

名家讲解元曲三百首

黄季鸿 张人和 著

长春出版社

元好问 (1190~1257),字裕之,号遗山,太原秀容(今山西忻州县)

人。父元德明科举失利,隐居山林,喜爱杜甫、苏轼、黄庭坚诗,对元好问有直接影响。元好问生后7个月,过继给叔父元格,7岁能诗,号为神童。14岁从郝天挺学,淹贯经史百家,6年学成,为礼部赵秉文赏识,一时名震京师。金宣宗定兴五年(1221年)进士,曾任尚书省左司都事(正七品,掌本司受事付事,案牘文件,兼管架库阁事),转员外郎(正六品,协助本司侍郎处理本司事务)等职。金亡时,曾与俘虏、难民为伍,亲历沧桑巨变,目睹百姓流离。金亡不仕,以著作自任,尤致力于保存有金一代文化,纂成金诗总集《中州集》,又有《遗山集》等行世。元好问为金末元初文坛盟主,诗、文、词、曲各体皆工,然曲作传世者不多。朱权《太和正音谱》评其曲谓“如穷崖孤松”。《全元散曲》辑其小令9首,残曲2首。

[中吕·春喜来] 春宴^①

● 元好问

梅残玉靥香犹在^②,柳破金梢眼未开^③,东风和气满楼台^④。桃杏折^⑤,宜唱“喜春来”。

题解

元好问《中吕·喜春来·春宴》题下共有四首,这里选的是第二首。这首小令采用的是拟人手法,描写了冬去春来楼台春宴时所见的和煦春光,抒发自己与“温柔”、“红袖”相伴时的喜悦之情。

注释

①中吕:元曲十二宫调之一,元燕南芝庵《论曲》谓其声情为“高下闪赚”(声音高低变化快速。闪赚,一作“闪转”)。喜春来:[中吕]曲牌名,又名[阳春曲]、[惜芳春],亦入[正宫]。②玉靥(yè):温润细腻的面庞,此处是用以形容梅花有如少女面庞一样温润细腻。靥,面颊上的微窝,

俗称酒窝。③柳破金梢眼未开：柳树萌芽。破，破芽而出。金梢，金色的柳条。眼，拟人，指将出未出的柳芽。④东风：春风。⑤折：握，攥。

讲解

这支曲子用的是拟人手法，我们先进行一下串讲。“梅残玉靥香犹在，柳破金梢眼未开”，靥，酒窝儿；柳破金梢，指柳树刚刚萌芽。破，指萌芽；金梢，初春时分的柳条，以其色泽嫩黄，故称金梢，随着气温的回升，柳条将逐渐变绿。这句话的意思是说梅树残存的花瓣像少女柔嫩温润的酒窝，依然弥漫着芳香，嫩柳从初春中苏醒，金黄色枝条上的嫩芽像睁而未开的惺忪睡眼一样欲吐未吐，实际是说，和煦妩媚的春光正悄然而至。

“东风和气满楼台”，东风，即春风；和气，和暖的天气。这句话是说楼阁殿堂之上春风习习，天气和暖。

“桃杏折，宜唱‘喜春来’”，“折”有人写作“拆”，虽然押韵，但无版本依据，此有擅改古籍之嫌，因此我们认为不可取，同时将其解为拆裂、绽放，也值得商榷。其实，此“折”字，乃词曲习用之词，据张相《诗词曲语词例释》，词曲中之“折”，“犹握也”；“《阳春白雪》八，张榘《应天长》词，《南屏晚钟》：‘花间恨，犹记忆，正素手暗携轻折’，轻折，轻握也，言轻握素手也”云云，甚是！这里的“桃杏折”，正是手握桃杏之花。这句话是说握着一束盛开着的桃杏之花，正适合唱此小曲〔喜春来〕。〔喜春来〕，曲牌名，属中吕宫，亦入正宫。曲子原初的内容应与曲牌一致，后来则只借用其格式，与曲牌名称多不相关联。

元好问这支曲子写得好，在于其具有突出的文学性与艺术性。这支曲子的文学性与艺术性，就是运用拟人化、比喻等手法巧妙地写出了季节的变换，并从中透露出元好问自己独特的个性。

首先值得注意的是梅、柳的性别与其中的“残”字与“眼”字。此曲作者并非简单客观地对冬末春初的梅、柳展开描写，而是将梅、柳拟人化了。梅花凌寒斗雪，最为古人喜爱，如宋人林逋爱梅喜鹤，故有“梅妻鹤子”之称，元好问在这里也是将梅、柳喻为女性。残、破，古代文人多用以形容年轻女子初尝情事或浓欢蜜意后的一种情状，“破”有“破身”、“破瓜”等说法，“残”如关汉卿《南吕·一枝花·不伏老》“直煞得花残柳败

