

中國古典名著鑒賞

◎ 馮國超 著

光明日報出版社

元曲

黃蘆岸白蘋渡口綠楊堤紅茅灘頭

柳絲斜垂更頻有忌楊花點秋江白鷺沙

鷗傲殺人間萬戶侯我是不識字煙波釣

叟 庚子六月廿五日舟行小舟大江中寫此

畫志之人間亦似我之似補圖 袁宰

前言

近代学术大师王国维说：“一代有一代之文学。”这是中国文学发展历史的一个重要特色，例如，唐有唐诗，宋有宋词，元则有元曲。元曲是对元人创作的杂剧和散曲的总称，它产生于两宋，兴盛于元。元曲这一独特的文学形式，是当时文学创作的主旋律，通过当时许多文学家的天才演绎，涌现出大量的杰作，取得了辉煌的成就，代表了元代文学的最高水平。

很多人认为元曲不能同唐诗、宋词相提并论，特别是作者和优秀作品的数量相对较少。事实上，元曲同唐诗、宋词相较另有特色和优越性。其一，元曲是一个多元文化的产物。元代统治者在入主中原之前曾远征中亚、南亚、欧洲，这些地区的文化或多或少地被带到中国，再加上中国北方契丹文化和女真文化的影响，因此元代文化乃是一种多元文化。元曲在形式和内容上都体现了这一特点，和唐诗、宋词相比，它更表现

出风格多样、异彩纷呈的特色。其二，杂剧所取得的艺术成就是唐诗、宋词无法比拟的，这一文学形式在元代的成熟光大，是中国文学史的重大事件。很多优秀的作品，如关汉卿的《窦娥冤》，王实甫的《西厢记》，白朴的《墙头马上》等，都成为中

国古典文学的传世经典，至今仍在舞台上盛演不衰。由此可见，将元曲视为与唐诗、宋词鼎足而立的文学形式，是大多数人认同的。

本着让整个社会共同珍惜、欣赏元曲的目的，我们出版了这部彩图版《元曲》，作为《中国古典名著鉴赏》系列丛书的主角之一。为了让元曲这一优秀文学遗产在新时代焕发出更璀璨的光彩，我们在曲目编选、版式设计和以图释曲等方面都力图达到一个新的高度。关于元曲方面的选本很多，但都有着这样或那样的欠缺。本书则按精中选精的原则，共选曲一百二十一篇，其中小令一百零三支，套数五套，杂剧十三折，力求在最小的篇幅里反映出元曲的发展概貌和最高水平。版式设计注重传统文化底蕴和现代设计手法的有机结合，着眼于本书的鉴赏与收藏价值。中国自古就有“诗中有画，画中有诗”的说法，就散曲而言，同唐诗、宋词并无二致。因此我们选择同曲意契合的传统名画，使曲情画意交相辉映。就杂剧而言，本身是由许多生动情节组成的，我们则选择同其有关的绘画、文物、人物造型、社会背景图片等，争取通过多视觉要素的组合，找到一条回归传统文化的彩色走廊。

目 录

骤雨打新荷 元好问	8
小桃红 杨果	9
小桃红 杨果	10
小桃红·江岸水灯 盍西村	11
小桃红·杂咏 盍西村	12
小桃红·杂咏 盍西村	14
阳春曲·春景 胡祜遹	16
沉醉东风·赠妓朱帘秀 胡祜遹	17
平湖乐 王恽	18
沉醉东风·重九 卢挚	20
蟾宫曲·扬州汪	
右丞席上即事 卢挚	22
蟾宫曲·醉赠乐府朱帘秀 卢挚	24
山坡羊 陈草庵	26
四块玉·闲适 关汉卿	27
一枝花·赠朱帘秀 关汉卿	28
一枝花·杭州景 关汉卿	30
梧叶儿·别情 关汉卿	32
沉醉东风 关汉卿	33
大德歌·春 关汉卿	34
大德歌·夏 关汉卿	35
关大王独赴单刀会·第四折 关汉卿 ..	36
殿前欢·懒云窝 阿里西瑛	38
阳春曲·知几 白朴	40
天净沙·春 白朴	42
天净沙·夏 白朴	44
天净沙·秋 白朴	46
天净沙·冬 白朴	47
沉醉东风·渔夫 白朴	48
庆东原 白朴	50
裴少俊墙头马上·第一折 白朴	51

