

总主编 / 杜华平 曾睿
著 / 尹蓉

中华优秀传统文化通识教育丛书

【文学卷】

豪辣之美

她从元代走来，宛如山野中的一朵野菊花，
既豪辣泼辣，又清新明丽……

青岛出版社

中华优秀传统文化通识教育丛书

【文学卷】

总主编 杜华平 曾 睿

豪辣之美

尹 蓉◎著

青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

曲——豪辣之美/尹蓉著.—青岛:青岛出版社,2014.7

ISBN 978-7-5436-9146-9

I. ①曲… II. ①尹… III. ①古典诗歌—诗歌研究—中国

IV. ①I207.22

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第149310号

书 名 曲——豪辣之美 (中华优秀传统文化通识教育丛书——文学卷)

总 主 编 杜华平 曾 睿

著 者 尹 蓉

出版发行 青岛出版社

社 址 青岛市海尔路182号 (266061)

本社网址 <http://www.qdpub.com>

责任编辑 金 龙

装帧设计 李开洋

平面制作 翰墨杰人平面设计有限公司

印 刷 青岛星球印刷有限公司

出版日期 2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

开 本 16开 (710mm × 1000mm)

印 张 13.50

书 号 ISBN 978-7-5436-9146-9

定 价 26.80 元

编校质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068670

青岛版图书售后如发现质量问题,请寄回青岛出版社出版印务部调换。

电话:0532-68068629

总序

中华文化最优秀、最精美的形式之一是文学，而其中的诗歌，更是直到现在仍备受世人珍爱赏读的艺海珍宝。现代作家林语堂说：“我几乎认为，假如没有诗歌——生活习惯的诗和可见于文字的诗——中国人就无法幸存至今。”这一说法主要在于强调：诗歌是千余年间中华民族精神生命的寄托。所以，当代学术大家叶嘉莹从另外的角度明确指出：“我以为古典诗词里边所充满洋溢着的是我们中华民族的一种美好的精神，一种品格，一种操守和修养。”

叶嘉莹所称的“古典诗词”指的是诗和词这两种传统诗歌品种，林语堂所说的“见于文字的诗”除了诗、词之外，还包括曲（散曲、戏曲）。以上四种传统文学品种，与现代社会所用的“诗歌”概念相当，都以韵律节奏为重要形式。诗、词、曲、戏曲、辞赋、楹联，是有着较为密切亲缘关系的几种传统文学形式，它们的语句节奏都有很强的规律性，以简单、规整的节律和精巧的语句，表现高远的意趣、悠长的韵味和深厚的传统文化内涵。

在文化强国的国家文化发展战略推动下，中华优秀传统文化的复兴是正在进行中的主题。可以相信，中华传统文化依傍西方的局面必将打破，传统文化展示自身独立面貌、独特魅力的时机正在到来。“中华优秀传统文化通识教育丛书”文学卷就是在这一背景下策划和组织实施的。

本丛书文学卷六册，作者均为从事传统文化教育的资深教师，对传统文化都持守“同情的理解”之态度，以期深入传统文化之腠理，领会精神，以得滋养。这便是本丛书尤其是文学卷的策划与设计意图。

为了实现以上意图，也为了更好地切近当今读者实际，我们确定了八个字的写作原则：上观星月，下接地气。所谓“上观星月”，是指站在时代至高点上，以学术前沿的视野，充分吸纳近几十年来的学术研究成果，引领读者感受、欣赏中国传统文学的精致和韵味，而绝不把通识教育变成贩卖陈旧知识的借口。但是，对于从事通识教育的学者来说，牢记“高处不胜寒”的道理是非常重要的，这也就要求务必“下接地气”，也即充分了解当下普通读者的现实需求，将学术前沿性与时尚性结合起来，努力挖掘最能得到现实呼应的那些传统文学精品，写作风格要轻松明快，力求用浅显易懂的表达形式展现出中华传统文学的内涵、魅力和写作门道。

