

古典 剧曲 鉴赏辞典

吕薇芬 金宇芬
黄克 王永宽 主编

古典

剧曲

鉴赏辞典

吕薇芬 金宁芬
黄克 王永宽 主编

湖北辞书出版社

(鄂)新登字07号

图书在版编目(CIP)数据

古典剧曲鉴赏辞典/吕薇芬等编. —武汉: 湖北辞书出版社, 2004. 1

ISBN 7-5403-0692-0

I. 古... II. 吕... III. 古代戏曲—唱词—鉴赏—中国—宋代—清代 IV. I207.37

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第115790号

策 划: 蔡夏初

责任编辑: 蔡夏初

出版发行: 湖北辞书出版社

(武汉市黄陂路75号 430077)

印 刷: 武汉市科普教育印刷厂

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 33.625

插 页: 10

字 数: 1400千字

版 次: 2004年1月第1版

印 次: 2004年1月第1次印刷

印 数: 0001~3000册

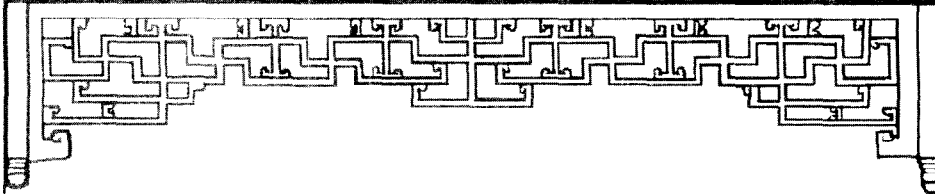
定 价: 50.00元(精装)

前言

《古典剧曲鉴赏词典》是一部对中国古典戏曲作品中的曲词进行欣赏与分析的辞书。所鉴赏的戏曲曲词，包括宋代的戏文、大曲，金元时期的杂剧、南戏、诸宫调，明清时期的杂剧、传奇（不包括花部戏曲作品）。

自20世纪80年代起，鉴赏辞典类型工具书的编撰出版逐渐蔚成风气。由《唐诗鉴赏辞典》、《宋词鉴赏辞典》开其端，以后陆续出现《元曲鉴赏辞典》、《中国古典名剧鉴赏辞典》、《中国历代笔记小说鉴赏辞典》等。此类

书籍，对于引导当代广大读者阅读中国古典文学作品原著、继承古代文学遗产、弘扬民族文化是具有一定的积极作用的，社会效果是比较好的。因此，进一步提高这一类鉴赏辞典式工具书的质量，选取新的角度进行编撰，更有针对性地满足当代广大读者阅读中国古典文学作品的实际需要，依然是从事中国古典文学研究与教学的专家学者们关注的课题。在中国古典戏曲方面，已有的各种鉴赏辞典都是对古典戏曲作品的全剧或单出（折）进行鉴赏的，鉴赏的内容包括曲词、宾白及排场结构等。而本书既名曰《古典剧曲鉴赏辞典》，无疑地是只对古典戏曲作品的曲词进行鉴赏，思路同已有的戏曲类鉴赏辞典有所区别，在内容方面自然具有不同于其他鉴赏辞典的新的特色。

中国古典戏曲实际上是诗剧或歌剧，剧中人物演唱的部分即是曲词，或简称为曲。曲是从古典诗词发展演变而来的，属于广义的诗歌的范畴。古代曲论著作中常见说诗变为词，词变为曲，因而称词为诗余，曲为词余。曲在内容方面的述事、摹景、抒情功能，在形式方面的押韵、合律、规范等特点，都和诗词基本相同。但是，古典戏曲作品中的曲毕竟是不同于古典诗词的另一类诗歌。历代的曲论家大都认为，同古典诗词相比，古典戏曲中的曲词的写作更难一些。臧懋循《元曲选序二》中说：“所论诗变为词，词变而曲，其源本出于一，而变益下，工益难，何也？”对于这个问题，他总结出“情词稳称之难”、“关目紧凑之难”、“音律谐叶之难”三点，简明地指出了曲不同于诗词的特殊性。陈继儒则认为：“夫曲者，谓其曲尽人情也。诗人人可学，而词曲非才人决不能。”（《秋水庵花影集叙》）这里他以词与曲并论，指出这种通过演唱来述情达意的诗歌作品要写得好是必须有才气的。黄周星进一步提出曲有三难三易的观点，他说：“诗降而词，词降而曲，名为愈趋愈下，实则愈趋愈难。何也？……故愚谓曲之难有三：叶律一也，合调二也，字句天然三也。”接着他又说：“愚谓曲有三难，亦有三易。三易者：可用衬字衬语，一也；一折之中，韵可重押，二也；方言、俚语皆可驱使，三也。”（《制曲枝语》）这样的概括，符合古典戏曲曲词的实际，见解深刻，为后世曲家所赞同。

