

世纪戏剧丛书（第一辑）

● 吕厚龙 著

剧诗精华欣赏

明清传奇卷

雅利

中国戏剧出版社

世纪戏剧丛书（第一辑）

赠书

吕厚龙

著

剧诗精华欣赏

明清传奇卷

雄辩

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

剧诗精华欣赏·明清传奇卷/吕厚龙著.—北京:中国
戏剧出版社, 2007.5

(世纪戏剧丛书·第一辑)

ISBN 978—7—104—02562—7

I. 剧… II. 吕… III. 传奇剧(戏曲)—唱词—文学研
究—明清时代 IV. I 207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 049954 号

剧诗精华欣赏·明清传奇卷

责任编辑: 万晓咏

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 010—58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010—58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 保定华泰印刷有限公司

开 本: 850 mm×1168 mm 1/32

印 张: 300

字 数: 6720 千

版 次: 2007 年 10 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-02562-7

定 价: 480.00 元 (全 30 册)

版权所有 违者必究

序

韩秋月 古典诗词学者/教授

中国是一个诗的国度，汉民族是一个诗性的民族。

之所以是这样，众多原因中，汉语文的特点起了很大的作用。因为任何一种语言的诗歌形式都是这种语言文字的最高形式。

汉语属于“非形态语言”，它不是以自己的形态变化、而是以排列顺序来表达语法意义的。这样的特点，不仅使汉语词汇异常的丰富，而且具有极大的伸张空间。在这一特点之下，同一个意思，我们有大量的词汇可以采用，变化组联，以生发无穷的奇致妙趣：“青霄”与“碧落”，“征雁”与“飞鸿”，“落英”与“断红”，“霜娥”与“桂魄”，本身就具备了诗意。而汉语词汇包含的空间又给了我们联想的巨大余地，无限丰富的情感都可以嵌入一两个看似简单的词语中，从而诗趣盎然。

其次是汉字的发音，它“一个字一个音节”的发音特点，使上下的诗句既可以产生对应的“整齐美”，又可以产生不对应的“错落美”。比如，“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”；稍加改造，“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”，风格大变。

第三，汉字有四声（这里且不论阴阳清浊与四声的历史变化），而四声是构成文学最基本的音律声调的重要因子。自汉魏以后，经过几代文学大师的探究、实践、运用，到唐宋已经臻于完美。

汉字的特点决定了汉语适合写诗，并且适合写出好诗来。所以，一部中国文学史就是一部中国诗歌史，诗，贯穿了始终，从“关关雎鸠，在河之洲”一直唱到了“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”。

但是，说“诗的形式贯穿始终”，还不足以说明中国是一个诗的国度，汉民族是一个诗性的民族。我认为，这两点还表现在中国文学的“诗化”的追求上——这才是最最重要的。

所谓的“诗化”的追求，就是“非诗歌”的文学样式要呈现诗的意味、诗的意趣、诗的风格。比如散文，在必要的铺垫之后，要有“衔远山、吞长

江,浩浩汤汤,横无涯际;朝晖夕阴,气象万千……”起伏顿挫;比如小说,不仅开头结尾要“有诗为证”,而且章回的题目就是对仗。而小说中的人物,都会“作诗”(那哪里是人物作诗,分明是作者按捺不住自己的诗兴!)就是人物描写,也一定得是“诗”的样式,“一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉……粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻”。

在“诗化”了的文学样式中,中国戏曲是一枝奇葩。成熟于元明清三代的中国戏曲是在两千年的“诗文化”土壤中孕育出来的,她“写意而不写实”的审美风格,“唯美而不唯丑”的心理审视,都为中国戏曲的“诗情”作了很好的铺垫。集中的表现,就是其中大段大段的唱词。

“隔墙花又低,迎风户半拴。偷香手段今番按。怕墙高怎能把龙门跳,嫌花密难将仙桂攀……”

“天淡云间,列长空数行新雁。御园中秋色斑斓,柳添黄,萍减绿,红莲脱瓣。一抹雕栏,喷清香桂花初绽。”

