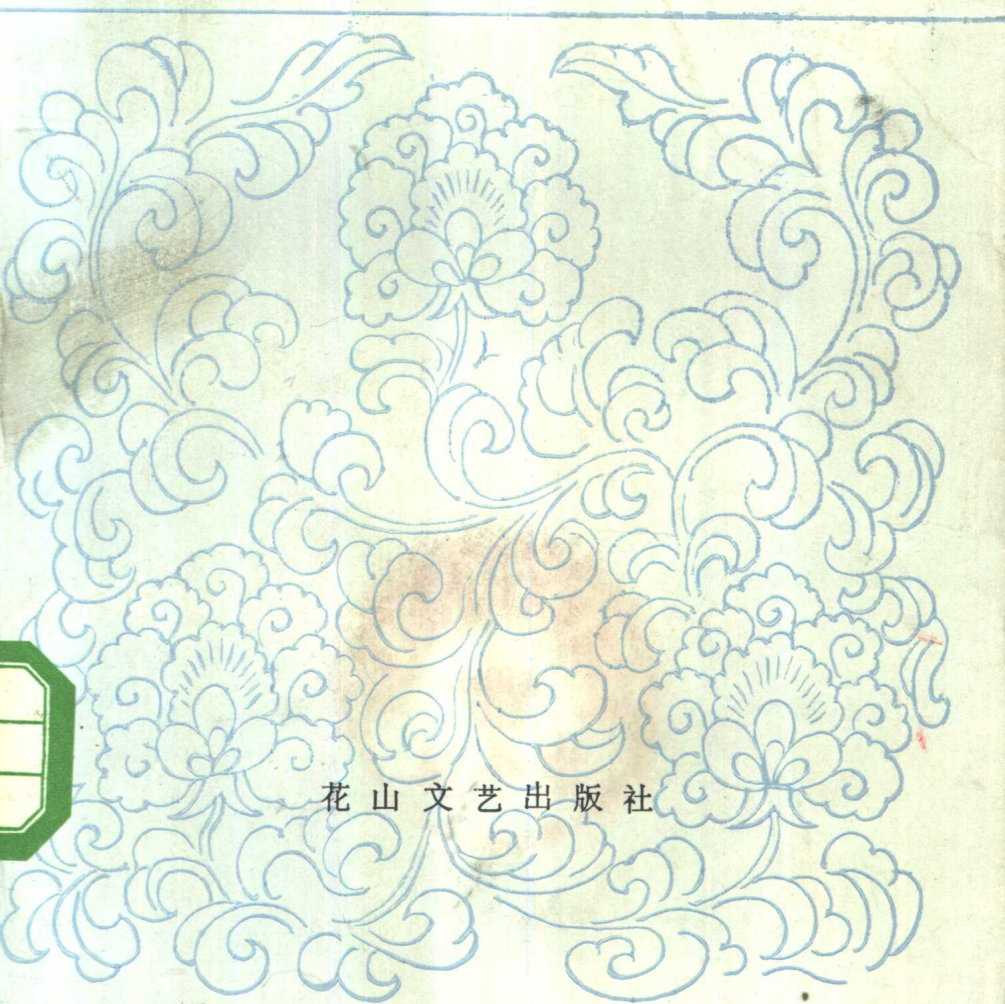

元曲赏析

徐 征 刘庆国

花山文艺出版社

元曲赏析

徐征

刘庆国

花山文艺出版社

一九八五年 石家庄

60m or 106

元曲赏析

徐 征 刘庆国

花山文艺出版社出版 (石家庄市北马路45号)

邢台地区印刷厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/32 13.25印张 278,000字 印数: 1—3500 1985年12月第1版

1985年12月第1次印刷 统一书号: 10286·167 定价: 1.70元

前 言

在中国文学史上，汉赋、唐诗、宋词、元曲，分别代表了各个不同时代的文学特色。元曲，作为元代文学的主体，无论思想性和艺术性，都有着很高的成就，在中国的艺术宝库中，放射着夺目的光彩。

通常说的“元曲”，包括两部分：一是杂剧。它有宾白，有唱词，有故事情节，有人物动作，属于戏剧。杂剧中的曲词是由一个个只曲组成的，所以也称“元曲”。二是散曲。它分为小令和套数两种形式，属于合乐的诗歌，同诗词一样用于抒情、写景、叙事，是古典韵文的一种体裁。根据元曲这个广义上的范围，我们本着好中选优的精神，编写了这本《元曲赏析》。

