

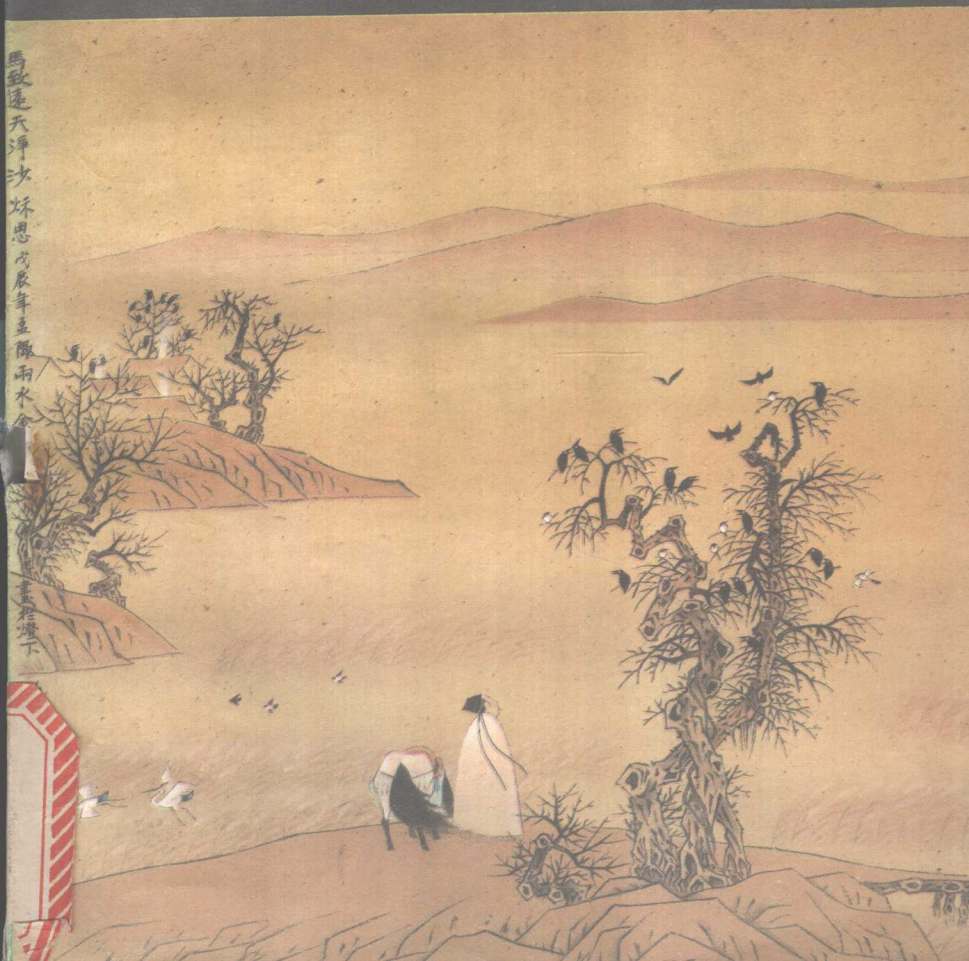
S HAONIAN
BAIKE CONGSHU

元明散曲选讲

刘文忠 李永昶

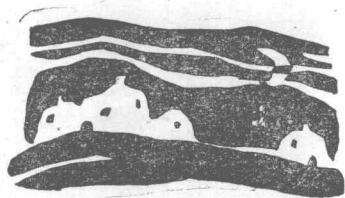
馬致遠天淨沙
秋思
戊辰年孟秋雨水余

畫於湖下

元明散曲选讲

刘文忠 李永昶

中國少年兒童出版社

封面设计：刘金贵
插图：于 水
责任编辑：迟赵俄

元 明 散 曲 选 讲

刘文忠 李永昶

*

中国少年儿童出版社出版 发行

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/32 7.5印张 140千字

1990年11月北京第1版 1990年11月北京第1次印刷

印数1—2,500册 定价2.35元

内 容 提 要

元曲和唐诗、宋词并列，被称为我国文学史上的三座高峰。元曲包括杂剧和散曲，本书全部选的散曲，共选元明时期散曲一百十首。所选作品都是思想积极，艺术性较高，具有一定代表性的名篇。每一首作品都有通俗的讲解，对其思想和艺术作了必要的分析。读这书可以大致了解元明散曲的概况，还可以了解到一些散曲的常识。

