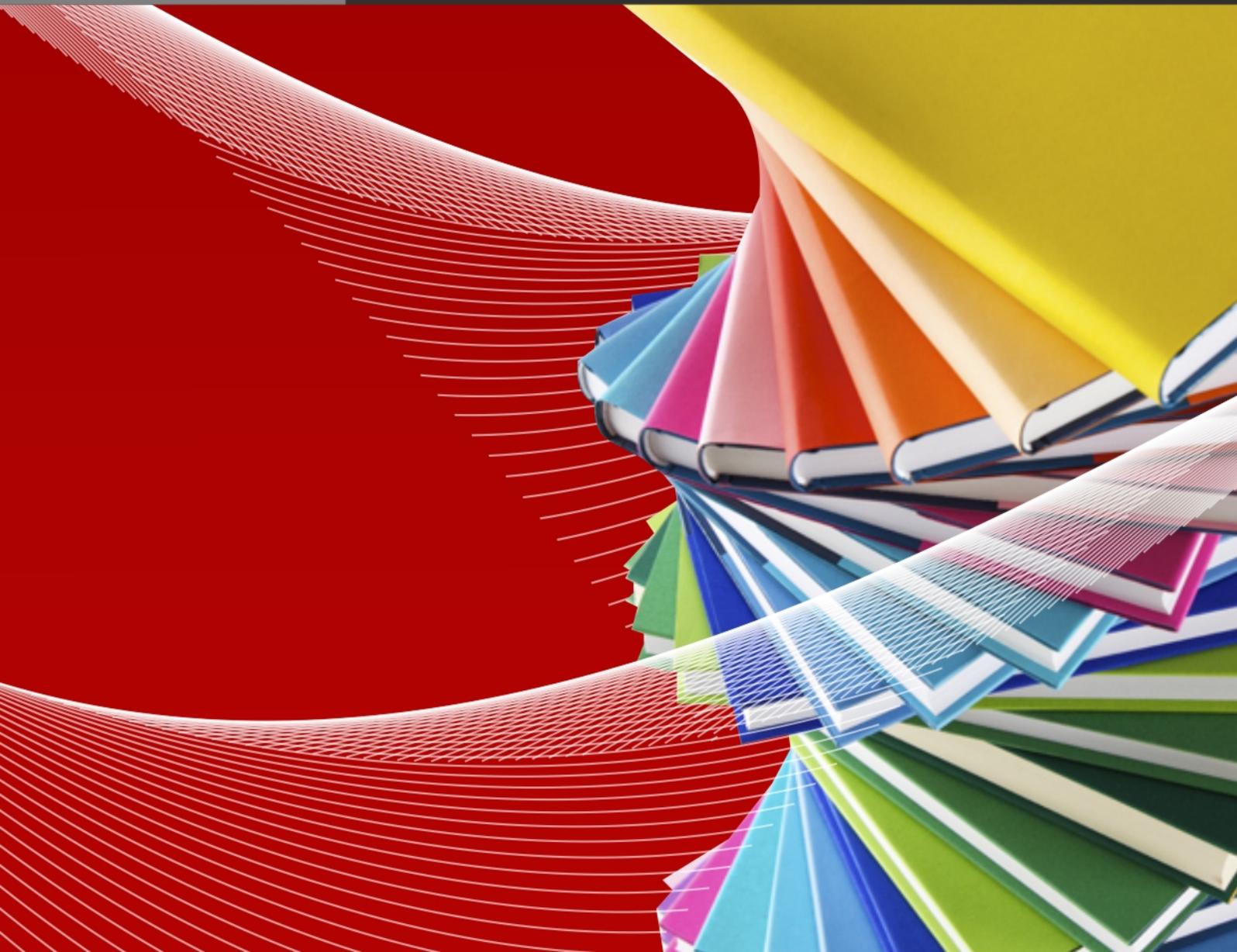

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

Outstanding Academic Papers by Students
學生優秀作品

詩詞曲賞析與教學 報告

楊立齋《套數·鷓鴣天/哨遍/幺》賞析

許婷婷 A-B2-1876-1

胡碧霞 A-B2-2223-4

黃淑菲 A-B2-2199-4

一、作者介紹：

楊立齋，名、里、生卒年及生平均無考，約元文宗至順初（1330年）前後在世。

二、文學成就：

楊立齋工曲，《太和正音譜》評其詞為“如風煙花柳。”¹他的作品有〈鷓鴣天〉及〈哨遍〉，今存《太平樂府》中。

三、寫作背景：

關於這首曲的背景，在作者的小序中有提及：“張五牛、商正叔編《雙漸蘇卿》，趙真卿善歌，立齋見楊玉娥唱其曲，因作〈鷓鴣天〉及〈哨遍〉以詠之。”²

《雙漸蘇卿》說的是名妓蘇小卿與書生雙漸的故事，最早見於《青泥蓮花記》卷七。故事的內容大概是：有一個名妓叫蘇小卿，美儀容，通文墨。黃肇和馮魁為其美貌所吸引，一擲千金——“煙柳風花錦作園，霜芽露葉玉裝船”——都想要斥巨資買下蘇小卿，但是她卻不為所動，獨愛那書生雙漸。二人互生愛慕，彼此定情之後，雙漸進京赴考。老鴿貪財，與茶商馮魁串通，強買蘇小卿而去。船行至金山，蘇小卿於壁上題詩並留下字跡，約雙漸在豫章相見。雙漸中舉後，追尋蘇小卿至金山，看到小卿所題的詩，一時傷感不已，於舟中撫琴以自遣。小卿在茶船中聽到琵琶聲，出船與他相會，二人便趁著馮魁酒醉，攜手出逃。

這個故事的情節完整，整體框架也吸引人，分合聚散，一波三折。歷代作家都有摹寫此故事，於是誕生了許多不同版本的名篇：元代有馬致遠的《青衫淚》、王實甫的《蘇小卿月夜販茶船》、庚吉甫的《蘇小卿詩酒麗春園》、楊景賢的《豫章城人月兩團圓》等，明清傳奇有馬守正的《三生記》和李玉的《千里舟》等等。

而《雙漸蘇卿》這出劇的原作是張五牛，他是南宋初年的藝人。改編者商正叔，名道，是金元之交的文人。趙真卿和楊玉娥都曾是元代著名演員，夏庭芝《青樓集》記載：“趙真真、楊玉娥擅唱諸宮調。”從小序可知，這套散曲是楊立齋在親耳聽到楊玉娥的演唱後，特意為此演出所作的。

四、曲的相關知識：