休”之“花残柳败”，是形容女子禁受不住浓欢蜜意后的那种疲惫，“梅残玉靥香犹在”之残，正是这样一种意味。不过，作者说“梅残”实际就是说梅花凋谢，通过拟人写梅花凋谢。梅残之时，正是柳破金梢之际。梅花于冬末春初绽开，她率先透露出了春天的气息，柳树则较晚一些，这是由植物本身的自然规律各自不同的缘故。文学自然可以不做这样的解答，元好问就是如此，冬去春来这一季节变换，诗人说成是梅花情意衰残，春柳睡眠惺忪。在作者看来，季节变换，仿佛是女子发生在一夜间的故事，东风使得“梅残”、“柳破”，作者虽然没有明说，但是人们只要思考就会相当清楚明白。文学艺术要求留给人们一些想象的空间，有想象空间而不明言，就是含蓄；言少意多，委曲言情，耐人咀嚼，就是婉约，元好问此曲正巧妙地体现了这样的特点，因此这首小令的风格可谓含蓄婉约。

其次，应注意的是作者取喻即事生发、极其自然，并能于写景状物中表现出自己的个性与天性。梅树辞春，柳树吐芽，春光日渐深浓，勿须赘解，此时楼台宴会，自然春风习习，阳光和煦，是所谓“春风和气满楼台”。“和气”，也当指情侣相聚时产生的那种温馨愉快的心境与氛围。文学、艺术与科学不同，它有时就需要这样一种模糊性或者一种不确定性。要理解艺术，就要有艺术的思维。

元好问《中吕·喜春来·春宴》有四首，都写与情侣（当为歌舞艺人）的欢聚，所以睹人观景，有感生发，将春风与梅、柳联想为男性与女性，联想为情侣，极其自然，毫无造作！元好问热爱春天，其诗作中多吟咏桃杏之作，这表明元好问犹喜桃花杏花，这是元好问的独特之处。古时，文人多以桃杏为俗，元氏不因别人之鄙视而仍坚持自己的情性，实是人生境界的另一种风范，他握着一束自己喜爱的桃花与杏花，无意中展示的则是自己的个性或天性，“诗言志”么！尤其难能可贵的是，竟那么了无痕迹，那么绝妙！

梅花凋残之际，正是春意日浓之时，此刻唱着[喜春来]的小曲，与“喜春来”之本意又是多么名副其实，元好问真不愧大手笔风格！

[双调·骤雨打新荷]^①

● 元好问

绿叶阴浓，遍池塘水阁^②，偏趁凉多^③。海榴初绽^④，
妖艳喷香罗^⑤。老燕携雏弄语，有高柳鸣蝉相和。骤雨
过，珍珠乱糝^⑥，打遍新荷。

人生有几，念良辰美景，一梦初过。穷通前定^⑦，何
用苦张罗？命友邀宾玩赏，对芳樽浅酌低歌。且酩酊^⑧，
任他两轮日月，来往如梭。

题解

元夏庭芝《青楼集》等笔记记载，名妓“解语花”曾歌[骤雨打新荷]曲，此曲当是元代流行的散曲名篇。[骤雨打新荷]即[小圣乐]曲，因元好问此曲中有“骤雨过，珍珠乱糝，打遍新荷”写景名句，故改成此名。此曲为赏景劝饮之作，虽是炎热盛夏，但曲中却能通过浓阴、池塘、骤雨、荷花、水阁等意象，营造出了一种凉爽幽美的环境氛围，指出生命短暂，有许多事情，非人力所能为，因此应珍惜生命，趁着良辰美景，饮酒行乐。

注释

①双调：元曲十二宫调之一，燕南芝庵《论曲》谓其声情为“健捷激昂”（雄健敏捷，激越缠绵）。小圣乐：[双调]曲牌名。②水阁：临水的楼阁。一般为两层建筑，四周开窗，可凭高望远。③偏：偏偏。趁凉：乘凉，指乘凉处。④海榴：海石榴，石榴的异种，灌木，夏季开花，颜色鲜红，原产伊朗等国。⑤喷香罗：喷发着香气的丝罗。丝罗多为红色，故以喻石榴。⑥珍珠乱糝(sǎn)：形容雨珠像珍珠般零乱散开。糝，散开，撒落。⑦穷通前定：人的命名好坏与否，前世已定。穷，不得志；通，畅达，得志。⑧酩酊(mǐng dǐng)：沉醉。