很多读者在传统文学如诗、词、曲、楹联、辞赋、戏曲的复兴浪潮裹挟下，都很想学习传统文学写作，这也是本丛书文学卷的一项设计目标。古语云：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”这就说明：在文学精品的阅读欣赏中，慢慢悟出写作之道，是可能而必须的。而将名作欣赏和写作指导结合起来，是本丛书文学卷的共同特点。这六册书都有意识地站在写作指导的角度从主题、情感的提炼，写作技法的总结等方面对名作进行点评，有的还设专章阐述评价标准、作法，目的是引领读者从较高的层面学习写作。有了这种指导，再专门学习具体的写作知识就不难了。

我们相信：生活于物质技术水平高度发达，各种社会问题也日益严重的现代社会的人们，在走近诗、词、曲、楹联、辞赋、戏曲等传统文学精品的时候，情感能得到净化、灵魂能得到安顿。

编 者

引言

中国是一个诗歌的国度，诗、词、散曲，一代有一代的辉煌，一代有一代的新变。诗之余为词，词之余为曲，各相争雄。唐诗中孟浩然的“春眠不觉晓，处处闻啼鸟”是三岁童子能诵之诗，宋词中苏轼的“大江东去，浪淘尽、千古风流人物”又谁人不知，谁人不晓？相比唐诗宋词——这对在文学史上耀眼的明珠，散曲则显得有些落寞。

虽然散曲的气魄不如诗歌，华美稍逊于词，但在文学史上别有一番风味。它盛于元，流于明清，是古典韵文学不断推陈出新的成果，也是中国古典韵文学的终结者。散曲之后，中国古典文坛再也没有出现新的诗歌样式，取而代之的是讲述故事的小说和演绎人间悲欢离合的戏曲。

那么和诗词相比，散曲是一种什么样的诗歌样式？我们先来看看唐代著名诗人杜牧的《清明》：

清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。
借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。

这是一首典型的七言绝句诗，音节和谐圆满，景象清新、生动，境界优美，余味不尽。后来宋代有好事者将辞句改断成：

清明时节雨，纷纷路上行人。欲断魂，借问酒家何处？有牧童，遥指杏花村。

虽然只是标点的改变，但杜牧的诗歌从文体到韵律风格都变成了长短句——“词”。由诗改词，其意未变，但是增加了一种抑扬顿挫的节奏感和韵律美。如果再加一些衬字，重新组织、写作，则变成：

清明时节，雨纷纷。路上行人，行人欲断魂。借问酒家何处？有牧童，短笛遥指，想看那、绿杨影里，青帘飘荡杏花村。

这就成了散曲，在音乐上，属于自度曲。此曲虽算不上是上乘之作，但也别有一番风味。和诗词相比，不仅容量增加了，情感表达更为直白通俗。诗词暗含的“短笛”“绿杨”“青帘”等意象，明白而直接地出现在曲子当中。

大略而言，诗词曲都属于格律诗，但诗歌是齐言的，而词、曲属于长短句。其中词的字句是固定的，而散曲则在原有的格律之外，可以增加衬字，以曲尽其意。

什么是散曲？既然称之为“曲”，则是一种可唱的诗歌，说它“散”，是相对于“剧曲”而言。在元代，“曲”不仅指散曲，还包括剧曲。“剧曲”即剧中之曲，它和一定（完整）的故事相联系，它有扮演，有科白、动作等，如元代著名的杂剧《西厢记·长亭送别》（图1）中那支著名曲子：

【正宫·端正好】碧云天，黄花地，西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。

这支曲子，如果单独看，似乎与散曲没有什么区别。的确，很多戏曲中的剧曲，如果单列出来，就是一首非常优美的散曲作品。王实甫在曲中化用了范仲淹的词《苏幕遮》“碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠”中的句子，情景交融，抒发了莺莺送张生进京赶考的

图1：西厢记插图

离愁别绪，但这支曲子，属于戏曲《西厢记》第四折中的一支曲子，且曲子之前有【旦、末*、红同上】和【旦云】等的舞台提示，还有剧中主人公莺莺交代时间、地点及送别起因的念白：