曲在傳統文學中與詩詞並稱，是元代的代表文學。散曲是曲文學中極其重要的一支，和有科白的“劇曲”相對而稱，作為文學體裁的一種，散曲和詩詞同類，可以視為廣義上的詩歌。散曲分為“小令”和“散套”兩種：“小令”又稱“葉

¹（明）朱權 著，姚品文 編，《太和正音譜箋評》，北京，中華書局出版社，2010，18。

² 萬雲俊 編，《元曲鑒賞辭典》，上海，上海辭書出版社，1999，979。

兒”，指獨立成篇的單支曲；“散套”又稱“套數”，是指由兩支以上的曲按照一定規則組合而成的套曲，也就是在同一宮調內，連接許多曲牌成一組曲，聯成一套，長短不拘，一韻到底。散曲作為一種後起的文體，其主要淵源來自於詩、詞、諸宮調、賺詞和大曲等。

文本中選的這三支曲是一支小令《鷓鴣天》和一套北曲套數中的般涉調中的前兩支曲，首曲《哨遍》及《幺篇》。幺篇是戲曲的術語，在北曲中連續使用同一曲牌時，後面各曲不再標出曲牌名，而寫作“幺篇”或“幺”。

五、曲律及對仗分析：

1. 《鷓鴣天》

《鷓鴣天》這一曲牌來源於詞牌，其格律也和詞牌相同。

中仄平平中仄平（韻），中平中仄仄平平（韻）。中平中仄平平仄，中仄平平中仄平（韻）。平仄仄，仄平平（韻）。中平中仄仄平平（韻）。中平中仄平平仄，中仄平平中仄平（韻）。

煙柳風花錦作園，（陽，先天韻）

平仄平平仄仄平

霜芽露葉玉裝船。（陽）

平平仄仄仄平平

誰知皓齒纖腰會，只在輕衫短帽邊。（陰）

平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平。

啼玉靨，咽冰弦，（陰）

平仄仄，仄平平。

五牛身後更無傳。（陽）

仄平平仄仄平平

詞人老筆佳人口，再喚春風到眼前。（陽）

平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平

❖ “啼玉靨，咽冰弦”合璧對：對偶之一，與‘鼎足對’、‘聯璧對’相對。由兩句對句組成的對偶。通常的對偶基本是這種形式。

❖ “詞人老筆佳人口”當句對：也稱‘句中對’，對仗的一種，一句之中某些語詞自成對偶。

2. 般涉調套

般涉調套有一個特點是只用於散曲不用於戲曲，首曲曲牌一般用“哨遍”和“耍孩兒”兩種，有時也可聯用，聯用時一般是“哨遍”在前，也有的時候會使用“幺篇”。比如這次選擇的文本就是如此。