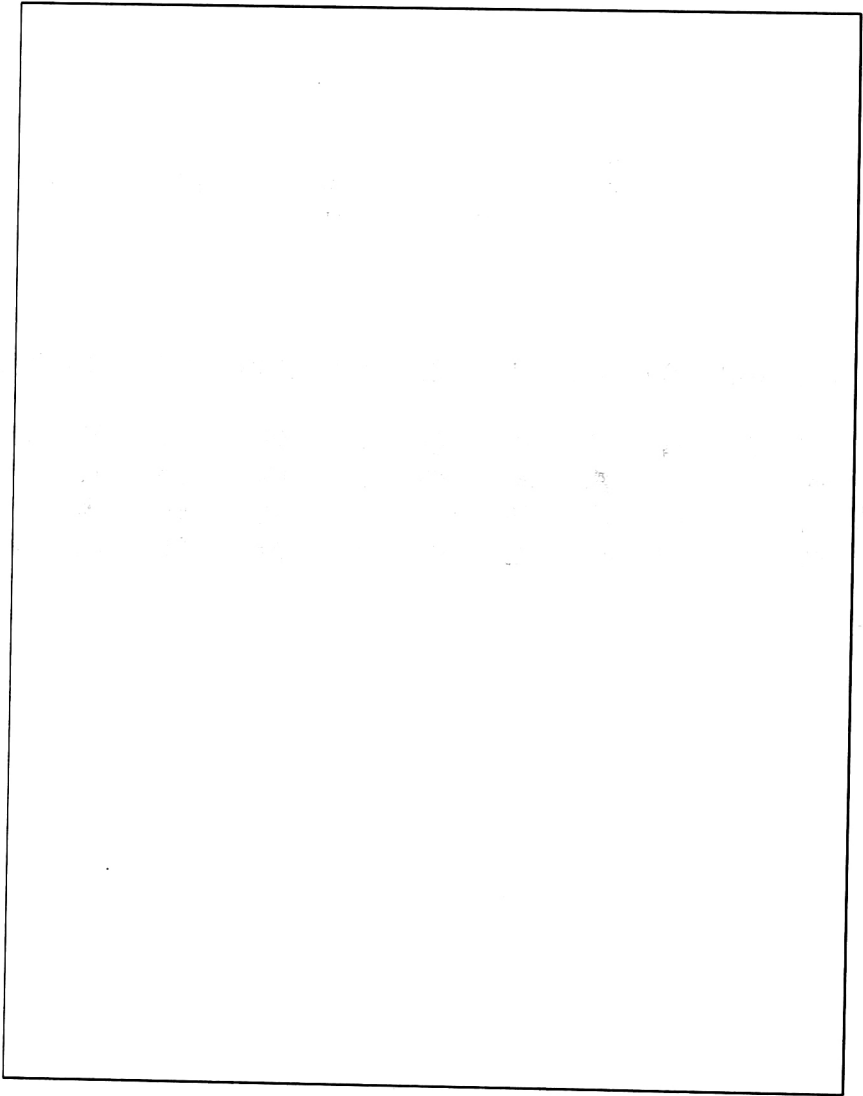
“东洋海洗不尽脸上羞,西华山遮不了身边愁。大力鬼顿不开眉上锁,巨灵神劈不断腹中愁……明知道雨歇云收,还指望待天长地久。”

所以,说中国的戏曲是“诗剧”,戏曲里的唱词是“剧诗”,绝不是溢美之词!

但是,中国传统文化是“官文化”,是崇尚含蓄内敛的“雅文化”。这种文化的特点给我们造成了两个“不重视”,一是作为“官文化”、“雅文化”的对立面——“民间文化”、“俗文化”不被重视;二是不很“含蓄内敛”的叙事文学不被重视。所以,一部文学史写下来(也包含了学下来),元明清部分总是成不了重头戏,成不了正统。

我的学长、朋友厚龙先生致力于元明清戏曲的“剧诗”研究久矣,可谓批阅廿载,甘苦自知。《剧诗精华欣赏辞典·元杂剧部分》1990年由学苑出版社出版,书中收录元杂剧一百六十种,精选曲子二百二十余首,除了必要的注释之外,又做了评析,或介绍故事,或点评人物,或赏析唱词,或抒发情感。各有侧重,美不胜收。至今还被不少大学列为高等教育必读教材之一。《剧诗精华欣赏·明清传奇卷》历时近二十年风雨与沉默,其间作者共反复阅读明清传奇剧本近千部,集其精华,适当注释,详加评析,汇40万字书稿,近期由中国戏剧出版社出版,可谓功莫大焉。书成之际,厚龙先生邀我作序,作为晚辈,岂敢妄言!不揣冒昧,谈一点自己的感想而已。