前 言

被誉为—代文学之盛的元曲，在中国古代文学史上取得了与唐诗、宋词并称的光荣。它以鲜明的民族特点，卓越的艺术成就，不仅大大地丰富了我国文学的宝库，而且对人类的精神文明作出了重要贡献。我们今天学习它，对于建设社会主义新文化，提高全民族的文化水平，仍具有非常重要的现实意义。

所谓元曲，从广义上讲，它包括杂剧和散曲两个部分。杂剧是有宾白、科介、曲、文的综合艺术——戏剧。散曲是一种配合乐律的歌辞，没有宾白、科介。因为合乐时不用锣鼓大器，所以又叫“清音”。

散曲是元代文苑中一枝奇葩，它是继词之后兴起的一种新歌曲。每支曲和词一样都有一定的乐调和一定的歌词格式，按节拍来歌唱。每支曲的调式的名称叫“曲牌”，单从曲词的角度说，它也是一种诗歌体式，是我国韵文的一种新样式。

散曲是在民间小曲的基础上发展起来的。词自南宋以后，由于片面地追求典雅，进入高堂华屋，单纯成为流传于士

大夫文人之间的一种特殊诗歌体裁。在这种情况下，人民群众要通过歌唱表达自己的思想感情，必然创造出大众喜闻乐见的乐歌，于是“俗谣俚曲”便发展起来，人们开始称这种新兴的文学样式为“街市小令”（朱权《太和正音谱》），或“市井所唱小曲”（王骥德《曲律》）。这种“里巷之曲”有浓厚的地方色彩和民族色彩。它们的乐调，一是来自北方的民间曲，一是来自西域和北方少数民族的乐曲，即所谓“胡曲”、“胡乐”。进而城市中的歌女伶人在民间小调中寻找资料，进行演唱，再加乐师正谱，文人填词，特别是经过文人的不断实践，使这种艺术形式逐渐成熟起来，成为与唐诗、宋词分庭抗礼、后来居上的一种新的文学样式。

散曲分为小令和套数两种形式。小令，又叫叶儿，形式活泼，自由短小，通常以一只曲子（即用一个曲牌）为一首。如果意犹未尽，可以用同一曲调重复一遍，由于每一遍曲子可以换韵，所以各自算做一首；或者可以续写一、二个别的曲调，称为合调，或叫带过曲。这种合调的曲调，音律必须衔接，宫调又要相同，而且不得超过三个曲调。套数，又叫散套、套曲、大令，它是用同一宫调的曲子组成一套的曲子。套数要求有头有尾，少则两曲，多则不限，但必须一韵到底。套数的标调，是使用的宫调和第一支曲的调名。套数的长处是表现力丰富，形式变化多样。

曲有北曲和南曲的分别：北曲用韵以《中原音韵》十九韵为准，无入声，用弦乐器伴奏；南曲用韵以江浙一带方言为准，有入声，多用管乐伴奏。通常说的元散曲的曲调，指的是北

曲，到明代用南曲写散曲的作家才逐渐多起来。元代北曲有六宫十一调，宫调是乐律，以限定声调的低昂缓急，表现乐调的悲欢感情。每一个曲调，叫曲牌，表示不同的谱式，规定着不同的字数、句数、平仄、韵脚。每一宫调所属的单支曲调多的达百支以上，少的也有十多支。如正宫有〔叨叨令〕、〔端正好〕、〔塞鸿秋〕、〔脱布衫〕、〔小梁州〕、〔醉太平〕等等。双调有〔沉醉东风〕、〔水仙子〕、〔折桂令〕、〔清江引〕、〔凌波仙〕、〔雁儿落〕、〔得胜令〕等等。曲调只表示唱调和曲词格式，与内容无关，因此作者常常在曲调下面另标题目，如张养浩的〔中吕·山坡羊〕《潼关怀古》，中吕是宫调，山坡羊是曲调（或叫曲牌）而《潼关怀古》则是题目。

散曲中也有沿用词调的，如〔念奴娇〕、〔满庭芳〕、〔点绛唇〕等，但是散曲与词不同，散曲用韵灵活自由，虽要一韵到底，但平上去三声可以互协，也可以重复韵脚；散曲可以根据内容和曲牌的需要增加衬字，甚至可以增加句子；散曲以大量口语方言入曲，通俗易懂。散曲丰富了表现技巧，带来了新的生命力，因此它的兴起，促进了我国古典诗歌形式的解放和发展。

