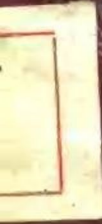
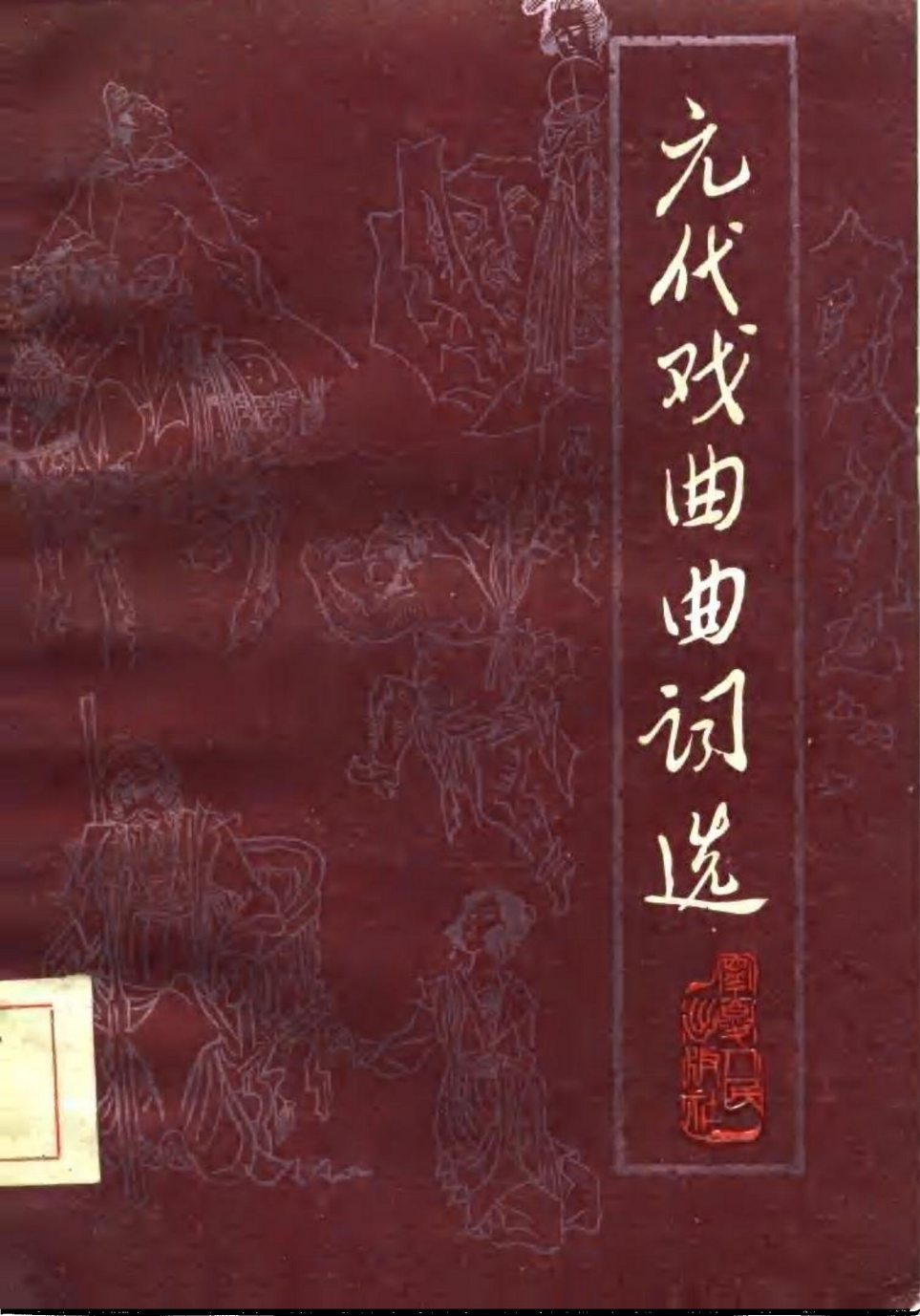

元代戏曲曲词选

元代戏曲曲词选

蔡运长

宁夏人民出版社出版

(银川市解放西街105号)