（一）

所谓“杂剧”，取义于“百戏杂陈”。明人朱权在《太和正音谱》中把杂剧的内容分为十二科，即：神仙道化、隐居乐道、披袍秉笏、忠臣烈士、孝义廉节、叱奸骂谗、逐臣孤子、拔刀赶棒、风花雪月、悲欢离合、烟花粉黛、神头鬼面。在形式上，元杂剧把正、悲、喜、闹、唱、念、做、打以及艺术美术等熔于一炉。元代是杂剧的极盛时期，作家如林，作品众多，有如百花争艳，各逞芳菲。据元人钟嗣成《录鬼簿》记载，元杂剧作家有一百五十二人，如果加上那些“无名氏”，元杂剧作家有二百多人。他们至少创作了六百多个杂剧，传存至今的有一百三十多个。清人王国维在

《宋元戏曲史》中把元杂剧作家分为三期。前期是元杂剧鼎盛时期（从公元1234年元太宗灭金到公元1276年灭宋）。这个时期的代表作家有关汉卿、白朴、王实甫、马致远、康进之等。许多著名剧作，如《窦娥冤》、《西厢记》、《汉宫秋》、《墙头马上》、《李逵负荆》等，都出于他们之手。在写作风格上，有的热情洋溢，有的细腻婉曲，有的情致缠绵，有的冷峭幽僻，把杂剧园圃装点得万紫千红，云蒸霞蔚。这个时期的元杂剧，无论是思想性和艺术性都取得了杰出的成就，成为元杂剧的黄金时代。我们这个选本的杂剧曲词部分，主要是这个时期的作品。中期是元杂剧由盛转衰的时期（从公元1276年元灭宋到公元1340年）。这一时期的作家比前期少，作品流传下来的也不多。著名的作家只有宫天挺、郑光祖、曾瑞、乔吉等。而且反映现实斗争的作品愈来愈少，宣扬封建伦理道德和山林隐逸、神仙道化思想的作品日益增多。在艺术上，单纯追求典丽和工巧的形式主义倾向日益严重。后期（从公元1341年到元朝灭亡），作家和作品都已寥落，杂剧进入了尾声。

元杂剧的题材非常广泛，创作视野十分宽阔。一些优秀剧作，或深刻地揭露了封建统治者欺压人民的真相，或歌颂了人民的反抗斗争，或描写了青年男女的真挚爱情，或讴歌了历史上的英雄豪杰。在杂剧中，农民起义队伍中的英雄好汉、小商人、小手工业者、渔翁、樵夫、庄稼汉、流浪者、穷愁潦倒的书生、妓女等地位低下的人民，被描写成正直、机智、勇敢、善良的正面形象；而统治阶级及其帮凶爪牙、土豪劣绅，则被刻画成贪赃枉法、凶残愚蠢的反面人物。无论正面人物或反面人物，都描写得有血有肉、绘声绘色，成为

不朽的艺术形象，这正是元杂剧的历史价值之所在。元杂剧的表现技巧也很突出，许多作家能够通过组织戏剧冲突，在典型环境中表现人物的典型性格。不少剧本结构完整，情节紧凑，语言生动。特别是许多杂剧的曲词优美，富有诗意，脍炙人口，有很高的艺术价值，至今仍为广大群众所喜闻，所爱好。这就是我们选析元杂剧部分曲词的原因。

(二)

散曲，是元代出现的新体诗，是韵文在形式上的发展。当时写散曲的人很多。在短短的九十余年，留下名字的散曲作家就有一百八十七人。他们风格各异，流派并兴，把元代文学园地装点得更加壮观。在前期散曲作家中，成就最高的是杂剧作家关汉卿、白朴、马致远等人。他们以自己隽秀的才情、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。此外，卢挚、王和卿、张养浩等人，也写了不少散曲，他们的有些作品是十分出色的。后期的散曲作家以张可久、乔吉最活跃。他们的作品，字句典雅，节奏和谐，以清丽为归，为后人所激赏。有人说他们的散曲“俚辞追乐府之工，散句撷唐宋之秀”，这概括了他们的艺术风格，也道出了他们的短处。这个时期的著名散曲作家还有贯云石、睢景臣、刘时中等，他们均有一些较好的作品流传至今。