元代散曲作家，据隋树森先生《全元散曲》载，有作者二百一十二人，佚名的作者还有许多，辑录小令三千二百多首，套数三百多套，还有一些残曲。明代的散曲作者据任讷《散曲概论》所载有三百三十人，但作品流传下来的不多，除了一些选集和个人专集外，还没有一部完整的总集。元代散曲通常以十三世纪末，即元成宗大德年间（1297-1307）为界，分为前后

两个时期。前期的代表作家有关汉卿、马致远、白朴和王实甫等，他们既写杂剧，又写散曲。其中以马致远的成就为高，是前期的散曲大家。他以自己隽永的才情、豪迈的气魄，优美的语言，开拓了散曲的题材，提高了散曲的意境。后期的代表作家有乔吉、张可久等人，他们的作品逐渐丧失了朴素自然的本色，过分追求形式的典雅工巧。除以上几位有代表性的作家外，元代重要的散曲作家还有王和卿、姚燧、贯云石、张养浩、徐再思、周德清和钟嗣成等人。他们的风格或清丽，或豪放，或诙谐，或泼辣，各放异彩。而睢景臣的《高祖还乡》、刘时中的《上高监司》两套散曲，在内容和形式上别开生面，是套数中不可多得的佳篇。明代散曲作家，集中在明中叶以后，著名的作家有王磐、陈铎、冯惟敏、金銮、薛论道和朱载堉等人。他们的作品一部分沿袭元散曲的遗风。一部分反映了明代的社会特征，涉及的面较之元散曲为广，并在艺术上有一定的创新。

这本《元明散曲选讲》选录的元明散曲共一百一十首。编者的意图是让读者通过这本小书能够基本上接触到元明时期的主要优秀作品，并能大概地了解各种流派的艺术风貌。编选的原则首先是选编思想性和艺术性都好的作品；其次也选了一些思想内容一般，而在艺术上有特色的作品，既照顾了一些名家，也涉及到各种流派。总之，我们所选的元散曲七十多首和明散曲三十多首，都是适宜青少年阅读欣赏的，有助于陶冶青少年高尚情操和提高青少年艺术素养的好作品。

每篇作品都作了通俗性的讲解。作者生平只作简单的介

绍,对疑难的字句作了必要的串释,典故的出处和作者的用意作了扼要说明,对作品的思想和艺术作了必要的分析,以期有助于读者的欣赏和借鉴。由于水平所限,缺点和错误一定不少,敬祈读者批评指正。

编著者

1985年8月

目 录

元好问	(中吕)喜春来	春宴	1
王和卿	(仙吕)醉中天	咏大蝴蝶	3
商 挺	(双调)潘妃曲	“带月披星担惊怕”	5
胡祇遹	(中吕)阳春曲	春景	6
卢 挚	(双调)蟾宫曲	“沙三伴哥来唻”	8
	(双调)沉醉东风	秋景	10
	(双调)折桂令	钱塘怀古	13
	(双调)折桂令	金陵怀古	16
	(双调)折桂令	寒食新野道中	19
关汉卿	(南吕)四块玉	别情	21
	(中吕)普天乐	张生赴选	24
	(双调)沉醉东风	“咫尺的天南地北”	26
	(双调)碧玉箫	“笑语喧哗”	28
	(双调)大德歌	四季	30
白 朴	(仙吕)寄生草	饮	35
	(越调)天净沙	春	37
	(双调)驻马听	吹、歌	38

	(双调)沉醉东风	渔夫	41
姚 燧	(中吕)醉高歌	感怀	43
	(越调)凭阑人	“两处相思无计留”	45
	(越调)凭阑人	寄征衣	46
马致远	(越调)天净沙	秋思	47
	(南吕)四块玉	紫芝路	50
	(南吕)四块玉	马嵬坡	52
	(双调)寿阳曲	潇湘夜雨	54
	(双调)寿阳曲	江天暮雪	56
	(双调)夜行船(套数)	秋思	58
赵孟頫	(仙吕)后庭花	“清溪一叶舟”	63
冯子振	(正宫)鹦鹉曲	农夫渴雨	66
	(正宫)鹦鹉曲	故园归计	67
贯云石	(正宫)小梁州	夏、秋	69
	(双调)清江引	“竞功名有如车下坡”	71
张养浩	(双调)殿前欢	对菊自叹	73
	(双调)雁儿落兼得胜令	“往常时为功名惹是 非”	75
	(双调)雁儿落兼得胜令	“云来山更佳”	77
	(双调)清江引	“昭君路迷关塞雪”	79
	(双调)得胜令	四月一日春雨	81
	(双调)沉醉东风	“班定远飘零玉关”	82
	(中吕)普天乐	“折腰惭”	85
	(中吕)山坡羊	述怀	87