哨遍：曲牌名。十六句，句式為六七七六三四四五六四四七七四四四，押七平仄韻。

曲譜：

○●○○●●，●○●●○○ »(韻)。○●○○ »○○，○○●●○○(韻)。
● »[○](韻)，○○●●，●●○○，●●○○ »(韻)。●●○○○●，
●○○●，[平]●○ »(韻)。○○●●[上]○○，○●○○●○○(韻)。
[平]●○○，[仄]●○○，[平]○ »o (韻)。

【哨遍】

世事搏沙嚼蠟，(家麻韻，入作去，贅韻)等閒榮辱休驚訝。(去)

日月不饒咱，(陽，贅韻)曉窗前拂淨菱花。(陰)

試觀咱。(陽)

雖是閑愁無種，閑悶無芽，(陽，贅韻)子敢銜種出星星髮。(入作上)

知進退宜休罷，(去，贅韻)便今日蘇秦六國，明日早賈宜長沙。(陰)

不如買牛學種洛陽田，抱甕自澆邵平瓜。(陰)

向甚雲棧揮鞭，滄海撐舟，鬥牛泛槎。(陽)

- ❖ “便今日蘇秦六國，明日早賈宜長沙”——合璧對
- ❖ “不如買牛學種洛陽田，抱甕自澆邵平瓜。”——合璧對
- ❖ “雲棧揮鞭，滄海撐舟，鬥牛泛槎”——鼎足對

【么】

好向名利場中一納頭，剩告取些松寬暇。(去)

且莫住山凹，清閒中不見個生涯。(陽)

問甚末，(未入韻)南鄰富貴，北里奢華，(陽，贅韻)只有此身無價。(去)

幸遇明時德化，(去，贅韻)除搖役拯濟貧乏。(入作平)

救得這困魚腮驚急列地脫了香鉤，蓋因那餓虎血模糊地汙了煙樞，(陰)

方表聖德無加。(陰)

- ❖ “南鄰富貴，北里奢華”——合璧對
- ❖ “救得這困魚腮驚急列地脫了香鉤，蓋因那餓虎血模糊地汙了煙樞”
——合璧對

注：

鼎足對：就是指三個互為對偶的句子組成的對聯。第一句可對第二句，第二句可對第三句，第三句也可直接與第一句相對。

合璧對：對偶之一，與“鼎足對”、“聯璧對”相對。由兩句對句組成的對偶。通常的對偶基本是這種形式。

救尾對：元曲運用對仗的一種方式。即在曲的末尾三句設對。其目的在救結尾文句氣勢的卑弱，使文氣增強，所以稱為“救尾對”。

六、內容分析：

【鷓鴣天】

煙柳風花錦作園，霜芽露葉玉裝船。誰知皓齒織腰會，只在輕衫短帽邊。啼玉靨，咽冰弦，五牛身後更無傳。詞人老筆佳人口，再喚春風到眼前。

【哨遍】

世事擣沙嚼蠟，等閒榮辱休驚訝。日月不饒咱，曉窗前拂淨菱花，試觀咱。雖是閑愁無種，閑悶無芽，子敢銜種出星星髮。知進退宜休罷，便今日蘇秦六國，明日早賈宜長沙。不如買牛學種洛陽田，抱甕自澆邵平瓜。向甚雲棧揮鞭，滄海撐舟，斗牛泛槎。

【么】

好向名利場中一納頭，剩告取些松寬暇。且莫住山凹，清閒中不見個生涯。問甚末，南鄰富貴，北里奢華，只有此身無價。幸遇明時德化，除徭役拯濟貧乏。救得這困魚腮驚急列地脫了香鉤，蓋因那餓虎血模糊地汙了煙樞，方表聖德無加。