这支曲子表现的是金元之际知识分子一种典型的精神生活。

上半首写景，写盛夏之景。以石榴初绽，暗中交待盛夏季令。盛夏本当是炎热的，可作者却偏偏感到乘凉之处特别多，你看：池塘水阁到处都是浓浓的绿阴，而且还刚刚下过一场骤雨呢！

下半首抒情，抒发人生感慨。人生如梦，光阴转瞬即过；得意失意，亦有定数，因此人生不必那样苦苦地费尽心机地忙碌与经营，应该欣赏美好的自然，享受美好的人生。如能如此，就任凭光阴飞逝吧！

论者多以为此曲表现作者及时行乐的颓废思想，似未得要领。诚然，此曲有宿命论观念，但其中蕴含着作者深切的人生体验与探索。人事沧桑，家国巨变，文化兴替，不确是不以个人的意志为转移么？个人的命运不确是要深受历史的影响么？蒙元王朝实施“四等人制”（蒙古、色目、汉人、南人），纵使元好问热心济世，他也不可能像在金时一样，真正受到重视。那么，应该怎样生活，怎样对待人生呢？对自然，作者能于炎热的夏季感到环境的清凉与幽美；对人生，能于失意中寻找到自适与快乐，这才是作者的态度，应该说这反倒体现了一种乐观与进取。曲中那种人生贵在自适的乐观精神，是元代文人反复吟唱讴歌的一种人生内涵，展现的是一种时代精英们所共有的精神境界。穷通前定，其中确有消极观念，然而作者强调的是“何用苦张罗”，就是说人生不须苦苦费尽心机！人不应该只是生活的奴隶，而应该让生活变得美好，人应该诗意地栖居！元好问自己的积极有为的一生，也从另一个侧面证明诗人的生活并不消极颓废，似也正是由于这样一种精神，曲作中那种怀才不遇之感，才引起了一代一代许多人的共鸣。

商道

(1193? ~1258?),字正叔(一作政叔),曹州济阴(今山东菏泽附近)人。商道生于世代仕宦之家,有藏书数千卷。兄商榘,《金史》有传,商榘予商挺,为元枢密副使,兄弟二人及商挺均与元好问交厚。《录鬼簿》列商道于“前辈已死名公有乐府行于世者”内,称其为学士;元好问《曹南商氏千秋录》说他“滑稽豪侠,有古人风”。商道热心于通俗文学的创作,曾重新编写宋艺人张五牛《双渐小卿诸宫调》(已佚)。所作套曲如《问花》、《叹秀英》、《戏三英》等,反映了元代妓女的生活与思想,表现了他对社会下层女性的同情,具有进步的文化观念。

[正宫·月照庭]问花^①

● 商道

万木争荣,各逞娇红嫩紫。呈浓淡,斗妍蚩^②。为谁开,为谁落,何苦孜孜^③? 吾来问,汝有私?

[么]云幕高张^④,捧出天然艳质。颜如玉,体凝脂。绿罗裳,红锦帔^⑤,貌胜西施。蒙君问,尽妾词。

[最高楼]发生各自随时^⑥,艳冶非人所使。铅华满树添妆次^⑦,远胜梨园弟子^⑧。

[喜春来]清香引客眠花市^⑨,艳色迷人殢酒卮^⑩,东风舞困瘦腰肢。犹未止,零落暮春时。

[六么遍]听花言^⑪,巧才思,直待伴落絮游丝^⑫。披离满径点胭脂^⑬,干忙煞燕子莺儿。芳苞拆尽谁挂齿^⑭?道杏花不看开时。早寻人做主遮护你,煞强如花貌参差^⑮,凭谁赋断肠诗?

[么]妾斟量,自三思,正芳年不甚心慈。仗聪明国色两件儿,觑五陵英俊^⑯。因而渐消香减玉剥幽姿,但温存谁敢推辞?想游蜂戏蝶有正事,向眼前面配了雄雌,闪下我害相思。

[尾]先生教妾感承^⑰，妾身言君试思。如今罗紕锦
故人何似^⑱，阑珊了春事^⑲，惜花人谁肯折残枝。

题解

此曲以“花”比喻风尘女子。曲中通过观花人与花的对话，感慨风尘女子犹如鲜花一样，一旦红颜老去便遭冷落。作者采用拟人化的手法，借观花人目睹花与莺燕、游蜂戏蝶等的描写，表达了作者对风尘女子的同情与关切。

