

◎国学讲读·现代插图版

元曲讲读

黎孟德◎著

益智博闻、养性养生

上海图书馆
上海科学技术文献出版社

◎国学讲读·现代插图版

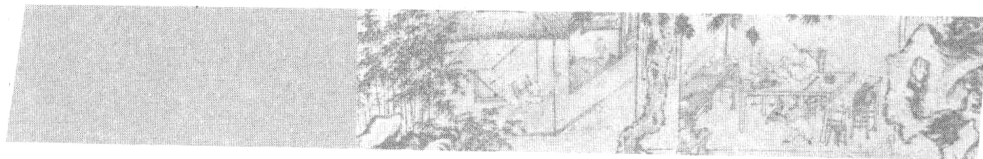
元曲讲读

黎孟德◎著

上海图书馆
上海科学技术文献出版社

益智博闻 养性养生

图书在版编目 (CIP) 数据

元曲讲读：现代插图版/黎孟德著. —上海：上海科学技术文献出版社，2011. 1

（国学讲读丛书）

ISBN 978-7-5439-4553-1

I. ①元… II. ①黎… III. ①元曲-通俗读物 IV. ①I222.9

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第215465号

责任编辑：张 树

封面设计：周 明

元曲讲读

黎孟德 著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
（上海市长乐路746号 邮政编码200041）

全国新华书店经销

成都艺杰企业策划设计有限公司制作

四川机投印务有限公司印刷

开本240×170mm 1/16 印张 18 字数220 000

2011年1月第1版 2011年1月第一次印刷

ISBN 978-7-5439-4553-1

定价：30.00元

<http://www.sstlp.com>

弁言 / 施维

谈到国学，不能不谈到孔子。孔子在《论语》中的第一句话是：

学而时习之，不亦乐乎？

这句话在中国妇孺皆知，只不过这个“皆知”，还停留在表面的字义上。关于学习，天才学者刘咸炘在《推十书》中曾经精辟地说道：

何以为学？学为人也。千万年，千万人，唯此一事而已。

把锤炼品格、为人处世作为了学习和培养人才的第一要务。可惜多数人的学习，是从书本到书本，缺乏在实践中反观批判的功夫，难以找到“学而时习之”的快乐。

但是，孔子这句话确实是读书乃至修身齐家治国平天下的不二法门。可惜知之者少，行之者更少，以致千百年来这句被无数师长用来教导学生用功但不太管用的名言，被大大地“浅读”了。

孔子的学生大多是栋梁之才，夫子因材施教，《论语》中的很多地方都在谈做人的智慧、行为的准则、行走社会的本事。这智慧、这本事在学习中获得，又在实践中反复体悟到了，就得到了“兼善天下”的平台，人生的价值最大化，这难道不是很快乐的事吗？所以宋初名臣赵普说“半部《论语》治天下”（见罗大经《鹤林玉露》），诚非虚言。

漫漫黑夜两千年，或许让孔子满意的正解终于在明代正德年间出现了，诠释者的名字叫王守仁，号阳明子。阳明先生在很长一段时间一直搞不懂为什么读书人不能解决实际问题，为什么反复学习圣贤经典却找不到齐家治国平天下之道？最后在龙溪悟道，找到了他认为畅行天下的智慧：

知行合一

靠着这个“知行合一”，阳明先生成为了当时最能解决疑难国事的大吏、最能打胜仗的统帅、最具人气和创新精神的哲学家。

“学而时习之”与“知行合一”相表里，孔子和王阳明强调的重点都在学习与实践的结合，他们一再强调正确者行之，错误者改之，在实践中体悟做人的道理，运用做事的智慧。但人非圣贤，古往今来真正能够践行者极少，否则为什么芸芸众生大都被性格决定了命运？

但“学而时习之”与“知行合一”又是极简单的道理，只要下定决心，不怕困难（不怕牺牲就免了），排除万难，努力去做，我们就会终身受益，就像今年我国的达人冠军刘伟坚毅地说“他们能我也能（大意）”并持之以恒地做一样。