乔木查·对景 白朴	52
董秀英花月东墙记·第一折 白朴	54
满庭芳 姚燹	58
醉高歌·感怀 姚燹	59
醉高歌·感怀 姚燹	60
雁儿落过得胜令 庾天锡	61
邯郸道省悟黄梁梦 ·第三折 马致远	62
四块玉·巫山庙 马致远	66
金字经 马致远	67
天净沙·秋思 马致远	68
蟾宫曲·叹世 马致远	69
清江引·野兴 马致远	70
破幽梦孤雁汉宫秋 ·第三折 马致远	72
后庭花 赵孟頫	74
崔莺莺待月西厢记·第一本 第一折(二) 王实甫	76
崔莺莺待月西厢记 ·第一本第三折 王实甫	80
崔莺莺待月西厢记 ·第二本第一折 王实甫	82
十二月过尧民歌·别情 王实甫	84
叨叨令·道情 邓玉宾	85
鹦鹉曲·农夫渴雨 冯子振	86
寿阳曲·答卢疏斋 朱帘秀	88
金字经 贯云石	90
蟾宫曲·送春 贯云石	92
小梁州·春、夏、秋、冬 贯云石	94
清江引·咏梅 贯云石	97
寿阳曲 贯云石	98

目 录

殿前欢 贯云石	100
雁儿落过得胜令·闲适 邓玉宾子 ...	102
水仙子·咏江南 张养浩	104
折桂令·中秋 张养浩	106
张孔目智勘魔合罗	
· 第一折 孟汉卿	107
萧何月下追韩信·第二折 金仁杰 ...	108
醉太平 曾瑞	110
宋太祖龙虎风云会	
· 第三折 罗贯中	111
金殿喜重重(南北合套)	
· 秋思 范居中	112
一枝花·咏剑 施惠	116
寨儿令 周文质	120
折桂令·过金山寺 赵禹圭	121
绿么遍·自述 乔吉	122
满庭芳·渔父词 乔吉	124
天净沙·即事 乔吉	126
折桂令·秋思 乔吉	127
折桂令·毗陵晚眺 乔吉	128
清江引 刘时中	130
塞鸿秋 薛昂夫	132
楚天遥过清江引 薛昂夫	133
拨不断·闲乐 吴弘道	134
山坡羊·长安怀古 赵善庆	135
折桂令·湖山堂 赵善庆	136
人月圆·春晚次韵 张可久	138
醉太平·怀古 张可久	140
普天乐·西湖即事 张可久	142
卖花声·客况 张可久	144
水仙子·秋思 张可久	145

水仙子·次韵金陵怀古	张可久	146
殿前欢·离思	张可久	148
殿前欢·客中	张可久	150
折桂令·村庵即事	张可久	151
折桂令·西陵送别	张可久	152
天净沙·鲁卿庵中	张可久	153
凭阑人·湖上	张可久	154
一枝花·湖上归	张可久	156
清江引·钱塘怀古	任昱	158
普天乐·垂虹夜月	徐再思	160
阳春曲·皇亭晚泊	徐再思	161
人月圆·甘露怀古	徐再思	162
蟾宫曲·春情	徐再思	164
水仙子·夜雨	徐再思	166
后庭花·怀古	吕止庵	168
普天乐·遇美	张鸣善	169
塞鸿秋·浔阳即景	周德清	170
阳春曲·赠歌者韩寿香	周德清	171
朝天子·归隐	汪元亨	172
人月圆·倪瓒		174
小桃红·倪瓒		176
一枝花·春日送别	刘庭信	178
后庭花·拟古	邵亨贞	180
天香引·忆维扬	汤式	182
水仙子·无名氏		184
天净沙·无名氏		186
包待制陈州糴米		
·第一折	无名氏	188
迷青琐倩女离魂		
·第二折	郑光祖	190