注释

①正宫：元曲十二宫调之一，燕南芝庵《论曲》谓其声情为“惆怅雄壮”。月照庭：散套首牌。②斗妍蚩(chī)：比美丑。妍，美丽；蚩，丑陋。③孜孜：努力不懈怠。④么：是繁体字“後”(后)的省写，元曲中连续使用同一曲牌时，后面各曲便不再标出曲牌名，而是写作“么篇”或简作“么”。云幕：即幕帐。云幕高张，是形容幕帐高耸入云。⑤红锦帔：红色锦缎做成的一种披肩。帔，帽子，披肩的一种。⑥最高楼：[正宫]曲牌名。⑦铅华(huā)：亦作“铅花”，妇女化妆用的铅粉。妆次：妆台或妆盒所在处。次，处所。此句意为满树铅华，树上处处都是花的妆台。⑧梨园弟子：戏曲演员。梨园，唐玄宗时宫廷乐工教习之处。⑨喜春来：多用于[中吕]，亦用于[正宫]。又名[阳春曲]、[惜芳春]，用于剧曲、散套和小令。花市：此是双关语，指卖花的集市，亦指柳巷花街即妓馆。⑩𦐇(tì)：滞留，纠缠。⑪六么遍：又名[柳梢月]、[柳梢青]、[梅梢月]。[么篇]同始调，须连用。亦入[中吕]，格式小异。[仙吕宫]亦有[六么遍]，与此格式有别。⑫直待伴落絮游丝：此句是模拟花所说的话，意思是说花一直等待着要与“落絮”、“游丝”相伴。⑬披离：散乱的样子。胭脂：指零落的花朵、花瓣。⑭拆：裂开，绽开。⑮参差(cēn cī)：即参差不齐，不一致，不整齐。⑯五陵英俊：指富贵家子弟。五陵，汉代五个帝王的陵墓，即长陵、安陵、阳陵、茂陵、平陵，除茂陵在陕西兴平市外，余者均在今咸阳市内。五陵，是当时富贵人家所居之地。⑰感承：感动，接受。⑱罗紕(pí)锦：以丝罗镶饰边缘的锦缎。紕，在衣冠或旗帜上镶饰缘边。⑲阑珊：残，将尽。

此曲通过爱花者与“花”的问答，以“花”的经历劝诫风尘女性，要在年轻时及早找一归宿，不要等到香消色减、年老色衰时被人遗弃。

首曲写爱花人目睹百花争艳，不解其为何不停地怒放、为谁凋谢，因此问“花”是否“有私”，即是否有自己所爱才如此。

[幺]至[喜春来]，是“花”的回答。花说自己就好比从盛大的宴会中被簇拥而出，身着绮罗，貌胜西施，如众星捧月光艳异常的风尘女子一样，蒙先生有此一问，那就把自己的心事全部诉说出来。下两曲就是“花”自己的心声。[最高楼]曲，“花”说自己的生长与美丽乃是顺应季节自然而然之事，并不是受到了别人的指使。春季到来时，树上处处都是“花”用来打扮的妆台，可以随意开放，对他人的迷惑远远胜过梨园中的风尘女性。[喜春来]曲，是“花”说自己的盛开与凋谢。她（“花”）盛开时，以自己的清香与美貌引人流连忘返、沉醉其旁，可“花”在春风中却逐渐困倦，一天天消瘦起来，但“花”不肯罢休，直至暮春时彻底凋谢时为止。

[六么遍]写观花人听了“花”说过后的感慨及好心的告诫，观花人让“花”要早些寻找到归宿。观花人感到“花”的轻盈灵巧——能伴东风而舞，也有才情——清香引客眠花市，当然极其艳丽——艳色迷人殢酒后，他明白“花”本是要陪伴“落絮”、“游丝”在空中飘舞，可是那结果是“花”最后不得不零落于道路泥土之上，任人践踏！说“花”无视对她的追求，“燕子”、“莺儿”一无所得，徒然白忙一场，可“花”盛开后一旦凋谢，就再不会有人提起“花”的。人们说看杏花是在含苞欲放时，不会在怒放临近凋谢时看。于是观花人告诫“花”要早些寻找一个能遮护自己的人，强于凋谢后零落于道路泥土之中！零落于泥土虽令人惋惜，写出一些断肠诗句，又有何用呢？

接下两曲[幺]、[尾]是“花”的回答。[幺]曲是“花”诉说自己的悔恨，回忆自己“芳年”时心不慈悲，就像风尘中的女子一样凭借聪明、美貌，与富家子弟相游处，不知不觉中早已变得香消玉减。此时此际如果有人向自己表示温存哪里还再敢推辞呢！这是“花”慨叹自己韶华时节没有正事，现在才害了相思。[尾]是“花”对观花人对自己爱心的感慨，接受观花人的意见。“如今罗衾锦故人何似”，意思是说那些身着锦缎之人像什么不都是很清楚么？如今已错过了“寻人做主”之时，当下春光已尽，有谁会来折自己这凋残的花枝呢！

