

◇依据教育部推荐的中学生必读书目编写

主编：傅璇琮 彭定安 刘继才

◆ 黄士吉 编著

◆ 中国少年儿童出版社

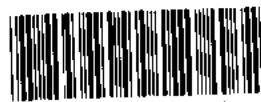
元曲家马致远

诠释与解读

我与中外文学名著对话系列丛书

7.37

207.37/5

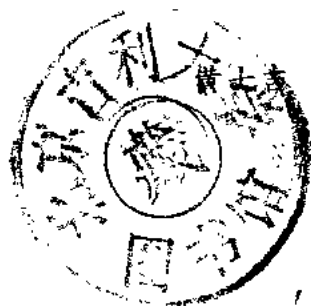

* T158438 *

★“我与中外文学名著对话”系列丛书★

主编 傅璇琮 彭定安 刘继才

元曲家马致远诠释与解读

编著

中国少年儿童出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

元曲家马致远诠释与解读/黄土吉编著. —北京: 中国少年儿童出版社, 2002.12

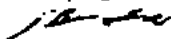
(我与中外文学名著对话/傅璇琮, 彭定安, 刘继才主编)

ISBN 7-5007-6364-6

I. 元... II. 黄... III. 马致远(约 1251~1321)—元曲—文学研究—青少年读物 IV. I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 094785 号

我与中外文学名著对话 元曲家马致远诠释与解读

出版发行: 中国少年儿童出版社
出版人:

编 著: 黄土吉
责任编辑: 赵海力

责任校对: 贺泽红
责任印务: 李建国

社址: 北京东四十二条21号
电话: 086-010-64032266

邮政编码: 100708
传 真: 086-010-64012262

印刷: 中国青年出版社印刷厂

经销: 新华书店

开本: 880×1230 1/32
2003年1月北京第1版
字数: 6300千字

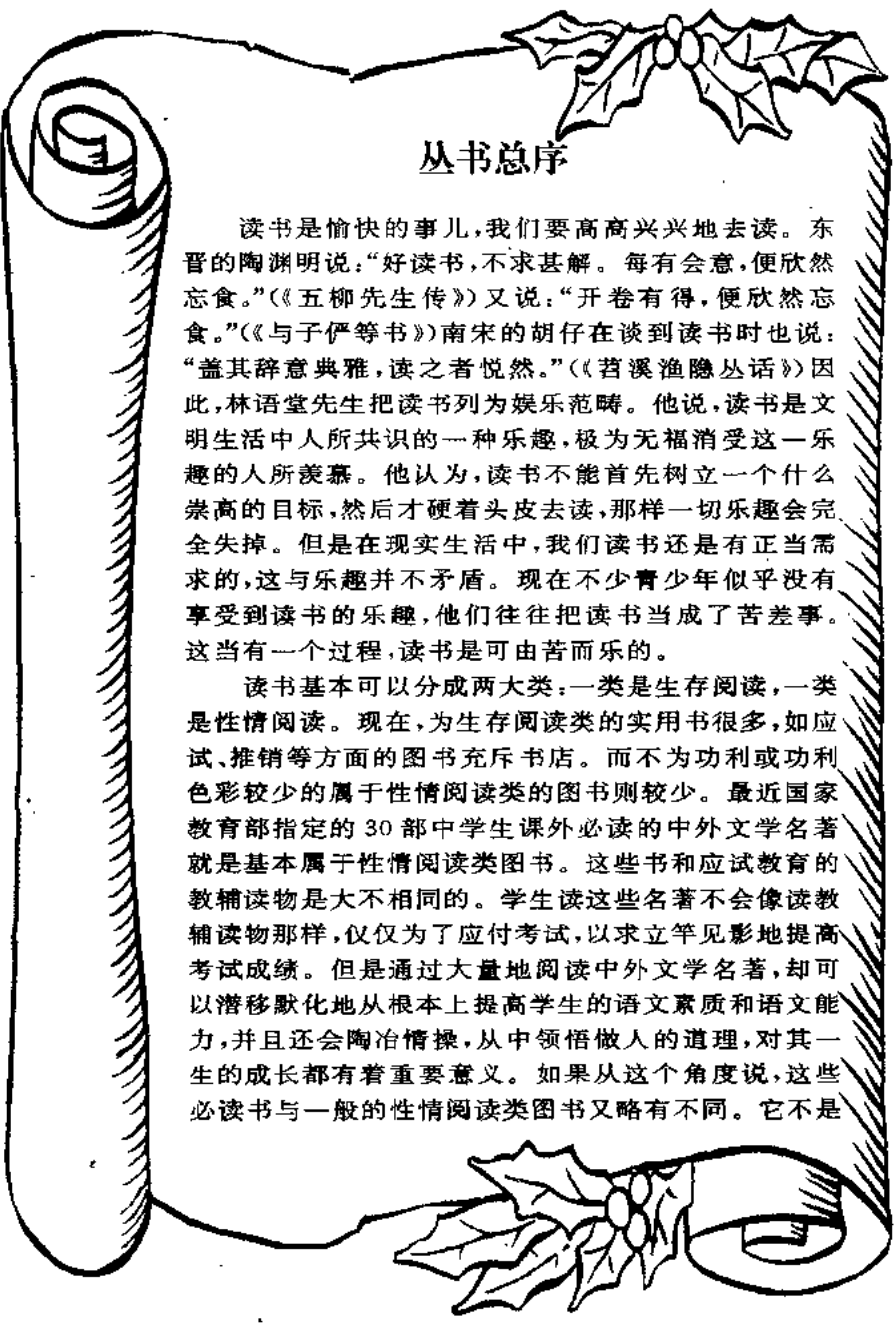
印张: 315
2003年1月北京第1次印刷
印数: 5000

ISBN 7-5007-6364-6/I·410

定价: 600.00元(全套 50册)

图书若有印装问题,请随时向本社出版科退换。

版权所有,侵权必究

丛书总序

读书是愉快的事儿，我们要高高兴兴地去读。东晋的陶渊明说：“好读书，不求甚解。每有会意，便欣然忘食。”（《五柳先生传》）又说：“开卷有得，便欣然忘食。”（《与子俨等书》）南宋的胡仔在谈到读书时也说：“盖其辞意典雅，读之者悦然。”（《苕溪渔隐丛话》）因此，林语堂先生把读书列为娱乐范畴。他说，读书是文明生活中人所共识的一种乐趣，极为无福消受这一乐趣的人所羡慕。他认为，读书不能首先树立一个什么崇高的目标，然后才硬着头皮去读，那样一切乐趣会完全失掉。但是在现实生活中，我们读书还是有正当需求的，这与乐趣并不矛盾。现在不少青少年似乎没有享受到读书的乐趣，他们往往把读书当成了苦差事。这当有一个过程，读书是可由苦而乐的。

读书基本可以分成两大类：一类是生存阅读，一类是性情阅读。现在，为生存阅读类的实用书很多，如应试、推销等方面的图书充斥书店。而不为功利或功利色彩较少的属于性情阅读类的图书则较少。最近国家教育部指定的30部中学生课外必读的中外文学名著就是基本属于性情阅读类图书。这些书和应试教育的教辅读物是大不相同的。学生读这些名著不会像读教辅读物那样，仅仅为了应付考试，以求立竿见影地提高考试成绩。但是通过大量地阅读中外文学名著，却可以潜移默化地从根本上提高学生的语文素质和语文能力，并且还会陶冶情操，从中领悟做人的道理，对其一生的成长都有着重要意义。如果从这个角度说，这些必读书与一般的性情阅读类图书又略有不同。它不是

