

情歌的时光隧道

——古代流行情歌今赏

【挂枝儿·分离】要分离，除非是天做了地。要分离，除非是东做了西。要分离，除非是官做了吏。你要分时分不得我，我要离时离不得你。就死的黄泉也，做不得分离鬼。【水仙子】秋风飒飒撼苍梧，秋雨潇潇响翠竹，秋云黯黯迷烟树。三般儿一样苦，苦的人魂魄。

思，便害相思。

半明时。【山坡

水·深院黄昏

李静嘉 洪江、著

丝。空一缕余香在此，盼千金游子何之？证候来时，正是何时？灯半昏时，月入心地，为冤家使得心都碎。骨髓情，怎教人心弃毁。蓝桥路阻，路阻春来

凤凰出版传媒集团

版社

情歌的时光隧道

——古代流行情歌今赏

李静嘉 洪江一 著

凤凰出版传媒集团
凤凰出版社

图书在版编目(CIP)数据

情歌的时光隧道:古代流行情歌今赏/李静嘉,洪江
著. —南京:凤凰出版社,2005. 10

ISBN 7-80643-798-3

I. 情... II. ①李... ②洪... III. ①古典诗歌—文学研究—中国—元代②古典诗歌—文学研究—中国—明清时代 IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 117253 号

书 名 情歌的时光隧道——古代流行情歌今赏

著 者 李静嘉 洪 江

责任编辑 陈晓清

出版发行 凤凰出版传媒集团

凤凰出版社(原江苏古籍出版社)

南京市中央路 165 号 邮编 210009

发行部电话 025—83223462

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华书店

照 排 南京凯建图文制作有限公司

印 刷 者 南京通达彩印有限公司

南京市六合区冶山镇 邮编 211523

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 4

字 数 101 千字

版 次 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80643-798-3/I·199

定 价 9.00 元

(凤凰出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

前言

在中国第一部诗歌总集《诗经》编纂以前，除《诗经》所收诗歌以外，今天所知道的上古诗歌，写作年代大多数真伪不明，如相传是帝尧时老人所作的《击壤歌》：“日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食。帝力于我何有哉？”历来研究者都认为是战国时代人伪作的。但即以《诗经》所收作品来看，中国诗歌的产生也足够称得上历史悠久了。

现在讲到诗的概念，总是使用“诗歌”这两个字来表达，这是因为古代的诗都是能够歌唱的，也就是能配合音乐进行演唱，所以诗又被称为“歌词”。据《汉书》等记载，上古先秦有专门负责搜集民间歌曲的采风官，在汉代则设有管理音乐和歌曲的官署乐府。因此，现存早期的诗中民歌占了很大比例，到后来文人自觉地向民歌学习，创作诗歌，使诗这个中国文学的主要文体日益发展成熟。

诗歌配合音乐演唱，大致上可以分为三个时期。一是先秦时期，以《诗经》为代表，形式以四言为主。二是汉魏两晋南北朝时期，以乐府诗为代表，主要是五言、七言诗。三是唐宋元明清时期，以词、散曲、民歌为代表，句子长短不齐。其中比较特殊的是唐朝的绝句，部分入乐府，部分被称作“声诗”，也可以歌唱。传统上称呼的诗歌，到唐以后已不再作为歌来演唱了。

宋代的郭茂倩编《乐府诗集》一百卷，收汉魏到唐五代的诗歌，分为十二类。所以可入乐的诗又被称为“乐府诗”。乐府诗的内容，包括朝廷祭祀、宴会用的乐章，军队用的乐章、琴曲，以及一些抒情乐章。其中最有价值的是归入“相和歌辞”、“清商曲

辞”、“杂曲歌辞”的部分，大多是民间歌曲与文人抒情拟作，如《饮马长城歌行》、《白头吟》、《子夜歌》、《长相思》、《西洲曲》等，或悲壮豪放，或缠绵清丽，受到历代评论家的慧赏。“杂歌谣辞”中名作虽不多，但《敕勒歌》一首，享誉千古。唐代的“新乐府辞”，是文人拟乐府所作，以反映现实为世瞩目，如白居易的《卖炭翁》、杜甫的《兵车行》等，都达到了内容与形式的完美统一。