此套曲，写“花”实是写人，感“花”叹人与叹“花”感人，有机交融，不分彼此，艺术上极有特色。作者通过观花人与“花”的对话，间接地展现了风尘女子哀婉的内心世界，从而曲折地表达了作者对风尘女子的同情与关切。

杨 果 (1197~1269),字正卿,号西庵。祁州蒲阴(今河北安国县)人,徙居许昌(今河南许昌),授徒为业。金哀宗正大元年(1224年)登进士第,任偃师(今河南偃师)县令。金亡后流浪江湖。元太宗十一年(1239年),为河南路经历(掌出纳文移,正五品),未几为河南经略史天泽参议(参与军事谋划,正四品)。中统元年(1260年),任北京宣抚使(宣抚司长官,从四品),次年拜参知政事(从二品,职位次于左、右丞,为副宰相,参议政务,同署中书省事)。至元六年(1269年),出为怀孟路(即怀庆路,今河南沁阳)总管(管理专门事务的官员,正三品)。以老致政(辞官),卒于家,年七十五,谥文献。《元史》本传说:“果性聪敏,美风姿,工文章,尤长于乐府,外若沉默,内怀智用。善谐谑,闻者绝倒。”著有《西庵集》,今佚。

杨果现存小令11首,套数5套。贯云石《阳春白雪序》云:“比来涂予芳滑雅,杨西庵平熟,已有知者。”朱权《太和正音谱》评曰:“杨西庵之词,如花柳芳妍。”“平熟”,平顺而精熟,结合朱权的评论,当是指擅长雅艳之作。

[越调·小桃红]^①

● 杨 果

满城烟水月微茫^②,人倚兰舟唱^③。常记相逢若耶上^④,隔三湘^⑤,碧云望断空惆怅^⑥。美人笑道:“莲花相似,情短藕丝长。”^⑦

题 解

杨果[越调·小桃红]共11首,见于[阳春白雪]者八支,无题;见于[太平乐府]者三支,题作《采莲女》。此曲以江南水乡为背景,写一对男女青年在朦胧的月色中依舟低唱,回忆初恋时的情景以及相互爱恋的情怀,曲中不自觉地洋溢出一种浓郁的幸福感,别有风味,耐人咀嚼。

注 释

①越调：元曲十二宫调之一，元燕南芝庵《论曲》谓其声情为“陶写冷笑”（陶写，抒发性情，消愁解闷）。小桃红：[越调]曲牌名，又名[采莲曲]、[武陵春]、[绛桃春]、[平湖乐]等。②微茫：朦朦胧胧，模糊不清。③兰舟：木兰做的小船，此是对采莲舟的美称。④若耶：若耶溪，在会稽（今浙江绍兴南）若耶山下，相传西施曾浣纱溪上，故人以为此地多美女。⑤三湘：湖南沅湘、潇湘、资湘三条河流合称三湘；湘乡、湘潭、湘阴三地也合称三湘。三湘在南方交通不便的古楚地，故古诗文中言三湘乃是说山隔水阻之意。⑥碧云：蓝天中的云朵。空惆怅：徒然失望、感伤，指无法相见。⑦情短藕丝长：欢聚之情虽短，思念之情却绵绵不断。情，欢情。丝，谐音思念之思，藕丝谐音“我思”。

讲 解

作者再现的是一对情人幸福相聚中的一个场景。兰舟低唱，有水有月，环境氛围朦胧缥缈，这样的背景，本身就充满了诗意。花前月下，最适合绵绵私语，这一对情人选择这样一个背景谈情说爱，多么谐调，让人感到整个画面都是那样的美好与温馨！景致是幽美的，爱情是纯真的，整个世界都因此变得更加美丽与迷人！

第一句“满城烟水月微茫，人倚兰舟唱”，是曲中青年男女共同看到的情景，他们的初恋可能就发生在这样的美好情境中，就像著名的[西洲曲]所写的那样有过“忆梅下西洲”的经历，所以男青年想起了初恋时的情景。男青年说，我常常想起在若耶溪上与你最初相逢乃至恋爱的情景，后来因故离别不能相见。身在他乡，遥望碧空，是那樣的无比思念，但毕竟无法来到你的身边！言外之意是说，能与你如此相伴，真是无比的幸福与甜蜜！那个漂亮的女孩子说：我就如同那出污泥而不染的莲花一样，美丽清纯，我们的欢聚之情虽短，别后对你的思恋像藕丝一样绵长。也可以认为女孩子是一种更艺术也更幽默的表达，所说的情“短”即情不深，先抑后扬，制造出紧张气氛，然后抖落包袱，用谐音的方式告诉对方，情虽短，可思念却是有的，是那樣的绵长！言外之意乃是对恋人之语含蓄的回应，是说她也曾一样思念。两人相聚时的幸福与甜蜜就像和风细雨一样滋润着彼此的心田，一种幸福感不自觉地由曲作中洋溢而

