

國漢卿新劇散曲

鑑賞
辭典

上海辭書出版社

國漢鄉邦劇散曲

鑑賞
辭典

上海辞书出版社文学鉴赏辞典编纂中心编

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

关汉卿杂剧散曲鉴赏辞典 / 上海辞书出版社文学鉴赏辞
典编纂中心编著. —上海: 上海辞书出版社, 2014. 8

(中国文学名家名作鉴赏辞典系列)

ISBN 978-7-5326-4231-1

I. ①关… II. ①上… III. ①关汉卿—古代戏曲—
文学欣赏—词典②关汉卿—古典散文—文学欣赏—词典
IV. ①I206.2-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 149886 号

关汉卿杂剧散曲鉴赏辞典

上海辞书出版社

文学鉴赏辞典编纂中心 编著

责任编辑/杨月英 装帧设计/姜 明

技术编辑/顾 晴 责任校对/蔡亚宜

上海世纪出版股份有限公司

上海辞书出版社

200040 上海市陕西北路 457 号 www.cishu.com.cn

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海市福建中路 193 号 www.ewen.co

浙江新华数码印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 6.375 字数 162 000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-4231-1/I·247

定价: 38.00 元

本书如有质量问题,请与承印厂质量科联系。T: 0571-85155604

杂剧

【目录】

京剧

78	73	69	64	60	58	55	50	47	43	39	34	30	25	20	16	12	9	
钱大尹智宠谢天香	钱大尹智宠谢天香	钱大尹智宠谢天香	钱大尹智宠谢天香	杜蕊娘智赏金钱池	包待制三勘蝴蝶梦	望江亭中秋切鲙	望江亭中秋切鲙	望江亭中秋切鲙	望江亭中秋切鲙	赵盼儿风月救风尘	赵盼儿风月救风尘	赵盼儿风月救风尘	赵盼儿风月救风尘	包待制智斩鲁斋郎	感天地动地窦娥冤	感天地动地窦娥冤	感天地动地窦娥冤	
第四折	第三折	第二折	第一折	第二折	第三折	第四折	第三折	第二折	第一折	第四折	第三折	第二折	第一折	第二折	第四折	第三折	第二折	
148	143	141	137	133	128	124	122	118	114	111	109	105	99	94	91	86	84	81
诈妮子调风月	闺怨佳人拜月亭	闺怨佳人拜月亭	关张双赴西蜀梦	关张双赴西蜀梦	关张双赴西蜀梦	关张双赴西蜀梦	状元堂陈母教子	状元堂陈母教子	状元堂陈母教子	邓夫人苦痛哭存孝	刘夫人庆赏五侯宴	钱大尹智勘绯衣梦	关大王独赴单刀会	关大王独赴单刀会	尉迟恭单鞭夺槊	尉迟恭单鞭夺槊	温太真玉镜台	温太真玉镜台
第三折	第三折	第一折	第四折	第三折	第二折	第一折	第四折	第三折	第一折	第二折	第三折	第二折	第四折	第三折	第三折	第一折	第二折	第一折

【目录】

散曲

171	169	167	165	164	162	160	158	157	154	153
〔双调〕碧玉箫	〔双调〕沉醉东风(忧则忧鸾孤凤单)	〔双调〕沉醉东风(咫尺的天南地北)	〔商调〕梧叶儿·别情	〔南吕〕四块玉·闲适(南亩耕)	〔南吕〕四块玉·闲适(意马收)	〔南吕〕四块玉·闲适(旧酒投)	〔南吕〕四块玉·闲适(适意行)	〔南吕〕四块玉·别情	〔仙吕〕一半儿·题情	〔仙吕〕醉扶归·嘲秃指甲

附录

201	196	192	188	185	182	178	177	176	174	173
关汉卿事迹资料辑录	〔双调〕乔牌儿	〔双调〕新水令(二十换头)	〔南吕〕一枝花·不伏老	〔南吕〕一枝花·杭州景	〔南吕〕一枝花·赠朱帘秀	〔黄钟〕待香金童	〔双调〕大德歌·冬	〔双调〕大德歌·秋	〔双调〕大德歌·夏	〔双调〕大德歌·春

《关汉卿杂剧散曲鉴赏辞典》领衔撰稿

羊春秋 霍松林 邓绍基 宁宗一

赵山林 周啸天

《关汉卿杂剧散曲鉴赏辞典》撰稿人(按姓氏笔画排列)

