

中华文化精粹丛书

元曲三百首

注

评

太白文艺出版社

史良昭

中华文化精粹丛书

元曲三百首注评

太白文艺出版社

元曲三百首

史良昭

太白文艺出版社出版发行

(西安北大街131号)

社长兼总编 陈华昌

新华书店经销

安康印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11.25印张 4插页 22.4千字

1997年4月第1版

1997年4月第1次印刷

印数：1—10000

ISBN 7—80605—440—5/G·43

定价：11.80元

前 言

元罗宗信在《中原音韵序》中写道：“世之称唐诗、宋词、大元乐府，诚哉！”这“大元乐府”就是后人所习称的“元曲”，可见在元人的心目中，元曲的成就已足以与唐诗宋词鼎足并峙。“元曲”一词，实际上包括两种不同的文学体裁，一种是杂剧，有曲有白，是代言体的综合艺术，属于戏剧的范畴；另一种是散曲，则是元代出现的新体诗歌，每一首都具有独立的存在意义与鉴赏价值。作为诗歌选本，这册《元曲三百首》，不消说指的是元散曲了。

散曲在元代的兴起不是偶然的。它是宋词与民歌俗曲互相渗透结合的产物。问世于唐而在宋代高度发展的词，到南宋末期，已成为一种“不可被之弦管”的纯粹的吟诵体裁，且由于文人渐离社会现实、片面追求形式美，以致失去了诗体解放的原始意义，不复有当年的蓬勃朝气。另一方面，民间小曲自金灭北宋之后，融汇了南北民歌、曲艺说唱以及北方兄弟民族的乐曲，以其清新活泼的风格与贴近生活的表现内容而一新耳目。而弦索乐器上宫调的约定俗成与规范化，又使原先“唱曲有地所”的地域化格局得以冲破。“元曲”的“曲”字，再清楚不过地显示了它与生俱来的合乐的特征。利用民间的小调、新曲，依宋词的创作惯性倚声填词，而被之弦索，发之歌咏，供歌唱而非吟诵，这就是最初

的散曲。散曲初时带有明显的自娱倾向，文人不过是乘兴消遣，当筵一曲，只需轻松适意即可。既而因乐曲的传播，风靡城乡，文人唯恐“言而不文，行之不远”，于是以全力搏免，追求新奇、尖巧、工丽、豪放、谐趣等特色，散曲的格调便在实践中形成了。

然而元散曲之所以能在诗歌史上“雄起”，成为继唐诗、宋词之后的又一座艺术高峰，却与音乐的因素无关，而在于它自身的特长。一言以蔽之，即是散曲拥有并体现了白话的优势。所谓“诗庄词媚曲俗”，“俗”正是这一优势的产物。散曲并不纯以白话作成，但唯因如此，它便取得了在文学语言与民间生活语言间纵横捭阖的更大自由。曲除了“俗”以外，也能“庄”，也能“媚”，而这种“庄”或“媚”还往往带着“别是一家”的补遗色彩，这一切使它跳脱出诗词“大雅之堂”的囿制，从而也大大地丰富了诗歌领域的表现内容。与这种自由化、个性化的解放相适应，元曲在格律与字句上也有较大的自由，如韵部放宽，入派三声，平仄通押，不避重韵，活用衬字等。尤其是衬字的加入，将白话优势更是发挥得淋漓尽致。

当然，散曲能在短短的有元一代间出生壮大并高度繁荣，同元代的社会条件也有莫大关系。元初推行汉法，使元蒙的外来政权迅速完成了从落后的游牧旧制向按汉族政权体制规模的大一统王朝的过渡。生产力得到恢复，城市经济繁荣，造成了市民阶层的壮大；而市民阶层的意识与趣味，为散曲注入了内部的血液与活力。元代封建传统观念的束缚与控制较为松动，客观上纵容了散曲在表现意识上的离经叛道倾向。更主要的是，像元代这样的社会，不可避免地存在着阶级压迫、民族压迫与社会的黑暗弊端，以至不仅是苦难深重的下层百姓，甚而就连汉族的高官通儒也时时产生着吐抒抑塞愤懑的强烈愿望。而元代的读书士人失

去了传统的仕进机会，同下层人民有了更多的接触与交流，对曲这种起于民间的新兴文学体式，在感情上也易于接受，并使之成为反映现实、抒发感情的最为得心应手的工具。诗词的传统在元代并未断裂，而元曲却终成为元代文学的主流，这是不令人奇怪的。