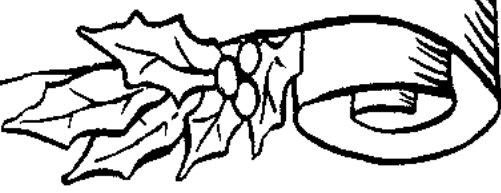

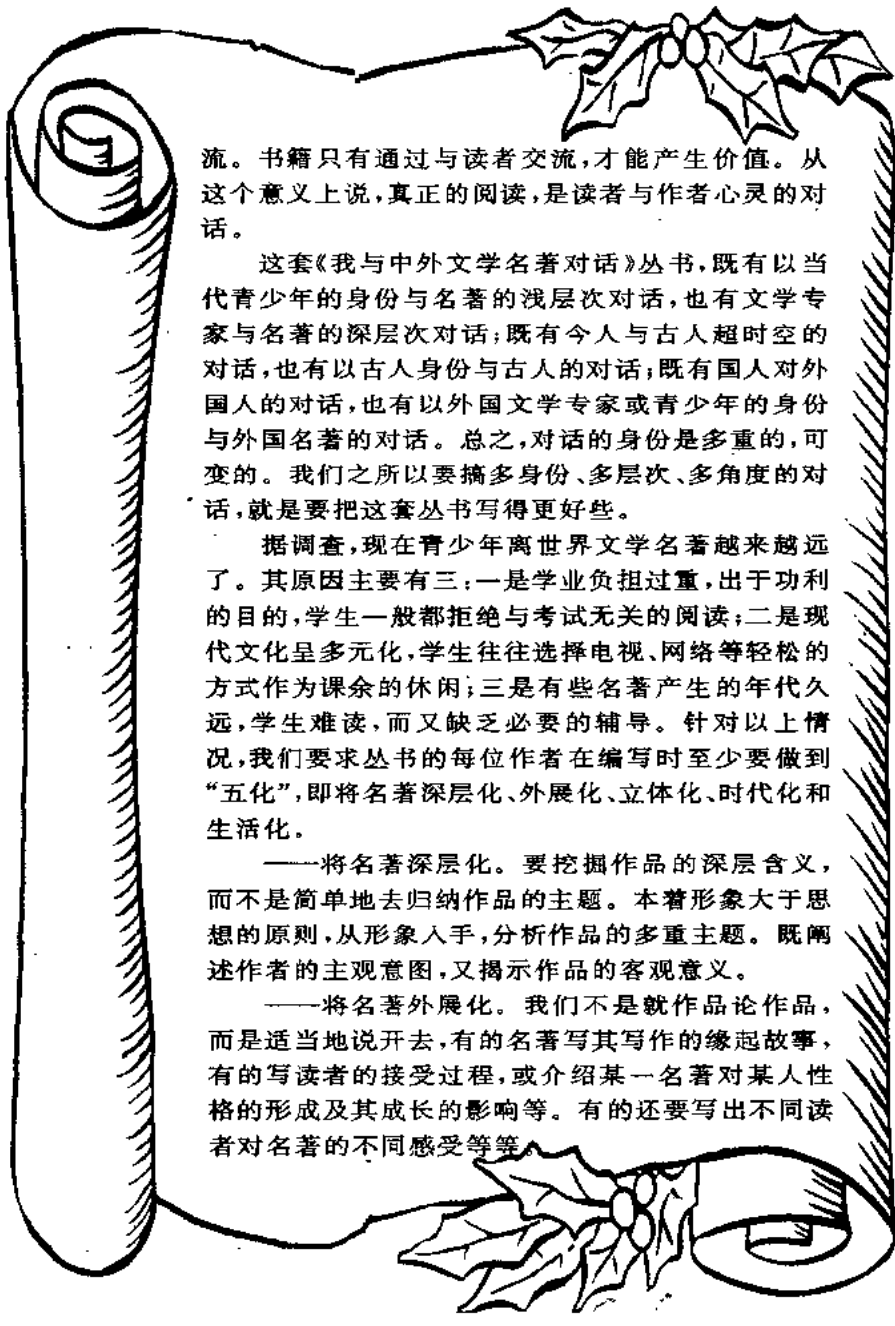
提倡青少年随意消遣式阅读,而是有选择、有目的地去阅读。开始时,虽然没有急功近利的目的,但读后却可以大有收益。