宁夏新华书店发行 宁夏新华印刷一厂印刷

开本：787×1092 印张 7.75 字数：142千 插页：2

1984年12月第1版第1次印刷 印数：1—2,100册

统一书号：10157·212

定价：0.82元

前 言

我国的古代诗歌是十分繁荣的。在我国古代诗歌的百花园中，开放着万紫千红的花朵。它以艳丽的色彩，美妙的姿态，诱人的芳香，吸引着历代千千万万的人们；它以充沛的艺术生命力，香飘万代，永不凋谢。近年来，随着古典文学的普及，出版了不少诗选、词选，向广大人民推荐这群花中的精英，使它们进一步在全国人民面前展现出美丽的丰姿，也使广大人民有了更多更好的观赏机会。然而在这群芳竞秀的时代里，还有一朵灿烂的元代戏曲曲词之花，近些年来未曾被人推荐，这真是美中不足。这本《元代戏曲曲词选》，就是想弥补这一不足而作的。它将元代戏曲中部分好的和比较好的曲词，汇集起来，加以注释、说明，供广大文学爱好者和戏曲专业人员阅读欣赏，这就是编选此书的目的。

元代戏曲曲词就是元代杂剧和元代南戏中的唱词。它是戏曲的组成部分，它随着戏曲的产生而产生，随着戏曲的繁荣而繁荣。它的成就和地位，是由戏曲决定的。所以在谈戏曲时必须先谈谈戏曲。

元代是我国戏剧史上的繁盛期。文学史上把唐诗、宋词、元曲并提，可见元曲的地位之高。元代戏曲为什么如此繁荣，成就如此之大？这是有许多原因的。

(一) 戏曲艺术本身的发展规律。中国戏曲的形成，经历了一个漫长的时期。它经过古代的歌舞，汉朝的角抵戏，唐朝的参军戏，直到宋朝的杂剧，金朝的院本等一系列的继承发展，并吸收当时的民间歌舞，特别是民间说唱艺术诸官调来充实自己。到了元代，中国的戏曲才算正式成型。这一新型的艺术，带着充沛的生命力，蓬蓬勃勃地成长，经过不断地完善和丰富，终于成为元代文学的杰出代表。所以元代戏曲的繁荣，同戏曲艺术自身的发展形成有着十分密切的关系。

(二) 市民阶层的大量出现。唐诗、宋词一般说来是士大夫文学。元曲一般说来是市民文学，它主要是代表城市中市民阶层的思想欲望，并供市民阶层娱乐欣赏的一种文艺。因此，就必须要有广大的市民阶层作为自身发展的社会基础。在元朝，由于蒙古贵族野蛮落后的统治，使农村和城市

的经济破产，造成整个社会的倒退，这是中华民族的一大灾难。但是元代的首都大都（今北京市）和南方的杭州等城市，却得到畸形发展，这些城市的经济逐渐趋于繁荣。随着城市人口的大量增加和市民阶层的空前扩大，使这一市民文艺的戏曲有了良好的发展基础。这两个大城市也就成为元代戏曲发展的重要基地，元代的杂剧和南戏主要是在这两个大城市产生的。

（三）元代社会特别黑暗。元代是中国历史上最黑暗的朝代之一，元朝统治者把人分成蒙古人、色目人、汉人、南人四个等级，进行残酷地统治，使当时的社会出现历史上罕见的民族压迫和阶级压迫。他们又把游牧的生活方式引入中原，摧毁了汉族人民的农业生产方法，使农村经济日益破产，人民生活在饥饿和死亡线上。这种黑暗的社会和因此而激化了的阶级矛盾及民族矛盾，为戏曲的矛盾冲突提供了丰富的生活源泉。

（四）知识分子大量从事戏曲工作。在元代，有很长一段时期取消了科举制度，这就断绝了知识分子的出路。元代统治者又非常轻视知识分子，把他们打入社会的底层。在当时的社会等级中，有所谓“八娼九儒十丐”的说法，就是说知识分子只比乞丐高一等，比娼妓还低一等。由于他们没有出路，便投身于戏剧创作；由于他们地位低下，便在戏曲中成为人民群众的代言人。在戏曲队伍中，进入了这样一大批知识分子，组成书会，为书会中的才人，终身从事戏曲剧本的创作，这是促成元代戏曲繁荣的又一个原因。