散曲分为小令和套数两种。小令是只曲，在元代又叫“叶儿”。小令的形式短小，自由活泼，通常以一支曲子为一首，每首能独立，相当于诗的一首或词的一阙。一支曲子有一个名称，叫曲牌，表示不同的谱式，规定着不同的字数、句数、平仄和韵脚。每首小令隶属于一定的宫调，如〔满庭芳〕属中吕宫，〔天净沙〕属越调等，就象现代歌曲分属于C、F

等调一样。小令专用曲调有五十个左右，如〔山坡羊〕、〔凭栏人〕等；属于小令与套数兼用的约有七十个，如〔叨叨令〕、〔天净沙〕等。小令还有一种特殊变体，当一首写完，其意未尽时，可用同一曲调重复一遍，也可续写其它一、二曲调，称为“带过曲”，它要求音律衔接，宫调相同，不得超过三个曲调。元人常用的“带过曲”有三十四种。还有的曲调后面有“么篇”，“么”是“后”字的简写，“么篇”和前篇的押韵必须相同，所以作为一首。

现存元人小令总数三千八百五十三首。在中国文学史发展的长河中，曾象一颗颗明星闪耀过光辉。从内容上看，有的抒写了亡国之痛，充满了爱国激情；有的揭露了追求功名利禄者的无耻行径和统治者可憎的面目；有的指出了元代社会人情世态的险恶；有的控诉了封建统治阶级的罪行，寄托了对人民痛苦的同情；有的歌颂了民族英雄，反映了忧国忧民的情怀；还有的反映了男女的相恋，表现了对封建礼教的反抗。这些作品具有一定的社会意义和人民性。即使那些消极厌世、呻吟哀叹的作品，也是元代特定历史的产物，曲折地反映了元代社会令人窒息的黑暗，透视着知识分子所处的“九儒十丐”的卑贱地位。跟元杂剧一样，小令也是元代社会生活的历史见证。特别是那些无名氏的作品，写得率直、朴实而深刻，因为少顾忌，少伪饰，反映的社会生活便更为真实、更有价值。

散曲是元代文学中的一大瑰宝。词有“诗余”之称，散曲有“词余”之称，可见诗、词、散曲是一脉相承的。散曲又是在金代“俗谣俚曲”的基础上成长起来的，继承了宋代以来民歌的优良传统，又吸收了少数民族“胡乐番曲”的精

华。因此，散曲具有两个特色：一是雅，继承了词；一是俗，继承了民歌。雅中有俗，俗中含雅。散曲具有独特的艺术风格：一是自然流畅地运用当时流行的词汇和方言俗语，不少作品富有一种“蒜酪味”；二是自如地使用比喻、拟人等手法，增强了作品的艺术感染力；三是常用民歌中的夸张手法，作品质朴自然，直率泼辣；四是善用衬字，使句式活泼多变，更接近白话，更能自由地表达思想感情；五是在用韵上，一韵到底，使声调更加优美。由于小令短小精悍，使用方便，深受广大群众的喜爱，所以无论就数量或质量而言，在元散曲中小令居于主要地位。从其反映社会生活的内容和艺术表现手法看，与唐诗宋词相差无几。

应该指出，元人小令中有不少色彩灰暗的作品，如醉写厌世隐居，宣扬安分由命，粉饰太平安乐，称颂统治阶级，表现庸俗色情，玩弄文字游戏等等。这些作品，损害了小令尖锐深刻，质朴自然的特色。但是，瑕不掩瑜，元人小令的文学和史学价值还是应该充分肯定的。

套数是由两只以上的宫调相同的只曲联缀而成的组曲，也称套曲、散套。它融会并发展了唐宋以来大曲、鼓子曲、诸宫调的联缀方式。套数的组成，一是必须有两支以上同一宫调的曲子互相联缀而成；二是除了用“带过曲”作结外，多数在结束处有一尾声；三是一般用一、二支小曲开端，中间选用的调数不限，少则二、三调，多则二、三十个曲调；四是不管采用多少只曲联缀成套，须一韵到底。套数常用的宫调有五宫、四调，即：正宫、中吕宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫；大石调、商调、越调。不同的宫调，限定乐器音色的高低，人们听起来，有的有雄壮之感，有的有凄婉之情，