近代梁启超在前人论述的基础上，总结出曲同古典诗词相比的四点长处，

也甚为精辟：

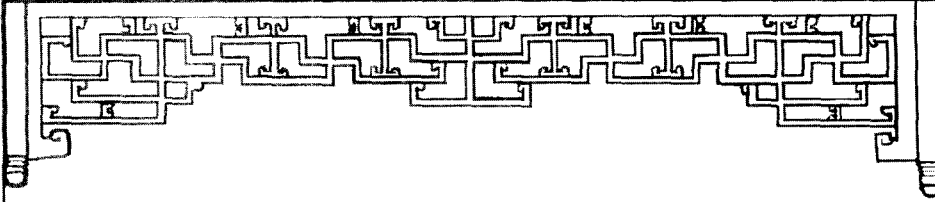
唱歌与科白相间，甲所不能尽者以乙补之，乙所不能传者以甲描之，可以淋漓尽致，其长一也。寻常之诗只能写一人之意境……曲本内容主伴可多至十数人或数十人，各尽其情，其长二也。每曲至数折乃至数十折，每折至数调乃至数十调，一惟作者所欲，极自由之乐，其长三也。诗限以五七言，其途隘矣；词代以长短句，稍进，然为调所困，仍不能增减一字也；曲本则稍解音律者可任意缀合诸调，别为新调（词亦可尔尔，然究不如曲之自由），即旧调之中，亦可添加所谓衬字者，往往视原调一句增加至七八字乃至十数字而不为病，其长四也。（见任中敏《曲海扬波》卷一，《新曲苑》第十册）

近代另一位曲论家王季烈也总结出曲与诗词的四点不同，正可与梁启超的论述互相印证，他说：

诗词以一首一阙为篇段，曲则有小令、有散套、有传奇。小令者，仅作曲一支，可与诗词之作法相当。若联数曲而成一套，则为数套，其所用曲牌，某支宜先，某支宜后，有一定之法则，不可颠倒错乱，已非诗词所可并语。至合数十套之曲而成传奇一部，则前一折与后一折，宫调不宜重叠，通部所用之曲牌，除一折内叠用之曲牌外，不宜复出。此异于诗词者一也。

诗词立言，无非发挥自己胸臆，未有代人立言，若作八股文之口气题者。曲则小令、散套，固为自抒胸臆之作。至传奇，则全是代人立言，忠奸异其口吻，生旦殊其吐属，总须设身处地，而后可以下笔……此异于诗词者二也。

诗之句法一律，词之句法虽长短不同，而按谱填之，自无乖戾。曲则句法即长短不同，而更可加衬字……又诗词四声，只分平仄，不分上去，曲则有时平仄亦可通用，有时上去不可更易，严处甚严，宽处甚宽，非多读古人合律之曲，未可率而操觚。此异于诗词者三也。

诗词只求辞旨优美，诵之谐协，足矣。曲则脱稿以后，须被管弦，故择宫调须与曲情相合，联曲牌须求笛色相谐……又有比诗词为难者，则传奇之作，不惟歌唱而已，更须搬演，于是排场之布置，如何合宜，脚色之劳逸，如何分配，更须一一顾及。此异于诗词者四也。

