

聆听

栾
涵

著

毛树来
绘

让孤旅的人生
有无限风景

每个孤独的

行路人，

都有一段异常

困顿的时光，

将生命

变得厚重

而丰盈

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

让孤旅的人生 有无限风景

栾

涵

著

毛
树
来

绘

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

聆听元曲：让孤旅的人生有无限风景 / 栾涵著 ;--
北京：北京联合出版公司，2018.3
ISBN 978-7-5596-1688-3

I . ①聆… II . ①栾… III . ①元曲 - 文学欣赏 IV .
① I207.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 017298 号
著作权合同登记 图字：01-2017-8574

本书由木马文化事业股份有限公司正式授权，经由 CA-LINK International LLC
代理。非经书面同意，不得以任何形式任意重制、转载。

聆听元曲：让孤旅的人生有无限风景

作 者：栾 涵

绘 画：毛树来

总 发 行：北京华景时代文化传媒有限公司

策 划：朱 敬 阿 芒 吕中师

责任编辑：牛炜征

封面设计：璞茜设计

版式设计：张 敏

责任编审：赵 娜

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 139 千字 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 9.5 印张

2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5596-1688-3

定价：45.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-83638551

导读：亲近元曲的真挚洒脱

中华文化源远流长，我们从来就是一个喜爱诗歌的民族，先人文学遗产的丰厚而美，从唐诗、宋词、元曲及其他，可见端倪，的确成为我们永远的骄傲。

元曲和唐诗、宋词鼎足而立，也可以借此看出成就的不凡。

元曲是在怎样的时代背景下出现的呢？

在历史上，异族入侵的例子并不少见，如匈奴、五胡、吐蕃、契丹等，尽管耀武扬威，想统一中原，但毕竟只占领部分土地。然而，十三世纪初，蒙古人崛起于塞外，骁勇善战，后来忽必烈成功建立了少数民族政权——元朝。

元朝的政治制度腐败，把人分为四等。汉族读书人，

即使做官也没有实权，上下横暴，有良知的知识分子岂肯入染缸？既然中举无前景可期，耕作劳苦，经商又不能，于是有的沦入医卜星相之流，有的以说唱糊口，甚且写剧本。元朝交通便捷，商业兴盛，繁荣的都会，或内宴或贺节或酒筵歌席，交际酬酢的热络，也使得散曲和杂剧随之兴盛起来。

元曲有哪些形式？与唐诗、宋词有什么不同？

元曲其实包括了杂剧和散曲。前者有曲有白，是综合的艺术，属于戏剧的范畴，后者是元代出现的新体诗歌，可以独立存在，也值得我们细加鉴赏品味。散曲又分为小令和套曲。小令是用曲牌制成，和词的形式相近，套曲则由两个以上的曲牌相连制成。本书中所引用的都属散曲，多为小令。

任何一种文体，不论是唐诗、宋词或元曲，之所以能大放异彩，都不可能是从天而降，而是水到渠成。比起唐诗和宋词，元曲更贴近庶民的生活和心情。词发端于唐，到宋而登峰造极。然而，到了宋末，人们已经不再吟歌咏

词，文人所追求文字极致的美，也让它逐渐和现实脱离，不再有着蓬勃的朝气。也因为偏重于形式的雕琢，讲格律、重技巧、铺陈堆砌，加上意境的艰深难懂，束缚太多，失去活力，也少了真挚的情感，于是词逐渐被新兴的文学样式——曲所替代。它是宋词与民歌俗曲交融的产物，金灭北宋之后，由于汇聚了南北民歌、曲艺说唱等，具有清新明朗的面貌，有更为贴近生活的内容。它是可以唱的，倚声填词，被之管弦，发为歌咏，这是最初的散曲。由于可以歌咏，很快地就蔚为风尚。于是有更多的文人相继倾注心血，形成其风格多样，有新奇、尖巧，有清丽、豪放，也有天真、谐趣……于是更显得争妍斗艳，万紫千红。

有人说：“诗庄词媚。”那么曲呢？我以为，是作者以洒脱的心态来看待世事，另有一种豁达。

曲浅显明白，活泼流畅，终究成了元朝的代表性文学。

元曲有哪些特色？

元曲的文字比较通俗，却也更加亲和。它造句自由新奇，也更包容，在格律上放宽，还能活用衬字，甚至增字、

增句，添加了声韵的自然之美。加上描写逼真、取材丰富，使它更具有其他文体所没有的优势。

我们可以约略归纳如下。

一、融入了方言俗语，更加活泼

大量地容纳运用了北方口语，显得质朴，也更为鲜明，经过文人的刻意提炼，成为新的文学语言。能雅俗共赏，这一点和诗词判然有别。

二、巧妙运用衬字，更为传神

衬字，就是在元曲中出现的一些字体较小的字词。

曲调原是固定的，每调各句的字数都有规定，衬字，不只可以配合曲调的音律，还能使曲意更加丰富，语气更为生动。由于衬字不受拘束，作者可以任意增减，于是更能淋漓尽致地抒情写景，回旋的余地也就更加宽广了。