唐五代及宋的词，元代的曲，都被王国维评为“一代之文学”，与音乐的关系更加密切，其形式成熟后，必须依谱填词；由于是杂言，更能表达情感，表现歌的韵味，所以很快就替代了诗的歌唱功能。

不管是诗，还是后来兴起的词曲，都是发源于民间，由民间口头创作，过渡到文人的模仿、创作。从内容上来说，由俗走向雅；从格律上来说，从松散走向严密。但不管是民间创作，还是文人创作，其中能流行的都是贴近生活、符合百姓心态的作品，其中通俗作品，尤其受到欢迎。唐人薛用弱传奇《集异记》中“旗亭画壁”的故事很能说明问题。故事载唐大诗人王昌龄、高适、王之涣有一次听歌伶唱歌，大家约定，以歌伶所唱谁的歌词最多定胜负。一会儿，一伶唱“寒雨连江夜入吴”，王昌龄在壁上画了一横，说：“一首。”又一伶唱“开箧泪沾臆”，高适画了一横。又一伶唱“奉帚平明金殿开”，王昌龄又画了一横。王之涣着急了，说：“这些人都是潦倒乐官，所唱都是俚俗之词。”指着诸伶中最漂亮的一个说：“这个人如果不唱我的诗，我就甘拜下风。”轮到那人，果然唱王之涣的《凉州词》“黄河远上白云间”，三人大笑。同样，流传不歇的词、曲、民歌，也都是这一类作品，如今天仍在演唱的民歌“月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁”一首便是。

流行歌曲之所以流行，通俗是一关键，而在内容上则大多与爱情相关，此外或抒发消极人生观，提倡及时行乐；在格调上要求婉转流畅，或低徊绮丽。这样才符合市民口味，才能受到普遍

欢迎。而一首歌的流行,又往往与歌词的作者是名家,歌唱者是名歌星有关。如金末元好问作过一首《骤雨打新荷》曲,词调风流俊爽,写的是人生苦短、岁月不居,很容易引起人们的共鸣;当时演唱的是大都(今北京)著名歌伎解语花,所以一时倾倒众生,传播天下。宋代的柳永,以写通俗情歌出名,一时名伎以能唱他所作的歌自豪,形成了“凡有井水饮处即能歌柳词”的盛况。这种由名歌星唱红流行歌曲的情况一直延续到今天,只是歌词的作者是否名家,似乎不很讲究了。

以今天的眼光来看古代的流行歌曲,由于时代的不同,世界观的变易,很多内容已难以为人广泛接受。古今一辙的是,爱情作为人生永恒的主题,其内容、情感,没有发生太大的变化。因此,了解古代的流行歌曲,专注于写爱情的部分,无疑是捷径。由于诗词作为歌曲,其演唱的功能已在大多数人的思想中淡化,且其中通俗作品占有的比例很少,所以本书着重选编了元明以来的散曲与民歌。入选的作品,基本辑自《全元散曲》、《全明散曲》及明冯梦龙编《挂枝儿》、《山歌》,清王绍述编《霓裳续谱》、华广生编《白雪遗音》。作品次序,基本按时代先后排列。现知作者名的,标注作者及年代,流传民间的或佚名的,不再标署。

用今天的思维方式对古代作品进行赏鉴一直是我们想做的一项工作,就其内容与形式来说,流行歌曲无疑是最合适的。因此,本书除对古代流行情歌进行分类外,特辟“今古对话”及“今古对唱”两栏。前者旨在将今古情歌的时光隧道连接起来,以今述古;后者旨在将今古情歌的感情、语句连接起来,以今证古。通过这一新的形式,让读者与古代文化进行深层次的沟通,获得更好的阅读效果。在“今古对唱”中,节录了一些现代的流行情歌,以资说明,帮助鉴赏;有些歌本来是应该全首抄录的,由于众所周知的原因,只能割爱,谨此说明,并对原作者表示感谢。

