

古代戏曲名句赏析

长江万里白如练
淮山数点青如淀
江帆几片疾如箭
山泉下尺飞如电

杨选德 编著

吉林摄影出版社

【 中 国 传 统 文 化 经 典 文 库 】

珍 藏 版

古代戏曲名句赏析

杨选德 编著

吉 林 摄 影 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

古代戏曲名句赏析 / 杨选德 编著. — 长春: 吉林摄影出版社,
2003.9

(中国传统文化经典文库. 第4辑 / 佟维学主编)

ISBN 7-80606-672-1

I. 古… II. 杨… III. 名句赏析—选集 IV. I222.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 046363 号

策 划 ☐ 忠 平 责任编辑 ☐ 吴 明 封面设计 ☐ 陈 非

出版发行 ☐ 吉林摄影出版社 (长春市人民大街 4646 号)

邮 编 ☐ 130000

经 销 ☐ 新华书店

电脑制作 ☐ 云鹤图文设计制作中心

印 刷 ☐ 西安新华印刷厂

版 次 ☐ 2003 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

开 本 ☐ 850 × 1168 1/32

印 张 ☐ 140

ISBN 7-80606-672-1/I · 39

定 价 ☐ [全 20 册] 200.00 元 (如有质量问题, 请与工厂调换)

前

言

中国古代戏曲艺术萌芽于宋代，盛于元代，流布明清。它与楚辞、汉赋、魏晋骈文、唐诗、宋词，“皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者也”（王国维《宋元戏曲史》）。中国古代戏曲主要包括散曲、杂剧两种艺术形式。散曲是兴起于元代的一种新兴诗歌艺术形式，既是当时文人咏志抒怀的得心应手的工具，又是人民群众喜闻乐见的崭新艺术形式，特别是它与音乐艺术结合，适于清唱，流传很广，元代作家多达200余人，流传至今的散曲作品有四千多首，杂剧正是由散曲中的套组成曲文，杂以宾白（对话独白）、科介，在舞台上演出的戏剧。其曲文则仍是诗歌！中国戏曲兴起，取代唐诗、宋词成为一代文学，完全是由于它的独特的艺术形式、表现手法、思想内容所达到的成就，后来居上，得到人们的喜爱和承认的结果。

第一，戏曲艺术是中国文学发展的必然结果，文学的源泉是人民的社会生活，各种文学艺术形式往往都起源于民间，后经文人的改造加工成为雅文学。宋元时期是理学兴起的时代，更是世俗社会充分发展的时代，世俗文化的发展应运而生，戏曲、小说皆是这一世俗文化发展的产物，都创作出了许多名垂千古的不朽之作。小说硕果累累，而戏曲则是繁花似锦。元曲之佳处，自然而已。作者多非有名位学问者，作品“非有藏之名山传之其人之意也”，均“以意兴所止为之，以自娱娱人”。

戏曲的艺术形式、艺术表现手法独树一帜，宋词就是诗中解放出来的艺术形式，而戏曲则更为灵活，更为生动，表现形式更为多样化，戏曲在艺术表现手法上，继承唐诗、宋词的含蓄蕴藉，运用比兴手法的优点，更突出地运用直陈白描的手法，让情感、思

想“喷薄而出”，“一泻而下，不留余蕴，”把人们的思想、情感描写刻画的淋漓尽致，充分地表现出“感情的艺术”的特色。元曲之妙在其意境：“写情则沁人心脾，写景则在人耳目，述事则如出其口”。