有的有伤感之痛。作者也就用不同的声调来表现不同的思想感情。

套数每套曲的开头都有惯例，如南吕宫以〔一枝花〕为首，中吕宫以〔粉蝶儿〕为首，正宫以〔端正好〕为首。中间的曲子在顺序上也有惯例，如〔正宫·端正好〕后面常接〔滚绣球〕，〔脱布衫〕后面常接〔小梁州〕等。一般说来，元杂剧中所用的套数都可用于散曲，而散曲却有自己专用的套数。散曲专用的套数约二十八套。

套数的长处是形式变化多样，表现力丰富，它和小令是相互补充和促进的。散套中关汉卿的〔南吕一枝花〕《不伏老》、睢景臣的〔般涉调·哨遍〕《高祖还乡》、刘时中的〔正宫·端正好〕《上高监司》、马致远的〔双调·夜行船〕《秋思》等，在内容和形式上都别开生面，是不可多得的佳作。

（三）

元曲在唐诗、宋词之后名噪一时，成为古典韵文发展的又一高峰。我们编写这本《元曲赏析》是想为读者了解元曲概貌，领略元曲之美，提供一点方便。本书分为杂剧曲词、小令、套数三部分。杂剧曲词选了一百八十五首，小令九十首，套数二十一篇。曲词是杂剧的重要组成部分，在洋洋洒洒的元杂剧作品中，本书择取一些优秀套曲或只曲进行赏析。为了使读者对全剧有一个了解，对所选曲词的剧目，首先简要地介绍剧情。宾白是元杂剧的重要组成部分，曲中的宾白，凡不影响曲词上下连贯的，均未录。杂剧中演员的脚色分末（剧中的男脚，男主脚叫“正末”）、旦（剧中的女脚，女主脚叫“正旦”）、净（以扮演刚强莽猛的人为主，

多由男脚扮演）、杂（除末、旦、净以外的杂脚）。这些不再一一详注。小令和套数，我们在编选时，既注意了作品的思想内容，又注意了作品的艺术特色。在内容上，揭露社会黑暗和官场险恶的，反映隐居生活的，描绘自然景物的，感叹世态人情的，抒写男女爱情的，都酌情选辑了一些。在艺术上，豪放的、清丽的，爽朗的、含蓄的，质朴的、浓艳的，刚劲的、阴柔的，诙谐的、端谨的，典雅蕴藉的，自然活泼的，都选析了部分有代表性的作品。

本书在撰写过程中，曾得到罗益群、谭伦杰等同志的热情帮助，在此深致谢意。

由于我们文学修养低，艺术鉴赏能力差，本书疏漏、不当乃至谬误之处一定不少，殷切期望读者批评指教。

——编者

一九八一年三月至一九八二年十一月初稿

一九八四年三月修改

目 录

前 言

杂剧曲词

关汉卿《窦娥冤》	(1)
〔窦娥唱词十首〕	
关汉卿《单刀会》	(13)
〔乔公唱词一首〕	
〔关羽唱词三首〕	
关汉卿《望江亭》	(19)
〔谭记儿唱词十一首〕	
关汉卿《救风尘》	(29)
〔赵盼儿唱词十首〕	
关汉卿《鲁斋郎》	(38)
〔张珪唱词四首〕	
王实甫《西厢记》	(43)
〔莺莺唱词十八首〕	
〔红娘唱词六首〕	
白朴《梧桐雨》	(58)
〔唐明皇唱词十五首〕	

- 白朴《墙头马上》 (68)
 〔李千金唱词六首〕
- 马致远《汉宫秋》 (74)
 〔汉元帝唱词十八首〕
- 杨显之《潇湘夜雨》 (91)
 〔张翠莲唱词六首〕
- 康进之《李逵负荆》 (97)
 〔李逵唱词十二首〕
- 李好古《张生煮海》 (110)
 〔龙女琼莲唱词七首〕
 〔石佛长老唱词三首〕
- 石君宝《秋胡戏妻》 (119)
 〔梅英唱词十三首〕
- 纪君祥《赵氏孤儿》 (133)
 〔韩厥唱词三首〕
 〔公孙杵臼唱词六首〕
 〔赵氏孤儿唱词五首〕
- 尚仲贤《柳毅传书》 (144)
 〔龙女三娘唱词三首〕
- 郑廷玉《看钱奴》 (149)
 〔周荣祖唱词五首〕
- 郑光祖《倩女离魂》 (156)
 〔张倩女唱词八首〕

〔倩女之魂唱词七首〕

无名氏《陈州糶米》…………… (168)

〔张敞古唱词四首〕

〔包公唱词五首〕

小 令

元好问 (一首)

