

粉墨功名

……<元代曲家的文化精神与人生意趣>

……[门岗 著]

以元曲和元曲家作

为论述话题，以确凿的史料为根基，采用生动流畅的散文笔法，用现代意识或新的视角，对其进行历史阐释和文化反思，折射出元代曲家的独特文化精神与人生意趣。

文化中国

永恒的话题

- ☐专制变奏曲：从吕后到慈禧 ☐玄思风流：清谈名流与魏晋兴亡 ☐宿命错位：隋炀帝、李后主与宋徽宗放谈
☐天宝十四载：盛世终结与李杨情变 ☐侠心剑胆：唐代诗人的文化精神与人生意趣
☐浅酌低唱：宋代词人的文化精神与人生意趣 ☒粉墨功名：元代曲家的文化精神与人生意趣
☐秦淮旧梦：南明盛衰录 ☐落日辉煌：雍正王朝与康乾盛世

济南出版社

粉墨功名

····· < 元代曲家的文化精神与人生意趣 >

文化中国

永恒的话题

····· [门岗 著]

1825.6=42
M1

济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

粉墨功名:元代曲家的文化精神与人生意趣/门岗著.
修订本.—济南:济南出版社,2008.4
(文化中国:永恒的话题/乔力,丁少伦主编)
ISBN 978-7-80710-583-1

I.粉… II.门… III.剧作家—人物研究—中国—元代 IV.K825.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 037790 号

粉墨功名:元代曲家的文化精神与人生意趣

整体策划	丁少伦
责任编辑	赵志坚 刘德义
封面设计	王世强
出版发行	济南出版社
地 址	山东省济南市经七路 251 号
邮 编	250001
电 话	(0531)86131730 86131735
网 址	www.jnpub.com
经 销	各地新华书店
印 刷	青岛星球印刷有限公司
版 次	2008 年 4 月修订版
印 次	2008 年 4 月第 1 次印刷
开 本	787×1092 1/16
印 张	13 彩页 4
字 数	202 千字
定 价	26.00 元

(如有印装质量问题,请与出版社联系调换)