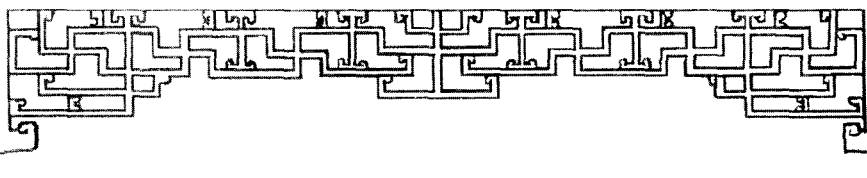
以上诸家所论，主要从古典戏曲作品中曲词的文字形式方面进行分析，论述它与诗词的异同。其立论的基本点，是从曲词是用于搬演故事、在舞台上进行演唱这个重要事实出发。由于曲词因演述故事而要符合各种人物的身份、性格，符合剧情发展的特定场景，这就需要比诗词有更长的篇幅、更大的容量。由于曲词因演员当场演唱并要使观众当场听懂，这就需要在格律方面有较多的灵活性，并可以添加衬字衬语，可以使用方言俚语。由于曲词在临场演唱时要与伴奏乐器配合，这就对曲词的音节、声韵、格律提出一些不同于诗词的新的要求。然而，若从古典戏曲作品中曲词的艺术与风格方面进一步考察，它同古典诗词相比还具有一些突出的特征，最主要的有三点：

第一，曲比诗词更重本色 本色是古代戏曲评论经常使用的一个概念，明代的许多著名曲家如何良俊、徐渭、沈璟、王骥德、凌濛初等都论述过这个问题，以至于在戏曲史上形成一个常被后人提及的戏曲流派——本色派。本色一词的原意指事物的本来色彩，后被借用来解释戏曲曲词的艺术风格，成为针对戏曲创作和演唱而提出来的一条基本要求。前人评论诗词时原已使用过“本色”一词，如宋代陈师道《后山诗话》批评苏轼以诗为词，说“虽极天下之工，要非本色”，又如严羽《沧浪诗话·诗辨》说“惟悟乃为当行，乃为本色”等。明代中期的戏曲家批评“时文风”和“道学风”的弊病时，进一步发挥了本色的含义，逐步形成一派具有固定观点并产生深远影响的理论体系。

何良俊明确提出：“填词须用本色语，方是作家。”（《四友斋丛说》）至于本色的标准，诸家的理解略有差异，但大体上是认为曲词应当清丽简淡，自然天成，不赞成堆砌词藻或滥用典故，如徐渭所谓“家常自然”、“宜俗宜真”，何良俊所谓“天然妙丽”、“不着色相”等，是本色论的基本观点。近代王国维评论元杂剧说：“元曲之佳处何在？一言以蔽之，曰：自然而已矣。”他所谓的“自然”，即略同于明人所谓“本色”之意。明代一些著名戏曲家的作品也总是以本色受人称道。吕天成《曲品》评《拜月亭》云“天然本色之句，往往见宝，遂开临川玉茗之派”，即是说汤显祖的剧作承袭了《拜月亭》天然本色的特点。祁彪佳《远山堂曲品》评沈璟的剧作，说他自《红蕖记》之后“一变为本色”，给予了赞扬。中国古代戏曲作家、评论家对“本色论”的重视，反映了他们对戏曲曲词本质的认识，是中国古典戏曲理论的重要内容。

第二，曲比诗词更重情趣 在中国戏曲史上，戏曲作品在思想内容方面有个重要传统就是言情。李渔说“传奇十部九相思”（《怜香伴》末出下场诗），洪升说“从来传奇家非言情之文不能擅场”（《长生殿·自序》），都指出了古典戏曲作品的这个突出特点。关于言情的内容，不少戏曲家又作了进一步的阐释，指出它并非只是男女之情，还应扩展至伦理之情。清代戏曲家蒋士铨《香祖楼》传奇中借剧中脚色之口说：“万物性合于中，情见于外。男女之事，乃情天中一件勾当。大凡五伦百行，皆起于情。有情者，为孝子忠臣、仁人义

士；无情者，为乱臣贼子、鄙夫忍人。”这里不仅指出情是人间一种客观必然的存在，而且是影响着伦理关系、是非观念、道德准则的基础。因此，古典戏曲中对情的反映，便包含了丰富的社会内容，显示出深刻的思想意义。但是，古典戏曲中的言情，不是通过枯燥的说教，而是通过有趣的情节和文词，这就是古代戏曲理论常谈到的“趣”的问题。如何良俊称赞郑光祖的《伯梅香》曲词“蕴藉有趣”，王骥德评论《拜月记》“时露机趣”，汤显祖主张“以意趣神色为主”，吕天成提出“别有机神情趣”，都在“趣”的问题上表述了自己的见解。清初黄周星更明确指出：“制曲之诀，虽尽于‘雅俗共赏’四字，仍可以一字括之曰‘趣’。古云‘诗有别趣’，曲为诗之流派，且被之弦歌，自当专以趣胜……知此者，可与论曲。”（《制曲枝语》）李渔《闲情偶寄》中单列“重机趣”一节，他说：“机趣二字，填词家必不可少。机者，传奇之精神；趣者，传奇之风致。少此二物，则如泥人土马，有生形而无生气。”综观诸家所论，他们或言“情趣”，或言“机趣”，都把有趣看成戏曲曲词的灵魂，有之则灵动活现，无之则呆板干瘪。这些观点，既总结了前人戏曲创作的成功经验，也对古典戏曲艺术的形成与发展产生了重要影响。

