

元曲三百首诗解

张国荣 编著

中国文联出版社

元曲三百首诗解

张国荣

编著

教

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

元曲三百首译解/张国荣编著. —北京: 中国文联出版社, 2000. 3

ISBN 7-5059-3640-9

I. 元… II. 张… III. ①元曲-译文②元曲-注释
N. I222. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 04246 号

书 名	元曲三百首译解
作 者	张国荣编著
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	阮增宝
责任校对	星 光
责任印制	胡元义
印 刷	北京光华印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	574 千字
印 张	23.25
插 页	2 页
版 次	2000 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-3640-9/I · 2792
定 价	35.00 元

前 言

元曲,通常与唐诗宋词相提并论,同为一代文学之胜。

元人罗宗信在《中原音韵·序》中就曾指出:“世之共称唐诗、宋词、大元乐府,诚哉!”所谓“大元乐府”,即元曲。足见元代人已将元曲视为自己时代的艺术高峰了。后人更是这样认识和评价元曲的。近人王国维在《宋元戏曲考·序》中说得更加明确:“凡一代有一代之文学:楚之骚,汉之赋,六代之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”

元曲,包括散曲和杂剧两部分。

散曲在元代一般被称为“乐府”或“词”,因它合乐时不用锣鼓大器,故又叫“清音”。

散曲分小令和套数两种主要形式。

小令又叫“叶儿”,每首一支曲子。如果意犹未尽,还可以续写一两个属于同一宫调、唱腔又能衔接起来的曲子组成一支曲,称为“合调”,又叫“带过曲”,但最多不能超过三个曲子。

套数,也叫套曲、散套或大令。它是由同一宫调的曲子连缀而成的一套曲子。它要求有头有尾,少则两支,多则不限,但必须一韵到底。与小令相比,套数更富有表现力。

元杂剧是由套曲曲文加上人物的宾白(对话独白)、科介(动作表情)组成。它通常是四折结构,也有分成多本多折演唱的。

每一折(相当于现代戏剧的一幕或一场),就是一篇套曲。它可以包括几支乃至几十支曲牌。

杂剧为戏剧,散曲为诗歌。因为它们填词时所依据的曲调完全相同,即杂剧中的唱词部分与散曲都是按戏曲的音乐曲调填写制作的。所以后人便把元散曲和元杂剧统称为“元曲”。

曲,又有北曲、南曲之分。北曲主要流行于黄河流域,即中原地区;南曲主要流行于长江中下游一带。我们说的元曲,主要是指北曲。

曲起源于宋金,高峰在元。元曲的产生和发展,说到底不外两个最重要原因:一是社会发展的需要;一是文学发展的自身规律。元曲取宋词而代之,正如宋词取唐诗而代之一样,都是由“来自民间,死于庙堂”的规律决定的。

词来自民间,流行于街巷,在宋代已发展到“极致”。到了南宋后期,词的内容日益空虚,题材日益狭窄,堆砌词藻,滥施形容,崇尚艳丽,专注形式,已失去了艺术生命力。随着词的僵化和衰落,人们不得不回到民间小调中去汲取营养。恰在此时,辽、金、元入主中原,胜利者的马足,打破了中原传统文化的门限,兄弟民族的乐曲风靡中原大地,其“壮伟狠戾”、“嘈杂凄紧”的格调,使中原人耳目一新,迫使他们不得不将其与固有的民间小调融化在一起,另铸新词,更创新声,以求与之相匹配。于是,一种新声新词的新诗体——散曲,应运而生了。

明人王世贞在《曲藻·序》中说:“曲者,词之变。自金、元入主中原,所用胡乐,嘈杂凄紧。缓急之间,词不能按,乃更为新声以媚之。”明人徐渭在《南词叙录》中也说:“今之北曲,盖辽金北鄙杀伐之音,壮伟狠戾,武夫马上之歌。流入中原,遂为民间之日用。宋词既不能被弦管,南人亦遂尚此。上下风靡,浅俗可嗤。”从这两段话,我们不难看出,元曲的产生和兴盛,与少数民