〔喜春来〕春宴…………… (179)

杨果 (一首)

〔小桃红〕采莲女…………… (181)

刘秉忠 (三首)

〔干荷叶〕失题三首…………… (182)

胡祇遹 (一首)

〔阳春曲〕春景…………… (185)

王恽 (一首)

〔黑漆弩〕游金山寺…………… (186)

赵岩 (一首)

〔喜春来过普天乐〕失题…………… (188)

关汉卿 (三首)

〔沉醉东风〕别情二首…………… (190)

〔四块玉〕别情…………… (194)

王和卿 (二首)

〔醉中天〕咏大蝴蝶…………… (195)

〔拨不断〕大鱼…………… (197)

王实甫（一首）

〔十二月过尧民歌〕别情（198）

白朴（二首）

〔驻马听〕吹（200）

〔阳春曲〕题情（201）

马致远（三首）

〔天净沙〕秋思（202）

〔金字经〕感愤（204）

〔寿阳曲〕远浦帆归（205）

姚燧（二首）

〔普天乐〕别友（206）

〔凭栏人〕寄征衣（207）

赵孟頫（一首）

〔后庭花〕失题（208）

白贲（一首）

〔鹦鹉曲〕渔父（209）

冯子振（一首）

〔鹦鹉曲〕野渡新晴（210）

卢挚（三首）

〔折桂令〕田家（212）

〔沉醉东风〕秋景（214）

〔寿阳曲〕别珠帘秀（215）

珠帘秀（一首）

〔寿阳曲〕答卢疎斋（216）

鲜于必仁（二首）

〔折桂令〕芦沟晓月（217）

〔折桂令〕西山晴雪（220）

张养浩（五首）

〔山坡羊〕潼关怀古（221）

〔山坡羊〕述怀（223）

〔山坡羊〕失题（226）

〔朱履曲〕失题（227）

〔落梅风〕失题（228）

贯云石（三首）

〔清江引〕惜别二首（229）

〔清江引〕立春（231）

郑光祖（一首）

〔蟾宫曲〕旅怀（233）

范康（一首）

〔寄生草〕酒（235）

曾瑞（二首）

〔骂玉郎过感皇恩采茶歌〕闺中闻杜鹃 ...（237）

〔醉太平〕失题（239）

周文质（一首）

〔叨叨令〕自叹（240）

薛昂夫（一首）

〔甘草子〕无题（242）

赵善庆（一首）

〔沉醉东风〕秋日湘阴道中	(243)
徐再思 (二首)	
〔水仙子〕夜雨	(245)
〔凭栏人〕咏史	(246)
刘致 (一首)	
〔雁儿落带得胜令〕送别	(247)
张可久 (七首)	
〔醉太平〕感怀	(249)
〔落梅风〕春晚	(253)
〔红绣鞋〕次韵	(254)
〔殿前欢〕爱山亭上	(255)
〔凭栏人〕江夜	(257)
〔折桂令〕村庵即事	(258)
〔山坡羊〕闺思	(259)
乔吉 (九首)	
〔山坡羊〕冬日写怀	(261)
〔满庭芳〕渔父词三首	(263)
〔水仙子〕重观瀑布	(267)
〔折桂令〕毗陵晚眺	(268)
〔卖花声〕悟世	(270)
〔天香引〕芳草多情	(272)
〔六么遍〕自述	(273)
阿魯威 (一首)	
〔折桂令〕咏史	(275)
曹德 (一首)	

〔清江引〕刺伯颜	(277)
任昱 (二首)	
〔清江引〕钱塘怀古	(278)
〔折桂令〕咏西域吉诚甫	(280)
吴弘道 (一首)	
〔金字经〕无题	(281)
杨朝英 (一首)	
〔清江引〕失题	(282)
张鸣善 (一首)	
〔水仙子〕讥时	(284)
周德清 (二首)	
〔满庭芳〕误国贼秦桧	(286)
〔塞鸿秋〕浔阳即景	(288)
钟嗣成 (一首)	
〔醉太平〕无题	(289)
周浩 (一首)	
〔折桂令〕题《录鬼簿》	(291)
倪瓒 (一首)	
〔凭栏人〕赠吴国良	(293)
兰楚芳 (一首)	
〔四块玉〕风情	(294)
孙周卿 (一首)	
〔蟾宫曲〕自乐	(295)
真氏 (一首)	