元散曲创作的发展，大体上可划分为三个时期。

从蒙古太宗窝阔台汗执政(1229)，到元世祖忽必烈至元十六年(1279)灭南宋为第一时期。此时元曲虽才从民间的“街市小令”、“俗谣俚曲”进入北方诗坛，却已出手不凡，产生了朱权《太和正音谱》所谓的“宗匠体”与“盛元体”。这一时期由于“前辈名公”即政坛文坛名士的倡导，文人纷纷涉足开垦这新发现的处女地，他们在习作中虽存诗词余习，然而对散曲的自身特色与创作规律已逐渐形成共识，故总体风格为鲜润清新。其间的代表作家，有杨果、杜仁杰、王和卿、盍西村、商挺、王恽、卢挚、关汉卿、白朴、姚燹、马致远、冯子振等。

杨果、盍西村、王恽、冯子振等承继的是元好问“化词为曲”的遗风。他们保留着较重的词人积习，以词笔作曲，虽不刻意雕绩，却炼意炼格，甚而存在着逞弄工力的动机，如冯子振就用同韵步和《鹦鹉曲》达四十二首之多。这种以词为曲的作法，虽非散曲正宗，却别有一种清丽疏朗之致，故对后起的文人散曲影响极大。杜仁杰、王和卿则截然不同，他们认定的是民间俚曲中狂放诙谐、质朴自然的趣味，以活泼清新为旨归，从而触及了散曲“自是一家”的本质。杜仁杰的《耍孩儿·庄家不识勾阑》，还成功地运用这一笔法创作了散曲当行派的第一篇长套。而卢挚、白朴、姚燹等则出入两家，表现出文人创作不拘一格、挥洒如意的习尚。

值得大书一笔的是关汉卿与马致远,他们都是公认的“元曲四大家”(另二人为白朴、郑光祖)的成员。“四大家”的成说本就是就其杂剧成就而言,而他们在散曲创作中也同样卓然特立。关汉卿以闺情、离愁、日常风物及个人遭遇情怀为题材,小令以活泼清新、晶莹婉丽见长,套数则有豪辣潏烂、淋漓奔放之概,既自铸伟词,又活用口语,确定了散曲自抒怀抱、适意清神的表现形式,也确立了散曲本色派的地位。马致远则以意境高远、吐属豪迈及风标清丽著称于曲坛,且在散曲中首创了深思人生、抨击社会的淋漓解剖,为后世怀才不遇、勘破世情的文人作者所宗仰,从而既拓展了散曲的表现力,又提高了这一新兴体裁的地位和影响。他的小令《天净沙·秋思》与套数《夜行船·秋思》,均被誉为“元人第一”,是决非偶然的。

从前至元十七年(1280)到元顺帝后至元六年(1340)为第二时期,这时散曲已完全成熟,风靡南北,成就斐然,散曲的题材内容,也已到了“无事不可入”的尽臻地步。然而文人渐讲求词藻音律,反而开始向诗词化、案头化回归。这一时期的代表人物,有贯云石、鲜于必仁、张养浩、曾瑞、睢景臣、乔吉、刘时中、薛昂夫、张可久、任昱、徐再思等。我们只要看看朱权对他们的评语:“天马脱羁”、“神鳌鼓浪”、“奎壁腾辉”、“珮玉鸣銮”……便不难想见当时曲坛各逞其能、猗欤盛哉的气象。

元散曲最富有批判现实精神的三大代表作都出现在这一时期,它们是张养浩的《山坡羊·潼关怀古》,睢景臣的《哨遍·高祖还乡》,以及刘时中的《端正好·上高监司》。张养浩为宦三十年,做到三品高官,却不辞有意创作以俚俗平率为特征的散曲,且在作品中一不谄颂皇恩,二不粉饰升平,三不矜豪夸贵,四不退默守雌,有的只是对黑暗政治的犀利攻击与对民生疾苦的深

切同情。睢景臣与刘时中都是名不见经传的普通文人，但他们都能以散曲为工具，或嬉笑怒骂，矛头直指最上层的“真命天子”；或汪洋浩荡，笔端尽现老百姓的深重苦难。这些现象，正是元散曲具有不凡活力和魅力的最好说明。

这一时期的曲坛盟主，则当推乔吉与张可久，二人有“曲中李杜”之称。乔吉于散曲造诣精深，在字句的锤炼上凝神贯力，开明代散曲清丽严整之风。而张可久更是以写作散曲为毕生专业，传世作品数量占元散曲总数的五分之一，雄居元人之冠。他下笔不苟，注重词藻、格律与炼意，运用诗词的字面、句法，追求工丽、凝炼，作品蕴藉典雅。两人虽同为清丽派的宗师，然而这种以词笔作曲的雅化倾向，却也开始助长了曲坛形式主义的风习。