戏曲是社会生活的艺术，元曲是愤怒的艺术。首先戏曲兴起于民族大融合的时代，吸取了各民族文化艺术的养分，使用了大量民间习语俚言，十分贴近当时的社会生活，为人民群众所理解、所喜爱；其次，戏曲大胆地描写人们的思想矛盾、情感冲突、社会压迫，对人间不平事，对政治黑暗，对民间疾苦，对男女情爱，对怀才不遇等等社会矛盾、冲突，敢于直面正视，敢于反抗，敢于冷嘲热讽，直接冲击着腐败政治、民族压迫，冲击着封建礼教，对人民苦难、士人落魄遭遇、男女情思充满同情和理解，公然“骂天骂地”、“骂官骂吏”。无名氏《讥贪小利者》写到“夺泥燕口，削铁针头，刮舍佛面细搜求，无中觅有。鹬蚌嗟里寻豌豆，鹭鸶腿上劈精肉，蚊子腹内剖脂油。亏老先生下手”，把对剥削者贪得无厌的愤慨和痛恨表现的淋漓尽致。《醉太平》“堂堂大元，奸佞专权……官法滥刑法重黎民怨，人吃人钞买炒何曾见。贼做官，官做贼混愚贤”，这是何等痛快淋漓的抨击！这是何等愤怒的谴责！戏曲反映的社会生活内容十分丰富、真实，是地地道道生活的艺术，对腐败政治直言不讳的批判和抨击，充分地表现出戏曲的特点：它是愤怒艺术。这正是古代戏曲作品的思想性、民主性所在，也是戏曲成为一代文学的精神所在。中国古代戏曲特别是元曲中的许多名句名篇，人们往往耳熟能详。

我们编写这本《中国古代戏曲名句精选精赏》力图体现中国古代戏曲的特点和风貌，以满足大家的阅读需要。不足之处，望请指正。其中参考许多专家的论著，恕不一一列出，谨此致谢。

编者

2003.9

目

录

元代戏曲名句赏析..... (1)

明代戏曲名句赏析..... (170)

清代戏曲名句赏析..... (196)

目

录

元代戏曲名句赏析

人生百年有几，念良辰美景，休放虚过。穷通前定，何用苦张罗。

【出处】

元问好《聚雨打新荷》。

【欣赏】

人生短暂，如戏炉焰上片雪飞，忽然而已；而人的命运又是早已注定的，虽苦心孤诣的去张罗，亦不能改变其根本。因此不如及时行乐，在良辰美景之中尽情浅斟低唱，尽情享受。元好问历尽沧桑，洞明世事，深悟人生真谛，主张尽情享受人生，不可将年华浪费在不值得追求的事上，体现了元遗山旷达的胸怀与明智的抉择。

满城烟水月微茫，人倚兰舟唱。常记相逢若耶上，隔三湘，碧云望断空惆怅。美人笑道，莲花相似，情短藕丝长。

【出处】

杨果《小桃红》。

【欣赏】

若耶：是会稽若耶山下的一条小溪，相传西施曾在这里浣沙。此曲文采飞扬，并有着浓厚的民歌色彩，是一首描写男女恋情的颂歌。杨果以江南水乡为背景，以采莲歌唱为媒介，巧妙地表达了男女青年互相倾慕的情怀。月上柳梢，雾满江城，在清幽的环境中，依稀有人倚在轻巧的兰舟上低唱、低吟，这使曲中的男主人公蓦然想起曾经在若耶溪畔遇见过的佳人。然而雁足无凭，秋水望穿，却得不到情人的消息，只有临风惆怅而已。这时，作者又从女主人公的角度落笔，写了她不相信水远山长就能隔断彼此的消息，更不相信“年深月久”能冲淡他们的情感，深信自己的爱情象莲花一样纯洁，像藕丝一样连绵。这样，全曲在意境上完成了男女主人公的互诉互答。藕短情思长，形象描写了情人之间的思恋之情，成为千古名句。

采莲湖上棹船归，风约湘裙翠。一曲琵琶数行泪，望君归，芙蓉开尽无消息。晚凉多少，红鸳白鹭，何处不双飞。

【出处】

杨果《小桃红》。

【欣赏】

全曲塑造了一位思念亲人的少妇形象。一位风姿绰约的少妇，惆怅地站在船头，眼巴巴地盼望着丈夫归来。然而深秋已至，繁花落尽也没半点消息。女主人公一腔离恨，满腹闲愁，只有付诸琵琶，弹到动情处，不免潸然泪下。天已经凉多了，看到双飞双栖的鸳鸯，女主人公更加担心起远行之人的冷暖来了。同时，一种美人迟暮、身世飘零的感觉又一次袭击了她的心头。