由于以上几个主要条件，再加上其它的一些条件，促成了元代戏曲的发展，也就带来了剧曲繁荣的黄金时代。现存的元代戏曲剧本（完整的）近两百种，剧曲过一万首，这个数字就足以说明它的繁荣是空前的。

三

元代戏曲从各个角度反映了当时的社会面貌，不论从反映社会生活的深度或广度看，都可作为元代社会的一面镜子。元代戏曲曲词是元代戏曲的重要组成部分，很自然，它也具备这样的特点。

元代戏曲剧本，是由一大批没有出路、社会地位很低的知识分子写的。他们遭受了与人民群众相同或相近的压迫和灾难，对当时的社会含有一股强烈的反抗情绪。戏曲是他们向当时的统治者和各种黑暗现象作斗争的战斗武器。作为剧本组成部分的曲词，也就必然带有战斗性。

因此，我们可以说，元代戏曲曲词是社会生活的广度性、深度性和作者战斗性所融合而成的文艺作品。在戏曲中有咒骂上天和昏君的曲子，把矛头指向天上和人间的最高统治者；有揭露官府黑暗的曲子，把矛头指向贪官污吏和反动政权；有反对权豪势要的曲子，把矛头指向社会上的特权阶层；有歌颂民族英雄的曲子，把矛头指向元代统治者和卖国贼；有歌颂历代英雄的曲子，展示中华民族的英雄时代，宣扬中华民族的英雄气概；有歌颂舍己为人，扶危济困的曲

子，以伸张正义，发扬民族的优秀品德；有感叹知识分子没有出路的曲子，把矛头指向扼杀人才的人事制度；有歌颂男女青年争取婚姻自由的曲子，把矛头指向吃人的封建礼教；有歌颂爱情忠贞的曲子，把矛头指向负心汉；有同情妇女被迫害、被侮辱，为妇女申冤雪恨的曲子，把矛头指向社会上的种种罪恶势力；有描写风景的曲子，歌颂祖国的山河如画，等等。它是颂歌，歌颂一切美好的事物；它是镜子，照出整个社会的真实风貌；它是匕首，刺向反动统治者及一切腐朽罪恶的势力。概而言之，这是在战斗。清朝人李渔说：“武人之刀，文士之笔，皆杀人之具也。”

（《闲情偶寄》）元代的剧作者，就是用这支写曲的笔，杀向当时的反动社会，所以元代法律规定：“诸妄撰词曲，诬人以犯上恶言者，处死。”这说明当时的戏曲把统治者刺痛了，才下这样的禁令。从这样的禁令中，可以看出当时戏曲的战斗威力。

但是，元代戏曲是瑕瑜互见，精华和糟粕共存的。其中也有不少坏戏，这样就产生了许多坏的曲词，即使在一些好戏中，也往往夹杂着一些不健康的东西，例如：维护封建道德，宣扬鬼神迷信，提倡男尊女卑等等，这都是历史条件造成的，我们应该批判地看待。

四

戏曲剧本由唱词、宾白、科介三个部分组成。然而古代剧作者在创作时是着重于唱词的编写的，古代评论家在评论

时也着重于唱词的评论。为此在戏曲创作中，长期以来就形成以“唱为主，白为宾”的创作倾向，致使在戏曲剧本中的曲词，可供我们学习、借鉴的东西也不少。现在我们就对曲词的艺术性作一些概略的介绍。

(一) 剧曲是由诗词发展而来的，然而它又不同于诗和词。曲词是剧本中的韵文，它是属于诗歌的范畴，它是沿着诗词的道路发展而来的一种新的诗歌样式。明朝人何良俊说：“夫诗变而为词，词变而为歌曲，则歌曲乃诗之流别。”

(《曲论》)这就指出了曲的来源。曲是配上音乐来唱的，所以何良俊称它为歌曲。这种歌曲被用来清唱则叫散曲，被引入戏剧则叫剧曲。元朝北方的杂剧和南方的南戏都用这类曲子演唱，所以人们又把剧曲分别称为北曲和南曲。