目 录

两绸缪，意相投，天然一点芳心透

——初恋情怀

- 潘妃曲·····〔元〕商 挺(2)
- 沉醉东风·春情·····〔元〕徐再思(2)
- 一江风·咏女郎·····〔明〕刘 兑(3)
- 折桂令·思情·····〔明〕陈 铎(4)
- 朝天子·····〔明〕杨 慎(5)
- 挂枝儿·私窥·····(5)
- 挂枝儿·咳嗽·····(6)
- 挂枝儿·调情·····(7)
- 挂枝儿·错认·····(7)
- 挂枝儿·眼里火·····(8)
- 挂枝儿·眼里火·····(9)
- 山歌·模拟·····(9)
- 劈破玉·····〔明〕赵南星(10)

你要分时分不得我，我要离时离不得你

——热恋缠绵

- 潘妃曲·····〔元〕商 挺(12)
- 一半儿·题情·····〔元〕关汉卿(12)
- 红绣鞋·欢情·····〔元〕贯云石(13)
- 江儿水·笑靥·····〔元〕王仲元(14)
- 一半儿·咏情·····〔明〕朱有燬(14)
- 沉醉东风·春恨·····〔明〕王九思(15)

懒画眉·春日闺中即事	〔明〕沈仕(16)
挂枝儿	〔明〕刘效祖(17)
挂枝儿·耐心	(17)
挂枝儿·同心	(18)
挂枝儿·分离	(19)
挂枝儿·泥人	(19)
挂枝儿·爱	(20)
山歌·等	(20)
寄生草	(21)
马头调	(21)

相思病何年尽,姻缘薄何日了

——相思无限

阳春曲·题情	〔元〕王和卿(24)
桂枝香	〔元〕关汉卿(24)
寨儿令	〔元〕周文质(25)
折桂令·春怨	〔元〕乔吉(26)
蟾宫曲·春情	〔元〕徐再思(27)
清江引·情	〔元〕钟嗣成(28)
水仙子	〔元〕刘庭信(28)
折桂令·相思	〔元〕兰楚芳(29)
寿阳曲	(30)
折桂令·闺情	〔明〕盛从周(30)
小梁州·闺情	〔明〕陈铎(31)
醉罗歌·题情	〔明〕陈铎(32)
山坡羊	〔明〕唐寅(33)
挂枝儿·不凑巧	(33)
挂枝儿·花开	(34)
挂枝儿·相思	(35)

挂枝儿·相思	(36)
挂枝儿·相思	(36)
挂枝儿·听唱	(37)
挂枝儿·心口相问	(37)
挂枝儿·痴想	(38)
挂枝儿·痴想	(39)
挂枝儿·梦	(39)
挂枝儿·春	(40)
挂枝儿·拜月	(41)
挂枝儿·鼠	(41)
挂枝儿·听箫	(42)
挂枝儿·月	(43)
山歌·素帕	(43)
沉醉东风·相思	〔明〕薛论道(44)
醉罗歌·思情	〔明〕沈 璟(44)
寄生草·圈儿信	(45)
西调·怕春去	(46)
西调·倚纱窗	(46)
寄生草	(47)
寄生草	(48)

叫一声才郎身去心休去,不由我愁似铁,泪如珠

——离别伤感

沉醉东风	〔元〕关汉卿(50)
寿阳曲	〔元〕贯云石(50)
普天乐·别情	〔元〕张可久(51)
挂枝儿·送别	(52)
挂枝儿·送别	(52)
挂枝儿·送别	(53)

锁南枝半插罗江怨·送别	[明]丁 綵(53)
河南韵·别离	[明]丁惟恕(54)
剪靛花	(55)
马头调·手拉手	(56)