弹破庄周梦，两翅驾东风。三百座名园、一采一个空。
谁道风流种，唬杀寻芳的蜜蜂。轻轻飞动，把卖花人搨过
桥东。

【出处】

王和卿 [醉中天] 《咏大蝴蝶》。

【欣赏】

美丽的蝴蝶，历来是传统文学中的不灭精灵。它们千姿百态、色彩斑斓，流连于花丛之中，起舞于绿草之上。这支小令滑稽挑达，谐谑幽默，妙趣横生，它用夸张的手法写一只奇大无比的蝴蝶从庄周的梦中挣脱，乘风而起，采空了数不完的花园，吓跑了所有的蜜蜂。它的翅膀轻轻一搨，就把卖花的人搨过了桥东。这种高度的夸张，虽可谓荒诞不经，但又不失情趣，读来令人忍俊不禁。这首小曲将戏曲幽默、诙谐、活波的特点，表现无余，真是妙哉。

胜神鳌，夸风涛，脊梁上轻负着蓬莱岛。万里夕阳锦背高，翻身犹恨东洋小。

【出处】

王和卿〔拨不断〕《大鱼》。

【欣赏】

此曲继承了古代神话中夸张的手法，在汪洋恣肆的想象中描绘了一条奇大无比的鱼儿。这条鱼力胜神鳌，可翻江海、负海岛，就连万里夕阳都只能照见它的脊背，照不见它的首尾，东海虽大，却令它在这里无法翻个身、掉个尾。全曲充满了奇思壮采，语言幽默诙谐。作者塑造这样一条形大无比的鱼儿，正是他自己放浪形骸、恣肆任诞的精神的写照。王和卿夸张的写法，上承庄子，却不象庄子那样愤世嫉俗，以一种豁达幽默的浪漫主义手法，表现自然万物和社会人生。

杏花开候不曾晴，败尽游人兴。红雪飞来满芳径。

【出处】

盍西村〔小桃红〕《杂咏》。

【欣赏】

仲春时节，杏花怒放，正是游春赏景的大好时光。可恰逢春雨淅沥，击落了正在开放的花瓣，纷飞的落红飘洒了一地，本来浪漫的情怀一下子烟消云散，袭上心头的是一种春光已逝的惆怅与遗憾。这也是作者人生际遇的写照。“东风无力百花残”的忧伤，只能在音乐、灯红酒绿中的慰藉，更是令人悲怆！

带月披星担惊怕，久立纱窗下。等候他。蓦听门外地皮儿踏，则道是冤家，原来风动茶蘼架。

【出处】

商挺《潘妃曲》。

【欣赏】

这首小令鲜明生动地塑造出一个热恋中少女的形象。她披星带月，伫立在纱窗下，惴惴不安地等待着心上人，全不顾露凉夜冷，天黑怕人。正在殷切期待之时，猛听得好像脚步声响，她的心儿止不住一阵狂跳，以为等候的人来了。但仔细一看，却不见人影，原来自己错把风吹茶蘼架发出的声音当做了人的脚步声。短短几句，把一个笃情、娇憨的少女写得跃然纸上。

宁可身卧糟丘，赛强如命悬君手。寻几个知心友，乐以忘忧，原作林泉叟。

【出处】

不忽木 [点绛唇] 《辞朝》。

【欣赏】

不忽木作为忽必烈的功臣，权倾朝野。可他却时常向往着退隐山林，“身卧糟丘”的生活，足见当时仕途风波的险恶。作者在政治漩涡中奋勇搏击后，产生了激流勇退的想法。与其命悬君手，不如身外无愁，同朋友们一起，数着残棋江月晓，一声长啸海门秋，这是何等潇洒的境界。作者认为，只要心灵自由，即使是草衣木食，也胜过肥马轻裘。