剧曲是从诗词发展而来的，然而它同诗词又有所区别。诗是整齐的句形，剧曲是长短不齐的句形，这两者容易分辨。可是剧曲和词就不好分辨了，它们都是属于长短句，词有词牌，曲也有曲牌，两者又十分类似。可是这两者还是有区别的。其主要标志就是词没有衬字，剧曲有衬字。词和曲都有一定的规格，创作时是按规格填写，规格以内的字叫正字，规格以外的字叫“衬字”。填词时，必须严格按照词的规格，不能多增一个字，不能在规格以外去增加“衬字”，在字数上没有自由灵活的余地。而剧曲呢，也是按照规格来填写的，但比词自由多了，灵活多了，可以增加“衬字”。由于“衬字”的增加，也就突破了规定的句数，出现“增句”。有时剧曲的衬字甚至多于正字，所以清朝人刘熙载

说：“曲于句中多用‘衬字’，固嫌喧客夺主。”（《艺概》）

剧曲中增加衬字，这是它同词的主要区别之一。这种衬字的增加，就带来了创作上的自由性和灵活性，作者不再被固定的框子框得太死，形成诗歌创作上的又一次解放。

（二）剧曲没有独立性。诗和词能单独表达一个内容，它能独立存在，有独立性。剧曲却不然，它在文学剧本中，是同宾白、科介一起来组成故事，塑造人物，表达主题。一首单独的曲子，不能完成这样的任务，它只是文学剧本中的一部分，不能独立存在，没有独立性。一首剧曲，它能表达剧中人物的局部感情，描绘剧中的一处风景，如果单独把它截取出来，离开了前后剧情，就使人无法理解，不知所表之情为何人之情，不知所绘之景为何处之景，所以它不能独立存在。例如《汉官秋》的两首曲子：

【梅花酒】呀！俺向着这迥野悲凉。草已添黄，兔早迎霜。犬褪得毛苍，人捋起纓枪，马负着行装，车运着粮，打猎起围场。他他他，伤心辞汉主；我我我，携手上河梁。他部从入穷荒，我銮舆返咸阳。返咸阳，过官墙；过官墙，绕回廊；绕回廊，近椒房；近椒房，月昏黄；月昏黄，夜生凉；夜生凉，泣寒螿；泣寒螿，绿纱窗；绿纱窗，不思量！

【收江南】呀！不思量，除是铁心肠！铁心肠也愁泪滴千行。美人图今夜挂昭阳，我那里供养，便是我高烧银烛照红妆。

这两首曲子合起来表达汉元帝对王昭君的思念之情，不仅内

容分不开，就连句子也分不开。【梅花酒】的“不思量”和【收江南】的“不思量”，是不可分割的连环句。所以说剧曲是没有独立性的，只能说有半独立性。

(三) 剧曲主要分抒情和写景两大类。在元代戏曲中，曲文和宾白是有分工的。宾白主要是用来组织剧情，担负叙事的任务。剧曲主要用来刻画人物，描写环境，担负抒情和写景的任务。所以剧曲中主要是抒情和写景两大类，叙事的曲子是很少的。

抒情剧曲在整个剧曲中数量最多，成就最大。它能取得这样的地位，当然条件很多，而其中有一个突出的条件，就是它在抒情上有着先天的优越性，因为它是从词发展而来的。词在产生之后，便同诗进行了分工，所谓“诗庄词媚”就是这一分工的反映。人们把诗用来描写国家大事，把词用来抒发个人感情，因此词就成了抒情的特殊工具，剧曲是从词发展而来的，它就继承了这种特性，使它在戏曲中出色地担负起抒情的任务，出现了许许多多好的抒情曲子。历史上享有盛誉，今天仍传诵于世的名篇好曲，大半是抒情的。

写景剧曲的数量在整个剧曲中虽然占次要地位，但也是相当可观的。它之所以能这样繁荣，也有特殊的原因。古代戏曲在演唱时，舞台上只有简单的道具而无布景，剧中人物生活的环境，全靠演员的活动交待出来。一般说来，室内的环境多靠表演，室外的景物多靠演唱，这样剧曲就担负起描写景物的重任，从而产生了许多写景状物的曲子（曲词）。这些景，这些物，在剧中是剧中人活动的环境；把它抽出

