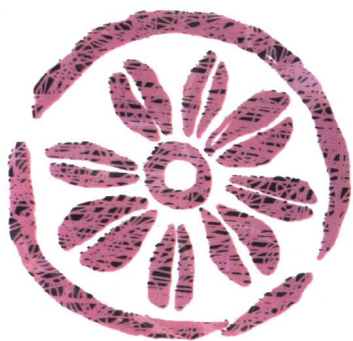

曲苑观止

陈邦炎 ● 主编

上

上海古籍出版社

曲苑撷英
悦目赏心
妙选精讲
浅切详明

选释金、元、明、清四代的小令、套数、杂剧、传奇以及民歌时调四百余篇，与《古文观止新编》、《古诗观止》、《词林观止》形成系列，以见我国古典文学百卉争

曲苑观止

(上册)

陈邦炎 主编

上海古籍出版社

曲苑观止

(下 册)

陈邦炎 主编

上海古籍出版社

曲苑观止

(全二册)

陈邦炎 主编

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 上海市印刷六厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 27 插页 10 字数 573,000

1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷

印数：1—4,000

ISBN7-5325-2178-8

I·1104 平装定价：33.20元

引 言

曲,作为乐曲、歌词的泛称,诚如隋树森《全元散曲·导言》所援引,战国时,宋玉在《对楚王问》中早已称当时歌唱的《下里巴人》、《阳阿薤露》、《阳春白雪》为“曲”了(见《文选》卷四十五)。而其成为与诗、词并峙的一种特定的文学体式,则为时颇晚,是萌生于金,流行于元,演化于明、清的。刘熙载在《艺概·词曲概》中云:“曲之名古矣。近世所谓曲者,乃金、元之北曲,及后复溢为南曲者也。”这是对曲的概念所作的简要阐述。

曲分散曲与戏曲,而散曲中又分小令(包括带过曲)、套数两种。曲是根据曲牌填写的。小令一般只用一支曲牌;其以二到三个乐律可以衔接的曲牌连成合调的,别称带过曲,仍属小令。套数则是用二个以上同一宫调的曲牌,按照一定的顺序连为一套组曲;其曲牌多者,如刘时中[正宫端正好]《上高监司》(后套)所用曲牌多达三十四个。至于戏曲,作为舞台上表演的综合艺术,与归入诗歌体系的散曲在文学类别上本分属两类;但元杂剧和明清传奇中的唱词则由散曲中的套数构成,就这一点而言,两者又是不能分的。

曲与先曲而有的词都是配乐调而填写的长短句,在韵文

分支上是近亲，也可以说曲由词演变而来。有些曲牌与词牌完全相同，或名异实同，如本编开篇所收赵秉文（或作无名氏）写的〔小石调青杏儿〕即《词律》卷四中的〔促拍丑奴儿〕，故赵此作亦收入《词综》卷二十六《金词》中；又元好问所用〔黄钟人月圆〕调与《词律》卷五中以吴激词为范例的〔人月圆〕调无异，如唐圭璋《元人小令格律》所云：“盖自吴激作此词后，北人喜歌之，遂以入曲。”诸如此类说明曲与词关系之近的例子还有不少。对此，隋树森在《全元散曲简编·导言》的《元人散曲的渊源》一节中已作了较详细的阐述。但曲之成为与诗、词鼎立而三的文体，主要有以下两个特点：