江山信美，终非吾土，问何日是归年。

【出处】

王恽 [越调]《平湖乐》。

【欣赏】

乡园多故，不能不动客子之愁。此句以他乡之美，反衬自己的思乡之苦，乐景哀情，相辅相成，具有极强的艺术感染力，深得王粲《登楼赋》语：“虽信美而非吾土兮，曾何足以少留”之神思。深有杜甫“今春又看过，何处是归年”的神韵。

半夜心，三生梦，万里别，闷倚篷窗睡些。

【出处】

卢挚 [节节高]《题洞庭鹿角庙壁》。

【欣赏】

元成宗大德年间，卢挚被外放湖南，岭北道肃政廉访使，客居岳阳洞庭湖滨。入夜后的洞庭湖，风微浪息、涟漪不泛，扁舟一叶，沉浮于浩瀚清波之中，作者的内心百感交集、心潮澎湃，其中有离愁别恨，也有对人生的思考。他愁绪万端，莫可暂释，于是只有闷倚篷窗，希望小睡片刻，以求得精神的安宁。在这漫漫长夜之中，诗人到底还是失眠了。这支小令在明月清辉的静谧中展现了一个痛苦的灵魂。

天长雁影稀，月落山容瘦。

【出处】

卢挚 [沉醉东风]《重九》。

【欣赏】

九九重阳，正是暮秋时节，天高气爽，秋雁已归故乡，万

里长空看不见大雁的身影。万木萧索，叶落山瘦，落月残照，清秋凉多。一幅清秋风影，孤雁南归的景像，更增加了诗人重阳思亲的心怀，情景交融，借物寓人，对仗工整，意境天成，幽思远怀，寥寥十字，余韵无穷。

野花路畔开，村酒槽头榨。直吃得欠欠答答。醉了山童不劝咱，白发上黄花乱插。

【出处】

卢挚 [沉醉东风]《闲居》。

【欣赏】

山花烂漫，村酒飘香，主人公来到淳朴农家，禁不住扑鼻酒香的诱惑，只喝得迷迷糊糊、踉踉跄跄。随身的童子是知道他的脾性的，所以一任主人喝得酩酊大醉，也不去劝他。醉后的主人公大发酒狂，摘下路边的黄花，胡乱插在白发苍苍的头上。卢挚曲作深得唐诗宋词真传，对仗工整，用字精致，这首写退隐生活的曲作是作者对仕官生活的超越和自己艺术风格的超越，表现了作者对归隐生活的向往。

残花酿蜂儿蜜脾，细雨和燕子香泥。白雪柳絮飞，红雨桃花坠。杜鹃声又是春归。

【出处】

卢挚 [沉醉东风] 《春情》。

【欣赏】

蜜脾：意指蜂房。残花酝酿蜂儿蜜，细雨调和燕子泥，柳絮飞扬如白雪，桃花溅落似红雨，杜鹃声声报春归。这是一幅春天的图画，一首春天的赞歌，一派闹春的景像。让人感到生命的律动。作者把残花、细雨放在酿、和两个动词和蜂儿、燕子之前，更突出了春的景像，把白雪、红雨放在柳絮、桃花之前，更鲜明的表现了春天的色彩。这首曲作把作者善于巧用前人诗句、讲求对仗、用词精妙的特点充分的表现出来。

今日少年明日老。山，依旧好；人，憔悴了。

【出处】

陈草庵《山坡羊》。

【欣赏】

时光易逝，年华易老，人生之短，犹如红炉焰上片雪飞，今日还是黑发少年，眨眼就会白发苍苍。青山依旧，韶华已无多。陈草庵以大自然的永恒与美好，启示人生的短暂与荒谬，从而说明功名无日而白头有期的道理。警示不应蝇营狗苟，劳累奔波，把宝贵的青春消磨在官场的争名夺利上。