三、押韵自由，更能发挥

不只平韵和仄韵可以通押，而且平、上、去三声还可以通协。于是，在声调上比诗词广泛，也不必受到韵脚声调的限制，创作上因此更有生气，对情意的挥洒，也有更大的空间。

四、直接书写，更见自然

多采用赋的写法，也就是白描，不像诗词讲究含蓄，所以能直指本心、淋漓尽致。在表现的手法上显得率直而利落，生机盎然。

五、翻新出奇，更添趣味

由于原本是民间流行的歌曲，也带有娱乐性，有时故意翻新出奇，以增加曲子的活泼和趣味，带来不同的感受。

有哪些风格派别的元散曲最为突出呢？

元人和明人论散曲的风格，大抵不离豪放派、端谨派、清丽派三派，至于怎么鉴别呢？则是从辞藻和风骨着眼。但也有学者如梁乙真、罗锦堂等人，在其著作中，则仅分豪放派、清丽派两派。

每一期都各有代表作家。最被后人推崇、景仰的，豪放派以马致远和张养浩为翘楚，清丽派则以张可久和乔吉独领风骚。

将作家分派，也只是就其大致的风格而言，有趣的是，有些作家甚至兼具豪放和清丽两种风格，或许在他们的心

灵世界里，其实具有双重甚至多重的性格。例如张可久，作品之多，为元人冠冕。他的文字清新秀丽、俊逸超拔，早有定评，被视为清丽派的代表；但当我们读到他的痛愤嘲骂之作，尽弃典语，独铸俚辞，却仍能得其佳妙。我们除了叹服，也只能说：高手出招，不同凡响。

我们唯有打开书页，才能多有领会，乐趣就在其中了。

从元曲中，我们可以领略到哪些人生真义呢？

元朝形成各种压力，加上读书人少了传统科举仕进的机会，于是和民间有更多的接触，让曲成为真正反映现实、抒发感情的出口，也是顺理成章的。

由于元曲的内容无所不包，所以它的题材极为广泛。所有人生中可能遭逢的悲欢，都可以寻得，宛如我们心灵的知己。

元曲中有许多慨叹世情的作品，我们不也曾愤世嫉俗，面对社会中的不公不义，产生讥时感叹和警世省悟吗？

我们也曾觉得：人生无常、繁华如梦、富贵成空……或想归隐山林，或想及时行乐。元曲中也不乏这一类的

佳作。

大自然的美永远是失意者最好的安慰。元代，读书人心有不平，更容易寄情于山水景物，千百年后，这样的文字也直接扣响了我们的弦。

若说世俗的功名有如浮云，那么读书人在故纸堆里另有寄托之意，借古讽今，借他人的酒杯以浇胸中的块垒，也就不足为奇了。纵使它俚俗而直露，却也更加迷人眼目。

谁人不爱元曲？

要怎么开始亲近元曲、阅读元曲呢？

如果，你原本就喜欢诗词，那么，对元曲的接受和喜爱，也是理所当然的了。更因为有欣赏诗词的根基，读元曲，便也显得轻松。

如果，你对元曲一无认识，不曾亲近过，或许，这本书可以作为你的入门书，然后，再找一些选集来读。可以从第一页开始读，也可以风吹到哪一页，就从哪一页读起。

可以找三五好友一起来读，甚至成立读书会来研究，由于每个人都有不同的发想，更可以收“集思广益”的

效果。

也可以自己来读，从喜欢的曲家开始，或者从名家名作开始。仿佛那是一场内在心灵的交流，透过这一字一句，我们和心仪已久的名家交会，莫逆于心。时光不能阻绝，空间也无法隔离。

至于我个人呢？

我可能在无意间读到一首曲，由于倾心喜爱，便留意那是谁的作品，开始找他的集子来看，还有哪些和他风格相似的呢？逐一细读，然后再遍及整个元代，明白时代的背景，各家风格的差异，以及作者曾经有过怎样跌宕起伏的人生……我所看到的，何止是“宫室之美、百官之富”？我所领会的，又何尝不是心灵世界的丰盈满载？

这是从点到线到面的阅读，我个人获益良多，就野人献曝了。

唐诗、宋词、元曲都极为优美隽永，说是“字字珠玑”也不为过。我一直都把它们当作随身书，晨昏相亲，更是人生旅程中的贴心友伴。

可以日日相守，可以时时相随，我以为，那是一种

幸福。

读大学时，唐诗、宋词、元曲及其习作，都是中文系学生必修的课程。诗词的优美和隽永，各有庞大的拥护者，其实，喜欢元曲的也很多。我们班上有两位气质美女就曾相偕躲到僻静的校园一角，大声吟诵元曲，然后开心地回来。据她们说：酣畅淋漓，痛快之至！或许乖巧的女生，一向循规蹈矩，多有压抑，读元曲，可以领略奔放之美，抒发内在的抑郁，也因此取得了心灵的平衡。今天想来，多少具有疗愈作用，让人莞尔。