请您作序

目录

序

166	144	121	113	105	86	49	35	22	1
悲愤怨恨	谐谑嘲讽	忧愁悲伤	欢快喜悦	寻觅重逢	离别	相思思念	小人	美好女性	豪杰志士

✦	401	388	384	345	332	327	303	286	253	243	206
自说自话	刑 诛 囚 狱	月 下	雪 中 雨 中	祭 奠 哀 悼	四 季 景 色	奇 事 奇 愿	赋 赞 铺 迷	姻 缘 爱 情	借 物 咏 怀	惊 扰 奔 波	感 叹

豪杰志士

忧国志士

【破齐阵】地北天南篷转，
家亡鼎破心忧。
拉虎摧斑，
批熊碎掌，
誓饮黄龙血酒。
触起前情迴肠断，
搅动新愁血泪流，
何年能复仇！

【锦上花】戮力复神州，
戮力复神州，
江锁坚城，
楚尾吴头。
壮新猷，壮新猷，
剑气冲牛斗。

孙雨林《皖江血》三《定计》陈
伯屏、徐锡麟、马宗汉词

王振汉

【梁州序】莺花无主，
蜂衙空闹，
直把春光轻撈。
处堂燕雀，
森林谁逐鸱鸢！
翩翩挟弹，密密张罗，
身手男女好。

首句点出志士四海为家。家呢？国呢？破了！亡了！
有上文张本，豪情方能尽吐。
气度非凡。
志气非凡。

新仇旧恨令志士血泪交流。至此，
一声呐喊发聋振聩。

安庆市。为当时安徽省会。因处于古代楚吴交界处，故称楚尾吴头。
亦有以楚尾吴头指长江者。
猷(yóu)：谋划；计划。

王振汉，剧中英雄徐锡麟之夫人。
振汉，振兴汉民族之意。

撈(niǎo)：意为戏弄。三句比喻毫无弱女之娇态。
为国事担忧，大丈夫气概。
此三句喻与其夫共谋划大事。

豪杰志士

纵教失败休烦恼，
鹃血飞来待妾招，
冢先营鸳鸯号。

华伟子《开国奇冤》第三出
《遣内》王振汉词

徐锡麟

【剔银灯】彬彬貌虽然孱瘦，
昂昂气能冲牛斗。
贵生命立志牺牲久，
贱形骸一任刑剖剖。
休休。
惊天动地，
竟成了私报公仇。

(徐锡麟词)

【前腔】琅琅的银铛械枢，
昂昂的精神抖擞。
任剖心不把眉儿皱，
赴法场谈笑还如旧。
谁侑？
轻抛性命，
岂似那，亡命累囚。

(群官合词)

华伟子《开国奇冤》第十三出
《公审》

关羽

【北新水令】手提一剑扫群邪，
见空中陡兴妖孽。
怪风吹八表，
黑云迷四野。
敢肆凶劣，

表坚贞，抒己志，送英雄，真女中
豪杰！

孱(chán): 瘦弱。入手先写外貌，
一介书生也。

次写精神。

再写壮志。

再写坚韧。短短四句，已绘出英雄
形象。

燕雀安知鸿鹄之志？以反比手法烘
托其惊天的壮举，动地的事业，更
见英雄境界。

视死如归，是热血男儿。

侑(chóu): 伴侣。慷慨就义，谁
与同行？

自不可同日而语。

关羽，三国时蜀汉大将，以其勇敢、
忠于汉室而闻名。千百年来对他的
赞颂不绝，竟成汉英雄的代表，历
代人多借其抒怀。

八表：八方之外极远极阔的地方。

逗引我怒怀起壮心热。

【南步步娇】想当初国难从昭烈，

一片精忠竭。

群雄乱似麻，

誓死间关大江百折。

驱驰剑戟走龙蛇，

苍茫南北无宁帖。

【北折桂令】叹王孙四海无家，

把锦绣江山做瓜果分裂，

好教人苦费周折。

鞍不离马，

路不停车，

捱过多少百战豪杰！

哪一时不拼了胸中热血，

才挣得鼎足勋业。

不争差一些英雄送也，

又奈何五丈原将星宵灭。

【南江儿水】往事休题者，

潸然情惨切。

夷陵黑土销兵铁，

永安黄草平宫阙。

蜀山空显军书峡，

白帝城余暮堞。

先主祠荒，

那里觅翠华玉柙。

【北雁儿落带得胜令】不争道万夫敌，

不下的雄威杰，

单收我一点擷不折的忠心

昭烈：三国时蜀汉帝刘备，起于东汉末汉室衰微之时，据蜀地以延汉祀。后人谥曰“昭烈帝”。

间关：谓历尽道路艰险。语出《后汉书·邓鹭传》：“遂逃避使者，间关诣阙。”此句言关羽随刘备创基业，经历的艰难困苦犹如长江一样曲折艰险。

王孙即指刘备。刘备系东汉中山靖王之后，属汉远支皇族，所以称王孙。幼时家贫，与母织席贩鞋为生，东汉末年，军阀混战，刘备乘机起兵，曾先后投靠公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表等人，尽历千辛万苦，方才据蜀地一方而称帝，使天下成为魏、蜀、吴三足鼎立局面。