今日送张生上朝取应，早是离人伤感，况值那暮秋天气，好烦恼人也呵！悲欢聚散一杯酒，南北东西万里程。

清初周亮工在谈到散曲和剧曲时说：“插入宾白则成剧，离宾白亦成雅曲。”宾白即是戏曲中的念白，雅曲也就是指散曲。因为散曲只是“清唱”，也就是所谓的“冷板凳”，它没有戏曲那样锣鼓喧天、令人眼花缭乱的装扮和载歌载舞的表演。它同唐人歌诗，宋人唱词一样，如同是送别，江淹在《别赋》中说：“黯然销魂者，唯别而已。”是啊，月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，自古如此。于是唐人击节高唱《阳关三叠》*：“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”宋人手执红牙板低吟道：“寒蝉凄切，对长亭晚。骤雨初歇，都门畅饮无绪……今宵酒醒何处，杨柳岸，晓风残月。”（柳永《雨霖铃》）元人酒筵歌席之际则唱：

咫尺的天南地北，霎时间月缺花飞。手执着饯行杯，眼阁着别离泪。刚道得声“保重将息”，痛煞煞教人舍不得。“好去者望前程万里”。（关汉卿【四块玉·送别】）

语言浅白炽烈，既有宋词“执手相看泪眼”的情韵，又打破了宋词“竟无语凝噎”式含蓄的意境，大胆地说出了自己心中的祝福：“好去者望前程万里。”

只是到了后来，和唐诗宋词一样，散曲也逐渐从民间走进士大夫中

小贴士

*旦、末：中国戏曲角色名。旦为女演员，末为男演员。

*阳关三叠，唐王维的诗歌《阳关曲》《渭城曲》。红牙板，唱歌时打拍子用的牙板，用红色檀木制成。

间，从可唱变成了不可唱，成为一种独立的抒情文学样式。

散曲形式多样，可分为小令、套数和带过曲。小令又称“叶儿”，来自于酒令，因为是单支小曲，大多是当时流行于“市井间巷”、歌楼酒馆的流行歌词，小令在散曲中，特别是在元人散曲中占有很大的比重。如元乔吉【双调·清江引】《有感》：

相思瘦因人间阻，只隔墙儿住。笔尖和露珠，花瓣题诗句，倩衔泥燕儿将过去。

【双调】是宫调名，【清江引】是曲牌名，《有感》则是小令的题目。和词的小令一样，散曲的小令也有基本的字数和句数，但是散曲一般可以加衬字，而词小令的字数是固定的。

小令是散曲的基本单位，如果作者在创作过程中，曲子不够用，还可以把同一宫调，音律相近的曲子连接在一起，这就是带过曲。但曲子最多不能超过三个。比较常见的有【十二月】带【尧民歌】、【雁儿落】带【得胜令】、【骂玉郎】带【感皇恩】等。如王实甫的【中吕·十二月过尧民歌】《别情》：

【十二月】自别后遥山隐隐，更那堪远水粼粼。见杨柳飞绵滚滚，对桃花醉脸醺醺。透内阁香风阵阵，掩重门暮雨纷纷。怕黄昏忽地又黄昏，不销魂怎地不销魂。新啼痕压旧啼痕，断肠人忆断肠人。今春香肌瘦几分？缕带宽三寸。

【十二月过尧民歌】是中吕宫里的带过曲，由【十二月】和【尧民歌】两支曲子组成的。它们不能单独用作小令。

套数也称散套、套曲，即把同一宫调中的多支曲子，按照一定的顺序，联缀起来歌唱，一般用一二支小曲来开端，用“煞调”、“尾声”结束，可长可短，短的有三四调，长的则二三十调。如元杨果【仙吕·赏花时】《春情》：

【赏花时】花点苍苔绣不匀，莺唤垂杨语未真。帘幙絮纷纷。日长人困，风暖兽烟喷。

【么篇】一自檀郎共锦衾，再不曾暗掷金钱卜远人。香脸笑生春。旧时衣袂，宽放二三分。

【赚煞尾】调养就旧精神，妆点出娇风韵，将息划损苔墙玉笋，拂掉了香冷妆奁宝鉴尘，舒开系东风两叶眉颦。晓妆新，高绾起乌云，再不管暖日朱帘鹊噪频。从今后鸦鸣不嗔，灯花难信，一任教子规声啼破海棠魂。”