要想使读书真正成为一种乐事,就要选择自己喜欢读的书去读。教育部指定的中学生课外必读书,固然都是当读之书。但是选取的面还不够宽,有些书的内容也不免沉重。为此,我们编辑这套《我与中外文学名著对话》丛书,除了包括教育部指定的30本必读书外,又增加了20本,共50本。以后还将不断扩充,拟增至100本。这样就为青少年选择自己喜欢的书,提供了更大的余地。

青少年选择有趣的书去读,就会读出兴趣来。长期坚持下去,也就培养了自己读书的兴趣。兴趣渐渐浓了,也就成了“瘾”;而有了“瘾”,就会把读书变成自觉行为,也就不会当成苦差事了。对此,鲁迅先生打了一个比喻,他说读书如打牌,“真打牌的人的目的并不在赢钱,而在有趣。……它妙在一张一张地摸起来,永远变化无穷。我想凡嗜好读书的,能够手不释卷的原因也就是这样。他在每一页每一页里,都得到深厚的趣味。自然,也可以扩大精神,增加智识的,但这些倒都不计及,一计及,便等于意在赢钱的赌徒了,这在赌徒之中也算下品。”(《鲁迅全集》3卷439页)

古今学者以愉悦为读书的基本标准,是一种诚实的态度。一本书无论专家说它怎样好,怎样重要,如果读了它不能使我们感到愉悦,我们就不愿意读下去。不去读它,又怎能产生共鸣,从而获得享受和知识呢?特别是文学作品,其本身并无实用。只有读了它,才能陶冶性情,使你生活更加充实。因此,读书也是一种交

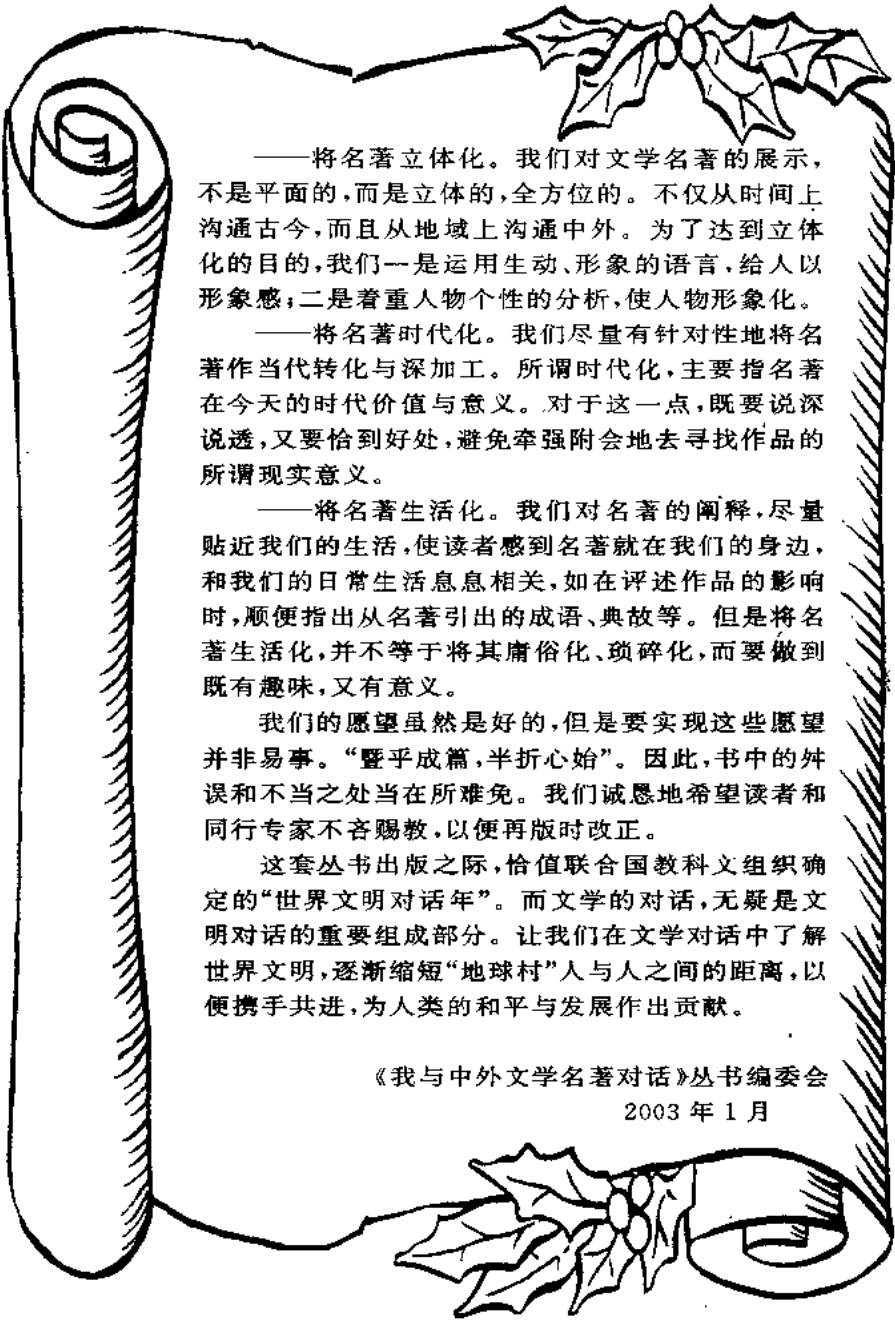
流。书籍只有通过读者交流，才能产生价值。从这个意义上说，真正的阅读，是读者与作者心灵的对话。