沉淀了几千年的国学的菁华是可以给予我们智慧、陶冶我们心性、调和我们气韵、改善我们生活的，如果你想自己和子女成为一个底蕴深厚的人、一个豁达机智的人，一个脱离了被性格主宰命运的人，读点国学，汲取精华，躬身践行，必然大有裨益。但目前汗牛充栋的国学读本可谓正读与误解并存，链接与抄袭齐飞，读者和家长对国学读本的选择就至关重要了。

《国学讲读》书系，每一种皆为学术根底深厚并富有识见才情的学者原创，历时四年，五易其稿，形式新颖，视野开扩，内容丰富，针对性强，极便阅读和教学，是目前国学普及读本中不可多见的上乘佳作。其中主要作者黎孟德教授，是国学大师屈守元先生高足、当代极富才艺并甘于寂寞的学者之一，其沉潜国学之深广，解说作品之精辟，诚为读者不可多得的良师；李尚信先生，师从当代巨儒刘大钧先生，是教育部重点研究基地山东大学周易研究中心教授，对《周易》卦序的研究是“迄今为止”“最好的两个推导方法”之一（清华大学教授、国家“夏商周断代工程”首席科学家李学勤先生评语）；谢正强博士，大学阶段接受化学科学方法训练，后转入道家道教研究，践行道家修身养性之道，理法并重，推崇持之以恒、行之有效、养心养性的自在人生。

我一直期待有一套通透而睿智、优美而易懂、切实而有利今用的国学读本，为青年，为家长，为读者，《国学讲读》书系的出版，或可当焉。

2010年12月20日 于成都乾元斋

元代的历史与文化

- 003 元史简述
- 006 元代的文化

元曲简述

- 013 什么是元曲
- 013 散曲的产生
- 016 散曲的结构
- 021 散曲的艺术特色
- 021 散曲的语系
- 022 散曲的用韵
- 023 散曲的衬字
- 024 散曲的宫调
- 026 散曲的语言
- 027 散曲的对仗

元散曲简史

- 033 元散曲的分期
- 034 元前期散曲的特色
- 037 元后期散曲的特色

散曲名家

- 041 元好问
- 043 杨果
- 044 杜仁杰
- 046 刘秉忠
- 048 商道
- 049 商挺
- 050 白朴
- 053 胡祇遹
- 054 王恽

- 056 关汉卿
- 061 王和卿
- 062 庾天锡
- 065 卢挚
- 068 姚燧
- 070 马致远
- 074 冯子振
- 077 郑光祖
- 079 曾瑞
- 081 白贲
- 083 张养浩
- 089 沈和
- 090 乔吉
- 095 张可久
- 099 徐再思
- 100 贯云石
- 103 钟嗣成
- 106 周文质
- 107 刘庭信
- 108 汪元亨
- 109 汤式

名篇赏析

- 113 双调·小圣乐/《骤雨打新荷》 元好问
- 115 双调·小桃红/《采莲女》三首 杨果
- 116 南吕·干荷叶/八首录二 刘秉忠
- 118 般涉调·耍孩儿/《庄家不识勾栏》 杜仁杰
- 122 仙吕·醉扶归/《咏大蝴蝶》 王和卿
- 124 越调·小桃红/《临川八景·江岸水灯》 盍西村
- 125 越调·小桃红/《临川八景·市桥月色》 盍西村
- 126 双调·沉醉东风/二首 胡祇通
- 126 正宫·黑漆弩并序/《游金山寺》 王恽