来，便是一幅幅生动优美的风景画和花鸟画，有很高的美学价值。

(四) 剧曲语言具有个性和动作性。剧曲语言的个性化是戏曲艺术本身所要求的。因为戏曲语言同别的文学语言有区别，它完全是人物语言，没有作者的叙述语言。因此戏曲在塑造人物时，只能由剧中人的口说出来，唱出来，不象小说那样，可以由作者站在第三者的立场，用第三人称的手法来叙述。这样戏曲在刻画人物性格，描绘人物个性时，就要求人物语言必须具有个性化的特点，否则就塑造不出有个性的人物。元代戏曲所以能塑造了很多个性鲜明、栩栩如生的人物形象，就是靠这种语言来完成的。元代剧曲中，有许多曲子都具有个性化的特点，而且写得非常出色。比如《琵琶记》中秋赏月时的四首【念奴娇序】就是一例，李渔说：“《琵琶》《赏月》四曲，同一月也，牛氏有牛氏之月，伯喈有伯喈之月。所言者月，所寓者心。牛氏所说之月可移一句于伯喈，伯喈所说之月可挪一字于牛氏乎？夫妻二人之语，犹不可挪移、混用，况他人乎？”（《闲情偶寄》）这段话说得很精确，表明这四首曲子的语言个性化，已达到不能彼此挪移一个字的程度。元代剧曲中就有一大批这样的曲子，真是令人赞叹不已。

剧曲语言的动作性也是戏曲本身所要求的。中国古典戏曲中的人物表演，是诗、歌、舞紧密结合在一起的，演员在舞台上载歌载舞地演唱，因此，就要求歌词的语言必须具有动作性，为演员的表演提供动作依据，以适应演出的需

要。这样一来，作者在填写剧曲时，就要充分注意人物的动作，把动作性作为剧曲语言的必备条件。因此，动作性就成为元代剧曲的一大特点。在元代剧曲中，有很多动作性强的好曲，读起来能振奋读者的精神，演起来，对观众有强大的吸引力。可以想象，这些曲子在当年演唱时，人物，一定是满身皆戏；舞台，一定是气氛活跃，肯定能取得好的演出效果。

(五) 剧曲语言分为本色和文采两种风格。所谓本色语言，就是它保持了人民生活语言的基本特色，有质朴自然，通俗易懂，新鲜活泼，生活气息浓厚等等特点。它不讲究词藻的华丽，不堆砌典故，不大讲究词句的雕琢等等。这种语言接近于人民的口头语言，容易为广大人民群众所接受、所欢迎，所以有不少理论家主张使用这种语言。何良俊说：“盖填词（写戏）须用本色语。”（《曲论》）有不少作家使用这种语言。在元朝，使用这种本色语言的代表是关汉卿，王国维评论他是“字字本色”。

所谓文采语言，就是讲究语言的华美，注重字句的雕琢，喜爱典故的运用等等。它要把曲子写得特别美丽，美得象鲜花，象美人。这种曲词，在过去演出时，以它的美来吸引有知识的观众；在今天阅读时，以它的美来吸引文化较高的读者，文学价值很高。这种文采语言，由于有美学价值高的优点，所以有不少理论家予以推崇。明朝人王骥德说：“作曲如美人”（《曲律》），也就是这种语言的推崇者。也有不少作家使用这种语言，在元代这种文采语言的代表是王

实甫。明朝人朱权说他的《西厢记》是“花间美人”。

剧曲语言出现本色和文采两种风格，形成本色和文采两大流派。由于它们各有优点，各有独特的艺术生命力，因此长期并存，互相辉映，贯穿古代剧曲创作的始终。可是本色派和文采派又有自己的缺点。本色派的语言，如果不注意提炼加工，就会出现粗糙的毛病。文采派的语言，如果太注重雕琢和搬用典故，就会出现艰深难懂，成为没有生命的东西。正如王骥德所说：“本色之弊，易流俚腐；文词（文采）之病，每苦太文。”（《曲律》）

（六）剧曲是用官调和曲牌演唱的。杂剧和南戏的剧曲都是由官调、曲牌来演唱。这种演唱形式是从唐、宋以来的大曲、转踏、鼓子词、唱赚、诸宫调发展而来的，其中受诸宫调的影响很大。