这套《我与中外文学名著对话》丛书，既有以当代青少年的身份与名著的浅层次对话，也有文学专家与名著的深层次对话；既有今人与古人超时空的对话，也有以古人身份与古人的对话；既有国人对外国人的对话，也有以外国文学专家或青少年的身份与外国名著的对话。总之，对话的身份是多重的，可变的。我们之所以要搞多身份、多层次、多角度的对话，就是要把这套丛书写得更好些。

据调查，现在青少年离世界文学名著越来越远了。其原因主要有三：一是学业负担过重，出于功利的目的，学生一般都拒绝与考试无关的阅读；二是现代文化呈多元化，学生往往选择电视、网络等轻松的方式作为课余的休闲；三是有些名著产生的年代久远，学生难读，而又缺乏必要的辅导。针对以上情况，我们要求丛书的每位作者在编写时至少要做到“五化”，即将名著深层化、外展化、立体化、时代化和生活化。

——将名著深层化。要挖掘作品的深层含义，而不是简单地去归纳作品的主题。本着形象大于思想的原则，从形象入手，分析作品的多重主题。既阐述作者的主观意图，又揭示作品的客观意义。

——将名著外展化。我们不是就作品论作品，而是适当地说开去，有的名著写其写作的缘起故事，有的写读者的接受过程，或介绍某一名著对某人性格的形成及其成长的影响等。有的还要写出不同读者对名著的不同感受等等。

——将名著立体化。我们对文学名著的展示，不是平面的，而是立体的，全方位的。不仅从时间上沟通古今，而且从地域上沟通中外。为了达到立体化的目的，我们一是运用生动、形象的语言，给人以形象感；二是着重人物个性的分析，使人物形象化。

——将名著时代化。我们尽量有针对性地将名著作当代转化与深加工。所谓时代化，主要指名著在今天的时代价值与意义。对于这一点，既要说深说透，又要恰到好处，避免牵强附会地去寻找作品的所谓现实意义。

——将名著生活化。我们对名著的阐释，尽量贴近我们的生活，使读者感到名著就在我们的身边，和我们的日常生活息息相关，如在评述作品的影响时，顺便指出从名著引出的成语、典故等。但是将名著生活化，并不等于将其庸俗化、琐碎化，而要做到既有趣味，又有意义。

我们的愿望虽然是好的，但是要实现这些愿望并非易事。“暨乎成篇，半折心始”。因此，书中的舛误和不当之处当在所难免。我们诚恳地希望读者和同行专家不吝赐教，以便再版时改正。