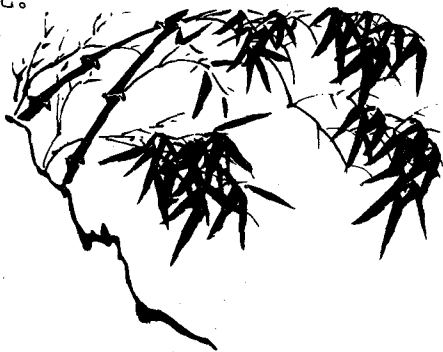
自送别，心难舍，一点相思几时绝。凭阑袖拂杨花雪。

【出处】

关汉卿【四块玉】《别情》。

【欣赏】

这是首描写男女离别相思的小令。杨花如雪，又是暮春时节，飞扬的杨花牵动起了女主人公缠绵的情思。她不禁想起离别之时，长亭相送，依依难舍。溪有斜，山有遮，人去也，女主人公苦闷至极，独上高楼，凭栏望尽天涯路。黯然伤神，恨心挥拂，可拂掉的是满身的杨花，拂不去的仍是满腹的相思。挥之不去，拂之又来，欲望不能，关山重阻。人去了，留下的是相思，绵绵不绝。

适意行，安心坐。渴时饮饥时餐醉时歌，轻飘飘来时就向莎茵卧。

【出处】

关汉卿【四块玉】《闲适》。

【欣赏】

元代官场黑暗，沉抑了多少志士仁人，一些郁郁不得志的知识分子看破功名，参透荣辱，决意退出那车尘马足、蚁穴蜂衙的官场，从此过上一种闲适清静、无拘无束的快乐生活。关汉卿正是这样的文人，他无意于功名利禄，对“官囚”、“利牢”的名利场，深表厌倦与唾弃，而执意以“适意行，安心坐”为自己的人生信条。顺其自然，随心所欲，既不受人差使，也不仰人鼻息——像马志远那样，种得春风二顷田，远离红尘千丈波，做到知荣知辱牢缄口，谁是谁非暗点头，莎茵丛中且淹留的境界。

旧投酒，新醅泼，老瓦盆边笑呵呵。共山僧野叟闲吟和。

【出处】

关汉卿【四块玉】《闲适》。

【欣赏】

这首小令生动地描绘了诗人与良朋好友诗酒劝宴的动人情景。这是一次充满了诗情画意与生活气息的聚会：在一个风和日丽的日子里，旧酒重新酿过，新酒刚刚蒸熟，老瓦盆边，三五成群亲朋好友团团围坐，喜笑颜开，意气扬扬。席间，诗人与山僧野叟你唱我和，饮酒赋诗，虽然没有达官贵人的山珍海味，妙舞笙歌的奢靡场面，但旧酒心醅，你出一对鸡，我出一对鸭有酒有肉，且饮且歌，自然俭朴的场面，融洽和谐的人际

关系和真诚热烈的气氛，大家照样其乐无穷，充满了田园生活的乐趣与山野隐逸的雅致。

意马收，心猿锁。跳出红尘恶风波，槐阴午梦谁惊破。离了利名场，钻入安乐窝，闲快活。

【出处】

关汉卿 [四块玉] 《闲适》。

【欣赏】

在蒙古贵族的统治下，元朝时民族压迫与民族歧视是空前的，许多知识分子看破仕途险恶与纷争，决意摆脱名缰利场的束缚，去寻找一片田园静土，修身养性。冷酷的现实是旧梦早醒，从而跳出红尘风波，关汉卿以槐阴午的梦来说明“功名纸半张，富贵十天限”，梦里功名不如醉里乾坤。这绝不是追求安逸，逃避现实的消极思想，诗人热爱生活，不愿强作旧习惯的理想，以诗人才华济世，自得其乐，是诗人在严酷现实面前的惟一选择。