（一）与诗、词相对而言，曲是极尽长短变化之能事的。例如本编元曲部分所选周文质写的一支小令——〔正宫叨叨令〕《悲秋》：

叮叮当当铁马儿乞留玎琅闹。啾啾唧唧促织儿依柔依然叫。滴滴点点细雨儿淅留淅零哨。潇潇洒洒梧叶儿失流疏刺落。睡不着也末哥，睡不着也末哥，孤孤零零单枕上迷盹模登靠。

按曲谱，此曲的正字只有四十五个字，应作：

叮叮铁马玎琅闹。啾啾促织依然叫。滴滴细雨淅零哨。潇潇梧叶疏刺落。睡不也末哥，睡不也末哥，孤零单枕模登靠。

其余的二十七个字都是谱外所加的衬字。再如本编所选王实甫《西厢记》第四本第三折唱词中的〔叨叨令〕：

见安排着车儿马儿不由人熬熬煎煎的气。有甚么心情花儿靛儿打扮得娇娇滴滴的媚。准备着被儿枕儿则索昏昏沉沉的睡。从今后衫儿袖儿都揼做重重叠叠的泪。兀

的不闷杀人也么哥，兀的不闷杀人也么哥，久已后书儿信儿索与我凄凄惶惶的寄。

据吴梅《南北宫词简谱》卷一此调下的释文，其正字只是：

车儿马儿熬煎气。花儿靥儿娇滴媚。被儿枕儿昏沉睡。衫儿袖儿重叠泪。闷杀也么哥，闷杀也么哥，书儿信儿凄惶寄。

其余的五十五个字都是衬字；衬字之多超过了正字。又如本编所选关汉卿的一篇散套[南吕一枝花]《不伏老》中的[尾]曲：

我是个蒸不烂煮不熟捶不匾炒不爆响瑯瑯一粒铜豌豆。恁子弟每谁教你钻入他锄不断斫不下解不开顿不脱慢腾腾千层锦套头。我玩的是梁园月，饮的是东京酒。赏的是洛阳花，攀的是章台柳。我也会围棋，会蹴鞠，会打围，会插科，会歌舞，会吹弹，会咽作，会吟诗，会双陆。你便是落了我牙，歪了我嘴，瘸了我腿，折了我手。天赐与我这几般儿歹症候。尚兀自不肯休。则除是阎王亲自唤，神鬼自来勾。三魂归地府，七魄丧冥幽。天哪，那其间才不向烟花路儿上走。

这支曲子开头两句本是七字句，正字只是“我是一粒铜豌豆，钻入千层锦套头”，其余三十九字都是衬字；末句本也是七字句“不向烟花路儿走”，其余七字也是衬字。至于开头两句后的两组句子，则是可自由增加的三字句和四字句，而且又在句中加了一些衬字。

词必须严格依照词谱填写，每调的句数、每句的字数都是不能随意增减的；而曲的这一句中可加衬字、篇中允许增句的特点，使其与词遂在风貌上迥异其趣。对这一特点所起的作

用，任讷在《散曲概论》卷二中作了精要的论述：“人但知元曲之高在不尚文言之藻彩，而重用白话，于方言俗语之中多铸绘声绘影之新词，以形成其文章之妙；而不知果欲如此，必先有接近语调之曲调发生，然后调中方便于尽量采用语料。倘金、元乐府仍旧承用南宋慢词之长短句法，整而不化，凝而不疏，静而不动者，则虽铸就甚多语料之新词在，亦格格不入也。”

(二)曲的特点之二是韵脚平、上、去三声互叶。仍以上举关汉卿所写的那支[尾]曲为例，其韵脚中，“头”、“休”等韵是平声字，“酒”、“柳”等韵是上声字，“豆”、“候”等韵是去声字。词中也有同部平、上、去韵通叶的牌调，如《西江月》、《曲玉管》、《哨遍》、《戚氏》等，但只是为数很少的例外，而曲中平、上、去互叶为押韵的通例。这一特点的作用，则如任讷所云：“凡百韵语，一经平、上、去互叶，读之便觉低昂婉转，十分曲合语吻，亦即十分曲达语情。此亦为他种长短句所不可及，而独让之与金、元之曲者。而且曲中亦非如此不足以逼真口气成所谓代言之制，更非如此不能于一切语料作活泼之运用也。此实吾国韵文方法上之一大进展。”

以上是曲不同于其他韵文的特点，也是其有异于其他韵文的特美所在。这一特美，非词、更非诗所具有。我国的文体是多姿多变、众美纷呈的。过去有些人视曲为正统文学之外的俚音俗调，而对之不屑一顾，实人为缩小了文学领域，自我局限了审美视野。当然，也不必从此一极端走向另一极端，像有些只以俗文学为主流的论者那样，把曲拔高到诗、词之上，而无视诗、词的作用及其美学价值固亦非曲所能取代。

曲是与诗、词平行而非取代诗、词的文学体式。但自王国维、胡适以一代有一代之文学的主张来谈论唐诗、宋词、元曲

以来,不少文学史论者遂视宋词为取代唐诗之文体、元曲为取代宋词之文体。这一说法,至今仍有响应者,却未必可取。“一代有一代之文学”的论点,如果用以说明不同时代有最能代表其时代的文学成就,固无不可;如果是说一种文学体式只为一代所专有或只有一代之生命,则非事实。不同的文体各有其自身的作用和美学价值,各有其自身的萌生、成长、兴盛、衰替的原因和规律;不同的文体间是互相沕注、而非彼此排斥的关系。散曲与杂剧流行于元代时,诗、词确曾处于式微期;这并非由于受到曲的排斥,是元代推行歧视汉族人民和贬抑知识分子政策而导致整个传统文化萎缩的结果。但从另一角度看,这一特殊的时代环境却有助于把文学推向社会下层,引来了曲这一民间文学的兴起和繁荣。