言诸葛亮事。诸葛亮公元二三四年出兵伐魏，于五丈原驻军屯田与魏军相持，不幸病卒于此。

夷陵又作彝陵，在今湖北宜昌东。

蜀汉章武二年（公元222年）六月，蜀帝刘备为报关羽、张飞之仇，亲率七十万大军伐吴，从巫峡起连营至夷陵。吴将陆逊采取战略退却、诱敌深入、以逸待劳的办法，于猇

豪杰志士

烈。

担乾坤挂日月，

姓名儿注帝阙。

仗荡魔朗陵钺，

建執法西台节。

休劣，

假饶是逆天心我便待行天
罚，

手儿里定盘星太分别。

屠隆《昙花记》第二十三出《真
君显圣》关真君词

仇 严

【豹子令】左手弯弓横撚箭，

横撚箭，

能骑骏马着金鞭，

着金鞭。

万里横戈探虎穴，

三杯拔剑舞龙泉，

舞龙泉。

何愁严贼势腾天，

势腾天！

【前腔】三略六韬都阅遍，

都阅遍，

神机妙算百蛮传，

百蛮传。

赤兔追风刀偃月，

昆仑踢倒仗靴尖，

仗靴尖。

大明天下我为先，

我为先！

亭至夷陵连破蜀营四十余座，刘备
连夜逃回白帝城。史称“彝陵之战”

（或称“猯亭之战”）。

整篇剧诗充满着浩然正气，显示出
一种常人不可及的英雄情怀，气魄
大，豪情足，意境阔，读词未终，
武圣人已把人慑服矣。

欣赏这首剧诗，首先给我们美感享受
的是曲词的韵律美和节律美。剧诗
讲究声韵，并且是所有文学艺术样式
中最讲究的。这是因为，剧诗是经过
提炼的艺术语言，传播娱乐方式又是
通过语言再传达给听众，所以必须
要“美听”，须“令情意婉转，音调
铿锵”，要求剧诗语言严格遵守汉
语的韵、声、调的音韵规律，这样
才能方便演唱，富于表现力。王骥
德在批评不注意曲词音韵的作品时
说：“夫曲之不美听者，以不识声
调故也”（王骥德《曲律》）。
一些佶屈聱牙、毫无节律、绕嘴
涩唇的曲词引不起观众的美感共
鸣，自然也就失去了生命。这首
剧诗文字平淡无奇，但读后却使
人感到了仇严这个英雄的存在，这
就是剧诗韵律、节律之美的强大表

张景《飞丸记》第八出《情恨兴师》仇严词

田七郎

【懒画眉】彪躯凛凛恁昂藏，

如电双瞳烂有光，

颐方口阔剑眉刚。

声音洪亮如钟撞，

纵懦夫一见能教意气扬。

刘清韵《丹青副》第三出《访梦》武承休词

玛志尼

【临江仙】万卷撑肠何用处，

哀哀亡国遗民。

江山寥寂锁愁云，

斜阳看雁去，

无语独沾巾。

【懒画眉】忍泪吞声，

做个词人。

零落乡关深闭门，

要将心血洗乾坤。

来日天难问，

暂收拾雄心消好春。

【醉江东】惹得俺千百结迴肠不展，

三万斛潮血如焚。

恨悠悠天道非，

痛历历英才尽。

望长空霜风凄紧，

难道是往车有辙，

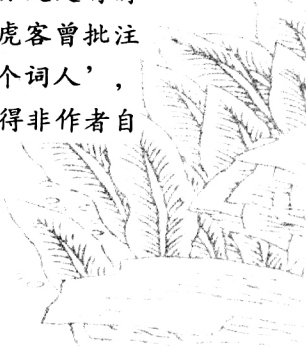
来轸无人？

现力。二二三的明快结构、后三字的加重重复，使本来平淡的文字增辉许多。

昂藏：谓人气宇不凡、仪表雄伟貌。

烂有光：灿烂有光。《诗经·女曰鸡鸣》有“明星有烂”诗句。曲词以白描手法写田七郎的身躯外貌，写他的双眼（眼睛是心灵的窗户，对于表现人物十分重要），写他的脸、五官，写他的声音，简单几笔，勾划出一个豪杰形象。