所谓官调，就是指音乐的调式、调性。每个官调有每个官调的调式、调性，包含不同的感情色彩。在杂剧和南戏中，常用的只有九个官调，即仙吕宫、南吕宫、中吕宫、黄钟宫、正宫、大石调、双调、商调、越调。通称为南北九宫。

所谓曲牌，就是曲调的名称。每个官调里有许多同一调性的曲子，每首曲子都有一个名称，这个名称就叫曲牌。据统计，演唱杂剧的北曲有581个曲牌，演唱南戏的南曲有1533个曲牌。在写剧本时，挑选一些曲子，填上曲文，联成一套，由演员进行演唱，这种演唱形式叫曲牌联套。

用官调和曲牌演唱时，杂剧和南戏是有区别的。杂剧剧

本一般由四折一楔子组成，每一折，每个楔子只用一个宫调演唱，一个杂剧一般只用四、五个宫调。南戏剧本一般是几十出，因此用的宫调比杂剧多。在杂剧中，演唱一折戏时，只能选用一个宫调内的曲子，不能借用其它宫调的曲子。南戏便突破了界线，在宫调之间，可以互相借用。杂剧一般是一人主唱，男的是正末唱，女的是正旦唱，一个戏由一人唱到底，别人不能唱。南戏突破了限制，在舞台上，许多演员都可以唱，甚至还可以由众人合唱。杂剧的曲文衬字较多，有时超过正字。南戏的曲文衬字较少，有“衬不过三”的说法，就是说要求一句之中，不能超过三个衬字。杂剧用韵是以《中原音韵》为标准，只有平上去三声，没有入声。南戏用韵以南方语言为标准，分平上去入四声，有入声。

五

元代戏曲的成就是很大的，它对后来戏曲发展的影响是深远的。明、清杂剧是元杂剧的延续，明、清传奇是元代南戏的发展。直到今天，它的文学、音乐、表演、美术等等，还给了地方戏曲以有益的影响。

元代剧曲对于后来戏曲的唱词，也是影响深远的。元代剧曲在戏剧中担负起抒情和写景的任务，而这种任务便被明、清的杂剧、传奇所沿用。元代剧曲的语言，有个性化和动作性的优点，而这种优点也被明、清戏曲所继承。元代剧

曲的语言，分本色和文采两种风格，而这两种风格，也为明、清戏曲所发展。元代剧曲用曲牌联唱，而这种联唱也被明、清杂剧、传奇以及今天的某些地方戏曲所采用。元代剧曲出现了许许多多的优秀曲文，有不少的警句和曲词，被后来的剧作者引入明、清的作品之中。直到今天，那些优秀曲词，还可供广大群众阅读欣赏，还可供戏曲工作者学习借鉴。

蔡运长

1983年12月于中国戏曲学院

BJ25115

I237

10

3

目 录

前 言..... 1

杂 剧

关汉卿..... 3

窦娥冤   感皇恩..... 5

    端正好   滚绣球..... 6

    煞   尾..... 9

    收江南..... 10

单刀会   新水令..... 12

    驻马听..... 13

    离亭宴带歇指煞..... 16

望江亭   络丝娘   收   尾..... 19

鲁斋郎   一枝花..... 22

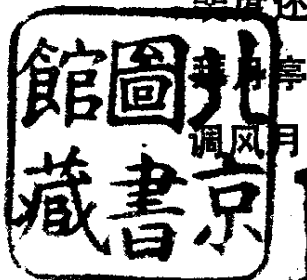
蝴蝶梦   脱布衫..... 26

玉镜台   牧羊关..... 28

裴度还带   一枝花..... 31

    油葫芦..... 33

    那吒令..... 37

B 137700

高文秀	.....	39
淬范叔	油葫芦	40
渑池会	得胜令	43
王实甫	.....	45
西厢记	耍孩儿二煞	47
	斗鹌鹑	48
	拙鲁速	50
	混江龙	51
	小桃红	53
	天净沙 调笑令 秃厮儿	55
	圣药王	58
	端正好	59
	滚绣球	60
	叨叨令	63
	小梁州	64
	快活三	66
	朝天子	67
	耍孩儿	68
	耍孩儿一煞	71
	收 尾	72
	集贤宾	74
	挂金索	75
	醋葫芦	77
破窑记	金盏儿	79