第三，曲比诗词更重通俗 古典戏曲的曲词由于是演员当场演唱并使观众当场能够听懂，因此必须是明白易晓的。诗词如果写得文雅、隐晦一些，读者可以反复琢磨品味，领会其中奥妙；而戏曲曲词一唱即过，没有回想的余地，听不明白就会影响理解剧情。古代有些诗词名家也曾主张诗的通俗化，如白居易作诗常念给老姬听，问她能否听懂，若老姬听不懂，他就再进行修改。王骥德引述了这个典型事例之后说：“作剧戏，亦须令老姬解得，方入众耳，此即本色之说也。”又说：“世有不可解之诗，而不可令有不可解之曲。”（《曲律·杂论》）清初李渔论曲，特别提出“贵显浅”的原则，他说：“曲文之词采，与诗文之词采，非但不同，且要判然相反。何也？诗文之词采贵典雅而贱粗俗，宜蕴藉而忌分明。词曲则不然，话则本之街谈巷议，事则取其直说明言。”这些论述，都深刻指出了戏曲曲词应当力求通俗的特点，但是，他们所说的通俗或显浅并非等同于粗俗或俚语，而是主张俗中含雅、化俗为雅。同许

多戏曲家推崇本色、重视情趣的观点联系起来看，戏曲曲词的通俗应当是符合本色之俗，是富有趣趣之俗。清代黄图秘说：“宋尚以词，元尚以曲，春兰秋菊，各茂一时。其有所不同者，曲贵乎口头言语，化俗为雅。”（《看山阁闲笔·文学部》）此论道出戏曲曲词语言风格的实质，它应在雅俗结合、雅俗统一方面把握适度，真正达到雅俗共赏的艺术境界。

关于古典戏曲曲词与诗词的比较论述，已有不少研究文章和专著，以上所述只是略陈大端。《古典剧曲鉴赏词典》即是以古典戏曲作品中的曲词为鉴赏对象，论析其内容的深幽与艺术的精妙。由于古代戏曲作品数量众多，加之因年代不同和流派有别而丰富多彩，因此，本书所收作品难以包罗万象，只能以名家名作为主。但是，既然名为“辞典”，当然要有较广的选择面，既收录思想健康、艺术上乘的著名作品以及在戏曲史上有一定影响的作品，又照顾到广泛性、全面性，收录那些具有某种特色或代表性的作品，以期反映中国古典戏曲的总体面貌。

本书所收录条目为套曲和单支曲两种形式。套曲指一折或一出中完整的曲子，一般不收道白，但重要的夹白则予以保留。考虑到套曲叙事、抒情的连贯性和完整性，有些作品的道白则在酌情加以简化删节之后保留一些。有些套曲所包括的单支曲较多，从整套看来并非全部佳美，而其中的某些曲子却很精彩，则只收录一支或数支曲，在赏析文字中加以说明。

本书中赏析文字着重在对于曲词的欣赏，兼顾到曲词的格式、用韵等因素。为使读者对所鉴赏的曲词能够明确地理解，赏析文字中对于全剧的背景材

料、主要情节、该套曲（或单支曲）在全剧中的位置与作用等也略有叙述，对此剧的作者也有简要介绍。如果某位作者不止选录一种作品，则“作者介绍”置于所选其第一种作品的正文之前。如果某种作品不止选录一折（出）的曲词，则对全剧相关情况的介绍在第一套（支）曲子的赏析文字中叙述。所选曲词的原文不作注解，其中若有比较生僻的词语或典故等，在赏析文字中作适当阐释。

