

『你该知道的』百科

元曲

基础百科

千锤百炼的名言佳句，代代相传的珍贵文字
领略经典魅力，品赏名著精髓
汲取历史智慧，提升人文素养

黄勇◎主编

广西美术出版社

『你该知道的』百科

元曲

基础百科

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

元曲基础百科/黄勇主编. —南宁: 广西美术出版社,
2013. 9 (2014. 2重印)

(“你该知道的”百科)

ISBN 978-7-5494-1006-4

I. ①元… II. ①黄… III. ①元曲—戏剧文学史—青年读物②
元曲—戏剧文学史—少年读物 IV. ①I207.37-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第228026号

“你该知道的”百科

元曲基础百科

YUANQU JICHU BAIKE

策划编辑: 梁 毅

责任编辑: 冯 波

排版制作: 姚维青

责任校对: 覃 燕 张 磊

审 读: 刘 湟

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 北京潮河印刷有限公司

版 次: 2014年2月第1版

印 次: 2014年2月第2次印刷

开 本: 1/16

印 张: 10

书 号: ISBN 978-7-5494-1006-4/I·67

定 价: 27.80元

第一章 元曲基础概述

元曲的基本面貌 —— 2

散曲的艺术特色 —— 18

杂剧的艺术特色 —— 33

第二章 元杂剧剧目简介

窦娥冤 —— 40

救风尘 —— 41

单刀会 —— 41

望江亭	——	42
金线池	——	42
鲁斋郎	——	43
梧桐雨	——	43
墙头马上	——	44
潇湘夜雨	——	45
汉宫秋	——	46
西厢记	——	46
张生煮海	——	48
秋胡戏妻	——	48
曲江池	——	49
赵氏孤儿	——	50
李逵负荆	——	50
柳毅传书	——	51
倩女离魂	——	52