- 129 双调·沉醉东风/《闲居》 卢挚
130 双调·蟾宫曲/四首录二 卢挚
131 双调·蟾宫曲/《西施》 卢挚
133 双调·蟾宫曲/《洛阳怀古》 卢挚
134 双调·寿阳曲/《别珠帘秀》 卢挚
135 中吕·山坡羊/录二 陈草庵
136 仙吕·一半儿/《题情》四首 关汉卿
137 南吕·四块玉/《别情》 关汉卿
138 双调·沉醉东风/咫尺地天南地北 关汉卿
139 南吕·一枝花/《不伏老》 关汉卿
142 中吕·阳春曲/《题情》六首录三 白朴
143 双调·沉醉东风/《渔夫》 白朴
145 中吕·满庭芳/天风海涛 姚燧
146 越调·凭栏人/《寄征衣》 姚燧
147 正宫·黑漆弩/《村居遣兴》 刘敏中
148 越调·天净沙/《秋思》 马致远
149 双调·拨不断/十五首录四 马致远
151 双调·清江引/《野兴》八首录四 马致远
152 双调·夜行船/《秋思》 马致远
154 仙吕·后庭花/青溪一叶舟 赵孟頫
155 中吕·十二月过尧民歌/《别情》 王德信
156 正宫·叨叨令/《道情》 邓玉宾
157 正宫·小梁州/《秋》 贯云石
157 中吕·红绣鞋/挨着靠着云窗同坐 贯云石
159 双调·水仙子/《田家》 贯云石
160 双调·折桂令/《苏学士》 鲜于必仁
161 双调·沽美兼太平令/在官时只说闲 张养浩
162 双调·雁儿落兼得胜令/云来山更佳 张养浩
163 双调·沉醉东风/班定远飘零玉关 张养浩
164 中吕·红绣鞋/《警世》 张养浩
164 中吕·山坡羊/《骊山怀古》 张养浩
166 中吕·山坡羊/《潼关怀古》 张养浩

- 167 双调·蟾宫曲/弊裘尘土压征鞍 郑光祖
- 168 骂玉郎过感皇恩采茶歌/《闺情》 曾瑞
- 169 般涉调·哨遍/《高祖还乡》 睢景臣
- 171 中吕·满庭芳/《渔父词》二十首录四 乔吉
- 173 双调·折桂令/《自述》 乔吉
- 174 双调·水仙子/《重观瀑布》 乔吉
- 175 双调·水仙子/《寻梅》 乔吉
- 177 正宫·端正好/《上高监司》 刘时中
- 180 正宫·醉太平/《寒食》 王元鼎
- 181 中吕·山坡羊/《大江东去》 薛昂夫
- 182 双调·庆东原/《古阜亭适兴》 薛昂夫
- 183 双调·楚天遥过清江/《花开人正欢》 薛昂夫
- 185 双调·水仙子/《客乡秋夜》 赵善庆
- 186 双调·沉醉东风/《嘲妓好睡》 马谦斋
- 187 双调·水仙子/《西湖秋夜》 张可久
- 188 双调·折桂令/《鉴湖小集》 张可久
- 190 越调·寨儿令/《鉴湖上寻梅》 张可久
- 190 越调·寨儿令/《情梅友元帅席上》 张可久
- 192 双调·殿前欢/《次韵酸斋》 张可久
- 192 双调·庆东原/《越山即事》 张可久
- 193 中吕·卖花声/《怀古》 张可久
- 194 中吕·齐天乐过红衫儿/《道情》 张可久
- 195 中吕·山坡羊/《闺思》 张可久
- 196 越调·凭栏人/《江夜》 张可久
- 197 南吕·阅金经/《闺情》 徐再思
- 198 中吕·普天乐/《吴江八景·西山夕照》 徐再思
- 198 双调·沉醉东风/《春情》 徐再思
- 199 双调·蟾宫曲/《春情》 徐再思
- 200 双调·水仙子/《夜雨》 徐再思
- 201 双调·水仙子/《自足》 杨朝英
- 202 双调·殿前乐/《梅花》 景元启
- 204 双调·水仙子/《讥时》 张鸣善