玛志尼：今作马志尼，意大利民族解放运动中民主派领袖，职业是律师，一生著述甚多，亦是一名出色的大作家。他一八〇五年出生于热那亚，青年时就投身到政治革命中去，提出了反抗奥地利压迫，争取民主自由和普选权，召开立宪会议和成立共和国等政治纲领。他一生屡遭逮捕和驱逐，但一直坚持为争取民主、自由，为建立共和而不懈斗争。梁启超作为维新派的骨干力量，其思想意识与马志尼很接近，所以特别崇拜马志尼，亦处处时时以马志尼喻己。扞虱谈虎客曾批注曰：“‘忍泪吞声，做个词人’，‘要将心血洗乾坤’，得非作者自

豪杰志士

叫一声我国民，
哭一声我国民，
怕不怕英雄气短柳丝长，
恨只恨自由人远天涯近。
从今后誓做个男儿本分，
爱国精神。

梁启超《新罗马》第四出《侠感》

玛志尼词

罗拔士比

【商调集贤宾】莽英雄杀人真似草，

剑花拂海云遥。
腥风催紧，
江山向晚，
万里流涨上红潮。
有鬼雄无数烦冤，
任啁啾夜夜狂号。
若教俺尽消除众生的苦恼，
只莫非头募生王，
破得个千金沽颈血，
为神州赤县洗尘嚣。

【逍遥乐】每登高狂啸，
袒臂长呼，
聊宽怀抱。
早则是皱上眉梢，
冷飕飕有结绿离鞘，
漫羨那鱼腹瓜刀刺王僚。
待唤起同胞兄弟，
把自由旗跃，
独立厅开，平等钟敲。

道耶？”其实何止此二语，细读之，语语有寄，字字可见作者情怀。

轸(zhěn):原意是车后的横木，后泛借指车。

本是《西厢记》久传不衰的名句，而今信手拈来，天然妙成，又呈新辉。人戏曰：“天下文章一大抄，看你会抄不会抄。”点石成金，需要有真功夫，借花增辉亦是一门值得研究的学问。有人爱借用名句，却如锦缎抹布上，只能令人嗤笑。

罗拔士比，今作罗伯斯比尔，一七五八年生于阿腊斯城。系十八世纪末著名的法国资产阶级革命家。他一生廉洁，提倡民主，反对封建制度。一七九二年八月，巴黎人民大起义，他被选入巴黎公社和国民公会。他坚决反对吉伦特派的妥协投降政策，坚持处死路易十六，力主抗击外来干涉者。感惺《断头台》传奇写的就是他怎样召开议会，处死路易十六的故事。

结绿：美玉名。唐代诗人李白《与韩荆州书》云：“庶青萍结绿，长价于薛卞之门”。青萍即宝剑。此处截用结绿以为青萍宝剑。

【高过随调煞】听处处浪淘沙起怒声，

只手障狂澜倒。

且款步向大西洋里斩神蛟。

直待的把山河重料理，

建百千秋第一等霸图高。

少不得忧危家国扶上一肩挑。

感怪《断头台》第一出《竞争》
罗拔士比词

葛蕊芳

【北上小楼】我原是心如铁烈庞娥，

要作那虹贯日女荆轲。

看着这奔走如梭，

奉承如奴，

翻复如魔。

不争他厚禄高官，

胭脂血染，

头颅一颗。

问你也可曾识我？

王蕴章《碧血花》第三出《殉夫》
葛蕊芳词

周顺昌

【传言玉女】劲骨钢坚，

天赋冰霜颜面。

守齋盐，

穷通不变。

微官敝履，

只留得清风如剪。

鱼腹瓜刀刺王僚：春秋时吴越事。

汉代赵晔《吴越春秋·王僚使公子光传》载：“……酒酣，公子光佯为足疾，入密室裹足，使专诸置鱼肠剑炙鱼中进之。既至王僚前，专诸乃擘炙鱼，因推匕首，立戟交轂，倚专诸胸，胸断臆开，匕首如故，以刺王僚，贯甲达背。王僚既死，左右共杀专诸。”南朝梁萧绎《金楼子》亦有专诸藏刀于鱼腹刺杀王僚的记载，大同小异。清末时暗杀之风盛行，行暗杀者均被视为英雄，所以感怪有美专诸暗杀王僚之心。