我国的文学体式,一方面在“踵其事而增华,变其本而加厉”(萧统《文选序》)的进程中,总是不断演化、不断扩展的;另一方面,一种文学体式总是在长期流行后又与新兴的体式长期共存,呈现“各体互兴,分镳并驱”(《文选序》)的盛况。而新兴文体的不断出现、新旧体式的共存并茂,正可见我国文学发展的长河之流量愈来愈大、流域愈来愈广。对于曲,正应把它置于这一泱泱大观的全景中来看它在文学史上的地位。我国文体繁多,最粗略地区分,有散文,有韵文;韵文中,有了诗和辞赋,又产生了词,产生了曲。上海古籍出版社已出版有《古文观止新编》、《古诗观止》、《词林观止》三种,今又有《曲苑观止》的编选。合看四部《观止》,这部《曲苑观止》只是我国文学大观中的一个局部,而从前三部《观止》来看这部《曲苑观止》,它又是构成这一大观的不可或缺的一个景观。

前三部《观止》都是通代选本,旨在使读者得以观赏一种

文体在其发展全过程中出现的不同阶段、不同流派的不同作品。这部《曲苑观止》也是通代选本，上起金代，下迄清末，跨越了四个朝代。读者从中可以看到曲的发展演化的轨迹及其各个时期的主要成就。书中所收作品，以散曲为主；戏曲则因其篇幅过长，未能多选。此外，也选了少数明、清的时调、小曲，以备一格。编写的体例与《古诗观止》、《词林观止》同，在每位作家下附有小传，在每篇曲作后缀以“注释”和“讲析”两部分，以供读者参考。

陈邦炎

1996年2月

凡 例

- (一)本书收金、元、明、清四代 164 位作家（不包括佚名作者）的小令（包括带过曲）327 首、散套 36 套（含 251 支曲）、戏曲 18 折（含 192 支曲）及明、清流行的时曲 20 支。共有篇目 401 篇。
- (二)书中，作家按生年先后排列；其生年不详者，大致推定其在世年代，酌定排列次序；易代之交的作者，凡以遗民自居而未出仕新朝者，归入前代。入选的作品，主要按《全元散曲》、《全明散曲》、《全清散曲》中的次序排列。
- (三)曲文的字句，主要以作者的本集、《全元散曲》、《全明散曲》、《全清散曲》、《明清民歌时调集》及经近人校勘的戏曲单行本为准，间或参以通行选本，择善而从。其有异文者，一般不出校记。
- (四)为节约篇幅，本书中所选戏曲，以录唱词为主；唱词前后的说白，除必需保留者外，一律删去。
- (五)本书用简体字排印。可能产生歧义而读者又难以断定者，酌用繁体字。

主 编 陈邦炎

撰稿人(以姓氏笔画为序)

丁如明	王水照	王 毅	尹 平
龙向洋	史良昭	刘扬忠	刘庆云
羊春秋	江巨荣	江兴祐	李伯敬
李学颖	时 敏	何 琼	何满子
汪贤度	沈善钧	张 伟	张德伟
陈一正	陈邦炎	陈 诏	范民声
罗立刚	庞 坚	孟 沛	孟 繁
姚旭峰	袁啸波	袁震宇	顾易生
徐培均	钱鸿藻	袁克勤	诸葛忆兵
黄宝华	黄 屏	曹 元	曹中孚
曹光甫	曹明纲	曹 济	葛晓音
鲍 方			

目 录

引 言	1
凡 例	1

金

赵秉文

【小石调青杏儿】(风雨替花愁)	3
-----------------	---

元好问

【黄钟人月圆】卜居外家东园(重冈已隔红尘断)	5
【黄钟人月圆】卜居外家东园(玄都观里桃千树)	6
【双调骤雨打新荷】(绿叶阴浓)	8
【中吕喜春来】春宴(梅残玉靥香犹在)	9

元

杨 果

【越调小桃红】(满城烟水月微茫)	13
【越调小桃红】(采莲人和采莲歌)	14

杜仁杰

【般涉调耍孩儿】庄家不识构阑(风调雨顺民安乐)·····	17
盍西村	
【越调小桃红】市桥月色(玉龙高卧一天秋)·····	22
商 挺	
【双调潘妃曲】(带月披星担惊怕)·····	24
刘秉忠	
【南吕干荷叶】(干荷叶，色苍苍)·····	26
【南吕干荷叶】(干荷叶，色无多)·····	27
王和卿	
【仙吕醉中天】咏大蝴蝶(弹破庄周梦)·····	29
【仙吕一半儿】题情(别来宽褪缕金衣)·····	30
关汉卿	
【仙吕一半儿】题情(碧纱窗外静无人)·····	32
【仙吕一半儿】题情(多情多绪小冤家)·····	33
【南吕四块玉】别情(自送别)·····	35
【南吕四块玉】闲适(旧酒投)·····	36
【双调沉醉东风】(咫尺的天南地北)·····	37
【南吕一枝花】杭州景(普天下锦绣乡)·····	38
【南吕一枝花】不伏老(攀出墙朵朵花)·····	41
单刀会 第四折·····	44
窦娥冤 第三折·····	50
白 朴	
【中吕阳春曲】知几(知荣知辱牢缄口)·····	56
【越调天净沙】春(春山暖日和风)·····	57
【越调天净沙】秋(孤村落日残霞)·····	58
【双调乔木查】对景(海棠初雨歇)·····	59