从至正元年(1341)至元亡(1368)为元散曲的末期，曲风趋于保守，柔靡纤巧，气格渐于卑琐。其间虽不无少量如张鸣善《水仙子·讥时》、汪元亨《醉太平·警世》、无名氏《醉太平(堂堂大元)》那样的劲警出新之作，在总体上却已失去了初期散曲所洋溢的清新活泼的气息。这一时期的佼佼者，有查德卿、张鸣善、周德清、汪元亨、刘庭信、汤式等。他们中有的人继续活动于明初，为明代散曲的发展起了承上启下的作用。

元散曲从结构上说分为小令和套数。小令通常是独立的单支曲牌，个别曲牌如〔小梁州〕、〔黑漆弩〕等例用双叠，后叠称为“么”或“么篇”，“么”为繁体“後”字的俗写。小令的变种有“带过曲”、“重头”与“摘调”，“带过曲”是按固定模式将两三支曲牌连缀为一首，重头是重复使用同一曲牌合咏一事或一组事物，摘调则为摘取套数中的一支曲牌独立成篇。以同一宫调的若干曲牌按一定规范组成一篇则为套数，通常作一首计。元散曲存世的作品，包括套数在内，约四千三百多首。这与唐诗、宋词存世的宏富

数量相比，自然还是令人遗憾的。

本书选入了八十七名作家及无名氏的散曲作品三百零五首，以期展示元散曲的大致风貌与发展脉络。在古典诗歌领域中，散曲的鉴赏是比较特殊的，因为它在风格和韵味上迥别于诗词。大体说来，诗、词贵韵雅，散曲贵俚俗；诗、词贵含蓄，散曲贵直露；诗、词贵庄洁，散曲贵谐谑；诗、词创新求奇贵不失大方，散曲却提倡以尖巧来出奇制胜。即使是上述的俚俗、直露、谐谑、尖巧，也不是片面或绝对的，而是在不即不离、形此实彼之间，所谓“直必有至味，俚必有实情，显必有深义”（徐大椿《乐府传声》）。此外，受到杂剧代言体的影响，散曲还崇尚描摹声气、借题发挥、掉书袋及运用程式化语言，等等。这一切就是人们常说的“本色”、“蒜酪味”、“蛤蜊味”，可见散曲作品的优劣不能沿用诗词的评判标准。诗词的美感往往出自思辨，元散曲的审美却端赖于其自身的风调。本书在评析的尝试中，较少作内容与思想性方面的讲解，而稍重于曲味与作曲手法的赏析，正是出于上述的考虑。

史良昭

1995年11月

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

元好问

人月圆·卜居外家东园	(1)
喜春来·春宴	(3)
骤雨打新荷(绿叶阴浓)	(4)

杨 果

小桃红·采莲女	(5)
小桃红(采莲人和采莲歌)	(6)
赏花时(秋水粼粼古岸苍)(套数)	(7)

刘秉忠

干荷叶(干荷叶,映着枯蒲)	(9)
干荷叶(干荷叶,水上浮)	(10)

商 道

离亭宴煞(秋声儿也是无情物)	(11)
----------------------	--------

杜仁杰

- 耍孩儿·庄家不识勾阑(套数) (12)

王和卿

- 一半儿·题情 (15)
醉中天·咏大蝴蝶 (16)
小桃红·胖妓 (17)
蓦山溪(冬天易晚)(套数) (18)

盍西村

- 小桃红·杂咏(杏花开候不曾晴) (19)
小桃红·杂咏(海棠开过到蔷薇) (20)
小桃红·杂咏(淡黄杨柳月中疏) (21)

商 挺

- 潘妃曲(戴月披星耽惊怕) (22)
潘妃曲(闷酒将来刚刚咽) (23)
潘妃曲(只恐怕窗间人瞧见) (24)

胡祇遒

- 一半儿(败荷减翠菊添黄) (25)
阳春曲·春景(残花酝酿蜂儿蜜) (26)
阳春曲·春景(一帘红雨桃花谢) (26)
沉醉东风·赠妓朱帘秀 (27)

刘 因

人月圆(茫茫大块洪炉里)	(28)
--------------------	--------

徐 琰

蟾宫曲·晓起	(30)
--------------	--------

王 恽

双鸳鸯·柳圈辞	(31)
黑漆弩·游金山寺	(32)
平湖乐(采菱人语隔秋烟)	(33)
平湖乐(安仁双鬓已惊秋)	(34)
平湖乐·尧庙秋社	(35)