元曲质朴，快言快语，可以直抒胸臆，解除束缚，这是它的动人之处。人间的苦难太多，细读元曲，仿佛息了生命中的苦痛和眼泪，更能逍遥自适，让身心都得安顿。

学者做学问，将元散曲分期，并选出其间的代表人物和作品，条分缕析，明白而易懂。我则打破了所有的界限，仍然回归到以寻常生活为主，当心情相近时，我援引元散曲，或为印证或为画龙点睛。我个人以为，所有的文学都必须根植于生活的土壤，才有活泼的生意，才能盎然成长、开花结果。

既然不是做学问，我希望读者能和我一起品读生活的美好，纵使只是寻常生活，因着经典文学的加入，日子也可以变得如诗如歌，隽永有味，分外地让人眷恋不舍。

目 录

1 导读：亲近元曲的真挚洒脱

卷一 虽无刎颈交，却有忘机友

- 3 倾听
《大德歌·秋》风飘飘——关汉卿
- 9 向往黄芦岸
《沉醉东风·渔父词》黄芦岸白蘋渡口——白朴
- 14 所爱
《驻马听·吹》裂石穿云——白朴
- 19 特别的旅程
《折桂令》想人生七十犹稀——卢挚
- 24 从容过日子
《沉醉东风·秋景》挂绝壁枯松倒倚——卢挚
- 28 一粒微尘
《人月圆》茫茫大块洪炉里——刘因
- 33 就是要赢
《清江引》弃微名去来心快哉——贯云石

- 38 早春的温柔
《塞鸿秋》雨余梨雪开香玉——郑光祖
- 43 生命的意义
《叨叨令·自叹》筑墙的曾入高宗梦——周文质
- 48 靠自己，最好
《庆东原·西皋亭适兴》兴为催租败——薛昂夫
- 54 唤回远去的昨日
《清江引·秋居》白雁乱飞秋似雪——吴西逸
- 59 风铃声响
《庆东原·江头即事》闲乘兴——曹德
- 64 最是一年春好处
《折桂令·江头即事》问城南——曹德
- 68 温馨的所在
《清江引·咏梅》芳心对人娇欲说——贯云石
- 72 落雨的清晨
《梧叶儿·三月》春三月——无名氏

卷二 夕阳西下，断肠人在天涯

- 79 清冷天气
《大德歌·冬景》雪粉华——关汉卿
- 83 秋天的菱角
《平湖乐》采菱人语隔秋烟——王恽
- 88 一起去旅行
《凭阑人·金陵道中》瘦马驮诗天一涯——乔吉
- 94 倾听寂寞
《天净沙·秋思》枯藤老树昏鸦——马致远

- 99 我的梦
《清江引·秋怀》西风信来家万里——张可久
- 105 孤单
《凭阑人·江夜》江水澄澄江月明——张可久
- 109 旅游中，遇见的小朋友
《拨不断·会稽道中》墓田鸦——张可久
- 113 落寞的身影
《水仙子》秋风飒飒撼苍梧——刘庭信
- 118 那夜最后的客人
《普天乐》树杈丫——王仲元
- 124 记得苦难
《后庭花·怀古》孤身万里游——吕止庵
- 130 沉默岁月
《落梅风》人初静——马致远
- 134 更深的爱恋
《天净沙·即事》莺莺燕燕春春——乔吉

卷三 伤心莫唱，南朝旧曲

- 139 唯有遗忘
《天净沙·秋》孤村落日残霞——白朴
- 144 迟来的幸福
《四块玉·别情》自送别——关汉卿
- 148 借与不借
《凭阑人·寄征衣》欲寄征衣君不还——姚燹
- 153 谁在暗夜流泪
《山坡羊》伏低伏弱——陈草庵

- 159 不舍的心
《一半儿》败荷减翠菊添黄——胡祇通
- 164 漫漫长路
《小桃红·杂咏》淡烟微雨锁横塘——孟西村
- 170 莲花心事
《小桃红·采莲女》采莲人和采莲歌——杨果
- 175 相见不如怀念
《千荷叶》千荷叶——刘秉忠
- 181 了然
《水仙子·寻梅》冬前冬后几村庄——乔吉
- 187 水色的季节
《水仙子·赋李仁仲懒慢斋》闹排场经过乐回闲——乔吉
- 193 幸福模样
《山坡羊·题情》青鸾舞镜——曾瑞
- 198 坦然与平安
《鹦鹉曲·渔父》侬家鹦鹉洲边住——白贲
- 204 意外的收获
《阳春曲·春景》残花酝酿蜂儿蜜——胡祇通
- 209 化为感恩
《一半儿》南楼昨夜雁声悲——无名氏

卷四 松花酿酒，春水煎茶

- 215 人生的窗口
《惜芳春·秋望》千山落叶岩岩瘦——乔吉
- 219 快乐银发族
《水仙子·游越福王府》笙歌梦断蒹葭沙——乔吉