愁切切恨绵绵,待要团圆,除非梦中见

——别后断肠

小桃红	[元]杨 果(58)
一半儿·题情	[元]王和卿(58)
潘妃曲	[元]商 挺(59)
十二月过尧民歌·别情	[元]王实甫(60)
殿前欢	[元]贯云石(61)
山坡羊·思情	[元]曾 瑞(61)
叨叨令·自叹	[元]周文质(62)
天净沙·即事	[元]乔 吉(63)
红绣鞋·离愁	(63)
快活三过朝天子四换头·忆别	(64)
寄生草·闺情	[明]康 海(65)
月儿高·题情	[明]冯惟敏(66)
挂枝儿·寄书	(66)
挂枝儿·喷嚏	(67)
挂枝儿·盼归	(68)
挂枝儿·久别	(68)
挂枝儿·数归期	(69)
挂枝儿·春	(70)
挂枝儿·风	(70)
挂枝儿·牛女	(71)
朝元歌·别情	[明]薛论道(72)
劈破玉·闺怨	[明]丁 綵(73)

山坡羊	〔明〕丁惟恕(73)
娇莺儿·春思	(74)
西调·自从你走后	(75)
西调·风轻帘枕静	(76)
西调·一对对鸳鸯戏	(77)
南寄生草	(77)
马头调	(78)

他笑里藏刀,误了我漆共胶

——你疑我猜

春从天上来·闺怨	〔元〕王伯成(80)
锁南枝·风情	〔明〕陈 铎(81)
月云高·题情	〔明〕康 海(81)
锁南枝	〔明〕刘效祖(82)
挂枝儿·耐心	(83)
挂枝儿·虚名	(83)
挂枝儿·真心	(84)
挂枝儿·情长	(85)
挂枝儿·打	(86)
挂枝儿·不忘	(86)
挂枝儿·捎书	(87)
挂枝儿·发狠	(87)
挂枝儿·醋	(88)
挂枝儿·劝	(89)
挂枝儿·跳槽	(89)
挂枝儿·识破	(90)
挂枝儿·淘气	(91)
挂枝儿·夜闹	(91)
挂枝儿·漏言	(92)

挂枝儿·管	(92)
挂枝儿·狠	(93)
挂枝儿·月	(94)
挂枝儿·杨花	(94)
山歌·灯笼	(95)
马头调	(96)
马头调·劝情人	(96)

恨那时错认冤家,说尽了痴心话

——失恋绝交

喜春来·闺怨	〔元〕曾 瑞(99)
寨儿令	〔元〕周文质(99)
水仙子·怨风情	〔元〕乔 吉(100)
朝元令·思情	〔明〕刘龙田(101)
河西六娘子·闺情	〔明〕金 銮(102)
锁南枝·风情集常言	〔明〕金 銮(103)
山坡羊·闺情	〔明〕张 鍊(103)
玉抱肚	〔明〕吴国宝(104)
挂枝儿·负心	(105)
挂枝儿·负心	(105)
挂枝儿·情淡	(106)
挂枝儿·缘尽	(106)
挂枝儿·是非	(107)
挂枝儿·自悔	(108)
挂枝儿·黑心	(109)
挂枝儿·心变	(109)
挂枝儿·咒	(110)
挂枝儿·恨天	(111)
挂枝儿·花蝶	(111)

挂枝儿·荷·····	(112)
寄生草·····	(113)
马头调·····	(113)
马头调·····	(114)
马头调·····	(115)

两绸缪，意相投，天然一点芳心透

——初恋情怀

潘妃曲

〔元〕商 挺

戴月披星耽惊怕，久立纱窗下。等候他，蓦听得门外地皮儿踏^①。则道是冤家^②，原来风动茶蘼架^③。

【注释】

① 蓦：忽然。地皮儿踏：指脚步声。② 冤家：对心上人的爱称。③ 茶蘼：木本植物，春末开白色、红色小花。

【今古对话】

听见外面脚步声，一喜，原来是风动茶蘼架，一悲。这一喜一悲，把你多少恩爱痴情表现了出来，被你等的人，真是前世修来的福分。想来你们是第一次约会，才会这么紧张，充满希望。