梧桐雨 第三折	62
胡祇遒	
【仙吕一半儿】四景(荷盘减翠菊花黄)	72
王 恽	
【正宫双鸳鸯】柳圈辞(暖烟飘)	74
【越调平湖乐】(秋风袅袅白云飞)	75
姚 燧	
【中吕普天乐】别友(浙江秋)	77
【越调凭阑人】寄征衣(欲寄君衣君不还)	79
卢 挚	
【黄钟节节高】题洞庭鹿角庙壁(雨晴云散)	81
【双调沉醉东风】闲居(恰离了绿水青山那答)	83
【双调寿阳曲】别珠帘秀(才欢悦)	84
【双调寿阳曲】夜忆(灯将灭)	86
滕 宾	
【中吕普天乐】(柳丝柔)	88
陈草庵	
【中吕山坡羊】(晨鸡初叫)	90
李致远	
【中吕迎仙客】暮春(吹落红)	92
纪君祥	
赵氏孤儿 第三折	94
马致远	
【南吕四块玉】恬退(绿水边)	100
【南吕四块玉】巫山庙(暮雨迎)	101
【越调天净沙】秋思(枯藤老树昏鸦)	103

【双调寿阳曲】远浦帆归(夕阳下)·····	104
【双调寿阳曲】(一阵风)·····	105
【双调拨不断】(立峰峦)·····	106
【般涉调耍孩儿】借马(近来时买得匹蒲梢骑)·····	107
【双调夜行船】秋思(百岁光阴一梦蝶)·····	111
汉宫秋 第三折·····	114
赵孟頫	
【仙吕后庭花】(清溪一叶舟)·····	123
不忽木	
【仙吕点绛唇】辞朝(宁可身卧糟丘)·····	125
鲜于枢	
【仙吕八声甘州】(江天暮雪)·····	131
冯子振	
【正宫鹦鹉曲】野渡新晴(孤村三两人家住)·····	134
【正宫鹦鹉曲】感事(江湖难比山林住)·····	135
王实甫	
【中吕十二月过尧民歌】别情(自别后遥山隐隐)·····	137
西厢记 第一本 第一折·····	139
西厢记 第四本 第三折·····	146
王伯成	
【中吕阳春曲】(多情去后香留枕)·····	152
【越调斗鹤鹑】(酒力禁持)·····	153
吴弘道	
【南吕金字经】(海棠秋千架)·····	156
姚守中	
【中吕粉蝶儿】牛诉冤(性鲁心愚)·····	158

薛昂夫

- 【正宫塞鸿秋】(功名万里忙如燕)…………… 165
【正宫塞鸿秋】凌歊台怀古(凌歊台畔黄山铺)…………… 167
【双调楚天遥过清江引】(花开人正欢)…………… 168

曾 瑞

- 【南吕骂玉郎过感皇恩采茶歌】闺中闻杜鹃(无情杜宇
闲淘气)…………… 170
【中吕山坡羊】妓怨(春花秋月)…………… 172

郑光祖

- 【双调蟾宫曲】梦中作(半窗幽梦微茫)…………… 174
倩女离魂 第二折…………… 175

刘 致

- 【中吕山坡羊】侍牧庵先生西湖夜饮(微风不定)…………… 183
【双调清江引】(春光荏苒如梦蝶)…………… 184
【双调殿前欢】(醉颜酡)…………… 185
【正宫端正好】上高监司(前套)(众生灵,遭磨障)…………… 186
【双调新水令】代马诉冤(世无伯乐怨他谁)…………… 192

张养浩

- 【双调雁儿落兼得胜令】(云来山更佳)…………… 196
【中吕喜春来】(路逢饿殍须亲问)…………… 198
【中吕朱履曲】(才上马齐声儿喝道)…………… 200
【双调折桂令】中秋(一轮飞镜谁磨)…………… 202
【越调寨儿令】冬(天欲明)…………… 204
【中吕山坡羊】潼关怀古(峰峦如聚)…………… 206
【南吕一枝花】咏喜雨(用尽我为民为国心)…………… 208

周德清