

蒋星煜 张澍 注译

诗词曲精选系列

元曲

一百首

上海古籍出版社

蒋星煜 张澍 注译

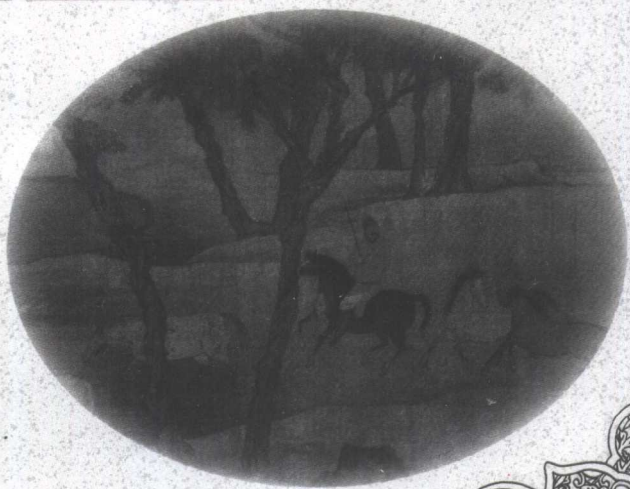
诗词曲精选系列

元曲

一百首

上海古籍出版社

藏

诗词曲精选系列

元曲一百首

蒋星煜 张 激 注译

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 上海书刊印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5.125 插页 4 字数 109,000

1997 年 1 月第 1 版 2000 年 5 月第 5 次印刷

印数 23,001—28,000

ISBN 7-5325-2199-0

I·1113 定价:9.90 元

伯牙鼓琴图 〔元〕王振鹏

林下鸣琴图 〔元〕朱德润

梧竹秀石图 〔元〕倪瓒

馮玉蘭夜月泣江舟

做曹全之筆

元曲选插图 〔明〕臧懋循《元曲选》

责任编辑 盖国梁
装帧设计 王 伟

MAD67/06

前 言

在中国文学艺术发展史上，有一些问题或现象，过去大家接触较少，我的困惑也就更多些。比如，半个世纪以来，旧体诗词的写作与发表的风气流行不衰，相形之下，曲的写作与发表极为罕见。从理论上说，诗词皆来自民间，但经过文人的加工，形式上趋向于完整而凝固，内容上有时也不可避免地夹杂进较多的封建统治阶级的思想意识，而曲无论其形式与内容却是更接近人民大众的，何以反被冷落呢？由困惑我也常常因此而思索再三，更加觉得这是一个应当改正而未改正的由历史上延续下来的一种文学观所导致的错误。

众所周知，自从元曲产生，并被作为一种文学形式普及以来，在正统文人的眼中就被当作小道，所以研究及赞同的人不多，但仍然受到一些著名文人的肯定，如朱权、王世贞、王骥德、吕天成等人都有专著。从清代乾嘉年间的焦循到清末民初的王国维，他们都十分强调“一代有一代之文学”，他们对元曲的重视和提倡的确起了非同小可的作用。我们今天更应大力弘扬这朵古代文化中的奇葩，走出轻视戏曲的误区。元曲作品比起国运悠长的唐代的诗、宋代的词来说，当然要少，但元曲的领域相对则宽广得多，有可以单独清唱的散曲，有作为杂剧剧本重要组成部分的剧曲。如果把散曲和剧曲加在一起，以每一支曲为一首作品计，则也是一个颇为可观的数字。

对元曲来说,还有一个值得提出的问题,这就是重视剧曲轻视散曲是从明清直到今天人们普遍采取的态度。何良俊、王世贞、吕天成、祁彪佳诸人的《曲论》、《曲藻》、《曲品》等等作品全部是研讨或记录的剧曲,亦即元杂剧和明传奇。清代李斗《扬州画舫录》中有《曲海目》,另有《曲海总目提要》,也都是记载或介绍元杂剧和明清传奇的。散曲和剧曲是元曲的两大组成部分,研讨或记录剧曲自然有其价值,问题在古人都不约而同地把工作的重点放在剧曲上了。臧晋叔有《元曲选》一书,选录了元人与元末明初的北杂剧一百种,散曲则小令和套曲均未收。但任何人均无异议,似乎已默认元曲与元杂剧为同义辞了,似乎小令或套曲不属于元曲的范畴了。

1990年,我主编的《元曲鉴赏辞典》在上海辞书出版社出版,计收135位元曲作家的作品,其中小令544支,套曲45套,含319支,杂剧137折中的464支,共计1327支,按作家先后为序把他们的散曲和剧曲排列在一起,企图作一次尽可能求同存异的研究和鉴赏。原带有一定程度的探索的性质,希望由此能得出一些经验教训,实际上也促使我作了某些方面的对比。