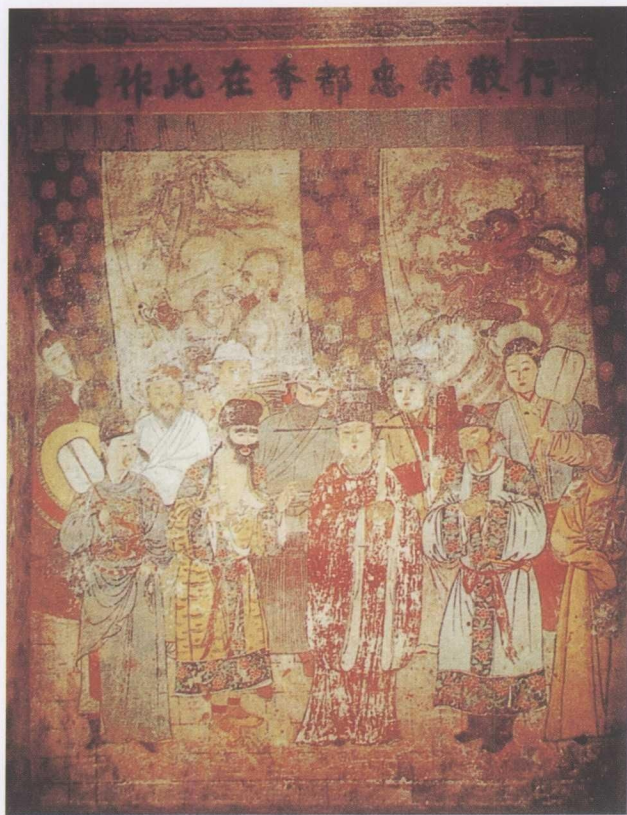

宋代杂剧绢画

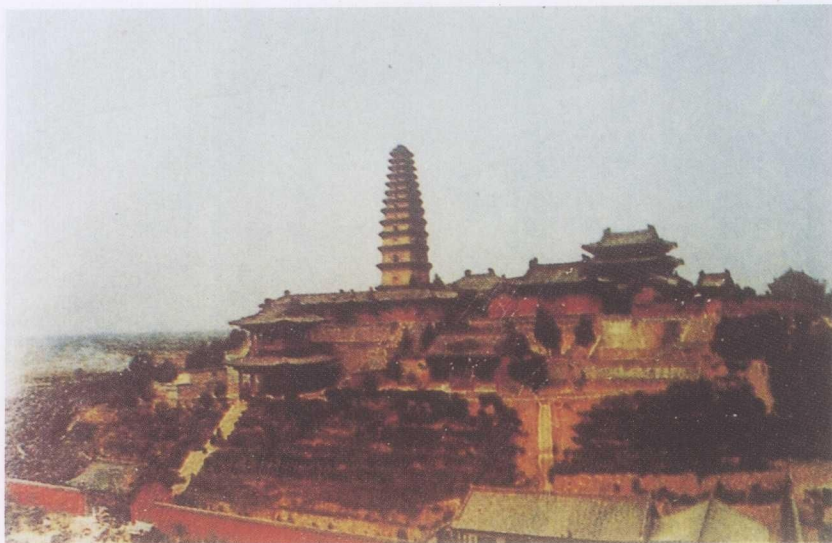

宋代杂剧《眼药酸图》

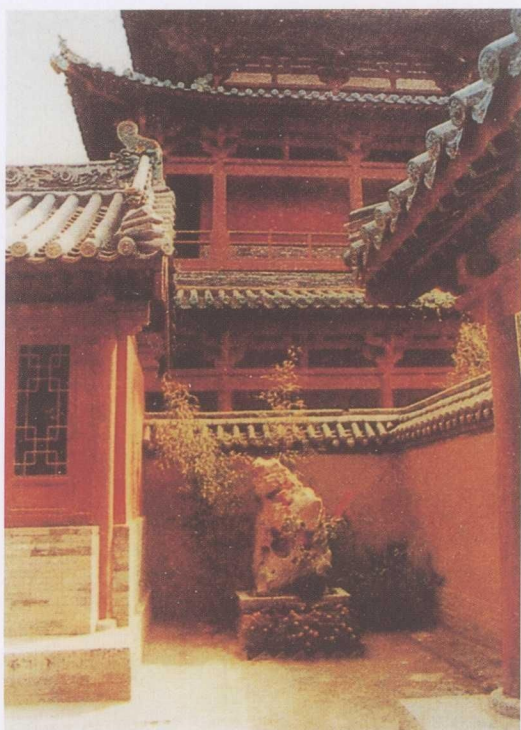
山西洪洞县明应王殿元代戏曲壁画

我国最早的砖木结构戏剧舞台实物
——山西临汾魏村舞台（元至元二十年）

普救寺全貌(《西厢记》故事的发生地)

张生应约夜跳之东墙

明代抄本《古今雜劇》(明代萬曆刻本)、《元曲選》，
元曲家的雜劇創作賴以編輯流傳

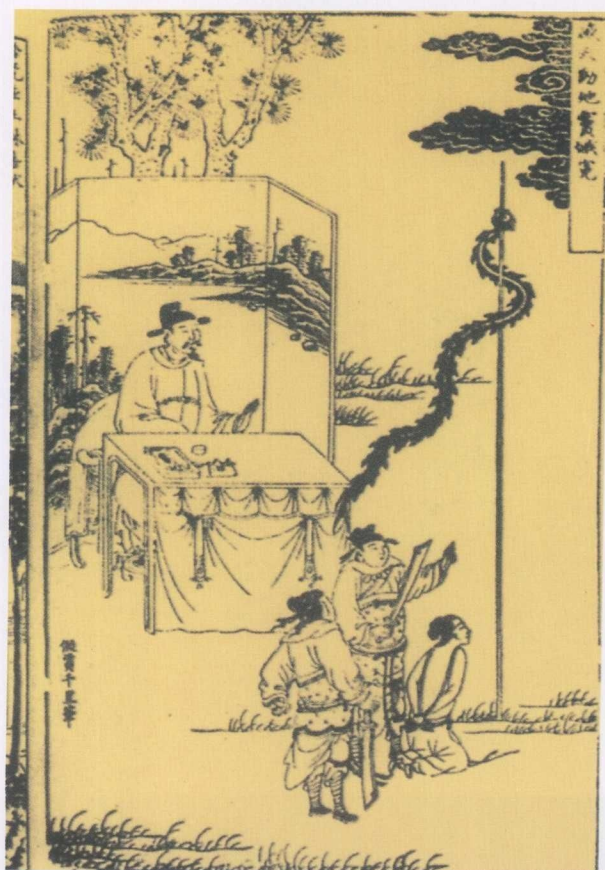
雜劇磚雕

《窦娥冤》书影

关汉卿像

《窦娥冤》插图

严陵钓台图轴 元曲家、诗人萨都刺画作

元代后期曲家、书画家倪瓚像 曲家、名道士张雨为该像题写了赞语

陈抟石像
马致远《陈抟高卧》剧中主人公

长春真人邱处机为金元之际全真教领袖之一，当时影响巨大，元曲家如马致远等皆为全真教中人，写有神仙道化剧多种

张道陵天师是道教的始祖，元杂剧有关张天师的作品有《岁寒三友》《风花雪月》等多种

总序

乔力

中国传统文化源远流长、博大精深,在中国历史上对各族人民的生存和发展产生过深远影响,对世界文明做出了杰出贡献。尤其是它的内在精神已渗透到炎黄子孙的血脉中,其影响是弥久深远的;当代中国人——无论是谁,都无不被深深地打上了中国传统文化的烙印。

