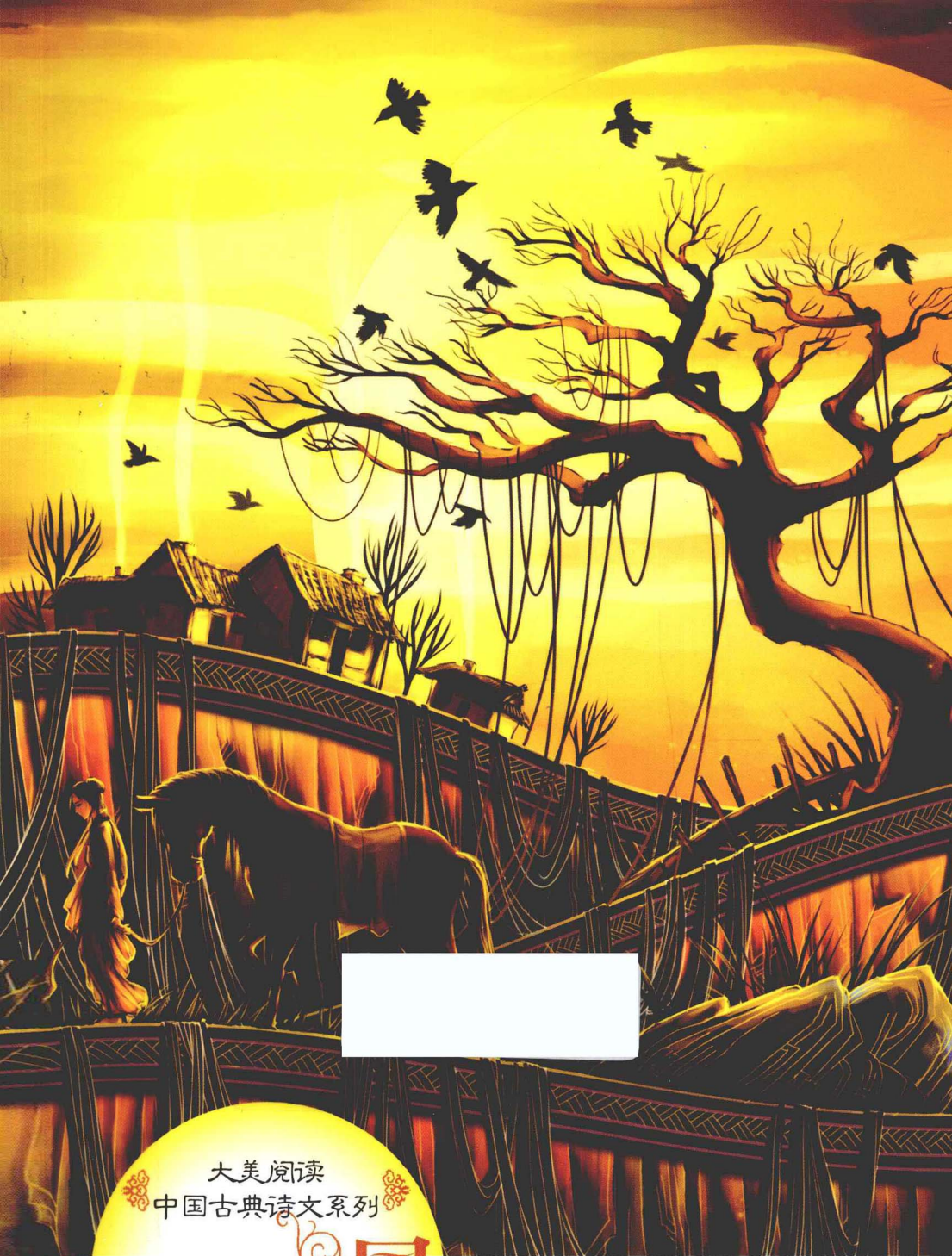

大美阅读
中国古典诗文系列

周克乾 编著

最美的元曲

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

最美的元曲

周克乾 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

最美的元曲 / 周克乾编著. — 北京: 北京大学出版社, 2013.5

(大美阅读·中国古典诗文系列)

ISBN 978-7-301-20779-6

I. ①最… II. ①周… III. ①元曲-青年读物 ②元曲-少年读物
IV. ①I222.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第124520号

书 名: 最美的元曲

著作责任者: 周克乾 编著

丛书策划: 周雁翎

丛书主持: 郭 莉

责任编辑: 郭 莉

标准书号: ISBN 978-7-301-20779-6/G·3430

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 11.5 印张 110 千字

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: (010) 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