什么叫“心动的感觉”，我想这就是了。多少人把追求“心动的感觉”当作爱的最高目的，却被你无意中得到了，这就是“有缘”。

【今古对唱】

等？离？斗争中，彷徨中，埋怨中，也有同一个声音与你呼应：“你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让无尽的夜陪我度过？”（《你知道我在等你吗》张洪量）

沉醉东风·春情

〔元〕徐再思

一自多才间阔^①，几时盼得成合？今日个猛见他，门前过，待唤着怕人瞧科^②。我这里高唱当时水调歌^③，要识得声音是我。

【注释】

① 多才：对情人的爱称。间阔：多日不见。② 瞧科：看见。③ 水调歌：歌曲名。

【今古对话】

老式的爱情就是这样，遮遮掩掩，羞羞答答，避着父母，瞒着朋友，躲着邻居，仿佛谈恋爱是犯罪，是搞地下活动。今天的年轻人见了你这番举动，一定会大呼“看不懂”，几乎要像晋朝的昏君问挨饿没饭吃的人为什么不吃肉糜一样，问你为什么这么傻，怕的是什么。其实，离开了时代背景，谁都回答不出个为什么来。

【今古对唱】

原来相对过去，如今能够自由表达爱意，也是种幸福——“我大声说我爱的就是你，在爱的幸福国度，你就是我惟一，我惟一爱的就是你。”（《爱的就是你》王力宏）

一江风·咏女郎

〔明〕刘 兑

俏冤家，独立在檐儿下，手拢着香罗帕^①。细端详，乱挽着乌云^②，斜弹着金钗^③，恰便是活菩萨^④。若还他到俺家，烧香供养他，说几句知心话。

【注释】

① 拢：拿着。② 乌云：漆黑的头发。③ 弹：下垂。④ 菩萨：此指观音菩萨。

【今古对话】

爱的产生很容易，不需要事先沟通，有时只要看上一眼，爱就升腾了，这就是所谓的“一见钟情”。但爱情的产生却不容易，要舍得用大力气，下苦功夫，才能达到与她“说几句知心话”的目的，否则只能是单相思。奉劝你穷追猛打，软磨歪缠，“到她心肯日，是你运通时”，祝你如《圣经》所说：“凡是追求，必能得到。”

【今古对唱】

供着养着，百依百顺，看来“野蛮女友”式的恋爱，由来已久啦！请听张宇唱的《傻瓜与野丫头》：“我觉得自己非常委屈，为一个野蛮女友费心。我相信这是种道德，爱就是要让她自由。她要我，我就不能走，我就得坚守。放手，如果她不要我。”

折桂令·思情

〔明〕陈 铎

可人心年少娇娃^①，万种风流，所事撑挹^②。眉蹙春山，眼横秋水，髻挽双鸦^③。撇不下一时半霎，咫尺间海角天涯^④。瘦也因他，病也因他。谁与俺成就姻缘，便是那救苦菩萨^⑤。

【注释】

① 娇娃：娇滴滴的女孩子。② 所事：样样事。撑挹：出挑，出众。③ 鸦：乌黑的头发。④ 咫尺：很近的距离。八寸为咫。⑤ 救苦菩萨：救苦救难观世音菩萨。

【今古对话】

正像人们所说的“距离产生美”，你见到喜欢的女子，便产生追求的愿望，因为你们之间存在距离，所以你勾画的她便是国色天香，如同言情小说所形容的“沉鱼落雁，闭月羞花，倾国倾城”。但真正的爱讲究的是亲密无间，用当前媒体最常用的话，叫“零距离接触”，恐怕你追到了她，便会发现她有着很多缺点。人与人之间有个最佳的距离，不管是朋友、同事还是情人，都是如此。

【今古对唱】

从两首歌的比较，足以看出今古的“择偶标准”的差异，人生就是如此，难以划一，何润东唱的《完美情人》有意这样说：“要长得有一点危险，偶尔刁钻让我失眠，会吃醋怕黑只比我傻一点。等待完美的情人拯救我孤单灵魂，补上我的另一半让我完整。”与众不同，就是时髦？