族在北方建立政权带来他们的民族音乐有着密切的关系。它是我国各民族文化相互交流与融合的产物。

元曲和词同源于民间。但与传统的诗词相比,元曲(这里主要指散曲)又有其鲜明的艺术特色:第一,用韵灵活自由。诗词韵分平仄,要求很严格,不允许通押。曲则平上去三声可以互押,韵脚较密,一韵到底。这种既“宽”又“严”的情况,增强了曲调的音乐美。第二,根据内容需要和所需曲牌,曲可以在规定的字数以外增加衬字,甚或增加句子。少者一两字,多者二三十字。衬字的使用,大大增强了曲的语言的生动性和表现力,作者驰骋思想有了更大的回旋余地。这是诗词所不及的。第三,多用方言俗语,具有俚俗诙谐的本色,而诗词忌用方言俗语,宜静雅。第四,诗词重含蓄蕴藉,崇尚意内言外,多用比喻和象征。曲则贵显露泼辣,崇尚言外意亦外,多用直陈、白描,注重口气的逼真,刻画的淋漓尽致,穷形尽相,不留余蕴,带有“蒜酪味”。特别是那些正言若反,狂歌当哭,嬉笑怒骂皆成文章的作品,更与温柔敦厚“怨而不怒”的诗风,缠绵婉转的词调,大异其趣。

当然,元曲艺术上与唐诗宋词也有着继承关系,尤其是在技巧和意境上,它除了直陈、白描外,还运用了比兴、夸张、对比、拟人等多种艺术手法进行艺术形象的塑造,并产生了许多精美的作品。

元曲,是我国古代诗歌最后的一种诗体。它对传统诗词格律的解放,为后来的自由诗奠定了基础,并促进了元杂剧的定型,形成了以唱、念、做、打的综合体为特征的戏剧表演形式。在我国诗歌和戏剧发展史上,元曲有承前启后的重要作用。

元曲是通俗文学,常常被贬为伤风败俗的“淫词”,为正统文人所歧视,作品散失的很多。元曲作家,现在有姓名可考的有200余人,创作的作品,有小令3800多首,套数400多篇;流传至

今的元杂剧有 160 余种。其中许多名篇名句,至今还脍炙人口,许多剧目仍屡屡演出,历久不衰。元曲的这个数量,虽不能同近 5 万首的唐诗和 2 万余首的宋词相比,但对不足百年历史的元代来说,也可谓洋洋大观了。

元曲的发展,一般以元成宗大德四年(1300)为限,分为前后两个时期。前期作家以元好问、关汉卿、马致远、王实甫、白朴、卢挚等为代表。他们活动的中心在大都(今北京市)。早期作品多少带点诗词的风格,而整个时期的作品风格却是俚俗生动,质朴爽朗,富有民间气息,最能代表散曲的本色。其中,马致远可称得上元散曲的第一大家。他以隽永的才情,豪迈的气魄,优美的语言,开拓了曲的题材,提高了曲的意境。他的[双调·夜行船](秋思)套曲和[越调·天净沙](秋思)小令,即是其作品风格的典型代表,被誉为“秋思之祖”。

这一时期,也是元杂剧最繁荣的时期。元杂剧杰出的作家大都出自这一时期。元代最伟大的杂剧作家关汉卿就是这一时期的代表人物。他一生主要从事戏曲创作,所作杂剧今知有 60 种。《窦娥冤》、《望江亭》、《救风尘》等是他的代表作。他的戏曲作品大多反映黑暗的社会现实,表现人民的苦难和反抗精神。人物性格鲜明,语言本色。他无愧为元杂剧的奠基人和开创者。

后期重要作家有郑光祖、张可久、乔吉、贯云石、徐再思、张鸣善等人。他们活动的中心在临安(今杭州)。这是散曲全盛时期。这些作者大多是专业作家。这一时期的散曲日趋典雅工丽,比较注重声律和格调,逐渐失去粗犷的本色,反不及前期作品的生动通俗和有生气了。张可久是这一时期的代表作家。他毕生专作散曲,传世作品今知有 800 多首,为元代散曲作家之冠。其作品题材广泛,文词典雅清丽。元散曲前期崇尚自然率真,后期追求清丽工巧,张可久是这一转变的关键性人物。

这一时期的杂剧创作,与前期相比大为逊色。比较著名的有郑光祖的《倩女离魂》、《王粲登楼》,宫天挺的《范张鸡黍》,乔吉的《金钱记》等。

元曲,作为“一代之文学”,内容丰富,题材广泛,反映生活图景鲜明生动,人物形象血肉丰满,形神毕肖,语言自然明快,了若白话。它写景抒情,叙事咏史,评论时事,忧国忧民,愤世嫉俗,辞官归隐,山水花鸟,自然风光,讴歌爱情,游子思乡等等,无不在作家笔下情洒纸上,读来令人为之一震。它一反传统文学中的酸腐习气,俗亦成文,俚亦成趣,丑亦成美,把艺术的自然推向极致。它更贴近世俗生活,更接近今时语言,更具有开放色彩。元曲,上可与唐诗宋词争胜,下可与明清传奇媲美,是我国古代艺术宝库中一份极其宝贵的遗产。今天阅读元曲,不仅有助于人们对元代社会的认识,更可以提高文学修养,陶冶情操,获得巨大的审美愉悦。