曲，就是乐曲的唱词。曲的句式跟词一样，长短参差，唱起来曲折荡漾。

曲的起源很早，上可溯至《诗经》时代。诗三百篇，就是古代乐章。汉武帝设立“乐府”，就是专门主管音乐的官署。为了便于配乐歌唱，乐府诗多为长短句。词到了南宋末期，逐渐衰落。随着政权的更迭，到了金元时代，因为女真人和蒙古人特别喜爱音乐，曲子也随着兴盛起来。

元曲分杂剧和散曲两类。前者是供舞台演出的文学剧本，后者则是以直抒胸臆为主的小诗。散曲又分为小令和套数两种，当时也称为乐府或北乐府、小乐府、新乐府。它是从我国北方发展起来的口语味较浓厚的、流行于民间的、雅俗共赏的乐章。其作者不仅有达官显贵、骚人墨客，也有下层群众、歌儿伎女，还有少数民族作者。这种诗歌体裁，一经发展起来，便历史地取代了宋词在文学史上的地位，成为风靡一代的主要诗歌形式。

小令，又名“叶儿”，基本上是一首一个曲牌，是独立的单支曲。也有连用两个或三个曲牌，组成带“过”的曲子，也称为小令。带过曲的组合有一定的规律，不能随意配搭。元人使用“过”的有三十四种。这是小令的变体。

套数，也称散套、清曲或大令。顾名思义，是由同一宫调的若干曲调组成的套曲。套数中的曲调连接，也有一定的规矩。最短的套数可由两支曲子组成，最长的可连用二十四个曲牌。一般用一两支小曲开端，用“煞词”、“尾声”结束，中间选用的曲数可多可少。所以套数的结构是比较复杂的。

曲牌是曲调的名称，所以又称“曲调”。曲调都是有来源的，只是其中一些来源现在已无从查考。元人新创制的曲调是较少的。

宫调是音乐术语。古有“五音十二律”。五音是宫、商、角、徵（zhǐ）、羽，即五个音阶（do、re、mi、sol、la），加变徵、变宫为七音。十二律是十二种定音位置。五音十二律配合起来，构成八十四个调。以宫声为主的称宫，以其他声为主称调。就元曲而言，北曲只有六宫十一调，即十七种不同的调式。元杂剧则仅用了九个宫调，即五宫四调。五宫是正宫、中吕宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫；四调是大石调、双调、商调、越调。合称九宫。每种曲调都属于不同的宫调。有的调名相同，但仍为不同曲调。如：《正宫·端正好》不同于《仙吕·端正好》。

散曲与唐宋时的词有着历史的渊源，这可以从曲调和形式的继承关系上得到印证。

但是小令和词在形式上也有显著的不同之处，主要表现在如下几个方面：其一是用韵加密了，几乎每句都得押韵，而且平、上、去三声互押（不像诗词那样，一般平韵、仄韵不能互押）。其次是词不像曲有双调、三叠和四叠的调。其三是曲可以在本调之外加衬字，而词却不能。

关于散曲发展的概况，我们可以从元人钟嗣成的《录鬼簿》中略见端倪。书中记录了许多杂剧和散曲作家的姓名、生平和著作。元代散曲作者，现在可考的两百多人，小令和套数作品合计近四千三百首、套。

元曲的发展大致可分为前后两个时期。前期从金末到元成宗大德年间（约1234—1307）。最初的作家，如杨果、刘秉忠等人，虽写过一些散曲，但他们并不工于这种形式。其后的卢挚、姚燧等人，成就较大，有时也能写出豪放清新之作，但多数风格偏于典雅。这一时期的代表作家当是关汉卿、白朴、马致远等。他们的作品与民间歌曲比较接近，风格一般质朴自然，也有较丰厚的思想内容。

后期从武宗至元末（约1308—1368）。这时期散曲创作总的趋势是走向典雅工丽，讲究格律词藻，逐渐丧失了前期散曲作家朴素自然的风格。这方面的代表作家是张可久和乔吉。在他们的散曲里，偶尔也有怀古伤今或托物寄意，流露出对社会不满的作品，但更多的是啸傲湖山和嘲弄风月之作。除此以外，后期的著名作家还有睢景臣、张养浩、刘时中等人。

元帝国的统治是蒙古贵族和汉族地主联合专政。这一时代，封建专制统治十分严酷，民族矛盾和阶级矛盾交相发展。这种现实，在元曲的思想内容上也得到了一定程度的反映，但属于正面指斥、揭露社会黑暗的作品数量不算太多，大量作品的题材仍是闺思艳情、羁旅愁思、山川之秀、隐逸之乐等。不过，这些作品，很多都含蓄地寄寓了作家的内心愤懑，折光地反映了社会现实。

