

元曲名篇

元曲名篇

徐征
刘庆国 编著
青岛出版社

鲁新登字 08 号

责任编辑 高继民

封面设计 王鸿翔

元 曲 名 篇

徐 征 刘庆国 编著

*

青 岛 出 版 社 出 版

(青岛市徐州路77号)

邮政编码:266071

新华书店北京发行所发行

胶州市装潢印刷厂印刷

*

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

32 开(850×1168 毫米) 11.875 印张 2 插页 290 千字

印数 1—5000

ISBN 7-5436-1717-X/1 • 261

定价:16.00 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宗旨，编写了这本《元曲名篇》。

—

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、考义廉节、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，犹如百花争艳，各呈芳菲。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”，元杂剧作家则有二百多人。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，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，杂剧艺术进入了尾声。

元杂剧的题材非常广泛，创作视野十分宽阔。一些优秀剧作，或深刻地揭露封建统治者欺压人民的真相，或歌颂人民的反抗斗争，或描写青年男女的真挚爱情，或讴歌历史上的英雄豪杰。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,他们的作品有些是十分出色的。后期的散曲作家以张可久、乔吉最为活跃。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“丽辞追乐府之工,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,就像现代歌曲分属于C、F等调一样。小令专用曲调有五十个左右,如〔山坡羊〕、〔凭阑人〕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,也可续写其他一、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“幺篇”,“幺”是“後”字的简写,“幺篇”和前篇的押韵必须相同,所以作为一首。

中国现存元人小令近四千首,在中国文学史发展的长河中,它们曾像一颗颗明星闪耀着光辉。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,堪与唐诗宋词相媲美。

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,瑕不掩玉,元人小令的文学和史学价值还是应该充分肯定。

套数是由两个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”作转结外，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、般涉调。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，有的有凄惋之情，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《元曲名篇》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。杂剧中演员的角色分末(剧中的男角,男主角叫“正末”)、旦(剧中的女角,女主角叫“正旦”)、净(以扮演刚强犷猛的人为主,多由男角扮演)、杂(除末、旦、净以外的杂角),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,都酌情选撮了一些。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、邓子平等同志的热情帮助,在此深致谢意。

由于我们文学修养及艺术鉴赏能力的限制,本书疏漏、不当之处一定不少,殷切期望读者批评指教。

——编者

1981年3月至1982年11月初稿

1984年3月修改

1996年修订

目 录

杂剧曲词

- 关汉卿 窦娥冤(1) 单刀会(13)
望江亭(17) 救风尘(25)
鲁斋郎(31)
- 王实甫 西厢记(36)
- 白 朴 梧桐雨(49) 墙头马上(57)
- 马致远 汉宫秋(62)
- 杨显之 潇湘夜雨(76)
- 康进之 李逵负荆(81)
- 李好古 张生煮海(92)
- 石君宝 秋胡戏妻(100)
- 纪君祥 赵氏孤儿(111)
- 尚仲贤 柳毅传书(120)
- 郑廷玉 看钱奴(124)
- 郑光祖 倩女离魂(130)
- 无名氏 陈州粳米(140)

小 令

- 元好问 春宴(151)

- 杨 果 采莲女(153)
刘秉忠 失题(三首)(155)
胡祇遹 春景(158)
王 恽 游金山寺(159)
赵 岩 失题(161)
关汉卿 别情(二首)(163) 别情(166)
王和卿 咏大蝴蝶(168) 大鱼(169)
王实甫 别情(171)
白 朴 吹(173) 题情(174)
马致远 秋思(175) 感愤(176) 远浦帆归(177)
姚 燧 别友(178) 寄征衣(179)
赵孟頫 失题(180)
白 贲 渔父(182)
冯子振 野渡新晴(184)
卢 挚 田家(186) 秋景(187) 别珠帘秀(188)
珠帘秀 答卢疏斋(190)
鲜于必仁 卢沟晓月(192) 西山晴雪(194)
张养浩 潼关怀古(196) 述怀(197) 失题(199)
失题(200) 失题(201)
贯云石 惜别(二首)(203) 立春(205)
郑光祖 旅怀(206)
范 康 酒(208)
曾 瑞 闺中闻杜鹃(210) 失题(211)
周文质 自叹(213)
薛昂夫 无题(215)
赵善庆 秋日湘阴道中(217)
徐再思 夜雨(219) 咏史(220)
刘 致 送别(221)

- 张可久 感怀(223) 春晚(226) 次韵(227)
爱山亭上(228) 江夜(229) 村庵即事(230)
闺思(231)
- 乔 吉 冬日写怀(233) 渔父词(三首)(235)
重观瀑布(238) 毗陵晚眺(239)
悟世(240) 芳草多情(242)
自述(243)
- 阿鲁威 咏史(245)
- 曹 德 刺伯颜(247)
- 任 昱 钱塘怀古(249) 咏西域吉诚甫(250)
- 吴弘道 无题(252)
- 杨朝英 失题(253)
- 张鸣善 讥时(254)
- 周德清 误国贼秦桧(256) 浔阳即景(257)
- 钟嗣成 无题(259)
- 周 浩 题《录鬼簿》(261)
- 倪 瓒 赠吴国良(263)
- 兰楚芳 风情(265)
- 孙周卿 自乐(266)
- 真 氏 无题(268)
- 无名氏 无题(270) 讥贪小利者(272)
咏史(274) 志感(二首)(275)
失题(276) 情(277) 讥士人(278)
无题(279) 嘲谎人(280) 大雨(281)