葛蕊芳，《板桥杂记》有载。与其夫孙武公同为壮烈之士，双双殉难，其侠义精神和英雄气概十分感动人。据《碧血花》后记说，王蕴章读《板桥杂记》，被她夫妇的壮烈感动，因仿《桃花扇》做传奇以赞。虽作品距《桃花扇》甚远，但人物正气却颇浓烈。

周顺昌，《明史》有专条传记记其事迹。他为人正直无私，任福州推官时人称“冰条先生”，调任吏部员外郎期间又被人誉为“吴门铁面”。此段曲词精确地概括了周顺昌的贤良和性格，以及他那甘于贫寒却不

豪杰志士

忧怀千缕，
忠肝一片。

李五《清忠谱》第一折《傲雪》

周顺昌词

蹇 伦

【步蟾宫】懒去折腰辞五斗，
三径在菊松依旧。
微躯此外更何求？
肯厌羹藜饭糗。

邵灿《香囊记》第三十四出《赏雪》蹇伦词

岳家军

【宰地锦裆】沙场草暖马蹄轻，

战将英雄虎豹形，
弓弯秋月箭流星，
稳征鞍杀气生。

【前腔】天兵席卷动乾坤，

猎猎旌旗跃日明。
宝刀提起火光喷，
敌国闻风尽丧魂。

佚名氏《精忠记》第八出《胜敌》岳飞词

兀 术

【清江引】皮裘任穿不怕寒，

劣马偏骑惯。
弓开雁坠云，
日落穹庐暗，
打辣酥满斟一醉酣。

佚名氏《精忠记》第七出《骄虏》兀术词

甘于魏忠贤祸国殃民、迫害良臣的高压之英雄气概。

邵灿是个老生员，他的《香囊记》从问世起，就为历代戏剧家们所厌恶。招厌之因，主要是语言陈腐、堆砌典故，“宾白亦是文语，又好用故事作对子，最为害事。”（徐渭《南词叙录》）此曲虽也用典，但用得比较贴切，简单明了地写出了蹇伦的人格与志向，算得一首不错的曲词。

岳家军作为宋代抵抗金兵入侵、保卫国家安定的一支重要武装力量，深受人民爱戴。此曲上曲写岳家军将士雄姿，第二曲写岳家军临出征前威严整齐的阵容，充满了尊敬和喜爱之情。

做词曲如烹调，妙在要做出自己的味道，只有风味独特才能吸引人。此曲述北方草原游牧民族将士之生活，风味浓郁而独特，聊聊数语活画出一幅游牧民族生活图，显现出兀术的豪悍。

打辣酥，蒙古语称酒。亦译作“打刺孙”。

韩世忠

【北雁儿落带得胜令】我只待
要破长风驾海航，

只待要开大道锄荆莽，

只待要拨云烟显太阳，

只待要正纲纪诛妖妄。

忠愤塞穹苍，

血泪洒空江。

愁逐征云惨，

心随去路长。

鹰扬，杀气有三千丈；

强梁，管教他今朝剑下亡！

张四维《双烈记》第二十三出

《道逢》韩世忠词

柳敬亭

【北新水令】走出了空林落叶
响萧萧，

一丛丛芦花红蓼。

倒戴着接篱帽，

横跨著湛卢刀，

白髯儿飘飘，

谁认的诙谐玩世东方老。

孔尚任《桃花扇》第十一出《投
辕》柳敬亭词

程宏图

【一剪梅】意气千金肯易酬，

白早蒙头，

心未低头。

人情笑我搅闲愁，

田野何忧，

四个“只待要”写出了韩世忠扶社稷、除佞贼的愿望，绘出韩世忠的英雄情怀，传模出他的思想境界。

两句对偶句，对得严谨自然，内容凝炼，而富有感情，更进一步增强了上文的艺术效果。

威武雄壮之貌。

锐不可挡之势。

杀敌豪气如此，英雄壮志必酬！

柳敬亭，江苏泰州人，明末清初享誉江南的说书艺人。

接篱帽，古明男子所戴头巾的一种，因为用白鹭的羽毛来做装饰，故又称“白接篱”。

湛卢刀，传说是战国时期著名铸剑师欧冶子所铸宝剑。

东方老，即汉东方朔，以滑稽多智著称。

程宏图是《精忠旗》中出场仅一次的小角色。一个老太学生。但这个人物是正义的化身，所以虽然只是流光一闪，却也给人留下了深刻的