[双调] 骤雨打新荷

—— 元好问

绿叶阴浓，遍池亭水阁，偏趁凉多。
海榴初绽，朵朵蹙红罗。乳燕雏莺弄语，
有高柳鸣蝉相和。骤雨过，珍珠乱撒，打
遍新荷。人生百年有几？念良辰美景，
休放虚过。穷通前定，何用苦张罗。
命友邀宾玩赏，对芳樽浅酌低歌。且酹
酹，任他两轮日月，来往如梭。

注 释

海榴：即石榴。自海外来，故名。

穷通：贫穷与通达，此处指命运的好坏。

明 王问

本曲为元代散曲的名篇。作者元好问，诗文词曲并工，尤以诗文独步文坛三十年，为一代文宗，人称“元才子”。金亡后，他隐而不仕，晚年以著书自娱，将搜集到的资料，用寸纸细字记录下来，达到百余万字。作品表现的是金元之际文人们一种典型的精神生活，有一定的认识意义。

全曲可分为两阕。上阕写景，有静有动。作者以比兴的艺术手法，描绘出一幅完美的自然图画。既烘托出了盛夏气氛的热烈欢腾，又给人一种赏心悦目的凉意。勾勒出了夏景的多姿多彩，并展示了其中的诗情画意，表达了作者对自然、对生活的热爱。

下阕即景抒怀，作者认为命运由前世注定，用不着努力奋斗，宣扬了浅斟低唱、及时行乐的思想，仍未脱封建文人的习气。同时也流露出作者对现实的不满情绪，反映出金元乱世时知识分子政治上没有出路的苦闷。然而，此曲调子虽低沉，情感却旷达奔放。在用笔上，作者一改上片的丹青色彩，转为白描抒写。

下阕表现的思想境界虽不高，但对于自然美的发现和再造，作者却做得非常成功。这么多年来，“骤雨打新荷”这一生机盎然的高亮境界一直为读者所津津乐道。

本曲作者杨果，字正卿，号西庵。工文章，长于乐府。文采风流，照映一世。散曲现存小令十一首，套数五篇，内容多咏自然风光。

杨果以江南水乡为背景，采莲唱歌为媒介，把男女青年互相爱慕的情景巧妙地表现了出来。他一开始就为自己的主人公安排了一个月上柳梢、雾满江城的幽静环境。一条装饰得很好的小舟，依稀有人斜倚着船在唱着什么。那身影和歌喉似曾相识，男主人公突然想起，她就是曾在若耶溪畔遇见的美人。

“隔三湘”两句，是男主人公在向对方倾诉自己的爱慕之切和相思之深。它渲染了空间的辽阔和时间的久远，在时空设计上是很成功的。诗人在此让时间与空间相互映照，同时又让时空隐藏在无穷的离愁别恨中。

“美人笑道”三句，包含了“嗔”和“怜”等复杂的情感。她不相信他们的消息会因“水远山长”而隔断，更不相信他们的感情会因“年深月久”而变淡。言自己对爱情，如莲花般出污泥而不染；对旧好，如藕丝般连绵不断。一喻双譬，一言多意，充分体现了语言的密度美，艺术生命力极强。