王学奇 王星琦 毛时安 邓绍基 宁宗一 刘 昂

刘益国 齐森华 羊春秋 江莺华 吴国钦 吴明贤

宋光祖 张超然 陈 多 陈忆澄 陈西汀 易吴尉

周妙中 周啸天 赵山林 袁玉冰 翁敏华 郭汉城

浦海涅 黄 克 曹 鑫 康保成 谭志湘 熊 笃

颜长珂 霍松林

责任编辑 杨月英

【前
言】

关汉卿，元代戏曲作家。号已斋叟，大都（今北京）人，又有祁州（治今河北安国）、解州（治今山西运城市西南解州镇）人诸说。约生于金末，卒于元成宗大德年间。钟嗣成《录鬼簿》记载他曾任太医院尹，夏庭芝《青楼集》所载郝经序则以关为金遗民，入元不仕。所作杂剧今知有六十余种，代表作为《感天动地窦娥冤》、《赵盼儿风月救风尘》、《望江亭中秋切鲙》、《包待制三勘蝴蝶梦》、《杜蕊娘智赏金线池》、《钱大尹智宠谢天香》、《温太真玉镜台》、《关大王独赴单刀会》、《闺怨佳人拜月亭》、《诈妮子调风月》等。其戏曲作品题材广泛，内容丰富，多方面地揭示了金元时代的社会现实，表现了古代人民特别是青年妇女的苦难遭遇和斗争精神，塑造了窦娥、赵盼儿、王瑞兰等多种典型的妇女形象。其剧作大多结构完整，情节生动，曲词本色而精练。对元杂剧和后来戏曲的发展起过很大的作用。历代皆以关（汉卿）、马（致远）、郑（光祖）、白（朴）并称为“元曲四大家”。散曲作品现存套曲十余套，小令五十余首。

本书是本社中国文学名家鉴赏辞典系列之一。精选关汉卿代表作品杂剧 37 折，散曲选收小令、套数共 21 篇。另请当代研究者为每篇作品撰写鉴赏文章。因篇幅有限，且部分作品本身就存在“科白阙失”的情况，因此选收的作品宾白不予保留。其中诂词释句，发明妙旨，有助于了解关汉卿名篇之堂奥，使读者能够更好地领略关汉卿作品所具有的现实主义色彩和强烈的反抗精神。另外，书末还附有《关汉卿事迹资料辑录》，供读者参考。不当之处，尚祈指正。

【目
录】

杂剧

78	73	69	64	60	58	55	50	47	43	39	34	30	25	20	16	12	9
钱大尹智宠谢天香	钱大尹智宠谢天香	钱大尹智宠谢天香	钱大尹智宠谢天香	杜蕊娘智赏金钱池	包待制三勘蝴蝶梦	望江亭中秋切鲙	望江亭中秋切鲙	望江亭中秋切鲙	望江亭中秋切鲙	赵盼儿风月救风尘	赵盼儿风月救风尘	赵盼儿风月救风尘	赵盼儿风月救风尘	包待制智斩鲁斋郎	感天动地窦娥冤	感天动地窦娥冤	感天动地窦娥冤
第四折	第三折	第二折	第一折	第二折	第三折	第四折	第三折	第二折	第一折	第四折	第三折	第二折	第一折	第二折	第四折	第三折	第二折

148	143	141	137	133	128	124	122	118	114	111	109	105	99	94	91	86	84	81
诈妮子调风月	闺怨佳人拜月亭	关张双赴西蜀梦	关张双赴西蜀梦	关张双赴西蜀梦	关张双赴西蜀梦	关张双赴西蜀梦	状元堂陈母教子	状元堂陈母教子	状元堂陈母教子	邓夫人苦痛哭存孝	刘夫人庆赏五侯宴	钱大尹智勘绯衣梦	关大王独赴单刀会	关大王独赴单刀会	尉迟恭单鞭夺槊	尉迟恭单鞭夺槊	温太真玉镜台	温太真玉镜台
第三折	第三折	第一折	第四折	第三折	第二折	第一折	第四折	第三折	第一折	第二折	第三折	第二折	第四折	第三折	第三折	第一折	第二折	第一折

【目录】

散曲

171	169	167	165	164	162	160	158	157	154	153
〔双调〕碧玉箫	〔双调〕沉醉东风(忧则忧鸾孤凤单)	〔双调〕沉醉东风(咫尺的天南地北)	〔商调〕梧叶儿·别情	〔南吕〕四块玉·闲适(南亩耕)	〔南吕〕四块玉·闲适(意马收)	〔南吕〕四块玉·闲适(旧酒投)	〔南吕〕四块玉·闲适(适意行)	〔南吕〕四块玉·别情	〔仙吕〕一半儿·题情	〔仙吕〕醉扶归·嘲秃指甲