从全部元曲的内容和思想倾向看，人们似乎可以得出一个结论：作家的政治态度大多是消极的。这自然有其深刻的社会原因。元朝的专制统治、民族压迫特别严酷，广大劳动人民、中下层知识分子甚至达官贵人，都无法摆脱封建皇帝的严密控制与镇压。在这种高压手段的威慑下，仅靠少数人的微弱力量是无法与之抗衡的。所以从某种意义上说，这种消极颓唐的生活态度，实际上也是对封建专制主义的一种反抗。元散曲作品中反映出来的这种思想是比较普遍的。就作品的内容而言，很多为游山玩水、耕田种地、钓鱼砍樵、邀朋饮酒。在他们看来，这样的隐逸生活，要比做官清闲得多，安全得多。如果不能正视这一特定的历史现象，就无法理解和正确评价有元一代的散曲作家以及他们遗留下来的大量散曲作品。

不过，元代散曲作家的生活态度，也不全是消极的。希望做官，甚至希望做大官的人还是有的。那种“宁可少活十年，休得一日无权”的人，他们是决不会辞官归隐的，但对元的封建专制统治持反抗和不合作态度的人是多数。

元人散曲表现出了高度的艺术特色，否则，就不可能继唐诗宋词之后，在中国诗歌史上独占一席之地。这种特色，突出表现在民间风格和地方色彩上。

散曲里多用方言俚语。这种经过作家提炼过的新的文学语言，既质朴自然，又鲜明活泼，跟向来以文言词汇为基础的诗词比较，形成了截然不同的语言风貌。

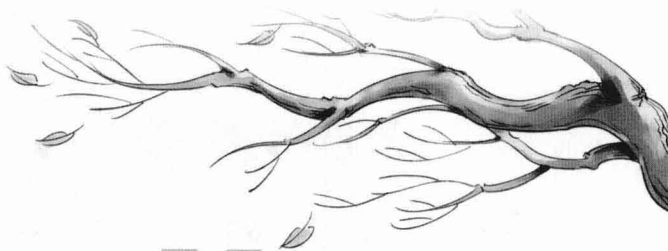
有些作家还选取前代诗文里仍有表现力的语言，和人民的口头语言配合使用，形成了一种“文而不文，俗而不俗”的风格。这样，既保持了民间歌曲质朴自然的基调，又加强了曲词的文学色彩，达到了雅俗共赏的目的。

元人制曲时十分讲究音律、格调，务使平仄协调，用语俊巧。同时在一定的牌调中，应当如何用韵，某处应用某种对仗等，都有严格规定。尽管要受到种种束缚，元代的散曲大家仍然创作出了大量语言精练、音调谐美、风格清新、自然活泼的优秀作品。特别是一些写景和抒情的小令，工巧清新，诗意盎然，达到了颇高的艺术境界，令人百读不厌，如马致远的《夜行船》套曲“百岁光阴”和《天净沙》小令“枯藤老树”，就是这样的作品。

除此以外，元人散曲中还善于运用“嵌字”、“叠字”以增强曲子的音乐性和表现力。有的曲家也喜欢在用韵上下工夫，如所谓“短柱体”，通篇两字一韵，或四字两韵、六字三韵，也有通篇一韵到底的。

总之，元人制曲，必须遵循严格的制式，且又十分讲究艺术技巧，不是信手一挥而就的。

目 录

元好问	※ [双调]	小圣乐·骤雨打新荷·····	(1)
杨 果	※ [越调]	小桃红·采莲女(二首)·····	(3)
盍西村	※ [越调]	小桃红·杂咏·····	(5)
商 挺	※ [双调]	步步娇·祝愿·····	(7)
刘秉忠	※ [南吕]	干荷叶·有感(二首)·····	(9)
白 朴	※ [中吕]	喜春来·题情·····	(11)
白 朴	※ [双调]	沉醉东风·渔夫·····	(13)
白 朴	※ [双调]	庆东原·叹世·····	(15)
胡只遁	※ [中吕]	喜春来·春景(二首)·····	(17)
胡只遁	※ [双调]	沉醉东风·渔樵·····	(19)
卢 挚	※ [双调]	沉醉东风·闲居·····	(21)
卢 挚	※ [双调]	殿前欢·酒兴·····	(23)
卢 挚	※ [双调]	沉醉东风·秋景·····	(25)
陈草庵	※ [中吕]	山坡羊·叹世(二首)·····	(27)
关汉卿	※ [双调]	大德歌·冬景·····	(29)
关汉卿	※ [双调]	沉醉东风·送别·····	(31)