这套曲子由【赏花时】【么篇】【赚煞尾】构成，表现了一个妇女在明媚的春天与远道归来的丈夫，幸福地生活在一起。

从形式上来看，作为古典诗歌的一种，和诗词相比，散曲也有自己“散”的特点。首先是用韵的灵活。诗词的用韵比较严格，平声韵和仄声韵是互相区分的，特别是近体诗，不同韵部的字，哪怕我们今天看来是一样的读音，如“一东”和“二冬”，也不能通押；词要稍微宽松一点，但是还是很严格，而曲则比较相对地自由，只要韵母相同的字，都可以通押。

其次，可以增加衬字。所谓衬字，是曲子句子本格以外，根据情绪的发展和内容的需要随意增加的字。如关汉卿【南吕·一枝花】《不伏老》把“我是一粒铜豌豆”增衬为“我是个蒸不烂煮不熟捶不扁炒不爆响瑯瑯一粒铜豌豆”，这样一来，大家对“铜豌豆”的理解也就更加深刻了。衬字的增加，使得我国的诗歌由格律诗向着自由体方向大大地跨进了一步。

最后是俗语的运用。诗词的语言相对较雅，元曲中则大量引用方言口语，因此更加贴近了广大群众的生活，具有强大的生命力。如同样是写相思之情，诗歌是“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思”（王维《红豆》），写得委婉含蓄，词是“一种相思，两处闲愁，此情无处可消除，才下眉头，却上心头”（李清照《一剪梅》），情意缠绵，而曲子则是：“沉吟了数次，骂你个负心贼堪恨，把一封书都扯做纸条儿。”（杨果《仙吕·翠裙腰·赚尾》）用的都是口语，泼辣直白，令人绝倒，正所谓“恨之愈深，思之愈切”也。

然而，作为中国韵文学发展的殿军，历来人们对曲的评论，多有偏颇

之处。作诗之余作词，因此词是“诗余”，曲则是作词之余的事情，称为“词余”。有人说，诗为圣，词为人，曲为皂隶。所谓皂隶，就是仆役的意思。为什么这么说呢？大概就因为诗“言志”，词“言情”，曲“言俗”，曲是下里巴人的东西。

公正地说，散曲是俗，但是俗得美，俗得让人耳目一新。如果说唐诗像牡丹花，雍容富贵，是大唐盛世气象的表现，宋词如水仙花，是青楼楚馆中的“浅斟低唱”，那么元曲就是野菊花，山野中的奇葩。她没有唐诗那样高昂的气势，“欲上青天揽明月”，也没有宋词的哀婉缠绵，“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”，它是尖新泼辣，是“蒸不烂煮不熟捶不扁炒不爆响珰珰的一粒铜豌豆”。它和诗词一样，也是我国古典韵文学一颗闪亮的明珠。

目录

CONTENTS

引言	001
第一章 散曲的前生与今世	007
一、 胡乐新声的兴起	009
1. 市井闾巷之音起胡地	009
2. 由“街市小令”向文人创作的转化	013
二、 北曲南曲的流变	018
1. 南北合套	018
2. 南曲的蔚为大观	022
3. 北曲的余韵	026
三、 古典韵文之回响	029
1. 散曲余韵	029
2. 时尚小调的兴起	037
3. 由民歌小调《茉莉花》想到的	046

第二章 曲者，曲尽人情也.....	051
一、市井小民的爱情宣言	053
1. 大胆质朴的表白.....	054
2. 大胆的争取.....	057
3. 失恋时的豁达与坚强	062
二、文人骚客的隐逸情怀	066
1. 闲身退出红尘外.....	067
2. 采菊东篱下	072
三、曲中的愤青	075
1. 讽刺贤愚不分的世道.....	079
2. 万般唯下品，唯有金钱高.....	080
3. 儒林百态图.....	082
四、一切景语皆情语	084
1. 雄壮宏伟之美	084
2. 清新明丽之美	088
3. 风俗画的韵味	090
第三章 尖新灏烂的张扬与泛化	093
一、立意之新	093
1. 想前人之所未想.....	093
2. 旧瓶装新酒	098
二、手法之巧	104
1. 夸张讽刺.....	104