附录

201	196	192	188	185	182	178	177	176	174	173
关汉卿事迹资料辑录	〔双调〕新水令(二十换头)	〔南吕〕一枝花·不伏老	〔南吕〕一枝花·杭州景	〔南吕〕一枝花·赠朱帘秀	〔黄钟〕侍香金童	〔双调〕大德歌·冬	〔双调〕大德歌·秋	〔双调〕大德歌·夏	〔双调〕大德歌·春	〔双调〕大德歌·春

羊春秋 周啸天 赵山林 霍松林 宁宗一 邓绍基等撰写

名家
名作

卷五

【杂剧】

感天动地窦娥冤

第二折

〔斗虾蟆〕空悲戚，没理会，人生死，是轮回。感着这般病疾，值着这般时势，可是风寒暑湿，或是饥饱劳役，各人症候自知。人命关天关地，别人怎生替得？寿数非干今世，相守三朝五夕，说甚一家一计？又无羊酒段匹，又无花红财礼；把手为活过日，撒手如同休弃。不是窦娥忤逆，生怕傍人论议。不如听咱劝你，认个自家悔气，割舍的一具棺材停置，几件布帛收拾，出了咱家门里，送入他家坟地。这不是你那从小儿年纪指脚的夫妻。我其实不关亲，无半点恹惶泪。休得要心如醉，意似痴，便这等嗟嗟怨怨，哭哭啼啼。

〔感皇恩〕呀！是谁人唱叫扬疾，不由我不魄散魂飞。恰消停，才苏醒，又昏迷。捱千般打拷，万种凌逼，一杖下，一道血，一层皮。

这是《窦娥冤》第二折中两支著名的曲子。

这一折是全剧矛盾冲突的进一步发展，写张驴儿为了霸占窦娥，除掉碍手碍脚的蔡婆，买来毒药，本想将病中的蔡婆毒死，没想到放了毒药的羊肚儿汤被他父亲吃了。老子被毒死了，张驴儿非但不悲伤，反利用这一新的事态发展，提出“官休”“私休”的解决办法。窦娥这时对官府还有一些幻想，便选择了“官休”的道路。没想到贪官桃机根据“人是贱虫，不打不招”的信条，严刑拷打窦娥。这两支曲子中，前面的〔斗虾蟆〕曲，便是窦娥在张父喝了有毒的羊肚儿汤死去后唱的；后面的〔感皇恩〕曲，是在公堂上遭受

严刑拷打时唱的。

前人论曲，有所谓“活曲”与“死曲”之区别。不顾情景，不问性格，一味堆砌词藻，卖弄才学；抑或千人一腔，不辨甲乙；词语苍白，不知所云，皆“死曲”之谓也。而像〔斗虾蟆〕这种曲子，贴合情境，声口毕肖，可以说是元曲中典型的“活曲”，实属不可多得。

老实懦弱的蔡婆在出了人命之后惊恐万分，不禁哭了起来。窦娥却坦然沉着，因为她觉得蔡家与张驴儿父子非亲非故，并无半点干系，是他们强行闯入寡妇人家，现在死了倒也干净，没有什么可悲痛的；再则自己没做什么亏心事，自己并未投毒，因而一点也不必害怕。正是在这种心态驱使下，窦娥唱出了这支〔斗虾蟆〕曲，对蔡婆进行劝说。这段劝说是层层深入的。首先从人的生与死的大道理讲起。说人的生死是命中注定的。一个人有什么病症，如感风寒暑热，或挨饥饿劳役，他自己是再清楚不过的。人寿的长短是上天给予的，它不但和今生今世有关，怕和上辈子的善恶也有关系的。其次说到两家的关系：我们和他们父子在一起的时间不过三朝五夕，根本就不是一家人，从未有过什么订亲的手续或礼仪（羊酒花红段匹，是宋元时订婚的礼物），现在他老子既然撒手人寰，也就算了。再从造成的影响说：不是窦娥敢忤逆你，实在是怕邻里旁人说三道四。下面提出解决办法：不如咱们自家认个晦气，白送一具棺材、几件布帛，发送了他就是了。然后说到自己的态度：这个死去的人与你并非什么结发夫妻。因为他与我非亲非故，所以我一点也不伤悲。最后劝婆婆：你也不必啼哭嗟怨了。这样层层道来，实在是人情入理。