王和卿	※ [双调]	拨不断·大鱼		(33)
王和卿	※ [仙吕]	醉中天·咏大蝴蝶		(35)
姚燧	※ [越调]	凭栏人·寄征衣		(37)
姚燧	※ [中吕]	喜春来·遣怀(二首)		(39)
刘致	※ [仙吕]	醉中天·西湖春感		(41)
马致远	※ [越调]	天净沙·秋思		(43)
马致远	※ [双调]	拨不断·看潮		(45)
马致远	※ [双调]	折桂令·叹世		(47)
马致远	※ [双调]	清江引·野兴		(49)
马致远	※ [双调]	夜行船(套数选曲)·秋思		(51)
王德信	※ [中吕]	十二月过尧民歌·别情		(53)
滕斌	※ [中吕]	普天乐·归去来兮四时辞(选一)		(55)
邓玉宾	※ [正宫]	叨叨令·叹世		(57)
王伯成	※ [越调]	斗鹌鹑(套数选曲)·春游		(59)
冯子振	※ [正宫]	鹦鹉曲·农夫渴雨		(61)
珠帘秀	※ [双调]	落梅风·答卢疏斋		(63)
贯云石	※ [正宫]	小梁州·秋		(65)

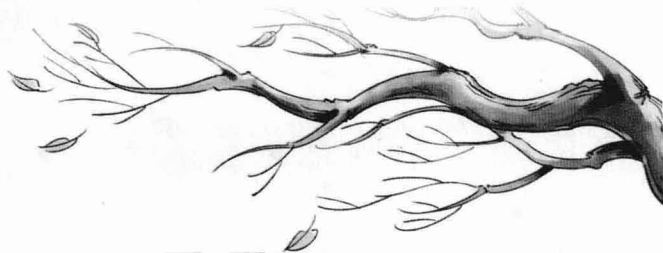

目 录

贯云石	※ [双调] 殿前欢·吊屈原	· · · · · ·	(67)
鲜于必仁	※ [中吕] 普天乐·平沙落雁	· · · · · ·	(69)
鲜于必仁	※ [越调] 寨儿令·隐逸	· · · · · ·	(71)
张养浩	※ [双调] 庆东原·即景	· · · · · ·	(73)
张养浩	※ [双调] 水仙子·休官	· · · · · ·	(75)
张养浩	※ [双调] 水仙子·咏江南	· · · · · ·	(77)
张养浩	※ [中吕] 红绣鞋·警世	· · · · · ·	(79)
张养浩	※ [中吕] 朝天子·野兴	· · · · · ·	(81)
张养浩	※ [南吕] 一枝花(套数)·咏喜雨	· · · · · ·	(83)
郑光祖	※ [双调] 折桂令·梦中作	· · · · · ·	(85)
郑光祖	※ [双调] 折桂令·旅怀	· · · · · ·	(87)
范 康	※ [仙吕] 寄生草·酒	· · · · · ·	(89)
曾 瑞	※ [南吕] 骂玉郎、感皇恩、采茶歌·闺中闻杜鹃	(91)	
曾 瑞	※ [中吕] 山坡羊·自叹	· · · · · ·	(93)
睢景臣	※ [般涉调] 哨遍(套数选曲)·高祖还乡	· · ·	(95)
周文质	※ [越调] 寨儿令·闺情	· · · · · ·	(97)