《元曲三百首译解》选录知名作家 112 人,作品 319 首,其中包括无名氏作品 22 首。多数出自散曲,少数截取于杂剧。选材标准根据思想性和艺术性相统一的原则,既考虑到作品的思想内容,也考虑到它的表现手法;既考虑到作家的“大”与“小”、有名和无名,也考虑到作品的不同风格流派。无论是本色派,还是文采派;清丽派,还是豪放派,只要思想上是无害的,艺术上是可取的,都选了一些。元代重要的作家和作品基本上都选录了。虽然仍难免有大海遗珠之憾,但从这些作家和作品中,大致可以窥见元曲丰富多彩的面貌。

本书与《唐诗三百首译解》、《宋词三百首译解》同一体例,分作家小传、原作、注释、今译、简析五部分。小传着重介绍作家生平及文学成就,让读者知其人识其曲。原作,各本多有出入,择善而从。注释,力求准确、简明,不事广征,避免繁琐考证,但也

不绕开困难走。今译,一句对一句,力求忠于原意,译出韵味,可诵可读。简析,或着重阐明思想意义,或着重艺术分析,或因曲而考证本事,或因人而附载轶闻,形式不拘,语多商榷,力求把思想性、知识性、趣味性融于一炉。

《元曲三百首译解》所选多为各风格流派的名家名作,力求雅俗共赏。书中注释、简析等部分,除了写出个人的见解外,还注意反映前人和今人的研究成果。虽未能一一注明出处,却不敢掠人之美。清人江永说过,学问之事,“淹博难,识断难,精审难”。限于自己的水平和写作条件,书中不足和错误之处,恳请广大读者批评指正。

张国荣

1999年12月

目 录

元好问 三首

- [黄钟]人月圆·卜居外家东园 (1)
 (重冈已隔红尘断)
[仙吕]后庭花破子 (4)
 (玉树后庭前)
[双调]骤雨打新荷 (6)
 (绿叶阴浓)

杨 果 二首

- [越调]小桃红 (9)
 (采莲人和采莲歌)
[仙吕]翠裙腰(套) (10)
 (莺穿细柳翻金翅)

刘秉忠 三首

- [仙吕]干荷叶 (15)
 (干荷叶,色苍苍)
 (干荷叶,色无多)
 (干荷叶,水上浮)

杜仁杰一首

- [般涉调]耍孩儿·庄稼不识勾栏(套)…………… (19)
(风调雨顺民安乐)

王和卿三首

- [仙吕]醉中天·咏大蝴蝶…………… (27)
(弹破庄周梦)
- [双调]拨不断·大鱼…………… (29)
(胜神鳌,奔风涛)
- [仙吕]一半儿·题情…………… (30)
(将来书信手拈着)

盍西村一首

- [越调]小桃红·杂咏…………… (31)
(绿杨堤畔蓼花洲)

阙志学一首

- [仙吕]赏花时(套)…………… (33)
(香径泥融燕语喧)

张宏范一首

- [越调]天净沙·梅梢月…………… (35)
(西风落叶长安)

商挺二首

- [双调]潘妃曲…………… (37)
(带月披星担惊怕)
- (闷酒将来刚刚咽)

胡祇遹二首

- [中吕]喜春来·春景…………… (40)

(几枝红雪墙头杏)

(残花酝酿蜂儿蜜)

严忠济一首

[越调]天净沙 (42)

(宁可少活十年)

刘 因一首

[黄钟]人月圆 (44)

(茫茫大块洪炉里)

伯 颜一首

[中吕]喜春来 (46)

(金鱼玉带罗襦扣)

不忽木一首

[仙吕]点绛唇·辞朝(套) (49)

(宁可身卧糟丘)

徐 琰一首

[双调]沉醉东风 (62)

(御食饱清茶漱口)

王 恽一首

[越调]平湖乐 (64)

(采菱人语隔秋烟)

卢 挚九首

[黄钟]节节高·题洞庭鹿角庙壁 (66)

(雨晴云散)

[双调]蟾宫曲·长沙怀古 (68)

(朝瀛洲暮舣湖滨)