- 205 中吕·红绣鞋/《郊行》三首 周德清
207 中吕·朝天子/《书所见》 周德清
208 双调·凌波仙/灯前抚剑听鸡声 钟嗣成
209 双调·水仙子/东风花外小红楼 倪瓒
210 双调·折桂令/《忆别》 刘庭信
211 双调·湘妃引/《送友归家乡》 汤式
212 正宫·叨叨令/绿杨堤畔长亭路 无名氏
214 正宫·塞鸿秋/《村夫饮》 无名氏
214 正宫·醉太平/《讥贪小利者》 无名氏
215 仙吕·寄生草/有几句知心话 无名氏
216 中吕·朝天子/《志感》 无名氏
218 双调·十棒鼓/将茅庵盖了 无名氏

⑤

元曲故事

- 221 戏剧皇后珠帘秀
222 王元鼎杀马
223 蕙心兰质管夫人
224 泉泉泉
225 七步之才张怡云
226 又见魏公嫁文姬
227 聪慧绝伦一分儿
228 犯妇一曲成夫人

元曲杂说

- 231 元曲与乐
233 元曲与道
237 元曲与酒

曲牌选萃

- 246 小令(包括小令和套数兼用者)
246 黄钟类

- 247 正宫类
- 250 仙吕类
- 251 中吕类
- 258 南吕类
- 260 双调类
- 264 越调类
- 266 套数
- 266 常用散套结构
- 268 常用散套格律

元代的历史与文化

如果说唐诗是浩瀚无垠的大海，宋词是的奔流不息的大河，那么，元曲就是山间琤琮琤琮、曲折蜿蜒的溪流；如果说唐诗是国色天香的牡丹，宋词是清丽出尘的白莲，那么，元曲就是漫山遍野的矢车菊。它没有丝毫的装腔作势，而是通通俗俗，平易近人。因为通俗，它曾经受到元代朝野上下乃至山野村夫、贩夫走卒的喜爱，成为有元一代最具有代表性的文学艺术体裁之一，而与唐诗、宋词分庭抗礼，各领风骚。

但也是因为其“俗”，散曲地位不及诗词，一般文学史对它的介绍不多，评价不高，学术界对之的关注程度不够，或者说，普及的工作做得不如唐诗、宋词，所以很多人对它的熟悉程度远不及唐诗、宋词。

但是，如果你平心静气地去读一读那些千古传诵、脍炙人口的散曲作品，你就会发现，其高处是不在唐诗、宋词之下的，而且，它更通俗易懂，与你离得更近。郑振铎在《中国俗文学史》中说：

他们（指元曲）绝对不是粗鄙恶俗的俚曲，他们不是出于未经文学修养者的手笔，他们里有极多乃是最好的抒情诗人们的杰作。他们乃是经过琢磨的美玉，乃是经过披拣的黄金。

在这里，我们先来读两首元人散曲，你一定会被它们的美所迷醉。

〔双调·沉醉东风〕

关汉卿

咫尺的天南地北，霎时间月缺花飞。手执着饯行杯，眼搁着别离泪。刚道得声保重珍惜，痛煞煞教人舍不得，好去者，望前程万里。

〔越调·天净沙〕

秋思

马致远

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。

元人散曲中，像这样的作品还很多，虽然其歌法也基本失传了，但读起来一样地琅琅上口，听起来一样地扣人心弦。

忽必烈像

元史简述

蒙古族本来是我国东北一带的游牧民族，在公元12世纪左右逐渐强大起来。当他们的天才领袖铁木真出现的时候，蒙古族已经注定要从一个被压迫的弱小民族，变成一个纵横欧、亚的强大民族。

1206年，也就是南宋宁宗开禧二年，铁木真在斡难河畔举行的忽里勒台（大聚会）上被推举为蒙古大汗，号成吉思汗（意思是大多数人的强有力的皇帝），建立了大蒙古国。蒙古国的建立，对蒙古族的形成具有很大意义，但是对宋、金、西夏、吐蕃乃至俄罗斯、波兰、德国等东欧国家和伊朗等小亚细亚地区国家、地中海地区的一些国家来说，却形成了很大的威胁。