出,让人体会到爱情的美妙与美好。

此曲以谐音双关写爱情中的思恋,为民歌所习用。如南朝民歌《西洲曲》就以“莲”谐音“爱怜”之“怜”,“莲子清如水”之“莲子”谐音“怜子”(爱子即爱你之意),“清”谐音“情感”之“情”等等。杨果是元代早期曲家,那个时期的散曲刚从乐府民歌和两宋词演化而来,此曲就明显可以看出有民歌与宋词的风格与色彩,也可以视为是由词向曲的过渡之作。

[越调·小桃红]

● 杨 果

采莲湖上棹船回^①,风约湘裙翠^②。一曲琵琶数行泪,望君归,芙蓉开尽无消息^③。晚凉多少,红鸳白鹭,何处不双飞?

题 解

这是一支写少妇思夫的抒情小曲。少妇自采莲湖上划船而归,途中想到远别的亲人,睹物伤情,更引起了她的思恋。小令写得情景交融,意境优美,隽永含蓄。

注 释

①棹(zhào)船:方言,即划船、撑船。②约:相约,邀约。湘裙翠:湘地丝织品制成的翠绿色女裙,此是借代用法,以翠色湘裙代指少妇。

③芙蓉开尽:荷花凋谢,是说时序已进入秋季。芙蓉,荷花的别称。

讲 解

这支小曲情思缠绵真切,尤妙在拟人手法的运用与睹物伤情。

女子为什么去了采莲湖上?是采莲还是去约会?原来都不是。是秋风约的她,是秋风约她在采莲湖上相见。曲中只说到风,何以知是秋风?因为曲中有言“芙蓉开尽无消息”。民歌有云:“正月梅花傲雪霜,二

月迎春初开放。三月桃花红十里，四月牡丹国色香。五月石榴红似火，六月荷花满池塘。七月茉莉花如雪，八月桂花一树黄。九月菊花姿百态，十月芙蓉正上妆。十一月水仙洁如玉，十二月腊梅吐芬芳。”“芙蓉开尽”在十月，正是秋季，所以知此风是为秋风。由此看来，女子很可能是为排遣愁闷去的采莲湖。可女子偏不说是去排解愁闷，偏说是风——让人联想到是一种风情，约她前去的。这一手法的运用，增加了曲作的情趣与意味，用得很艺术！从湖上划船回来时，她听到了人弹琵琶，这一曲琵琶又引得她潸然泪下。此处化用白居易《琵琶行》闻琵琶而落泪一事，但此泪又与白居易之泪有别，白居易是因慨叹“同是天涯沦落人”而掉泪，曲中女子则是因为盼夫君不回，一直盼到“芙蓉开尽”，夫君不但未归，且连消息也没有，怎能不让人牵挂！末句“晚凉多少”，既是说自己，也是关心远方的丈夫，如与心爱的人在一起，就会不怕晚凉。“红鸳白鹭，何处不双飞？”是睹物伤情，鸳鸯、鹭鸶，成双成对，自己孤独寂寞，怎能不让人想念远方的亲人？！《诗经·王风·君子于役》写一思妇因思念远行的丈夫，看到傍晚时分牛羊回圈，就更加想念自己的丈夫，诗中有这样的语句：“日之夕矣，牛羊下来。君子于役，如之何勿思？”此曲与《君子于役》正异曲同工，为古典艺术思维的常用模式。

杜仁杰 (1201? ~1283?), 字仲梁, 号止轩。原名之元, 字善夫, 济南长清(今属山东)人。出身书香门第。《录鬼簿》将他列入“前辈已死名公”。元太宗四年(1235年)乙未, 杜仁杰与元好问同游济南时, 元好问当时46岁, 杜氏少于元氏30余岁, 以此推知, 生年当在1201年左右。又胡祇遹《挽杜仲梁》诗有“八十康强谈笑了”句, 故知杜氏岁年逾八十。胡氏卒于至元三十年(1293年), 故杜氏卒年必在此年之前。又知至元二十年(1283年)杜氏尚撰《山谷寺碑》, 因此可知杜氏当卒于至元二十年或其后。

