、长和短两种，长的至膝下，短的仅及膝。这种服装是元代的蒙古戎服，军队的将校和宫廷的侍卫、武士都可穿戴。图为蒙古戎服及铁盔。

少年时的苦难生活造就了这位苍狼白鹿的后代铁血的性格，磨炼了他钢一般的意志，为他今后的帝业奠下了基础。

果然，12世纪末，他被推举为蒙古部落首领，打败了他的敌部落。又经过十几年的战斗，他统一了蒙古高原。

1206年，还是在斡难河的源头，铁木真召集诸弟、诸子、驸马和各部落首领，举行忽邻勒塔——部落议事大会。他树立了九旂(yóu)白旗，接受了“成吉思汗”——海洋般的大汗的称号，正式建立了蒙古国。

蒙军攻战图

世界上的游牧民族，大都生息于欧亚大草原，这些民族在历史上是一股巨大的力量。他们在历史上的重要性在于他们在向西运动时，对中国、波斯、印度和欧洲所产生的压力，这种压力不断地影响着这些地区历史的发展。图为蒙古西征军中蒙军交战时的情景。