曲子中的每一句曲辞，都是从当时特定的环境出发，从具体的情事出发，针对蔡婆的态度而发的，可以说与环境情事丝丝入扣。从眼前出人命说到人的生死是宿命轮回的道理；从如何处置这件事，提出破费一具棺材将死者“送入他家坟地”算了；从自己一点也不悲伤到劝婆婆也不必嗟怨啼

哭和惊惶悲痛。这样的曲辞，正是明代著名戏曲家臧晋叔所赞叹的：“境无旁溢，语无外假。……随所妆演，无不摹拟曲尽，宛若身当其处，而几忘其事之乌有。”（《〈元曲选〉序》）

这支曲子与窦娥的性格十分吻合。窦娥是一个善良孝顺的媳妇，也是一个正直刚强的女性。因此曲辞写窦娥劝说蔡婆，句句设身处地，为其排解困惑，理智地分析眼前发生的一切，语气委婉亲切，但内里却正气凛然，是非分明，斩钉截铁，毫不含糊，表现了对恶势力的厌恶感情和毫不妥协的态度。

〔斗虾蟆〕一曲是元曲本色语言的范例。王国维在《宋元戏曲考》中谈到元曲之妙时说：“然元剧最佳之处……曰写情则沁人心脾，写景则在人耳目，述事则如其口出是也。”他在引述关汉卿这支〔斗虾蟆〕曲子之后写道：“此一曲直是宾白，令人忘其为曲。元初所谓当行家，大率如此。”我们初读此曲，只觉得俚浅通俗，明白如话，情景逼真，声口毕肖。细细品味，则觉这种白描笔法，大意为趣，确如鲁迅所说“有真意，去粉饰，少做作，勿卖弄”。曲辞要达到如此酷肖人物而浅白生动，真是谈何容易！

当然，曲中也流露了窦娥思想中存在宿命观念，这是不足为怪的。窦娥是十三世纪作品中的人物，她的头脑中有不少封建意识，如宿命思想、贞节观念等，这是很自然的。但过去有的评论文章离开了具体的时代环境与人物，把窦娥设想成一个反封建的英雄，身上纯洁晶莹，不夹杂半点封建灰尘。其实这并非关汉卿笔下真实的血肉饱满的窦娥形象。

中国戏曲艺术的特征之一是写意性，元杂剧就表现了这一特征。戏剧动作本身不少是虚拟化、程式化的。如此处写窦娥在公堂上受刑，就不可能像生活那样逼真，而是采用一种虚拟写意的手段，点到即止。因此，为了将场面表现得真实动人，这就要靠演员的抒情唱段来交代动作，强化感情。〔感皇恩〕一曲，真切地传达出公堂受刑的场面：如狼似虎的差役喊打喊杀的吆喝声，窦娥捱尽严刑拷打，昏了又醒，醒了又昏，被打得皮开肉绽，真实

地揭露了元代吏治的黑暗和贪官污吏残民以逞的罪行。这一段从场面动作来说虽是虚拟的、写意的，但曲子传达出的感情却是饱满的、实在的。这样“虚实结合”，最大限度地调动了观众的情绪。

〔感皇恩〕一曲写得简洁精练而又浅白生动。李渔说：“凡读传奇而有令人费解，或初阅不见其佳，深思而后得其意之所在者，便非绝妙好词；不问而知，为今曲，非元曲也。”（《闲情偶寄》）这种批评可谓深得元曲三昧。〔感皇恩〕一曲显得十分生活化，浅白到“入耳消融”，不论是文人学士，还是目不识丁的平民，都能从不同的层次上理解曲情，体味曲意。曲辞达到这样雅俗共赏、深入浅出，可以说是进入了化境。京剧等剧种均有改编演出。又昆剧所演折子戏《斩娥》，基本上为元杂剧原词。

（吴国钦）

感天动地窦娥冤 第三折

〔正宫·端正好〕没来由犯王法，不提防遭刑宪，叫声屈动地惊天！顷刻间游魂先赴森罗殿，怎不将天地也生埋怨。

〔滚绣球〕有日月朝暮悬，有鬼神掌著生死权。天地也只合把清浊分辨，可怎生糊突了盗跖颜渊。为善的受贫穷更命短，造恶的享富贵又寿延。天地也做得个怕硬欺软，却元来也这般顺水推船。地也，你不分好歹何为地？天也，你错勘贤愚枉做天！哎，只落得两泪涟涟。

〔耍孩儿〕不是我窦娥罚下这等无头愿，委实的冤情不浅；若没些儿灵圣与世人传，也不见得湛湛青天。我不要半星热血红尘洒，都只在八尺旗枪素练悬。等他四下里皆瞧见，这就是咱