2. 比喻	107
3. 排比	108
4. 对仗	109
5. 巧体	111
6. 重叠	115
7. 顶真体	116
三、语言之俗	117
1. 俗语入曲	118
2. 衬字的大量使用	123
四、风格之“泼辣”	128
 第四章 酒筵歌席的“散”唱	133
一、散曲的曲牌	134
1. 四声	136
2. 用韵	137
二、散曲的宫调	141
三、翠袖佳人，浅斟低唱	144
1. 散曲的伴奏乐器	146
2. 散曲的演唱者	148
3. 演唱的形式：	150
4. 演唱内容	153
5. 演唱的声腔	155

第五章 散与韵完美结合的典范	161
一、元曲之兴起	161
1. 秋思中的曲状元——马致远	161
2. 元代唯一的散曲专家——张可久	166
3. 少数民族曲家——贯云石	170
二、明曲之响奏	174
1. 曲中苏辛——冯惟敏	174
2. 曲中怪杰——陈铎	181
3. 曲中花痴——施绍莘	187
三、清曲之余韵	192
1. 《红楼梦》中的散曲	192
2. 词人之曲——朱彝尊	198
3. 曲人之曲——赵庆熺	201

引言

中国是一个诗歌的国度，诗、词、散曲，一代有一代的辉煌，一代有一代的新变。诗之余为词，词之余为曲，各相争雄。唐诗中孟浩然的“春眠不觉晓，处处闻啼鸟”是三岁童子能诵之诗，宋词中苏轼的“大江东去，浪淘尽、千古风流人物”又谁人不知，谁人不晓？相比唐诗宋词——这对在文学史上耀眼的明珠，散曲则显得有些落寞。

虽然散曲的气魄不如诗歌，华美稍逊于词，但在文学史上别有一番风味。它盛于元，流于明清，是古典韵文学不断推陈出新的成果，也是中国古典韵文学的终结者。散曲之后，中国古典文坛再也没有出现新的诗歌样式，取而代之的是讲述故事的小说和演绎人间悲欢离合的戏曲。

那么和诗词相比，散曲是一种什么样的诗歌样式？我们先来看看唐代著名诗人杜牧的《清明》：

清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。
借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。

这是一首典型的七言绝句诗，音节和谐圆满，景象清新、生动，境界优美，余味不尽。后来宋代有好事者将辞句改断成：

清明时节雨，纷纷路上行人。欲断魂，借问酒家何处？有牧童，遥指杏花村。

虽然只是标点的改变，但杜牧的诗歌从文体到韵律风格都变成了长短句——“词”。由诗改词，其意未变，但是增加了一种抑扬顿挫的节奏感和韵律美。如果再加一些衬字，重新组织、写作，则变成：

清明时节，雨纷纷。路上行人，行人欲断魂。借问酒家何处？有牧童，短笛遥指，想看那、绿杨影里，青帘飘荡杏花村。

这就成了散曲，在音乐上，属于自度曲。此曲虽算不上是上乘之作，但也别有一番风味。和诗词相比，不仅容量增加了，情感表达更为直白通俗。诗词暗含的“短笛”“绿杨”“青帘”等意象，明白而直接地出现在曲子当中。

大略而言，诗词曲都属于格律诗，但诗歌是齐言的，而词、曲属于长短句。其中词的字句是固定的，而散曲则在原有的格律之外，可以增加衬字，以曲尽其意。

什么是散曲？既然称之为“曲”，则是一种可唱的诗歌，说它“散”，是相对于“剧曲”而言。在元代，“曲”不仅指散曲，还包括剧曲。“剧曲”即剧中之曲，它和一定（完整）的故事相联系，它有扮演，有科白、动作等，如元代著名的杂剧《西厢记·长亭送别》（图1）中那支著名曲子：

【正宫·端正好】碧云天，黄花地，西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。

这支曲子，如果单独看，似乎与散曲没有什么区别。的确，很多戏曲中的剧曲，如果单列出来，就是一首非常优美的散曲作品。王实甫在曲中化用了范仲淹的词《苏幕遮》“碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠”中的句子，情景交融，抒发了莺莺送张生进京赶考的

图1：西厢记插图