历史的车轮行驶到今天,中国传统文化无疑是社会主义物质文明与精神文明建设的宝贵资源。对于传统文化,我们的态度是,立足于当代中国,从我们的问题或我们的精神需要出发,以新的视野或现代意识,对中国文化中某些被反复咏叹的东西给以重新观照或解读。

现代派诗人、著名文学史家闻一多先生宣称:“一般人爱说唐诗,我却要说‘诗唐’——懂得诗的唐朝,才能欣赏唐朝的诗。”如果善于理解这种逆向思维的丰厚内涵,并由此引申开去的话,那么,我们则想说:中国文化虽早已成为国人耳熟能详的话题,但假如只满足于平面式的浅尝辄止,就很容易指木为林或见林失木,最终反倒是空泛无得并且莫知归依了。所以,我们现在才尝试着变换习惯性的认知方式,移果就因、因反作正,从文化的特定视角来后重新解读而非直接面对某些重大的历史或文化主题,特意选择那些人们普遍感兴趣即茶余饭后可供谈资的历史事件或人物作为题材——这是一些世

世代代都在反复谈论的话题。问题在于,今天应先用一种什么样的眼光和口吻重新谈论它。我们力求以扎实确凿的史料为根基,采取富有文采、生动流畅的散文笔法,对其进行多元观照与文化透视,反映重大历史、文化主题,并给予历史阐释和文化反思,折射出某些文化精神。缘此而往,就有可能寻找到另一扇尚未被开启的门扉,那里面当有着不尽胜境、无限风光去等待着我们去发现、辨理……所以,本丛书强调知识性,但不是一般性的知识读本;强调学术根基,但不是纯粹的学术专著;强调可读性,但不是违背史实的任意杜撰;强调个人新见,但不是只顾新异的凿空立论和华而不实的游戏笔墨。浓郁的文化观照反思和深刻的历史反思,是本丛书的特色和宗旨。

本丛书中的每一种,都精心选择国内在各自领域有造诣的专家学者撰写,注重深入浅出、雅俗共赏的叙述方式,采用图文并茂的表现形式,选择相关的、经典的图片,采用彩色插页和黑白附图(编者按:本丛书采用了少数今人作品,因无法与原作者取得联系,恳请当事人见书后尽快与我们联系,以便寄奉样书、稿酬)的方式,从而更具有鉴赏价值和收藏价值。本丛书面向中等文化以上的广大读者群,使其在轻松、趣味盎然的阅读中,得到启迪和收获,以提高综合文化素质和鉴赏品位。

本丛书强调“可操作性和持续发展的张力”,即灵活性和巨大的包容性,作为一个长期的品牌选题,视具体情况,分为若干辑陆续推出,逐步完成对文化中国重大历史、文化主题的别样解读。

本丛书第一辑推出9种,如依类相从取近者归纳的话,大略可以划分为三种范型:

一种是选择若干个体性人物为观照中心,从他们所处的世纪历史大屏幕上,用宏烛幽,凸现其活动轨迹,就异同得失里,以现代人清醒的理性观念,揭示其生成的“合理性”,给出社会—文化意义上的评析。如《专制变奏曲:从吕后到慈禧》,自以男性为中心的封建社会里的几个铁腕女人切入,在特定的社会背景与错综复杂的人际关

系的描述里,显现了专制集权政治在女性独尊时期的特殊形态。如《宿命错位:隋炀帝、李后主与宋徽宗放谈》,评述三个颇具争议却不失典型价值的亡国之君,进而阐释因为专制独裁体制所决定其悲剧命运的深层根源。

又一种是截取某一特定历史时段的大环境,借助某些重要事件作为审察契机和联结链条,剖析、描述相关王朝兴废盛衰的演变过程,在冷静缜密的理性眼光里,也渗透了唏嘘慨叹的深沉感性色彩。如《玄思风流:清谈名流与魏晋兴亡》,评论从传统儒生里生成的清谈名士的新的思维方式和人生态度,那种特具的双重性和不断嬗变,以充实丰富自己思想的与时俱进的精神。如《天宝十四载:盛世终结与李杨情变》,特别选择了这个年份作为叙论原点,将中国历史上最著名、最特殊的爱情故事,放在唐代广阔的人文、社会背景上予以重新解构再现。如《秦淮旧梦:南明盛衰录》,述说名士名妓的悲欢离合中融入了一个朝代的兴亡史,而繁华事散,亲历当年遽变惨祸的故老子遗终于作出认真的反思。如《落日辉煌:雍正王朝与康乾盛世》,强调仅得13年治绩的雍正帝,于康、乾之间承前启后,却独具不可或缺的重要转换作用;并且分别以中国历史进程和世界近代的迅猛发展为参照系,多角度审视康乾盛世中的政治、经济、军事、社会风气、学术、文艺等。