1. 注解：

- 1) 擣沙嚼蠟：比喻空虛而無味。“擣沙”是說人間的事情就像沙子一樣，捏攏來又散開，語出蘇軾〈二公再和亦再答之〉“親友如擣沙，放手還復散”。
- 2) 菱花：古代銅鏡名。鏡多為六角形或背面刻有菱花者名菱花鏡。
- 3) 星髮：花白的頭髮。
- 4) 蘇秦六國：戰國時期縱橫家。字季子，東周洛陽(今河南洛陽東)人。主張合縱攻秦。《史記·蘇秦列傳》：“蘇秦為從約長，並相六國。……北報趙王，乃行過雒陽，車騎輜重，諸侯各發使送之甚眾，疑於王者。周顯王聞之恐懼，除道，使人郊勞。”李白《魏郡別蘇明府因北遊》：“洛陽蘇季子，劍戟森詞鋒。六印雖未佩，軒車若飛龍。黃金數百鎰，白璧有幾雙。”
- 5) 賈宜長沙：賈宜，即賈誼，洛陽人，漢文帝時博士；喻指有才者遭貶滴。唐劉長卿《聽笛歌》：“舊遊憐我長沙謫，載酒沙頭送遷客。”
- 6) 洛陽田：後魏許洛陽官拜雁門太守，其“家田三生嘉禾，皆異畝同穎”，時稱“洛陽田”。事見《北史·許洛陽傳》。後用以指良田。
- 7) 抱甕：見《莊子·天地》“子貢南遊於楚，反於晉，過漢陰，見一丈人方將為圃畦，鑿隧而入井，抱甕而出灌，搨搨然用力甚多而見功寡。”後以“抱甕灌園”喻安於拙陋的淳樸生活。
- 8) 邵平瓜：即東陵瓜。邵平，秦故東陵侯，秦亡後，為布衣，種瓜長安城東青門外，瓜味甜美，時人謂之“東陵瓜”。見《三輔黃圖》卷一。後世因以“邵平瓜”美稱退官之人的瓜田。
- 9) 泛槎：據晉·張華《博物志》卷三載，相傳天河通海，有居海渚者見每年八月海上有木筏來，因登木筏直達天河，見到牛郎織女。後以“泛槎”指乘木筏登天。
- 10) 明時：指政治清明的時代。古時常用以稱頌本朝。

2. 翻譯：

煙霧籠罩柳林，微風輕拂鮮花，滿園一片錦繡之景。茶葉如霜芽露葉載滿船隻。意為黃肇花費巨資為蘇小卿建造了麗春園，馮魁以三千茶引強買蘇小卿。哪知皓齒纖腰、明艷婀娜的蘇小卿只迷戀短衫短帽、風流倜儻的書生雙漸。小卿因為思戀雙漸，暗自垂淚；雙漸因為思戀小卿，只能借琴聲排解痛苦。這個感人的故事在張五牛之後就很少流傳了。多虧有了商正叔的改編和趙真真、楊玉娥的演唱，使這個動人的故事得以再次流傳。

世事如同沙子一般，聚聚散散，淡然無味，榮辱功名不值得計較。歲月不饒我，天剛亮就坐在窗前的菱花鏡前，看著鏡中的自己。雖然沒有被憂愁閑悶所擾，頭頂卻也可能長出星星白髮。權衡進退宜選隱退。即使是今日如蘇秦封相六國般榮耀，明日亦有可能如賈誼被貶長沙窮困潦倒。不如歸隱鄉野，退居田園，遠避禍患。這樣還可以享受一些閒居的樂趣。仕途窮達難以預料，就像在懸在半空中的棧道上騎馬，在滄海中獨撐孤舟，在天河裏獨擺木筏。

應該從名利場中抽身，這樣還可以享受一些閒居的樂趣。千萬不要住在山坳，雖清閒但也沒法生活。何必去追求，南鄰北里的富貴奢華，眼前的便已是極好。承蒙政治清明，當權者在人民陷於貧乏時，及時除去徭役。所謂苛政猛於虎，老虎被惡懲後，人民就如魚兒般得救了，多虧了聖上至高無上的恩德啊。

3. 賞析：

選取的散套可以分為兩部分：第一只曲子介紹背景，並對整個故事進行了簡要概括；《哨遍》套數開始模仿楊玉娥的口氣來講述，以告誡世間榮辱不值得計較，應當及時行樂。為此作者採用了一連串的對比及典故：蘇秦六國、賈誼長沙、雲棧騎馬、滄海撐舟、天河泛槎，描寫仕途窮達難以預料，以勸解世人“向名利場中一納頭”。雖然作品最後嘉獎聖德無加，但縱觀全篇，作品有很強烈的否定功名的情緒。作者在否定功名的同時，實際上這是一種懷才不遇的牢騷。

作者不僅再敘了“雙漸蘇卿”的故事，並加以現實的寫照。時間總是無情的，當時風靡一時的故事，現在卻鮮為人知，那如雲煙一般的功利，卻又算什麼呢？歷盡風波而始終不離不棄，雖是最終地位天差地別，而雙方的感情始終如一，這也許是這個傳說歷久彌新且風靡一時的原因吧。而如今在作者眼前，人們大多追逐南鄰北里的富貴奢華，卻不知是否還能理解那份純粹，那份真摯，那份執著。楊立齋希望借助“詞人老筆佳人口，再喚春風到眼前”，但願這個美麗的故事能夠流傳下去，給後人一點思考，一點澄澈。