看钱奴 —— 52

虎头牌 —— 53

东堂老 —— 54

燕青博鱼 —— 54

风云会 —— 55

薛仁贵 —— 56

追韩信 —— 56

昊天塔 —— 57

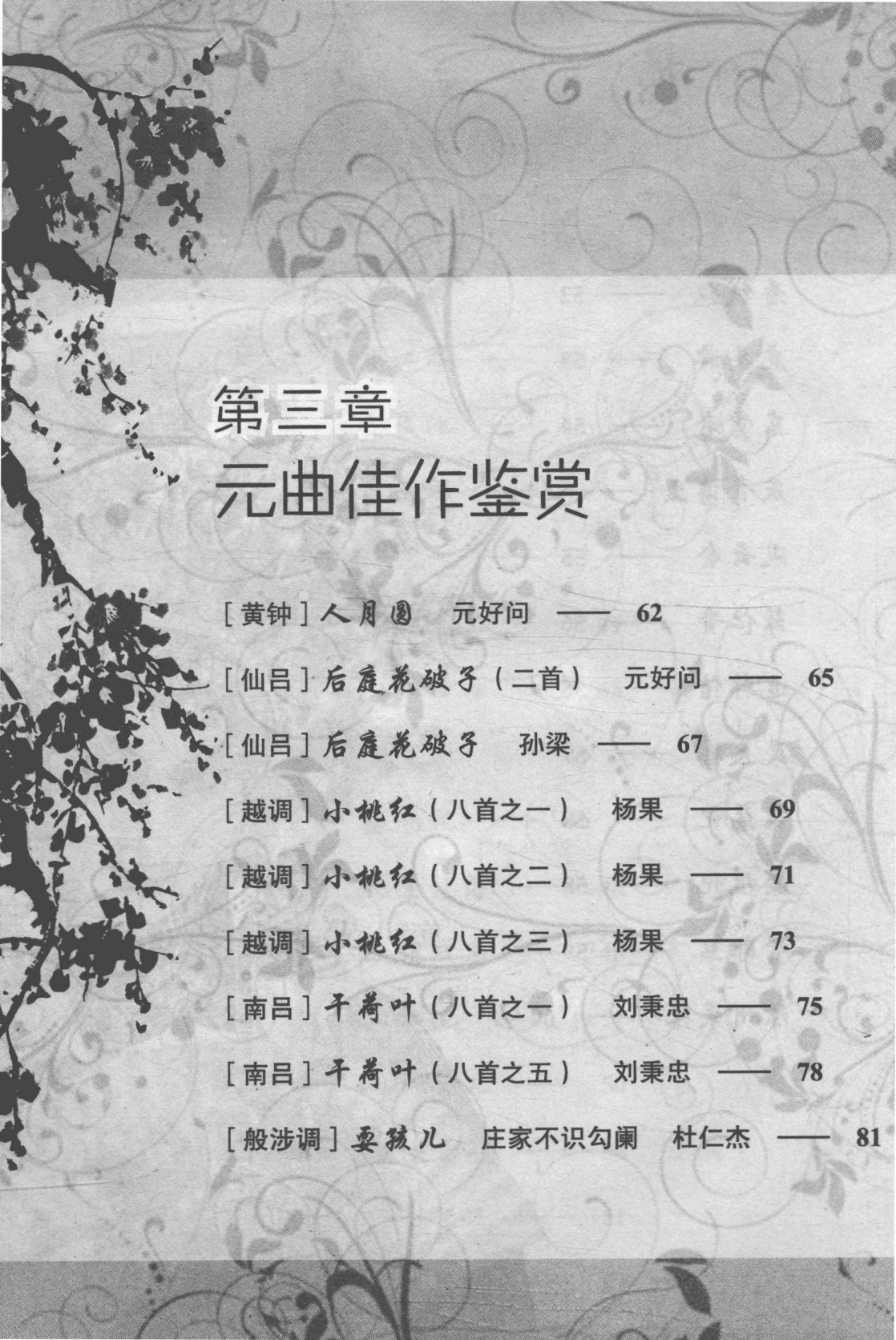
琵琶记 —— 58

渔樵记 —— 58

货郎旦 —— 59

陈州糶米 —— 60

第三章

元曲佳作鉴赏

[黄钟]人月圆 元好问 —— 62

[仙吕]后庭花破子(二首) 元好问 —— 65

[仙吕]后庭花破子 孙梁 —— 67

[越调]小桃红(八首之一) 杨果 —— 69

[越调]小桃红(八首之二) 杨果 —— 71

[越调]小桃红(八首之三) 杨果 —— 73

[南吕]干荷叶(八首之一) 刘秉忠 —— 75

[南吕]干荷叶(八首之五) 刘秉忠 —— 78

[般涉调]耍孩儿 庄家不识勾阑 杜仁杰 —— 81

- [仙吕] 醉中天 咏大蝴蝶 王和卿 — 87
- [双调] 沉醉东风 秋景 卢挚 — 92
- [南吕] 四块玉 别情 关汉卿 — 96
- [双调] 沉醉东风 咫尺的天南地北 关汉卿 — 97
- [双调] 沉醉东风 关汉卿 — 100
- [双调] 碧玉箫 关汉卿 — 104
- [越调] 天净沙 秋思 马致远 — 107
- [双调] 蟾宫曲 叹世(二首之二) 马致远 — 110
- [双调] 清江引 野兴(八首选四) 马致远 — 113
- [双调] 寿阳曲 山市晴岚 马致远 — 118
- [中吕] 山坡羊 潼关怀古 张养浩 — 120
- [南吕] 四块玉 客中九日 张可久 — 125