	(中吕)山坡羊	潼关怀古	88
曾 瑞	(南吕)四块玉	酷吏	90
	(中吕)喜春来	江村即事	92
乔 吉	(中吕)山坡羊	冬日写怀	94
	(越调)凭阑人	春思	95
	(双调)折桂令	丙子游越怀古	97
	(双调)折桂令	荆溪即事	99
	(双调)水仙子	若川秋夕闻砧	101
	(双调)水仙子	寻梅	103
	(双调)水仙子	重观瀑布	105
刘 中	(双调)雁儿落过得胜令	送别	108
	(正宫)端正好(套数)	上高监司	111
赵善庆	(双调)庆东原	泊罗阳驿	113
马谦斋	(双调)沉醉东风	自悟	115
	(双调)水仙子	咏竹	117
张可久	(黄钟)人月圆	开吴松江遇雪	119
	(黄钟)人月圆	吴门怀古	120
	(中吕)普天乐	西湖即事	123
	(中吕)卖花声	怀古	125
	(中吕)齐天乐过红衫儿	道情	127
	(中吕)红绣鞋	西湖雨	129
	(正宫)醉太平	无题	131
	(南吕)金字经	采莲女	135
	(越调)凭阑人	江夜	135

任 昱	(双调)折桂令	咏西域吉诚甫	137
徐再思	(中吕)普天乐	吴江八景·西山夕照	139
	(双调)清江引	相思	142
	(双调)水仙子	夜雨	144
	(双调)水仙子	春情	146
查德卿	(仙吕)寄生草	感叹	148
	(仙吕)寄生草	间别	150
赵显宏	(中吕)满庭芳	渔	152
张鸣善	(双调)水仙子	讥时	155
宋方壶	(中吕)山坡羊	道情	157
周德清	(中吕)满庭芳	看岳王传	158
	(中吕)满庭芳	误国贼秦桧	160
钟嗣成	(正宫)醉太平	“风流贫最好”	162
	(双调)凌波仙	吊睢景臣	164
倪 瓒	(黄钟)人月圆	“伤心莫问前朝事”	166
汤 式	(双调)天香引	西湖感旧	168
无名氏	(正宫)醉太平	“堂堂大元”	170
无名氏	(正宫)醉太平	讥贪小利者	172
无名氏	(中吕)朝天子	志感	174
王 磐	(古调蟾宫曲)	元宵	176
	(中吕)朝天子	咏喇叭	178
	(南吕)一枝花(套数)	久雪	180
康 海	(仙吕)寄生草	读史有感	182

陈 铎	(双调)水仙子 瓦匠	184
	(双调)雁儿落带得胜令 铁匠	187
	(双调)雁儿落带得胜令 机匠	188
	(正宫)醉太平 挑担	190
	(中吕)朝天子 媒人	192
	(越调)天净沙 巡栏	194
冯惟敏	(双调)胡十八 刈麦有感	196
	(正宫)玉芙蓉 喜雨	198
	(中吕)朝天子 相	201
	(南吕)一枝花 对驴弹琴	203
金 銮	(双调)沉醉东风 忧旱	204
杨 慎	(商调)黄莺儿 “客枕恨邻鸡”	206
黄 峨	(南吕)罗江怨 寄远	208
薛论道	(双调)水仙子 为将	210
	(商调)黄莺儿 塞上重阳	212
	(中吕)朝天子 不平	214
朱载堉	(商调)黄莺儿 求人难	217
	(商调)黄莺儿 骂钱	219