这套丛书出版之际，正值联合国教科文组织确定的“世界文明对话年”。而文学的对话，无疑是文明对话的重要组成部分。让我们在文学对话中了解世界文明，逐渐缩短“地球村”人与人之间的距离，以便携手共进，为人类的和平与发展作出贡献。

《我与中外文学名著对话》丛书编委会

2003年1月

目 录

一、引言：姓名香贯梨园的曲状元	1
（一）“曲状元”恨无上天梯	2
（二）意中人何在	7
（三）再几时有凤凰	11
（四）小桥流水人家	16
（五）酒中仙 尘外客 林中友	20
（六）出乎其类拔乎其萃	24
（七）百岁光阴如梦蝶	28
（八）岂可与凡鸟共语哉	31
二、名篇解读	35
小令：	36
〔南吕〕金字经（三首）	36
“絮飞飘白雪”	36
“担头担明月”	36
“夜来西风里”	37
〔双调〕寿阳曲	38
山市晴岚	38
远浦帆归	39
平沙落雁	40
潇湘夜雨	41
烟寺晚钟	42

渔村夕照	43
江天暮雪	44
洞庭秋月	45
“一阵风”	46
“云笼月”	47
“磨龙墨”	48
“从别后”	48
“心间事”	49
“人初静”	50
“研香汁”	51
“实心儿待”	52
“思今日”	52
“他心罢”	53
“蔷薇露”	54
“琴愁操”	54
“因他害”	55
〔双调〕 拨不断	56
“九重天”	56
“叹寒儒”	57
“怨离别”	58
“菊花开”	59
“浙江亭”	61
“酒杯深”	61
“布衣中”	62
“竞江山”	63
“子房鞋”	64

“莫独狂”	66
“路傍碑”	67
“立峰峦”	68
〔双调·清江引〕野兴	69
“樵夫觉来山月低”	69
“绿蓑衣紫罗袍谁是主”	70
“山禽晓来窗外啼”	70
“天之美禄谁不喜”	71
“楚霸王火烧了秦宫室”	72
“林泉隐居谁到此”	73
“西村日长人事少”	74
“东篱本是风月主”	74
〔南吕·四块玉〕恬退	75
“绿鬓衰”	75
“绿水边”	76
“翠竹边”	77
“酒旋沽”	78
天台路	79
紫芝路	80
浔阳江	81
马嵬坡	83
凤凰坡	84
洞庭湖	85
临筑市	86
巫山庙	88
海神庙	89

〔南吕·四块玉〕叹世·····	90
“两鬓皤”·····	90
“带野花”·····	91
“佐国心”·····	92
〔仙吕·青哥儿〕十二月·····	93
二月·····	93
八月·····	94
〔中吕·喜春来〕六艺·····	95
书·····	95
〔双调·庆东原〕叹世·····	96
“拔山力”·····	96
“三顾茅庐问”·····	97
“珊瑚树”·····	98
〔仙吕〕金盏儿·····	98
〔双调〕梅花酒·····	99
套数:	
〔仙吕·赏花时〕孤馆雨留人·····	101
〔仙吕·赏花时〕掬水月在手·····	102
〔双调·新水令〕题西湖·····	104
〔双调·行香子〕·····	108

三、名作赏析

小令:

〔越调·天净沙〕秋思·····	113
〔双调·蟾宫曲〕叹世(二首)·····	116
“东篱百世蹉跎”·····	116
“咸阳百二山河”·····	116

套数：

〔仙吕·赏花时〕弄花香满衣	118
〔大石调·青杏子〕姻缘	120
〔般涉调·哨遍〕张玉岩草书	122
〔般涉调·耍孩儿〕借马	127
〔双调·夜行船〕秋思	133
后记	140

一、引言：姓名香贯梨园的曲状元

万花丛里马神仙，
百世集中说致远
四方海内皆谈羨。
战文场，曲状元，
姓名香贯满梨园。

元末明初贾仲明在〔凌波仙〕吊词中称元曲作家马致远为“曲状元”。元代曾一度中断科举考试，当无状元产生。马致远的青年时代，元世祖忽必烈时“遵用汉法”，多次准备恢复科举，但遭到蒙古贵族内部权豪势要反对，没有成为现实。而忽必烈还是注意兴办学校，并要地方举荐贤才。因此，马致远也曾慕功名。