- [双调]沉醉东风·秋景…………… (70)
 (挂绝壁枯松倒倚)
- [南吕]金字经·宿邯郸驿…………… (72)
 (梦中邯郸道)
- [双调]沉醉东风·闲居…………… (73)
 (雨过分畦种瓜)
 (恰离了绿水青山那答)
- [双调]沉醉东风·春情…………… (76)
 (残花酿蜂儿蜜脾)
- [双调]折桂令·田家…………… (78)
 (沙三伴哥来唦)
- [双调]寿阳曲·别朱帘秀…………… (80)
 (才欢悦,早间别)

朱帘秀一首

- [双调]寿阳曲·答卢疏斋…………… (82)
 (山无数,烟万缕)

赵岩一首

- [中吕]喜春来过普天乐…………… (83)
 (琉璃殿暖香浮细)

陈草庵三首

- [中吕]山坡羊·叹世…………… (86)
 (江山如画)
 (晨鸡初叫)
 (伏低伏弱)

奥敦周卿一首

- [双调]蟾宫曲·咏西湖…………… (92)
(西湖烟水茫茫)

关汉卿十首

- [仙吕]一半儿·题情…………… (94)
(碧纱窗外静无人)
- [南吕]四块玉·别情…………… (95)
(自送别,心难舍)
- [南吕]四块玉·闲适…………… (97)
(旧酒投)
(南亩耕)
- [双调]大德歌·秋…………… (100)
(风飘飘,雨潇潇)
- [南吕]一枝花·不伏老(套)…………… (101)
(攀出墙朵朵花)
- [商调]梧叶儿·别情…………… (108)
(别离易,相见难)
- [双调]新水令…………… (110)
(大江东去浪千叠)
- [南吕]感皇恩…………… (111)
(呀!是谁人唱叫扬疾)
- [正宫]滚绣球…………… (113)
(有日月朝暮悬)

白朴十一首

- [中吕]阳春曲·知几…………… (115)
(知荣知辱牢缄口)

- (张良辞汉全身计)
- [中吕]阳春曲·题情 (118)
- (从来好事天生俭)
- [越调]天净沙·春·夏·秋·冬 (120)
- (春山暖日和风)
- (云收雨过波添)
- (孤村落日残霞)
- (一声画角谯门)
- [双调]沉醉东风·渔夫 (125)
- (黄芦岸白蘋渡口)
- [双调]庆东原 (127)
- (忘忧草,含笑花)
- [双调]得胜乐 (128)
- (红日晚,残霞在)
- [双调]驻马听 (129)
- (隐隐天涯)
- 姚 燧** 七首
- [中吕]满庭芳 (132)
- (天风海涛)
- [中吕]普天乐·别友 (134)
- (浙江秋,吴山夜)
- [中吕]醉高歌·感怀 (136)
- (十年燕月歌声)
- [越调]凭阑人 (137)
- (博带峨冠年少郎)
- (两处相思无计留)

[越调]凭阑人·寄征衣 (140)

(欲寄君衣君不还)

[中吕]阳春曲 (141)

(笔头风月时时过)

刘敏中一首

[正宫]黑漆弩·村居遣兴 (142)

(长巾阔领深村住)

高文秀一首

[双调]得胜令 (144)

(霎时间尸首积山高)

郑廷玉一首

[仙吕]寄生草 (146)

(从来道要得千军易)

庾天锡

[双调]雁儿落过得胜令 (148)

(从他绿鬓斑)

马致远二十四首

[越调]天净沙·秋思 (151)

(枯藤老树昏鸦)

[南吕]金字经 (153)

(夜来西风里)

[南吕]四块玉·马嵬坡 (155)

(睡海棠,春将晚)

[双调]拨不断 (156)

(布衣中,问英雄)

- [双调]蟾宫曲·叹世 (158)
 (咸阳百二山河)
- [双调]寿阳曲·山市晴岚 (161)
 (花村外,草店西)
- [双调]寿阳曲·远浦帆归 (162)
 (夕阳下,酒旆闲)
- [双调]寿阳曲·潇湘夜雨 (163)
 (渔灯暗,客梦回)
- [双调]寿阳曲 (165)
 (云笼月,风弄铁)
 (从别后,音信绝)
 (心间事,说与他)
 (人初静,月正明)
- [南吕]四块玉·叹世 (170)
 (两鬓皤,中年过)
 (带野花,携村酒)
 (佐国心,拿云手)
- [南吕]四块玉·恬退 (173)
 (绿鬓衰,朱颜改)
 (绿水边,青山侧)
 (酒旋沽,鱼新买)
- [双调]清江引·野兴 (177)
 (樵夫觉来山月底)
 (林泉隐居谁到此)
 (东篱本是风月主)
- [双调]夜行船·秋思(套) (180)
 (百岁光阴一梦蝶)