本书对所收录的作品，一般采用常见版本，若采用特殊版本则在赏析文字中适当说明。所选曲词在不同版本中有异文者，以所采用的版为本为准，不出校记。所收录的作品的古代刊本中若有插图者，则适当选收有关插图。这样，此书内容将图文并茂，赏心悦目，观赏插图亦将有助于对原著的理解。

《古典剧曲鉴赏辞典》是湖北辞书出版社计划内选题，出版社有关领导对此书的编撰出版非常重视并给予大力支持，责任编辑蔡夏初先生做了大量的组织联络与编审工作，我们表示诚挚的感谢。此书为集体项目，多人撰稿，赏析文字在繁简程度、行文风格方面定会有不平衡、不一致的地方，其他差错亦在所难免，我们诚望广大读者批评指正。

编者

2003年12月

宋金剧曲目录

宋代大曲

- 1 董 颖 道宫薄媚·西子词
5 曾 布 水调歌头·冯燕传

鼓子词

- 8 赵令時 商调蝶恋花·会真记（节选）

南宋戏文

- 12 佚 名 张协状元（第三出）
13 张协状元（第十出）

诸宫调

- 15 董解元 西厢记诸宫调·拷红
19 西厢记诸宫调·送别
22 佚 名 刘知远诸宫调（节选）

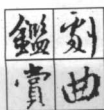

元代剧曲目录

元代杂剧

27	关汉卿	感天动地窦娥冤 (第一折)
29		感天动地窦娥冤 (第三折)
32		闺怨佳人拜月亭 (第一折)
33		闺怨佳人拜月亭 (第三折)
35		关大王独赴单刀会 (第四折)
38		赵盼儿风月救风尘 (第一折)
39		赵盼儿风月救风尘 (第二折)
41		望江亭中秋切鲙旦 (第一折)
43		望江亭中秋切鲙旦 (第四折)
45		钱大尹智宠谢天香 (第一折)
47		钱大尹智宠谢天香 (第二折)
49		包待制智斩鲁斋郎 (第一折)
51		包待制智斩鲁斋郎 (第二折)
53		钱大尹智勘绯衣梦 (第一折)
55		刘夫人庆赏五侯宴 (第三折)
56		包待制三勘蝴蝶梦 (第二折)
58		诈妮子调风月 (第三折)
60		杜蕊娘智赏金钱池 (第二折)
62		山神庙裴度还带 (第二折)
64	高文秀	须贾大夫谗范叔 (第一折)
66		黑旋风双献功 (第一折)
68		黑旋风双献功 (第二折)

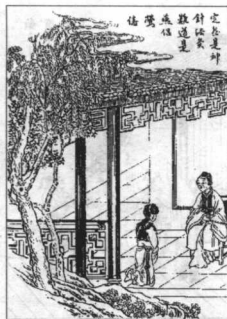
- 69 保成公径赴渥池会 (第四折)
- 70 好酒赵元遇上皇 (第四折)
- 72 白朴 唐明皇秋夜梧桐雨 (第一折)
- 75 唐明皇秋夜梧桐雨 (第三折)
- 79 唐明皇秋夜梧桐雨 (第四折)
- 83 裴少俊墙头马上 (第一折)
- 85 裴少俊墙头马上 (第三折)
- 88 董秀英花月东墙记 (第一折)
- 89 郑廷玉 看钱奴买冤家债主 (第二折)
- 92 看钱奴买冤家债主 (第二折)
- 95 楚昭公疏者下船 (第三折)
- 100 马致远 破幽梦孤雁汉宫秋 (第一折)
- 102 破幽梦孤雁汉宫秋 (第三折)
- 104 破幽梦孤雁汉宫秋 (第四折)
- 107 邯郸道省悟黄粱梦 (第一折)
- 110 邯郸道省悟黄粱梦 (第四折)
- 110 吕洞宾三醉岳阳楼 (第一折)
- 113 西华山陈抟高卧 (第三折)
- 116 半夜雷轰荐福碑 (第一折)
- 118 半夜雷轰荐福碑 (第三折)
- 121 江州司马青衫泪 (第三折)
- 123 江州司马青衫泪 (第三折)
- 124 王实甫 西厢记 (第一本第一折)
- 126 西厢记 (第一本第三折)
- 127 西厢记 (第二本第一折)
- 129 西厢记 (第二本第二折)
- 132 西厢记 (第二本第四折)