从形式上说,同一曲牌用在散曲中和剧曲中的情况往往不一样,作为散曲的小令,一支曲子的句数,每句的字数与平仄都相当严格地遵守定格,没有什么改变。而剧曲则根据情节和场景的需要会有较大的句式变化。

因为散曲不是代言体,这一点和诗、词共同之处更多些,就形式而言,散曲在格律、音韵、节奏诸方面显然能给人以较多的美感,剧曲则往往更自由活泼。

至于内容,散曲在多样化上尚比不上诗词,宣扬隐逸生活的乐趣,对功名利禄表示淡泊的作品占了极大比重,此外描写男女

之间离愁别恨的作品，以及怀古、游览类也不少。其中不少作品比当时的诗词更具有时代特色，形式也更丰富，在意境与诗词上，甚至可以媲美唐诗宋词的名作。如关汉卿〔一枝花〕《不伏老》、张养浩〔一枝花〕《咏喜雨》、睢景臣〔哨遍〕《高祖还乡》、刘时中〔端正好〕《上高监司》等，作者笔下都有真切而饱满的激情，或细妙入微，或精采纷呈，十分形象化地刻绘了人物形象与心理动态。杜仁杰〔耍孩儿〕《庄家不识构阑》、李德载〔阳春曲〕《茶》、高安道〔哨遍〕《皮匠说谎》、无名氏〔塞鸿秋〕《丹客行》等等则历历如绘地写出了当时的社会风貌，可作风情画民俗图看。

对比之下，剧曲的内容都是剧中人的台词，因此在酷肖人物性格、本世上更引人注目，帝王将相、士农工商、医卜星相、贪官酷吏、美女佼童等等自然各有其符合他们身份的台词。

我在对元曲的研究时还意识到，元曲之所以不像唐诗、宋词那样广泛流传而受到重视，还有一个重要的原因，那就是作者生平背景材料过于贫乏，就作品论作品、欣赏作品完全可以，但要深入就有了不可逾越的障碍。元曲主要作家之中，仅白朴、贯云石、张养浩、张可久等生平事迹稍稍详细，马致远亦略有记载，余外就几乎都是空白了。名声最大的关汉卿的生平，就拿不出十分肯定的答案；就连《西厢记》的作者王实甫，其生平事迹也没有任何记载可作为线索去追寻。正因为如此，通过作品直接理解作者，这对元曲来说格外重要；既从直接抒情的散曲，也从代言的剧曲来理解作者，无疑又是十分可取的方法。举例来说，关汉卿的〔一枝花〕《不伏老》确实是十分宝贵的理解关汉卿生平及其思想感情的散曲中的精粹，他对歌场舞榭的熟悉，他对世态人情的种种深切感受，实际上作了毫无保留的自我剖析；他之所以写作《救风尘》、《调风月》等以歌妓的爱情生活为题材的杂剧并

获得成功,通过《不伏老》不难看到作者在这方面的丰富的生活积累。而通过《窦娥冤》、《救风尘》、《单刀会》等剧中的唱词,我们又可看出他经过生活的磨炼后表现出的对社会的深层次的思考。从这点出发,在这本《元曲一百首》中,我们采用了兼收散曲与剧曲的做法。

对于《元曲一百首》篇目的编选标准,我在这里要作些说明:因为总数只有一百首,要使名家名作都能入选的话,那就不能太集中,而只能相对地分散一些。像关汉卿这样的名家也只选了四首,其中包括《单刀会》的〔新水令〕和《窦娥冤》的〔滚绣球〕,还有散曲〔一枝花〕《不伏老》在内。

白朴选了四首小令,却没有再选他的名著《梧桐雨》,并不是认为他散曲的成就超过了剧曲,而是考虑到这四首在题材上、风格上都有其显著的特点:有的是知识分子明哲保身思想的自我表露,有的借旧史轶闻抒发愤世嫉俗的感慨,有的对渔夫樵子的生活夸张地予以美化,也是一种言不由衷的悲鸣。

马致远是剧曲散曲两者均属一流的名家,也只选了五首,剧曲选了《青衫泪》的〔叨叨令〕,知识分子写知识分子,自然有其讨巧之处,往往情不自禁地展示出自己内心深处的奥秘,从而产生感人至深的力量。

王实甫是“天下夺魁”的《西厢记》的作者,但对《西厢记》中的名曲也不能悉数照收,如今收了二首,已经是仅有的特例了。当然此剧实际上是五本篇幅,明代闵遇五就称之为“五剧”,五剧而选二首曲子,那就不显得十分特殊而容易得到理解。

乔吉、贯云石、张养浩、张可久都是散曲大家,我们分别选了四至六首,也不是认为他们的成就有高下而有意颉颃,而是从题材、风格的多样化着眼的。乔吉虽然写了不少杂剧,但杂剧的光