清 任熊

[越调] 小桃红

—— 杨果

满城烟水 月微芒，人倚兰舟 唱，常记相逢若耶 上。隔三湘，碧云望断空惆怅。美人笑道：莲花相似，情短藕丝长。

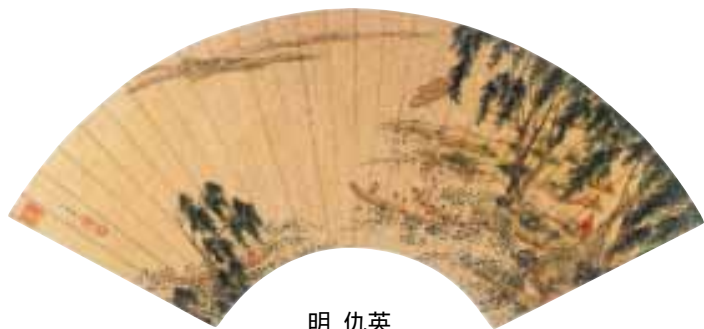

注 释

烟水：指湖面泛起的水气。

兰舟：用木兰树刻成的舟。

若耶：若耶溪，西施曾在此溪浣纱，在浙江绍兴南诸暨县。

明 仇英

[越调] 小桃红

—— 杨果

采莲湖上棹船回，风约湘裙翠。一曲琵琶数行泪，望君归，芙蓉开尽无消息。晚凉多少，红鸳白鹭，何处不双飞。

这是杨果一支写少妇忆远人的抒情小曲，既显示出文人高雅典丽的艺术修养，又体现了民歌清新自然的艺术特色。

作品开篇就刻画了一个绰约多姿的少妇形象。她没精打采地掉转船头，翠绿的裙儿被习习的晚风吹得左右飘拂。

接着便着重描绘女主人公对远人的怀念。“芙蓉”句是说秋已深了，远人却仍无消息，他怎能一误再误约定的归期呢？“一曲琵琶数行泪”这是个细节描写，也是一种感情的宣泄。她本想弹一曲琵琶一抒情怀，却又想到自己的命运与琵琶女相似，美人迟暮，身世飘零，弹到伤心处，不由泪随声下。寥寥几句话，就生动而又形象地描绘出了思妇曲折细腻的内感受。

最后以景寄情，以物喻人，在物我对比、情景交融中，韵味更佳，情致更深。“晚凉”三句，正是女主人公当时的所见所感。“晚凉多少”补充了“芙蓉开尽”一句，言秋深凉重，而无人去照料远人的冷暖。由此可见，时间不可以冲淡她的思念，空间不可以阻隔她的爱。红色的鸳鸯和白色的鸥鹭构成了鲜明的形象对比。而“何处不双飞”则反衬出女主人公无时不在的孤寂之情。言有尽而意无穷，给读者以更广阔的想像空间，因而具有深长的意味。

鉴赏

本曲是盍西村《临川八景》之一，写元宵节闹花灯的盛况。在许多描绘元宵热闹景象的作品中，其选材颇为新颖，写法也更具特色。

开头两句便大肆渲染，总写元宵灯节的盛况，“万家”、“十里”，从广阔的背景上描绘出倾城出动、人流如潮、灯火闪耀的盛大场景。一个“闹”字，既烘托出灯火的繁盛、色彩的缤纷，也传达出了一种欢乐喧闹的节日气氛。

“舞凤翔鸾”三句，着重写水上灯火的奇妙景观，进一步将“闹”字具体化了。舞龙灯是元宵佳节中最欢腾热烈，最令人激动的一幕。十里江岸，灯火通明；水上浮灯，五光十色；船上花灯，龙飞凤舞。就在作者极力赞叹人间胜境之际，在江面上仿佛突然涌现出一座蓬莱仙岛。

这句虽写灯船，却新颖而不落俗套，生动地表现了发现灯船时人们惊讶赞叹、亦真亦幻的感觉。

“香烟”结尾三句，续写灯船的热闹景象。前两句实写，后一句由实入虚，淋漓尽致地表达了耳闻目睹灯船上热闹景象时的感受。在这幻觉般的境界中，全篇戛然而止。

这篇小令描绘的元宵盛况，着意渲染热烈的节日气氛，加上韵密节促，更加强了这种感受，令人心潮澎湃。

清 高岑

[越调] 小桃红 江岸水灯

—— 盍西村

万家灯火闹春桥，十里光相照，舞凤翔鸾势绝妙。可怜宵，波间涌出蓬莱岛。香烟乱飘，笙歌喧闹，飞上玉楼腰。

注 释

可怜：可爱。

[越调] 小桃红

杂 咏

—— 盍西村

绿杨堤畔蓼花洲，可爱溪山秀。烟水茫茫晚凉后，捕鱼舟，冲开万顷玻璃皱。乱云不收，残霞妆就，一片洞庭秋。

注 释

蓼（liǎo）花：即蓼草开的花。

“烟水”一句：指傍晚烟雾茫茫的水面，无边无际。

本曲是盍西村的一首寄情山水、乐道

隐居之作。

首句带有普遍性和典型性。虽处处可见绿杨、蓼花，但前写堤畔后写花洲，使画面景物傍水而更显生机。次句着意点明景色之美，并将目光由近处送至远处，山光水色成为杨柳、蓼花的美丽背景。