蒙古和宋一样，本来也是受金人的欺负的，当它强大起来以后，又正赶上金朝走向衰弱，所以在灭了西夏以后，就约宋一起对付金。这时，铁木真已经去世，由他的第三个儿子窝阔台（元太宗）继位。1234年（宋理宗端平元年），金亡。蒙古人并没有履行与南宋签订的条约，而是挥师南下，把南宋作为下一个进攻的目标。

1251年，铁木真的孙儿蒙哥（元宪宗）继位，开始大举攻宋。南宋朝廷，奸相贾似道专权，谎称胜利，依然是一派歌舞升平、纸醉金迷。而各地的军民，却与蒙古大军进行着殊死的斗争，蒙哥本人也死于合州（今四川合川）城下。

1260年（宋理宗景定元年），蒙哥的弟弟忽必烈（元世祖）继位。1271年（元世祖至元八年）正式建国，取《易经》“大哉乾元”之意，号“大元”。建都大都（今北京），然后大举南下，分兵三路进逼南宋都城临安。终于在1279年（至元十六年）灭宋。与此同时，蒙古大军又西征欧洲，占领了东欧大片土地，再东征朝鲜，南下吐蕃（今西藏），

成吉思汗像

成为当时世界上疆域最广、势力最大的横跨欧、亚的大帝国。这个大一统的帝国，结束了南宋以来几个政权同时存在而各行其事的混乱局面，给经济的繁荣和文化的复苏提供了有利的条件。元朝时期，联系欧、亚的道路通畅了，西方的宗教、文化、科技等都陆续传入中国，而我国的罗盘、火药、印刷术等也传入欧洲，对世界文化做出了卓越的贡献。

蒙古是游牧民族，在征服各国的时候，采取的是残酷的杀戮政策，稍加反抗，即遭屠城。史载，两河、山东数千里，人民被杀几尽，金帛、子女、牛、马、羊皆被席卷而去。庐舍尽焚，城廓丘墟。即胡祇遹《民间疾苦状》所说的“财货子女则入于军营，壮士巨族则殄于锋刃，一县叛则一县荡为灰烬，一州叛则一州葬为丘墟”（见《紫山先生大全集》）。

元朝统治者把各族人民分为四等：蒙古人、色目人（西域各族人和西夏人）、汉人（包括北中国汉人、契丹人、女真人、高丽人等）、南人（南中国的汉人）。蒙古人最贵，其次是色目人，汉人已经很贱，而南人因抵抗最烈，被视为最下等之人。汉人和南人很少担任高级行政官吏的，更不可能参预军机。汉人和南人不许藏兵器，不许田猎，不许习武，不许养马，不许聚众祠祷、祈神、赛社，不许集市买卖，夜间戒严，不许点灯。蒙古人、色目人杀死汉人、南人，仅判出征。汉人、南人杀死蒙古人或色目人，则是死罪。这种民族歧视政策是终元之世都没有改变的。

元朝统治初期，对经济的破坏也是很大的。蒙古人是游牧民族，不重视农业生产，让大量的土地荒芜。立国之初，蒙古贵族别达等就曾建

议说：“汉人无补于国，可悉空其人，以为牧地。”幸好成吉思汗没有采纳这个建议，但是，这种情况在全国范围内还是大量存在的。元人赵天麟在上书元世祖的时候就说：“今王公大人之家，或占民田近千顷，不耕不稼，谓之草场，专放孳畜。”（《续文献通考》卷一《田赋》）两宋以来已经高度发达的农业和手工业遭到极大破坏。

但是，元代统治者也很快认识到发展经济的重要意义，所以，在统一全国以后，忽必烈就多次颁发禁令，严禁军队和豪强圈地扰民，破坏农业生产，同时将荒地分给无田的农民，兴修水利，蠲免赋税，使农业生产一度得到恢复，社会也逐步安定。