〔中吕〕喜春来

春 宴

元好问

梅残玉靥香犹在，柳破金梢眼未开，东风和
气满楼台。桃杏折，宜唱喜春来。

元好问（一一九〇——一二五七），字裕之，号遗山，太原秀容（今山西省忻县）人，他是金代的著名文学家，曾做过县令，左司都事、左司员外郎等官。金亡之后，不愿再做官，专门从事文学创作。有人称元好问是金代文学之殿，元代文学之祖，这话是大体不错的，他是较早从事散曲创作的人。

这首小令题目叫《春宴》，题前的〔中吕〕“喜春来”是什么意思呢？原来元代的散曲是能唱的，唱起来要讲究音调的高低，即需要知道“宫调”（也就是乐律）。当时的北曲有所谓六宫十一调，中吕就是中吕宫，是六宫之一，“喜春来”是曲牌名。现在我们来分析一下这首小令的思想内容与艺术特点。

这首小令是写春天的美好，在春天的宴会上，应当唱“喜春来”的小曲，这样才不辜负春天的美好时光。

为了表现春天的美好，作者选择了比较典型的早春景物，以景物来烘托春宴的欢乐气氛。“梅残玉靥香犹在”一句，是说春天来了，梅花快要凋谢了，树上的梅花已经所剩无几，但

那残存的梅花，象美人脸上的酒窝，仍然是很美丽的，梅花的清香我们还可嗅到，甚至还能沁人心脾。靛[yè]：酒窝。梅花是我们国家的国花，她在严寒的冬天依然能不畏严寒，傲然开放，有着岁寒不凋的高洁品质。她又是一种报春花，当春天到来，百花开放时，她就要凋谢了，所以毛泽东同志的《咏梅》词说：“俏也不争春，只把春来报，待到山花烂漫时，她在丛中笑。”

春天是花红柳绿的时日，“柳破金梢眼未开”很能代表早春气候的景物特色。春天到了，杨柳的金色枝条，在春风中摇曳，含着几分柔性，柳芽虽然破苞而出，但柳眼未开，还没有吐出嫩叶来，她象含苞待放的花朵一样，妩媚温柔，含情脉脉。“东风和气满楼台”句，是写天气的美好。过去人们习惯把春风称作东风，把西风称作秋风，春风和煦[xù]，春暖日丽，“和气”二字，把春风吹暖的感觉表现得很真切。“桃杏折”表明桃杏都快要开花了，在鸟语花香、百花将要盛开的季节，在春天的宴会上，唱一曲“喜春来”，不是很适宜吗？

这首小令，用梅残香存，柳眼未开，春风和暖，桃杏折花等交织成一幅美丽的春日图画，对于春宴，却不着笔描写，使宴会场面藏而不露。作者写春景流露出一种欢快的感情，这与用藏笔虚写的春宴场面气氛是和谐一致的。“柳破金梢眼未开”一句，写景工细，犹如电影上的特写镜头。文字虽然不长，但捕捉的景物很有特点。作者把春天的美好，通过视觉所见，嗅觉所闻和触觉所感，融为一体，造成一种乐观向上，向往美好事物的气氛，手法颇为高超。

〔仙吕〕醉中天

咏大蝴蝶

王和卿

蝉破庄周梦，两翅架东风，三百座名园一采个空，难道风流种。嚇杀寻芳的蜜蜂。轻轻的飞动，把卖花人扇过桥东。

王和卿，大名（今河北大名县）人，生卒年不详，他与关汉卿是很好的朋友，生活的时代应与关相近。他常和关汉卿互相开玩笑，是个滑稽人物。据《辍耕录》记载：“大名王和卿，滑稽佻达，传播四方。中统初，燕市有一蝴蝶，其大异常，王赋《醉中天》小令云云，由是其名益著。”中统为元世祖忽必烈的年号，相当于公元一二六〇—一二六四年，据此则知王和卿的《醉中天》约写于公元一二六一年左右。

这是一首咏物曲，近代选这支曲子的，多以《咏大蝴蝶》为讽刺到处采花寻柳的花花公子。

“蝉破庄周梦，两翅架东风”两句，首句用了一个典故。《庄子·齐物论》说：“昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。”意思是：过去庄周梦见自己变为蝴蝶，象活生生的蝴蝶一样。“蝉破”，即如同蝉蜕破皮而出，此处喻变化，即庄周梦中变化成蝴蝶。“两翅架东风”，言蝴蝶展开双翅乘风而飞。它飞来