接下来三句以时写景，以动破静，使山水更见生命力，更为人爱。“烟水茫茫晚凉后”，时近黄昏，蓝天丽日下的一切都失去了色彩。正当为这苍茫的日暮景色微觉惆怅之时，只见捕鱼的小舟凌波而去，冲开万顷碧波，漾起不绝的涟漪纹。这捕鱼的小舟，既冲破了湖水的平静，又冲走了作者与读者心中微微的怅惘和浅浅的哀愁。

在这渐归沉静而又涟漪微动之时，情绪有所振起，目光从低处的水移向了高处的天，只见在夕阳的余晖之下，乱云未收，残霞似锦，妆点着洞庭湖，水光茫茫，无边无际，与湖波相映，尤为美丽壮观。

作者在这支小令中，不仅表达了热爱自然、钟情山水之意，还以善着丹青的妙手描绘出一幅色彩斑斓、格调明丽、充满诗情的风景画。正如《太和正音谱》所评，此曲确“如清风爽籁”。

[越调] 小桃红

杂 咏

—— 盍西村

杏花开候不曾晴，败尽游人兴。红雪
飞来满芳径。问春莺，春莺无语风方定。小
蛮 有情，夜凉人静，唱彻醉翁亭 。

注 释

小蛮：白居易家侍女，白诗有“ 樱桃樊素口，杨柳小
蛮腰 ”。

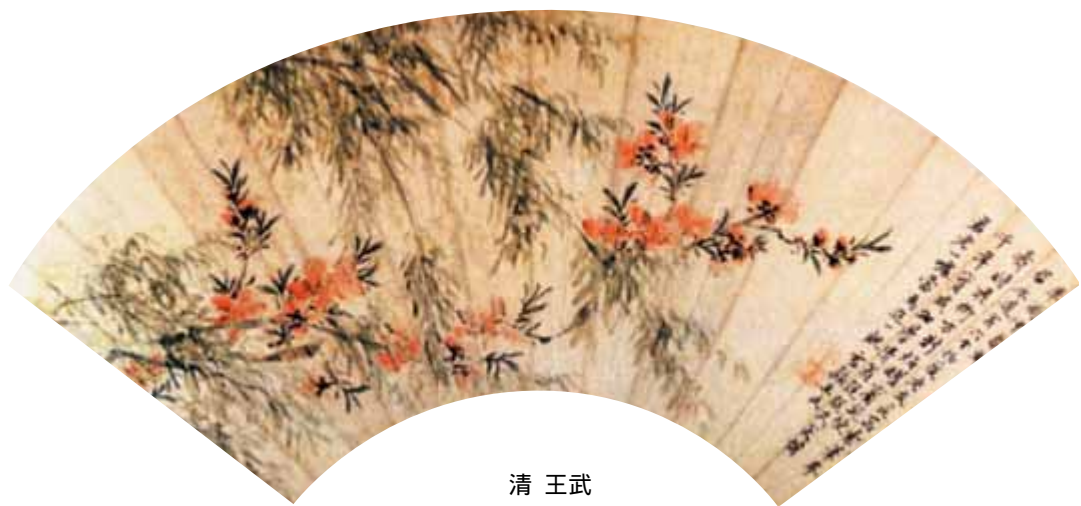
醉翁亭：在今安徽省滁州市。

鉴赏

盍西村的这首小令写了春雨落花时节的生活情趣，写得脱俗潇洒，曲折随意，颇具情趣。一般文人吟咏春景，多以热情赞美及正面歌咏起笔。这首小令却与此相反，从反面着笔：杏花开放时恰逢多雨，不免败了游人的兴致。开篇两句因雨而败兴，先作一抑。但是，“红雪”句却又反折而出，往上一扬。春雨连绵，纷纷开放的杏花在雨中又纷纷坠落，铺满了小径。这种残败凋零的景象，通过作者的笔触，却显得极富情致和美感。这里景似乐景，却隐藏着对春光无情逝去的淡淡惆怅，然而含而不露，蓄势待发。