- 134 西厢记 (第三本第二折)
- 136 西厢记 (第四本第三折)
- 139 吕蒙正风雪破窑记 (第一折)
- 140 四丞相高会丽春堂 (第三折)
- 143 韩彩云丝竹芙蓉亭 (第一折)
- 147 李直夫 便宜行事虎头牌 (第三折)
- 151 武汉臣 散家财天赐老生儿 (第二折)
- 153 尚仲贤 洞庭湖柳毅传书 (第二折)
- 156 洞庭湖柳毅传书 (第三折)
- 159 石君宝 李亚仙花酒曲江池 (第二折)
- 162 李亚仙花酒曲江池 (第三折)
- 164 鲁大夫秋胡戏妻 (第四折)
- 167 杨显之 临江驿潇湘夜雨 (第二折)
- 169 临江驿潇湘夜雨 (第三折)
- 172 郑孔目风雪酷寒亭 (第三折)
- 173 纪君祥 赵氏孤儿大报仇 (第一折)
- 177 赵氏孤儿大报仇 (第三折)
- 179 戴善夫 陶学士醉写风光好 (第三折)
- 182 张国宾 相国寺公孙合汗衫 (第二折)
- 184 薛仁贵荣归故里 (第三折)
- 188 李好古 沙门岛张羽煮海 (第一折)
- 190 沙门岛张羽煮海 (第二折)
- 191 沙门岛张羽煮海 (第三折)
- 192 岳伯川 吕洞宾度铁拐李岳 (第一折)
- 194 杨 梓 功臣宴敬德不伏老 (第三折)
- 197 忠义士豫让吞炭 (第四折)
- 199 王伯成 李太白贬夜郎 (第四折)

- 201 康进之 梁山泊李逵负荆 (第二折)
- 204 梁山泊李逵负荆 (第四折)
- 206 石子章 秦修然竹坞听琴 (第二折)
- 208 黄桂娘秋夜竹窗雨 (第一折)
- 210 李潜夫 包待制智勘灰阑记 (第四折)
- 213 孔文卿 地藏王证东窗事犯 (第一折)
- 214 宫大用 死生交范张鸡黍 (第一折)
- 217 严子陵垂钓七里滩 (第一折)
- 218 严子陵垂钓七里滩 (第二折)
- 221 郑光祖 迷青琐倩女离魂 (第一折)
- 223 迷青琐倩女离魂 (第二折)
- 224 醉思乡王粲登楼 (第三折)
- 226 伯梅香骗翰林风月 (第一折)
- 228 虎牢关三战吕布 (第一折)
- 229 金仁杰 萧何月下追韩信 (第二折)
- 231 范 康 陈季卿误上竹叶舟 (第三折)
- 234 陈季卿误上竹叶舟 (第四折)
- 236 乔 吉 杜牧之诗酒扬州梦 (第一折)
- 239 李太白匹配金钱记 (第二折)
- 242 玉箫女两世姻缘 (第二折)
- 243 秦简夫 宜秋山赵礼让肥 (第一折)
- 246 东堂老劝破家子弟 (第一折)
- 247 罗 本 宋太祖龙虎风云会 (第三折)
- 250 佚 名 包待制陈州糶米 (第二折)
- 252 包待制陈州糶米 (第三折)
- 253 冻苏秦衣锦还乡 (第四折)
- 255 王月英元夜留鞋记 (第二折)

- 258 桃花女破法嫁周公 (第二折)
 260 朱买臣风雪渔樵记 (第一折)
 261 神奴儿大闹开封府 (第二折)
 263 汉钟离度脱蓝采和 (第一折)
 265 风雨像生货郎旦 (第四折)

元代南戏

- 268 高明 琵琶记·高堂称寿
 270 琵琶记·糟糠自厌
 273 琵琶记·琴诉荷池
 277 琵琶记·宦邸忧思
 278 琵琶记·祝发买葬
 280 琵琶记·中秋望月
 282 柯丹丘 荆钗记·忆母
 285 荆钗记·见母
 287 施君美 拜月亭记·皇华悲遇
 289 拜月亭记·对景含愁
 291 徐 暉 杀狗记·雪中救兄
 293 佚 名 白兔记·受封
 295 白兔记·私会

诸 宫 调

- 298 王伯成 天宝遗事诸宫调·长生殿庆七夕
 299 天宝遗事诸宫调·哭香囊

鑑
賞
刻
曲

曲
賞
鑑