第四章 元曲著名作家

马致远 — 128

元好问 — 129

不忽木 — 129

王元鼎 — 130

王伯成 — 130

王和卿 — 130

王实甫 — 131

王晔 — 131

石君宝 — 132

卢挚 — 133

白朴 — 133

白贲 — 134

乔吉 —— 134

任昱 —— 135

刘秉忠 —— 135

刘庭信 —— 136

刘致 —— 137

刘敏中 —— 137

关汉卿 —— 137

纪君祥 —— 138

杨讷 —— 139

杨果 —— 139

杨显之 —— 139

杨维禎 —— 140

严忠济 —— 141

李齐贤 —— 141

李直夫 —— 142

伯顔 —— 142

汪元亨 —— 143

張可久 —— 143

張養浩 —— 144

周德清 —— 144

鄭廷玉 —— 145

鄭光祖 —— 145

貫云石 —— 146

鍾嗣成 —— 146

姚燧 —— 147

秦簡夫 —— 147

徐再思 —— 148

倪瓚 —— 148

薩都剌 —— 149

虞集 —— 149

睢景臣 —— 150

第一章

元曲基础概述

YUANGU JICHU GAISHU

元曲的基本面貌

元曲与唐诗、宋词是横亘于中国文学史上三座绮丽的韵文巅峰。

与唐诗、宋词相比，元曲形式更加灵活自由，语言更为淳朴自然，内容更能表情达意，突破了封建礼教的桎梏，把一个“情”字表达得淋漓尽致，尽情地抒发两情相悦的思恋和欢愉，描写的深刻程度远在楚辞、汉赋、唐诗、宋词之上，表现出“一代之文学”特有的艺术魅力和精神风貌。

元曲的构成和特征

元曲作为“一代之文学”的标志，可分为散曲与杂剧两大类。散曲是萌芽于宋金之际、兴起于金末、繁盛于元代的一种诗歌形式，又称“清曲”、“乐府”，它可分为两类形制，即“小令”和“套曲”。元杂剧是一种把曲辞、说白、表演结合起来的艺术形式，而杂剧中的曲辞就是由“套曲”扩展而成的。

（一）散曲及其体制

散曲，其形制有小令和套曲两种。从音乐角度讲，其本初就是元代初期的流行歌曲，是继宋词之后兴盛于元代的一种新体诗。元人则以“乐府”、“今乐府”称之，至明初朱有燬《诚斋乐府》始用“散曲”一名，但专指散曲中

的“小令”，后来逐渐有人用散曲来兼指“小令”和“套曲”。它和宋词一样，原本都是一种配乐的歌曲，但发展到后来逐渐脱离了“入乐”的原初属性，成为一种仅为吟诵而创作的案头文学。

1. 体裁和格律

大凡一种新的文学体裁都是由简入繁，由自由到规范，散曲也是如此。就其体裁而言，首先产生的是小令，由小令而变成合调，再变而为套曲；就其体制而言，从形制到格律都在逐渐规范。一般说来，每篇散曲由宫调、曲牌（曲调）、曲题、正文四种形式构成，就案头文学而言，其格律主要由曲牌来限定。

（1）宫调。宫调是指中国古代音乐的调式，曲与宫调出于隋唐燕乐。南北曲常用的有五宫四调，通称九宫或南北九宫，包括有正宫、中吕宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫（五宫）、大面调、双调、商调、越调（四调）。曲的每一个宫调都有各自的风格，或伤悲或雄壮，或缠绵或沉重。元曲中

的戏曲套数和散曲套数，是由两支以同一宫调的不同曲牌相连而成。

（2）曲牌。俗称“曲子”，也泛称为“曲调”，如《点绛唇》、《山坡羊》等，数量很多。元代北曲共335个，每一个曲牌都有一定的曲调、唱法，同时也规定了该曲的字数、句法、平仄等。曲牌大都来自民间，一部分由词发展而来，故曲牌名也有和词牌名相同的，但是内容并不完全一致。

（3）曲韵。元曲在押韵方面严守《中原音韵》十九部的要求而分平、上、去，用韵上不像诗、词那

样严格，可平仄通押，不避重韵，一韵到底。

(4) 平仄。曲在用字的平仄上比诗词更严，因为曲在分辨平仄的基础上，平声要区分阴平、阳平，仄声还要区分上声、去声。曲还特

别注重每首末句的平仄。

(5) 对仗。曲的对仗要求比较自由，可平仄相对，也可平声相对，即平声对平声，仄声对仄声。曲的对仗形式有“两字对”、“首尾对”、“衬字对”等十三种，在语言的运用和词序组合上有许多特点，主要表现在：有工对也有宽对，但宽对的现象更普遍；句中自为对；错综成对或倒字为对，如“忠臣不怕死，怕死不忠臣”；以及以俗语入对。