再一种是就某一历史时代的文学家群体为研究基点,结合其创作业绩,就相关的个人情怀气质、生活趣味,与周围总体环境、时代潮流、民风习俗等比照对析,以了解那蕴隐于其人其作背后的更深层的主流艺术精神、美学理想和人生价值取向。如《侠心剑胆:唐代诗人的文化精神与人生意趣》,揭示作为时代精神的、被唐代诗人充分张扬出来的人性自觉意识、人格自尊观念和积极进取的人生态度、高举的理想主义旗帜,才是唐诗乃至唐文化之魂,是以以后的任何封建王朝所永远不能企及也不可再造的。如《浅酌低唱:宋代词人的文化精神与人生意趣》,指出时代环境决定了宋代士大夫文人的精神双重性和人格分裂,词作为他们感情宣泄的中介,也相应决定了

其独特的言情、娱乐功能及传播方式。如《粉墨功名：元代曲家的文化精神与人生意趣》，处在中国封建社会历史上第一个由异族主宰、种族等级森严的大一统帝国里，元代曲家的思想心态十分矛盾复杂，人生价值取向和生活方式也很独特，所以，元曲（杂剧和散曲）从内容到形式、从风格到情趣都与传统的文学迥异。

本丛书的目的是面向社会广大读书界，自然希望得到更多读者朋友的关注。倘蒙您们指出不足谬误之处，相共切商磋酌，那便是表示了一份浓浓的友情，而我们的欢迎和感谢之情是不言自明的。

2008年初春于济南玉函山房

引言 /1

一、 堂堂大元：一个矛盾纠结的大帝国

——动荡变异中的元曲家们的复杂心态/7

唱锦绣簇华夷：乍入新朝的喜悦/9

叹不读书有权：仕途无望的愁苦/15

讽胡言乱语成时用：对时政混乱的厌恶/18

歌今朝有酒今朝醉：人生如梦及时行乐的颓放/21

谈功名于我何用：与世无争随缘而过的安乐/25

怨黄金带缠着忧患：处于官场倾轧中的惊悸/29

恨无上天梯：怀才失路的愤懑/33

问世道机变何时参透：为跳出苦海的渺茫追求/37

悲断肠人在天涯：蹉跎岁月落寞度日的悲哀/41

斥奸佞专权坑害民众：忍无可忍满腔愤怒/45

二、 弦管粉墨：曲中情思纸上功名

——处于社会下层的元曲家们的风采神韵/51

甘为梨园领袖曲词状元：士林中等辈伏低/53

力争书会夺魁新编竞演：需是我辈编撰/57

拼个占断排场万马争先：出奇制胜逞才情/62

歌舞杂剧独步新声第一：咫尺舞台万里风云/66

演奏弦管声声粉墨春秋：偶倡优而不辞/71

摹写人物风貌皆由己意：以他人酒杯浇自家块垒/75

刻画世态炎凉人情世故：戏台上考试人伦/81

目 录

粉墨功名

元代曲家的文化精神与人生意趣

品评历史烟云人物得失：满目沧桑感慨万千/86

戏说神仙踪迹问道求佛：但求人生平安/89

审视平民生活百姓情趣：推小人物上文学殿堂/95

三、长天悲歌：以有用之才寓乎声歌之末

——不同处境下元曲家们各自的人生意趣/101

响当当一粒铜豌豆：放荡无羁的关汉卿/102

天涯羁旅孤苦行：落魄一生的马致远/108

知荣知辱牢缄口：乐山乐水的白朴/111

苍天负我我负苍天：满怀激愤的乔吉/115

无可奈何长声叹：身为吏役的张可久/120

忧时忧民编曲唱：以曲为疏的刘时中/124

濯足长思万里流：勤政爱民的张养浩/128

向往山林乐逍遥：厌恶官场的贯云石/131

指斥权奸胆气豪：书揭五门的曹明善/135

半生未得文章力：为元曲家立传的钟嗣成/138

四、蛤蜊风味：别与知味者道

——在文坛独树一帜的元曲家们的文化精神/143

创建功业歌颂英雄：流不尽的英雄血/144

儒者为尊读书为业：男儿需读五车书/149

爱好自然追求自由：醉袍袖舞嫌天地窄/153

憎恨丑恶匡扶正义：天地也只合把清浊分辨/157

歌颂清廉鞭挞贪赃：一心儿敢与民做主/162