现实是一所最好的学校。严峻的社会现实，深刻地教育了马致远。在仕途上没有寻到出路，他仍是“困煞中原一布衣”，他对仕途绝望了。和元代一些才华横溢的作家一样，在失去晋身之阶，很难找到生活出路的情况下，他把自己的才华全部献给了元曲创作事业，而且成了当之无愧的“曲状元”。

(一)“曲状元”恨无上天梯

马致远是“元曲四大家”之一。元曲这种新的文学样式，与唐诗、宋词并称。它包括散曲、杂剧两部分。而杂剧是戏剧文学体裁，散曲则是一种新兴的诗歌体裁。它们虽是两种不同的文学体裁，但在形式上二者又有联系。杂剧和散曲生活在元代这个共同的历史土壤里，杂剧主要部分的唱词，和散曲一样，都是合乐歌唱，按曲调撰写的。因此，人们习惯将杂剧和散曲统称之为“元曲”。近人吴梅等则把用于清唱的曲称为散曲；而把有科白、有动作、有情节的曲（杂剧）称之为剧曲或戏曲。

散曲之名，始于明初朱有燬的《诚斋乐府》，其书前卷题名“散曲”，专收小令，以与后卷“套数”相区别。“五四”运动后，“散曲”一词才逐渐形成今天的概念。即散曲包括小令和套数两种主要形式，单作一支小曲，叫做小令或“叶儿”，联用若干支同一宫调的曲牌，组成一套，叫做套数或散套。

元代是散曲的黄金时代。散曲，起源于金元间普遍流行的民间小调。它的体制与词的小令大致相同，不过用的是金元统治下的北方新兴的曲调。当时北方由于战争频仍，矛盾尖锐，从契丹、女真、蒙古贵族传来马上弹奏的歌曲，和河北、辽东一带慨慷悲歌的曲调相结合，散曲便逐渐形成。先是和词分道扬镳，后来这些乐曲随着胜利者的马足传入黄河流域之后，引起人们的兴趣，而已经进了高堂华屋的宋词，减弱了它的势力，终于被后来居上的“元曲”

取而代之。

元代散曲作家辈出，作品众多，异彩纷呈。据近人隋树森《全元散曲》辑录，元建国仅九十余年，其散曲作家可考者便有二百余人，还有不少佚名作家，所作小令共三千八百余首，套数四百多套。按其发展，大致可分为前后两期。元前期散曲以关汉卿、马致远等著名作家为代表的作品，风格质朴自然，马致远散曲则偏于豪放清丽；而卢挚、姚燧等杰出作家的作品，则偏于典雅，属于雅正一派。元后期散曲内容则往往远离社会现实，语言追求典雅工丽，讲究格律词藻。当然后期重要作家贯云石、徐再思等亦有清丽秀雅的佳作。

马致远与关汉卿、白朴、郑光祖并称为元曲四大家，号称“关、白、马、郑”。马致远著有元杂剧16种，现存有《半夜雷轰荐福碑》、《江州司马青衫泪》、《破幽梦孤雁汉宫秋》、《吕洞宾三醉岳阳楼》、《开坛阐教黄粱梦》、《马丹阳三度任风子》、《西华山陈抟高卧》等7种。此外，还有《刘阮误入桃源洞》第四折残曲。另据明清人记载，他还著有南戏《牧羊记》及与人合撰的《风流李勉三负心记》、《萧淑贞祭坟重会姻缘记》，今已失传，这个记载是否确实可靠尚待进一步考订。其中《破幽梦孤雁汉宫秋》为其杂剧代表作，有“元杂剧第一”的美誉，被明代藏晋叔列为《元曲选》首篇。马致远创作的散曲今存小令115支，套数16，残套7。在元朝第二代曲家中创作最丰，在整个元代群星灿烂的曲家中，马致远也是一位多产作家。青年时代的马致远，“龙楼凤阁都曾见”、“写诗曾献上龙楼”，自以为“藏着钓鳌擎柱手”，有“佐国心，拿云手”。但生不逢时，壮志未酬，仍是“中原一布衣”。然而“有心栽花花不发，无心插柳柳成荫”，马致远在元曲创作上显示了他的才华。俗语说：行行出状元。元末明初的贾仲明将曲作