元蒙统治者也试图以中原文化来补充其统治，如兴办学校，以儒家的“四书”“五经”为教科书，封孔子为“大成至圣文宣王”，确立程朱理学的地位等等，但都仅仅流于形式，而且儒学的影响力呈日益下降之势。一方面元代诸帝的汉文化水平都不太高。虽然忽必烈比较重视汉文化，尤其是儒学，后来的仁宗、文宗和顺帝的汉文化水平都较之前诸帝为高，但是，毕竟不能和唐、宋时期相比。尤其是读书人的地位极低，待遇极差，很大程度遏制了文化的发展。

元代对宗教的崇奉是远在儒学之上的。中原地区本土的道教，包括全真教、太一教、正一天师教，还有藏传佛教在元代都大行其道，各地道观寺庙极多，僧、道士在元代都享有较高的地位。据《新元史·释老传》记载，佛教徒公开参预政治活动，八思巴被封为国师，“其弟子之号司空、司徒，封国公者前后相望，怙势恣睢，气焰熏灼，为害不可胜言”。西方的基督教、伊斯兰教、犹太教、祆教（即拜火教）等也都得到传播。其实元代统治者是懂得利用这些哲学和宗教信仰来帮助其统治的。元仁宗就曾经说：“明心见性，佛教为深；修身治国，儒、道为切。”（《元史·仁宗纪》）

程朱理学以“存天理，灭人欲”为宗旨，南宋后期已经受到很多人的责难，元代思想远较前代解放，对程朱理学的抵触情绪就更大一些。元人王恽在《上世祖皇帝论故事书》中就指出宣扬礼教“终无分寸之效者，徒具虚名而已”。

这种多元化的思想信仰，既是思想解放的一种标志，也造成信仰一定程度的混乱。

儒学的地位不太高，表现在元代的读书人地位是很低的。

封建社会的读书人，自隋、唐以后，科举几乎是唯一的出路。虽然能够考中举人、进士的毕竟是极少数人，但是所有人都有一个追求的目标。元代立国以后，五十余年不开科举，后来也是时断时续，几乎所有的文人一下子都失去了方向，平日赖以进取的诗词文章，现在变得一钱不值。读书人的地位一下子降到了最低点。元代把人分为十等，即一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七匠、八倡、九儒、十丐。见于南宋遗民谢枋得《送方伯载归三山序》。《序》中有这样一段话：“滑稽之雄，以儒为戏曰：‘我大元典制，人有十等，一官二吏……先之者贵之也；七匠八倡九儒十丐，后之者贱之也。吾人岂在倡之下丐之上者乎？’”虽然是滑稽之语，但未必没有根据。南宋另一个遗民郑思肖在《心史》中也说：“鞑法：一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七猎、八民、九儒、十丐，各有所统辖。”只不过把“匠”换成了“猎”，把“娼”换成了“民”。“儒”的地位是一点都没有提高的。现在有的人认为没有这样的等级划分，又没有证据，倒还不如相信两位南宋遗民的话。

元代统治者采取民族高压和民族歧视政策，对汉人和南人进行残酷的镇压和盘剥。元代统治者的生活是极其奢侈腐化的，他们对农业生产不重视，而官府横征暴敛，百姓卖儿卖女，流离失所。因此，从元朝建国之初，各地大大小小的起义反抗就没有中断过。元代末年，终于爆发了以刘福通为首的红巾起义，推翻了元朝的统治。

元代的文化

元代的经济不是很发达，但文化却比较繁荣，只不过是形式和内容都与它之前的汉、魏、唐、宋，它之后的明、清不同而已。

元代文化有两大特色，一是通俗化，一是多元化。

元代的诗、词、散文不及唐、宋，经学与小说不及明、清。但如果因此就认为元代文化也不及唐、宋、明、清，就大错而特错了。元代自有自己的文化，只不过内容和形式都与前代后世不同而已，水平应该是