卢 挚

寿阳曲·别珠帘秀	(36)
沉醉东风·秋景	(37)
水仙子·西湖	(38)
蟾宫曲·劝世	(39)
蟾宫曲(沙三、伴哥来噪)	(40)
蟾宫曲·邺下怀古	(41)
蟾宫曲·长沙怀古	(42)
蟾宫曲·商女	(44)

赵 岩

喜春来过普天乐(琉璃殿暖香浮细)	(45)
------------------------	--------

陈 英

- 山坡羊(伏低伏弱) (46)
山坡羊(愁眉紧皱) (47)
山坡羊(江山如画) (48)

关汉卿

- 一半儿·题情 (50)
普天乐·虚意谢诚 (51)
大德歌·冬 (52)
沉醉东风(咫尺的天南地北) (53)
锦上花(展放愁眉) (53)
一枝花·不伏老(套数) (54)

白 朴

- 醉中天·佳人脸上的黑痣 (58)
喜春来·题情(笑将红袖遮银烛) (59)
喜春来·题情(百忙里铰甚鞋儿样) (59)
沉醉东风·渔父词 (60)
驻马听·吹 (61)
庆东原(暖日宜乘轿) (62)
天净沙·秋 (63)

姚 燧

- 黑漆弩·吴子寿席上赋 (64)
醉高歌(十年燕月歌声) (65)

寿阳曲·咏李白	(66)
寿阳曲(酒可红双颊)	(67)
凭阑人·寄征衣	(68)

马致远

金字经·樵隐	(69)
金字经(夜来西风里)	(70)
四块玉·紫芝路	(71)
寿阳曲(云笼月)	(72)
寿阳曲·远浦帆归	(72)
寿阳曲(人初静)	(73)
拨不断(叹寒儒)	(74)
拨不断(布衣中)	(75)
拨不断(立峰峦)	(76)
天净沙·秋思	(76)
赏花时·掬水月在手(套数)	(77)
夜行船·秋思(套数)	(78)
耍孩儿·借马(套数)	(81)

王实甫

十二月过尧民歌·别情	(84)
------------------	--------

滕 宾

普天乐(柳丝柔)	(85)
普天乐(朔风寒)	(86)

邓玉宾

叨叨令·道情(想这堆金积玉平生害) (87)

叨叨令·道情(白云深处青山下) (88)

姚守中

粉蝶儿·牛诉冤(套数,节选) (89)

冯子振

鹦鹉曲·农夫渴雨 (92)

鹦鹉曲·野渡新晴 (93)

鹦鹉曲·渔父 (94)

鹦鹉曲·赤壁怀古 (95)

鹦鹉曲·都门感旧 (96)

鹦鹉曲·忆西湖 (97)

朱帘秀

寿阳曲·答卢疏斋 (98)

贯云石

塞鸿秋·代人作 (99)

小梁州·四景(选一)..... (100)

红绣鞋·痛饮..... (101)

金字经(泪溅描金袖)..... (102)

寿阳曲(新秋至)..... (103)

清江引·惜别..... (104)

清江引(狂风一春十占九)·····	(104)
清江引·咏梅·····	(105)

鲜于必仁

普天乐·潇湘夜雨·····	(106)
折桂令·芦沟晓月·····	(107)
折桂令·玉泉垂虹·····	(108)
折桂令·苏学士·····	(109)

张养浩

朱履曲·警世·····	(111)
朱履曲·悟世·····	(112)
山坡羊·潼关怀古·····	(113)
朝天曲·村乐·····	(114)
醉高歌带喜春来(诗磨的剔透玲珑)·····	(114)
清江引(睡起不禁霜月苦)·····	(115)
庆东原(鹤立花边玉)·····	(116)
沉醉东风(班定远飘零玉关)·····	(117)
折桂令(功名百尺竿头)·····	(118)
一枝花·喜雨(套数)·····	(120)

白 贲

黑漆弩·渔父·····	(121)
百字折桂令(弊裘尘土压征鞍)·····	(122)

刘唐卿

- 折桂令·夜宴····· (124)

郑光祖

- 塞鸿秋(雨余梨雪开香玉)····· (125)
蟾宫曲·梦中作····· (126)
鸳鸯煞尾(一点来不够身躯小)····· (127)

范 康

- 寄生草·酒····· (128)
寄生草·色····· (129)

曾 瑞

- 喜春来·未遂····· (130)
四块玉·述怀····· (131)
四块玉·嘲俗子····· (131)
四块玉(狗探汤)····· (132)
骂玉郎过感皇恩·闺中闻杜鹃····· (133)

李罗御史

- 一枝花·辞官(套数,节选)····· (135)

睢景臣

- 哨遍·高祖还乡(套数)····· (137)