家马致远推崇为“曲状元”，这是当之无愧的。

元曲属通俗文学。我国封建社会多提倡尊儒读经，推经学为正宗，视文艺为末流，而小说戏曲更无足轻重，向为正统文人所歧视，不登大雅之堂。元杂剧尚有阶层广泛的人观赏，元散曲作品则是随作随弃，散佚甚多，而民间散曲则大都散佚了。由于散曲地位极低微，多出下层文士之手，以致我们今天对散曲作家的生平资料及其间接资料，知之甚少。即使如元曲大家马致远已荣登“曲状元”宝座，我们也仅可从马致远自作散曲及其他间接资料中，勾稽其生平思想之大端。

马致远（1250？-1321？），致远为名或字，未详，晚号“东篱”。学术界普遍考订其生年当在1250年左右。“致远”，可能取的是诸葛亮“淡泊以明志，宁静而致远”的意思。晋代诗人陶渊明有“采菊东篱下，悠然见南山”诗句，并有《归去来兮辞》。马致远晚号“东篱”，显然是效法陶渊明归隐的意思。这在他的散曲〔南吕·四块玉〕《恬退》中说得很清楚：

绿鬓衰，朱颜改。羞把尘容画麟台。故园风景依然在。三顷田，五亩宅，归去来。

历经坎坷曲折，直到归隐，最后离开罪恶的人间。据周德清于元代泰定元年（1324）所写的〔中原音韵·序〕中说马致远等名公已死，马致远的卒年约为1321年。马致远一生经历了元代由动乱到统治相对稳定的时期。德国著名诗人海涅说：诗人是“苦恼的夜莺”。坎坷遭遇给马致远的心灵留下难以愈合的创伤，带来无边的烦恼，也使诗人马致远的散曲领域更为广阔。马致远以满腹才情专力作曲，

可以说其散曲包含了他的整个心灵世界。

马致远，大都人，生平资料见《录鬼簿》，知其曾为江浙省务官，余皆不详。元代大都，今北京市。它是元代兴亡的历史见证。大都在金朝称中都。公元1214年，成吉思汗率兵包围这座名城，金宣宗贞祐三年（1215），蒙古军队正式进驻。战乱中，这个地区遭受很大破坏。蒙古帝国初称它为燕京，燕京当时是驻军要地。公元1260年，即中统元年，忽必烈继皇帝位，至元元年（1264）燕京改为中都。至元八年（1271）定国号为大元。公元1272年，即至元九年燕京又由中都改为大都，并作为元朝的都城。大都和北方人民一样经受了战火洗礼，它在进入十三世纪六十年代以后，才逐渐医治了战争的创伤，各方面都得到了恢复，并有所发展，大都不仅是政治、军事中心，而且还逐渐成为经济、文化的中心。

金末元初的大动乱，马致远没有直接经历过。金南迁时，很多士人随朝廷迁往河南。元灭金后，有的又迁回大都，汉末“建安七子”王粲《登楼赋》说：“人情同于怀土兮，岂穷达而异心。”不论处于逆境，还是顺境，人们思念乡土的感情是没有两样的。马致远的家庭很可能有类似的遭遇。他的前期生活正是在元世祖忽必烈（1260—1294）时期，金末元初大动乱的苦果，他不断地咀嚼着。他痛苦地思索着历代兴亡演变的事实，并融入自己的散曲创作中，尤其咏史叹世题材的散曲创作中，这使他成为一个感情丰富的诗人，也更成为一位冥思苦想、思想深沉的哲人。

在马致远的散曲中，我们清楚地看到了儒家“君子以自强不息”的进取性传统文人形象，他在〔南吕·金字经〕中说：

夜来西风里，九天雕鹗飞，困煞中原一布衣。