“问春莺”两句，是说红雪飘飞，令人产生一种流连惋惜的心情，故不由自主地“问春莺”。而春莺面对此景，似也无可奈何，只能“无语”相对。此时风虽已定，而落红早已满径。这两句又向下一抑。结尾三句突然转折，由上面的春雨无情，落红无情，春莺无情，春风无情，突然转写惟人“有情”。写到这里，此曲，在突转的上扬中归于统一，留下一串袅袅余音在春天的凉夜中摇荡。

作者在处理感情时干净利落，没有拖泥带水的叙述交待，读来另有一番曲折委婉，潇洒超俗的情调。

清 王武

[中吕] 阳春曲

春 景

—— 胡祜遹

几枝红雪墙头杏，数点青山屋上屏。
一春能得几清明？三月景，宜醉不宜醒。

残花酝酿蜂儿蜜，细雨调和燕子泥。
绿窗春睡觉来迟。谁唤起？窗外晓莺啼。

一帘红雨桃花谢，十里清阴柳影斜。
洛阳花酒一时别。春去也，闲煞旧蜂蝶。

胡祜遹的这三首小令，渲染了一派风和日丽、蝶逐蜂舞、百花争艳的烂漫春色。

第一首可称之为“春晴”。首二句写景。首句写墙头繁茂的杏花；次句写远处的青山。接下来一句以反问句提起，强调天晴的难得。最后两句看似发议论，实则是抒情，赞美这令人陶醉的春色，流露出作者在大好春光中怡然自得的心情。

第二首可称之为“春睡”。首两句是名句。花已残，蜂儿却仍在残蕊中采蜜；细雨纷纷，却可帮助燕子调泥筑巢。接下来一句，一个“春”字点出了屋内人的沉睡与窗外蜂、燕的关系。

睡意之酣畅，正因春天宜人的气候。“觉来迟”，可还是被“窗外晓莺啼”惊醒了。总之，写沉睡是写春天；写睡醒也是写春天。

第三首可称之为“春归”。首二句写春归的景色。虽为残春景色，却仍然美妙。下一句写人对春的依依不舍。最后两句作者感叹没了花，蜂蝶也无所事事了。虽惋惜感叹，却并不伤感。

总之，三首小令将春意写得非常秾丽，使人有一种醉醺醺、暖融融的感觉，浑然一体而又多姿多彩。

鉴赏

这首小令是咏元代名艺人朱帘秀的。朱帘秀是元大德年间著名的青楼艺人，有无数的名人才士曾吟咏过她。作者胡祇遹，有《紫山大全集》，散曲存小令十一首，其词如“秋潭孤月”。

此曲看似一首咏物之作，咏的是一挂珠帘。然而它的语意句句双关，包含着对朱帘秀品格的赞美。

开头两句写珠帘的质地，它用彩色丝线串缀明珠而成，熠熠生辉。这正是朱帘秀色艺双绝的艺人形象的写照。

接下来三句写珠帘的用途。帘子本为遮挡尘土而设，再加上“月淡时”、“风清处”的时刻和环境，就使它笼罩在素淡清雅的氛围中，纤尘不染，高雅脱俗。这更是朱帘秀品格风貌恰当的比喻。

最后作者巧妙地化用王维的诗句，意蕴丰富。朝飞之云，暮卷之雨，日日垂挂着的珠帘览尽了自然界的万千气象。同时，它还要承受或微风细雨、或狂风暴雨的侵袭，但它仍镇定安详，任凭外力将它舒卷，仍然像一片闲云那样自在从容。这里用的是拟人手法，咏物而双关，句句字字咏物而又与所寓人事相合。这正是朱帘秀面对风云变幻的生活始终坚韧不拔的精神的写照。

作者使门帘和一位色艺双绝者产生关联，从外表到气韵都描写得如此自然贴切，令人叫绝。

清 改琦

[双调] 沉醉东风

赠妓朱帘秀

—— 胡祇遹

锦织江边翠竹，绒穿海上明珠。月淡时，风清处，都隔断落红尘土。一片闲云任卷舒，挂尽朝云暮雨。