杜仁杰生平事迹略见《元诗选》、《元诗纪事》、《长清县志》等文献。知他在金哀宗正大元年(1224年)春, 离家出游汴京, 求仕不得, 结识了著名诗人元好问。正大四年隐居内乡(今属河南)山中, 三年后出山东游, 逢蒙古军围攻汴京, 饱经战乱后回到家乡。元世祖至元二年(1265年), 避居山林, 与僧道为友, 虽屡征而不仕。予名元素, 任福建闽海道廉访使, 杜仁杰因予贵, 得赠翰林承旨、资善大夫, 谥文穆。杜仁杰性善谑, 才宏学博, 气锐笔健, 其作品大都佚失, 后人辑有《善夫先生集》, 散曲现存小令一首, 套数三套。《太和正音谱》评其曲云: “杜善夫之词, 如凤鸣春色。”

[般涉调·耍孩儿] 庄家不识构阑^①

● 杜仁杰

风调雨顺民安乐, 都不似俺庄家快活! 桑蚕五谷十分收^②, 官司无甚差科^③。当村许下还心愿^④, 来到城中买些纸火^⑤。正打街头过, 见吊个花碌碌纸榜^⑥, 不似那答儿闹穰穰人多^⑦。

[六煞] 见一个人手撑着椽做的门^⑧, 高声的叫“请! 请!”道: “迟来的满了无处停坐。”^⑨说道: “前截儿院本《调风月》^⑩, 背后么末敷演《刘耍和》^⑪。”高声叫: “赶散易得, 难得的妆合。”^⑫

[五煞]要了二百钱放过咱，入得门上个木坡^⑬，见层层叠叠团圞坐^⑭。抬头觑是个钟楼模样^⑮，往下觑却是人旋窝^⑯。见几个妇女向台儿上坐^⑰，又不是迎神赛社^⑱，不住的擂鼓筛锣^⑲！

[四煞]一个女孩儿转了几遭，不多时引出一伙。中间里一个央人货^⑳，裹着枚皂头巾^㉑，顶门上插一管笔^㉒，满脸石灰更着些黑道儿抹^㉓。知他待是如何过^㉔？浑身上下则穿领花布直裰^㉕。

[三煞]念了会诗共词，说了会赋与歌，无差错。唇天口地无高下，巧语花言记许多。临绝末^㉖，道了低头撮脚^㉗，爨罢将么拨^㉘。

[二煞]一个妆做张太公，他改做小二哥^㉙，行行行说向城中过^㉚。见个年少的妇女向帘儿下立，那老子用意铺谋待取做老婆^㉛，教小二哥相说合。但要的豆谷米麦^㉜，问甚布绢纱罗^㉝！

[一煞]教太公往前挪不敢往后挪，抬左脚不敢抬右脚，翻来覆去由他一个。太公心下实焦燥，把一个皮棒槌则一下子打做两半个^㉞。我则道脑袋天灵破^㉟，则道兴词告状，划地大笑呵呵^㊱。

[尾]则被这一胞尿爆的我没奈何^㊲，刚捱刚忍^㊳，更待看些几个，枉被这驴颜笑杀我^㊴。

题解

这支套曲写一个庄稼汉秋收后进城买纸火时看戏的情景。整支曲子以庄稼汉所闻、所观、所述展开行文，行文中还插有心理描写。作者以

夸张的手法,通过庄稼汉的自我表演,生动传神地塑造了一个少见多怪、好奇心强、纯朴乐观、富有幽默感的庄稼汉形象,曲中庄稼汉的性格特色鲜明突出,作者刻画极其成功,显现了俗文学在塑造人物上所独有的优势以及作者卓越的艺术功力。此套曲除了本身所具有的艺术价值外,曲中对当时构阑院本、杂剧演出的广告宣传、舞台状况、舞台设施、舞台效应及演员表演情况等的描写,更为学者所重视,这也是有关戏曲史研究的一则重要文献资料。