套 数

- 杜善夫 庄家不识勾阑(285)

- 关汉卿 杭州景(289) 不伏老(节录)(291)
白朴 咏雪(294)
马致远 借马(297) 秋思(300)
王伯成 春游(303)
张养浩 咏喜雨(306)
施惠 咏剑(308)
睢景臣 高祖还乡(311)
张可久 湖上晚归(317)
乔吉 射雁(320)
苏彦文 冬景(323)
姚守中 牛诉冤(326)
刘时中 上高监司(前套)(333) 代马诉冤(342)
李洞 送友归吴(346)
李罗御史 辞官(349)
钱霖 看钱奴(353)
杨维桢 吴官吊古(359)
刘庭信 春日送别(365)

杂剧曲词

关汉卿

窦娥冤

作者介绍

关汉卿，号已斋叟，又作已斋，祁州（今河北安国市）伍仁桥人。一说大都（今北京）人。约生于金末，卒于元成宗大德年间，曾做过太医院尹这样的小官。关汉卿是伟大的人民戏剧家，是元杂剧的奠基人。他长期生活在被压迫人民中间，对他们抱以极大的同情，并运用杂剧的艺术形式做武器为人民说话，反映他们的痛苦和不平，鼓舞他们向黑暗现实作斗争。他一生写了六十多个剧本和很多散曲，但流传下来的只有《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《单刀会》、《拜月亭》、《鲁斋郎》、《蝴蝶梦》等十几个剧本和部分散曲。他的剧作，思想性、艺术性都很高，历代戏剧评论家都给予很高的评价，有的称他是“前辈名公才人第一名”；有的称他是“驱梨园领袖，总编修师首，捻杂剧班头”；还有的称他是“中国的莎士比亚”。从他作品的数量和质量看，上述评价他都是当之无愧的。

剧情概述

《窦娥冤》原名《感天动地窦娥冤》，是关汉卿的代表作，是元杂剧中最出色的悲剧。作者以汉代流传下来的民间传说《东海孝妇》作为本事，以元代的政治生活和社会环境作为背景，描写了饱受苦难的下层妇女窦娥的悲惨遭遇。窦娥三岁丧母，七岁被卖到蔡家做童养媳抵债，十九岁夫死寡居，不幸接踵而来：婆婆外出讨债，赛卢医要害命赖债，被地痞张驴儿和他父亲撞见救下，他二人以此为借口，赖在蔡家，逼着婆媳俩嫁给他父子俩，窦娥坚决不从。张驴儿想毒死蔡婆，要挟窦娥，不料误将其老子毒死。张驴儿反咬一口，诬告窦娥药死他的父亲，闹到官府，将窦娥屈打成招，判了死刑。临刑前，窦娥指天发下三桩誓愿：死后血溅高悬的白练、六月降雪遮尸、楚州大旱三年以白其冤。三愿感天动地，件件应验。后来窦娥的父亲窦天章做了

大官，她的冤魂求父报仇，大章查明案情，终于为女儿昭雪了冤案。剧作对女主人公的不幸遭遇抱以极大同情，对迫害死窦娥的恶势力进行猛烈鞭挞，控诉了当时社会的黑暗。

〔仙吕点绛唇〕满腹闲愁，数年禁受^①，天知否？天若是知我情由，怕不待和天瘦^②。

〔混江龙〕则问那黄昏白昼，两般儿忘^③废寝几时休？大都来^④昨宵梦里，和着这今日心头。催人泪的是锦烂熳花枝横绣闼^⑤，断人肠的是剔团圞^⑥月色挂妆楼。长则是^⑦急煎煎^⑧按不住意中焦，闷沉沉展不彻眉尖皱，越觉的情怀冗冗^⑨，心绪悠悠。

——选自第一折

①禁受：忍受。

②怕不待和天瘦：恐怕是连天也要瘦了。和，连。

③食(cān)：同“餐”。

④大都来：大抵算来。

⑤绣闼：五彩锦绣的门帘。

⑥剔(tī)团圞(luán)：非常圆。剔，非常。团圞，圆的意思。

⑦长则是：老是，长远是。则，副词，表示范围，相当于“只”。

⑧急煎煎：心情十分焦急。

⑨冗(rǒng)冗：烦扰。

简 析

《窦娥冤》第一折，作者布置了一件意外的遭遇：赛卢医赖债要勒杀蔡婆，张驴儿父子偶遇解救，便乘危要挟，逼蔡婆婆和儿媳窦娥嫁给他父子，蔡婆婆被迫应允，窦娥坚决不从，全剧的波澜由此掀起。戏一开始，作者便把女主人公的悲惨境遇展示在读者眼前。窦娥刚刚出场，就哽哽咽咽唱了〔仙吕点绛唇〕这支曲词，她悲怆地对天长叹：我满腹的愁苦，忍受了多年，苍天呀，你知道吗？你要是知道，怕也会愁得和我一样消瘦吧！开头“满腹”二字，点明愁的凝重深沉；接着以“数年”点明愁的年深日久，末句“怕不待和天瘦”，