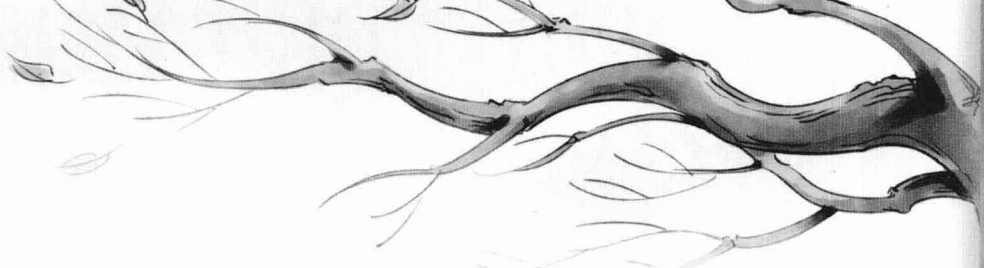
- 赵禹圭 ※ [双调] 折桂令·题金山寺…………… (99)
- 乔吉 ※ [双调] 水仙子·寻梅…………… (101)
- 乔吉 ※ [南吕] 玉交枝·恬退…………… (103)
- 乔吉 ※ [中吕] 山坡羊·冬日写怀…………… (105)
- 乔吉 ※ [双调] 折桂令·荆溪即事…………… (107)
- 高克礼 ※ [越调] 黄蔷薇过庆元贞·燕燕…………… (109)
- 阿鲁威 ※ [双调] 折桂令·咏史…………… (111)
- 王元鼎 ※ [正宫] 醉太平·寒食…………… (113)
- 虞集 ※ [双调] 折桂令·席上偶谈蜀汉事因赋短柱体 (115)
- 赵善庆 ※ [中吕] 普天乐·江头秋行…………… (117)
- 张可久 ※ [中吕] 红绣鞋·天台瀑布寺…………… (119)
- 张可久 ※ [中吕] 满庭芳·山中杂兴…………… (121)
- 张可久 ※ [中吕] 山坡羊·闺思…………… (123)
- 任昱 ※ [双调] 清江引·题情…………… (125)
- 徐再思 ※ [中吕] 普天乐·西山夕照…………… (127)
- 徐再思 ※ [双调] 水仙子·夜雨…………… (129)
- 徐再思 ※ [双调] 折桂令·春情…………… (131)

目录

- 孙周卿 ※ [双调] 水仙子·山居自乐····· (133)
- 曹 德 ※ [双调] 沉醉东风·村居····· (135)
- 王仲元 ※ [中吕] 普天乐·旅况····· (137)
- 景元启 ※ [双调] 殿前欢·梅花····· (139)
- 查德卿 ※ [双调] 折桂令·怀古····· (141)
- 赵显宏 ※ [中吕] 满庭芳·牧····· (143)
- 张鸣善 ※ [双调] 水仙子·讥时····· (145)
- 宋方壶 ※ [中吕] 山坡羊·道情····· (147)
- 兰楚芳 ※ [南吕] 四块玉·风情····· (149)
- 无名氏 ※ [正宫] 醉太平·讥贪小利者····· (151)
- 无名氏 ※ [中吕] 朝天子·志感(二首选一)····· (153)
- 无名氏 ※ [商调] 梧叶儿·嘲谎人····· (155)
- 无名氏 ※ [南吕] 骂玉郎、感皇恩、采茶歌·春行即事 (157)

[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，念良辰美景，休放虚过。穷通前定，何用苦张罗。命友邀宾玩赏，对芳樽浅酌低歌。且酩酊，任他两轮日月，来往如梭。

作者简介

元好问，字裕之，号遗山，太原秀容（今山西忻州）人。金代进士，累官至翰林。他是金元时期最有成就的诗人。金亡后，归隐。著述颇丰，散曲现存小令九首。

简注

- 1 “双调”，宫调名；“小圣乐”，双调中的曲调名。以下此类概不加注。
- 2 “海榴”，石榴。
- 3 “穷通前定”，意思是个人命运的顺利与否是前生注定了的。这是唯心的说法。
- 4 “酩酊（mǐng dīng）”，醉得迷迷糊糊的样子。

导读

这首曲子分上下两片，在元曲中是少见的。上片写盛夏的景色：浓密的绿荫，初绽的红榴，莺燕的娇语，高柳的鸣蝉，再加上水阁池亭绚丽的色彩、喧闹的气氛，错综交织，使大地充满生机。这时一场打遍新荷的骤雨，抛珠洒玉，叮咚作声，别有一番情趣。下片抒写了作者认为“穷通前定”，人生苦短，不如趁此良辰美景，命友邀宾，浅斟低唱，即时行乐的消极思想，流露了他对现实的不满情绪。

这首曲子是元好问自制的名调，当时在歌姬中广为传唱。

[越调] 小桃红

采莲女（二首）

杨 果

一

采莲人和采莲歌，柳外兰舟
过，不管鸳鸯梦惊破。夜如何，
有人独上江楼卧。伤心莫唱，南
朝旧曲，司马泪痕多。

二

碧湖湖上柳阴阴，人影澄波
浸，常记年时对花饮。到如今，
西风吹断回文锦。羡他一对、鸳
鸯飞去，残梦蓼花深。

作者简介

杨果，字正卿，号西庵，祁州蒲阴（今河北安国）人。元世祖时，累官至参知政事。著有《西庵集》。