注 释

①般涉调:元曲十二宫调之一,燕南芝庵《论曲》谓其声情为“拾掇坑堑”(拾掇,其义不详;坑堑,当为顿挫意。此句《梨园原》作“惆怅顿挫”,意较明)。耍孩儿:[般涉调]曲牌名,又名[魔合罗](魔合罗本是佛经中的神名,宋元时为小孩子的一种玩具),不单用。除[般涉调]外,也用于[正宫]、[中吕]、[双调]套中。庄家:庄稼汉,即农民。构阑:也写作勾栏、勾阑、构栏,宋元时说书、演戏的场所,因四周围以勾连围绕的栅栏,故名构阑。②十分收:特别好的收成。③官司:此指官府。差(chāi)科:差役,租税。④还心愿:自己认为神灵应验了自己的祈求后,按祈求之前对神灵所许下的心愿给予回报酬答,叫还心愿或还愿。⑤纸火:祈祭神灵时烧用的纸和香火。⑥花碌(lù)碌纸榜:五色缤纷、眩人眼目的告示,即戏班的广告。花碌碌,五色缤纷、眩人眼目貌;纸榜,公开张贴或悬挂的告示。⑦那答儿:那块儿,那里,宋元时俗语。闹穰穰(rǎng rǎng):闹哄哄。⑧六煞:[般涉调]套曲[耍孩儿]下,须连用[煞]曲,多少不定,其顺序多为倒数。[六煞],表明本套用六支[煞]曲,曲中[六煞]之后的[煞]曲,省作[五]、[四]、[三]、[二]、[一]。椽做的门:用木椽制成的简易之门。⑨停坐:站立或坐着的地方。⑩前截儿:前场。院本:金元时以滑稽、歌舞等形式演出的剧目。一般有末泥、引戏、副净、副末、装孤等五种角色。《调风月》:院本名称。⑪背后:随后,接着。幺末:元杂剧的别称。末,是剧中男主角,元杂剧由一人主唱,故幺末原义当指末本戏。《刘耍和》,杂剧名。刘耍和是金元间著名的“长于科泛”(科泛,表演的规范,用于演员的动作、表情或舞台效果的提示)的男演员,此剧自当属末本戏。⑫赶散:指赶场卖艺的散乐(sǎn yuè),相对雅乐而言的音乐,后用以指民间戏曲艺人及乐团班子,其演出比较简单。妆合:即妆哈、妆

呵,构阑里的精彩演出。⑬木坡:用木头做成的逐渐升高的观众看台。⑭团圞(luán)坐:成圆圈形地坐着。团圞,团圆。⑮钟楼模样:像钟楼的样子,即舞台。⑯人旋窝:指人由高向下围着舞台而坐像漩涡一样。⑰台儿上:指舞台上靠后边的坐位,当时叫乐床,供伴奏乐曲的艺人所坐。⑱迎神赛社:古代农村春秋二季举行的祭土地神活动,春祈风调雨顺,秋报丰收。社,社日(祭祀土地神的节日。社,土地神),社日要举行民间艺术比赛演出,故云“赛社”。⑲擂鼓筛锣:打鼓敲锣。⑳央人货:害人精。央,同“殃”。㉑皂头巾:黑头巾。皂,黑色。㉒顶门上插一管笔:演员帽子中间插着一支笔一样的装饰。㉓石灰:演员脸上化妆涂的白粉。㉔知他待是如何过:意谓谁知他过前去要干什么。㉕直裰:斜领大袖,四面镶金边的袍子。㉖临绝末:临近结束。㉗道了低头撮脚:说了声低头撮脚。低头撮脚,低下头并拢双脚,指向观众敬礼致谢的舞台表演。撮,聚拢,并合。㉘爨(cuàn)罢将么拨:爨段结束接着演出杂剧。宋元杂剧演出,先做寻常熟事一段,名曰艳段,然后演正杂剧。爨,即艳段。因为院本又称“五花爨弄”,所以一说爨指“前截院本《调风月》”。么,即么末,杂剧的别名。拨,拨弄,犹表演。㉙他:指上面演出时的那个“央人货”。㉚行行行说向城中过:一边说一边走啊走啊走过城中。行行行:不停地急走。㉛用意铺谋:想方设法,用尽心机。铺谋,设谋,谋划。㉜但要的豆谷米麦:只是要些豆谷米麦。但,只。㉝问甚:不问什么,不管什么。㉞皮棒槌:即演员手中的道具“磕瓜”,也称“槌”,槌头用软皮毛棉絮做成,有弹性,因此打人不痛。㉟天灵:天灵盖,即颅顶骨。㊱划(chǎn)地:反而,反倒。㊲爆:憋涨。㊳刚捱刚忍:刚刚忍耐。指自己觉得没忍耐多久就忍不住了。㊴驴颓:雄驴生殖器,脏话。

讲解

此曲绘形绘色、绘声绘意地写了一庄稼汉进城的故事。

曲中塑造了一个朴实乐观的庄稼汉形象。因为风调雨顺,田地桑蚕都有好的收成,所以他心花怒放,喜形于色,感到生活中充满了阳光,所以他觉得任何人“都不似俺庄家快活”。丰收了,得买些纸火报答一下大自然对人们的恩赐,是土地——古人说是土地神养活着我们人类,这是庄稼人一种淳朴的观念!庄稼汉赶在官府没有差役、没有租税的时候去的城中,内心别提有多么高兴了,整个世界对他说来都是那样美好与新