(6) 衬字。这是曲与词最显著的区别，有衬字的是曲，没有衬字的是词。所谓“衬字”指的是在曲律规定必须的字数之外所增加的字，它不受音韵、平仄、句式等曲律的限制。衬字多加在句首或句中两个词之间，用在句中的大都是虚字，用在句首的则多种多样。衬字的使用使曲能够更加生动、自由、灵活地表达作品的思想内容。

2. 小令及变体

小令，又称“叶儿”，相对于“套曲”而言，是散曲的基本单位，基本特征是单片独曲、调短字少，内容和形制都独立成篇，

与词中不分上下片的单调小令（如〔十六字令〕）等十分相近，有些作品甚至与词基本相同，由于它源于市井俚语俗调，经文人取舍加工而成，所以元代散曲家多以“乐府”、“词余”称之，到明代“小令”之名方正式确立。小令由于篇制短小精悍，便于把握，所以在元散曲中数量最多，质量也较高，真正与唐诗、宋词鼎足而三的当是小令。

小令的篇题。一般来说小令的篇题由三部分组成：宫调名、曲牌名、曲题。如马致远的小令〔越调·天净沙〕《秋思》，〔越调〕是宫调名，〔天净沙〕是曲牌名，《秋思》是曲的题目。

小令的主要特点。小令很像一首单调的词，也有点像一首句式参差不齐的小诗，主要特点是：（1）几乎每句都要押韵，而且平、上、去三声可以互押（诗和词平仄韵都不能通押）；（2）平仄更严，诗词用字只限平仄，而小令仄声字还得区分上、去；

（3）每首只有一段；（4）可以另加衬字——这是小令与诗词最显著的不同之处。常规的小令大都一韵到底，如马致远〔越调·天净沙〕《秋思》：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。”这首千古传唱的小令共五句，句句押韵，与一首小诗、单片词几乎无别。

小令的曲牌。小令跟词一样每首都有一個曲牌（也叫曲调），其总数约300多个，与词牌的名称有很多相同或相似之处：（1）小令的曲牌与词牌名称完全相同，常见如

[太常引]、[满庭芳]、[卖花声]、[齐天乐]、[青玉案]、[捣练子]、[风入松]、[唐多令]、[秦楼月]（忆秦娥）、[蝶恋花]、[人月圆]、[昼夜乐]、[谒金门]、[感皇恩]、[驻马听]、[望远行]等十几种。如马致远[风入松]曲与张炎[风入松]词，牌名同为[风入

松]，句式基本相同，平仄押韵等基本相同。（2）有的曲牌与词牌的名称虽然相同，如杨景辉[捣练子]曲与李煜[捣练子]词，二者的牌名一样，但句式、平仄却截然不同。

（3）有些曲牌、词牌的牌名虽然不同，如曲牌[一半儿]与词牌[忆王孙]，但二者的句式、平仄完全一致（除去衬字）。

小令变体。常规情况下小令只有单片只曲，如同诗之一首，词之一阕。但在常规之外也有幺篇、重头、带过曲等几种变体。

（1）幺篇体。所谓的“幺篇体”就是一支小令作完之后，用同调、同韵再作一首，这后一首则称“幺篇”，即后篇之意。一般在前篇、后篇之间加[幺]（也有不加的）以别之。通常每首小令只附加一个幺篇。如：白贲[正宫·鹦鹉曲]《渔父》：“侬家鹦鹉洲边住，是个不识字渔父。浪花中一叶扁舟，睡煞江南烟雨。[幺]觉来时满眼青山，抖擞绿蓑归去。算从前错怨天公，甚也有安排我处。”

这种后篇与前篇的调、韵完全相同，犹如词之上下两片，所以把