采显然不如散曲那么耀眼，我们就没有选剧曲，完全选的散曲。

此外，揭露当时官场黑暗、抨击贪污剥削行为或抒写农民受天灾人祸而陷于困境的作品也都选了一些，作者爱憎分明、嫉恶如仇的心情隐约可见。

元代女表演艺术家朱帘秀传世的散曲不多，胡祇遒、卢挚、关汉卿等与朱帘秀的唱和赠答之作在六、七首以上，这里一共选了三首，从比例上说，可以认为已经十分从宽。这是因为在今天所知的元代一百十七位女演员之中，朱帘秀是最负盛名的，又擅长吟咏，实属难得。并没有完全从文学价值上考虑，而是兼顾到了史料价值的。

当然，这只是我们的编选原则，如果视角不同，所选作品就会随之而有所变化了。

正因为曲比诗词更通俗更接近口语，所以历来将曲译成白话文的人很少很少。现在这本元曲的语译工作是张激女士担任的，在缺乏前人的经验可以借鉴的情况之下，我认为译成现在这样已经很不错了。读了她的语译稿，我认为她对这一百首元曲在理解、体会方面基本上是做到了。张激同志的语译是忠实于原作的，而且仍旧保存了诗歌形式及其韵味。我认为，她的尝试和探索是很有价值的。

蒋星煜

1996.10

目 录

前 言	1
王和卿(一首)	
醉中天·咏大蝴蝶	1
胡祇遹(一首)	
沉醉东风·赠妓朱帘秀	2
王恽(一首)	
平湖乐(采莲人语隔秋烟)	3
卢挚(三首)	
蟾宫曲·京口怀古·镇江	4
寿阳曲·别朱帘秀	6
殿前欢(酒杯浓)	7
关汉卿(四首)	
四块玉·别情	8
一枝花·不伏老	9
单刀会·第四折	11
窦娥冤·第三折	13
高文秀(一首)	
谇范叔·第一折	14
白朴(四首)	

寄生草·饮·····	16
阳春曲·知几·····	17
醉中天·佳人脸上黑痣·····	18
沉醉东风·渔夫·····	19

姚燧(三首)

阳春曲(笔头风月时时过)·····	20
凭阑人(马上墙头瞥见他)·····	21
凭阑人·寄征衣·····	22

马致远(五首)

四块玉·马嵬坡·····	23
天净沙·秋思·····	25
寿阳曲(心间事)·····	26
拨不断(菊花开)·····	27
青衫泪·第二折·····	28

王实甫(三首)

十二月过尧民歌·别情·····	30
西厢记·第一本第一折·····	31
西厢记·第四本第三折·····	33

滕宾(一首)

普天乐(柳丝柔)·····	34
---------------	----

尚仲贤(一首)

陶渊明·第四折·····	36
--------------	----

石君宝(一首)

曲江池·第一折·····	37
--------------	----

冯子振(二首)

鹦鹉曲·农夫渴雨·····	38
---------------	----

鸚鵡曲·城南秋思·····	40
朱帘秀(一首)	
寿阳曲·答卢疏斋·····	41
贯云石(五首)	
红绣鞋(挨着靠着云窗同坐)·····	42
塞鸿秋·代人作·····	43
清江引·惜别·····	45
殿前欢(楚怀王)·····	46
殿前欢(隔帘听)·····	47
杨显之(一首)	
潇湘雨·第二折·····	48
纪君祥(一首)	
赵氏孤儿·第二折·····	50
李好古(一首)	
张生煮海·第二折·····	51
石子章(一首)	
竹窗雨·第一折·····	53
张养浩(四首)	
朱履曲(那的是为官荣贵)·····	55
山坡羊·骊山怀古·····	56
山坡羊·潼关怀古·····	57
一枝花·咏喜雨·····	59
宫天挺(二首)	
范张鸡黍·第一折·····	61
七里滩·第一折·····	63
郑光祖(二首)	

王粲登楼·第三折·····	65
倩女离魂·第三折·····	66
金仁杰(一首)	
追韩信·第二折·····	68
曾瑞(一首)	
四块玉·叹世·····	69
施惠(一首)	
一枝花·咏剑·····	70
睢景臣(一首)	
哨遍·高祖还乡·····	73
周文质(一首)	
苏武还乡·第三折·····	75
乔吉(四首)	
满庭芳·渔父词·····	76
山坡羊·冬日写怀·····	77
天净沙·即事·····	78
卖花声·悟世·····	79
刘致(三首)	
朝天子·邸万户席上·····	81
山坡羊·燕城述怀·····	82
雁儿落过得胜令·送别·····	83
刘时中(一首)	
端正好·上高监司(前套)·····	85
薛昂夫(一首)	
塞鸿秋·凌歊台怀古·····	87
赵善庆(一首)	