七、寫作風格：

楊立齋所存的作品僅此一首，因而關於他的評價甚少，只在明·朱權的《太和正音譜》中有評其詞“如風煙花柳”。我們通過分析此曲，可知其寫作風格如下：

1. 雅俗共融：

王國維說：“元曲之佳處何在？一言以蔽之，自然也”。而能體現其自然的便是直抒其意，雅俗共賞。曲中的句子通俗易懂，如“問甚末，

南鄰富貴，北里奢華，只有此身無價。”亦有些俗語“試覷咱”。另外，這首曲被收錄在《青樓集》中，多被歌妓傳唱，因此，此曲的遣詞造句不乏雅致。如〈鷓鴣天〉中在寫園林和茶葉的時候，用“煙柳風花”、“霜芽露葉”以描述，表現出園林的精緻和奢華，茶葉的名貴，同時也暗示其背後的財富不菲。寫女子的樣貌時，則用“皓齒纖腰”、“啼玉靨”、“咽冰弦”等詞，表現出她的秀麗風姿。

2. 多用比喻典故：

〈哨遍〉中作者主要是想要表達世事無常，功名利祿皆為浮雲，不如掛印歸去，寄情田間山水，逍遙自在。在此中有諸多比喻和典故。如“擄沙嚼蠟”出自蘇軾的“親友如擄沙，放手還復散”，表達緣聚緣散的無奈，“便今日蘇秦六國，明日早賈宜長沙”戰國時意氣風發，運籌帷幄的縱橫家蘇秦，和懷才不遇遭貶長沙的賈誼，以此二人的境遇代入作為對比，表達權利富貴無久長。還有“洛陽田”、“邵平瓜”等等。

3. 敘事性強：

整段〈鷓鴣天〉所作內容條理清晰，話語生動，而且楊立齋除了講述了一個愛情故事，還盡數交代故事的背景以及原作者和表演者。〈鷓鴣天〉中短短四句話：“煙柳風花錦作園，霜芽露葉玉裝船。”寫出了為蘇小卿所迷的追隨者為了她一擲千金的情況。“誰知皓齒纖腰會，只在輕衫短帽邊。”又表明了蘇小卿和雙漸的愛情，“皓齒纖腰”指的是蘇小卿，同時讓讀者感受到了蘇小卿的容姿秀麗；“輕衫短帽”指代雙漸，而這四個字也暗指出了雙漸的貧窮出身；“只在”二字點出了蘇小卿與雙漸的情意甚篤。“啼玉靨，咽冰弦，五牛身後更無傳。”這“五牛”便是張五牛，是這個故事的原作者，此段佳話在張五牛之後再也沒有人傳唱，於是“詞人老筆佳人口，再喚春風到眼前。”一一由“詞人老筆”商正叔改編和“佳人口”楊玉娥所唱的這個愛情故事如春風般被喚到作者的“眼前”。

4. 對仗押韻，格律工整：

曲中句句押韻，格律嚴謹，且對仗工整。不乏如〈哨遍〉中的“便今日蘇秦六國，明日早賈宜長沙”和“不如買牛學種洛陽田，抱甕自澆邵平瓜。”是合璧對；“雲棧揮鞭，滄海撐舟，鬥牛泛槎”是鼎足對。還有〈幺〉中的“南鄰富貴，北里奢華”、“救得這困魚腮驚急列地脫了香鉤，蓋因那餓虎血模糊地汙了煙搨”等等。

八、評論

❖ 歷史的評價：“如風煙花柳。”——朱權《太和正音譜》

❖ 我們的評價：楊立齋的曲文白皆擅長，可以寫出如〈鷓鴣天〉這般文雅的辭令，在套曲中的俗語運用也很自如。而且他的敘事抒情文辭流暢，情感真摯。多感慨世事，勸勉世人勿眷戀名利權勢之句，以俗語寫來，直白樸實，可發人深省。

九、參考資料：

1. 陳思思 於湘婉 編，《元曲鑒賞大全集》，北京，中國華僑出版社，2012。
2. 萬雲俊 編，《元曲鑒賞辭典》，上海，上海辭書出版社，1999。
3. 梁楊，楊東甫 著，《中國散曲綜論》，北京，中國社會科學出版社，2007。
4. 趙燮親 著，《元雜曲用韻研究》，北京，中國社會科學出版社，2014。