

天淨沙 秋思

馬致遠

枯藤老樹昏鴉¹，小橋流水人家，古道²西風瘦馬。夕陽西下，
斷腸人³在天涯⁴！

一、作者簡介

馬致遠（約公元 1250–1321 前後），號東籬，元代戲曲家、散曲家，大都（今北京市）人，曾任浙江省提舉（省務官）。在大都曾參加小說、戲曲作者與藝人共同組織的團體——元貞書會。晚年隱居田園，過着「紅塵不向門前惹」的恬淡生活。

馬致遠一生從事雜劇創作，負有盛名，與關漢卿、鄭光祖、白樸合稱「元曲四大家」，曾寫過雜劇十三種，現傳七種，劇作思想內容頗廣泛，有歷史劇如《漢宮秋》，也有宗教劇如《岳陽樓》等。馬致遠又是傑出散曲作家，現傳有《東籬樂府》，收錄散曲一百二十六首。

馬致遠作品文詞清新，典雅雋永，在戲曲史上地位極高，明代曲評家賈仲明《凌波仙》吊詞譽之為「曲狀元」，朱權《太和正音譜》評賞馬氏「若神鳳飛鳴於九霄」，且「宜列群英之上」。

二、背景資料

馬致遠一向被視為豪放派的代表作家。其作品的主要特點是奔放、飄逸、老辣，但又清雋可喜。其才情、氣概、語言風格似東坡，在散曲史上的地位也類似詞中蘇軾。他的作品擴大了曲的內容，提高了曲的意境，又能根據不同的題材內容，表現出不同的風格。

《天淨沙·秋思》是馬致遠小令作品中的代表作，元代周德清評此曲為「秋思之祖」。

三、注釋

1. 昏鴉：黃昏時歸巢的烏鴉。
2. 古道：古老的道路。
3. 斷腸人：極度傷心悲痛的人，此處指漂泊在外、思家而難歸的傷心人。
4. 涯：為了叶韻，粵語按古音讀作[牙]，[ngaa4]。

四、賞析重點

《天淨沙》是曲牌名，「秋思」是題目。作者以精煉的語言，具體描繪深秋蕭瑟荒涼的黃昏景象，抒發了遊子漂泊天涯的孤寂愁緒和思鄉之情。

首兩句按遊子的感情脈絡來寫，先寫烏鴉黃昏歸巢，然後才寫到小橋流水人家，過渡自然。「枯藤老樹昏鴉」的「枯」和「老」，渲染出深秋的凋零冷落，在遊子心目中引起的蕭瑟感，以及被枯藤纏繞的老樹生命的衰敗感；「昏」字則凸顯烏鴉黃昏歸巢時暮色昏暗的感覺，三個形容詞感情色彩一致，為整首小令奠定了蒼涼的基調。「小橋流水人家」是安定生活的象徵，可以看作是實景，也可以視為對家鄉思念的想像。倘若小橋、流水、人家是遊子在途中所見到的真實景致，那麼這三組意象組成的是一個非常幽靜而又安寧的環境，是遊子渴盼的家園；倘若這是遊子因見昏鴉棲宿老樹而想念起家鄉的景物，這就是他對溫馨家庭生活的企盼。這一句的好處就在於它把眼前景和意中景融合在一起。更重要的是，這句意象和第一句意象之間還有更深一層的聯繫：前一句枯藤老樹和昏鴉的景色，展示的是一年中的暮秋，以及一天中的黃昏，兩者都預示着時光和生命的消逝。這時候，人們都會在感情上渴盼自己有一個安定的歸宿，更何況昏鴉尚有老樹可棲，遊子卻不知何時歸家，所以這小橋流水人家便更凸顯其淒涼孤寂。

後三句在西風古道上，以夕陽為背景，刻劃了一個騎着瘦馬踽踽獨行的天涯遊子的形象，彷彿是一個剪影。西風進一步渲染了暮秋的淒涼衰颯，古道展示了古往今來無數行人所走過的漫漫長道，瘦馬則烘托出遊子飄零憔悴的身影。最後再罩上夕陽西下的一抹餘光，並強調這個斷腸的遊子正在天涯流浪，其實也就點明了遊子嚮往小橋流水人家的原因，這使後三句的意脈與前兩句的意象密切相連，在原來的底色上添上了一層更濃的感傷色調。

與馬致遠同時代著名散曲作家白樸也有一首《天淨沙·秋》：

孤村落日殘霞，輕煙老樹寒鴉，一點飛鴻影下。青山綠水，白草紅葉黃花。

白樸主要從遊子的角度來寫：遊子漂泊在外，常在黃昏時投宿孤村，落日殘霞是一天將盡時所見，更讓人感知年光的將盡。輕煙是孤村的炊煙，引起對家庭溫馨的嚮往。寒鴉棲宿老樹，也是以景反襯遊子沒有歸宿的孤獨，正如飛鴻那一點飄零的孤影。末二句用五種顏色寫秋色的豐富，山水依然青綠，加上白草、紅葉和黃花，都是秋天特有的色彩，可見作者筆下的秋色是美好的。

馬致遠的《秋思》和白樸的《天淨沙·秋》都是以秋天常見的景象構成畫面，為甚麼馬致遠這一首特別有名呢？雖然兩首曲子都寫老樹、烏

鴉、夕陽、村落和人家，但是組合出來的畫面情調卻完全不同。《秋》的重點在於描繪秋天景物的色彩，白樸將孤村、落日 and 晚霞聯繫在一起，後面還有青、綠、白、紅、黃多種顏色作點綴，呈現秋天之美；而馬致遠卻能抓住景物的感情色彩，抒發感情，強調了流落天涯的遊子面對秋色和黃昏的淒涼孤寂之感，以及對安定生活的嚮往。而且《秋思》可以給人不同的體會，有人從這首小令中感受到淒涼孤寂：當人的生命將走到盡頭時，猶如西風殘照下的古驛道上的遊子，仍在尋覓歸宿，那是多麼的悲傷呢！也有人從這作品中悟出哲理：人的一生其實是不斷地在尋找自己的精神歸宿。難怪元代周德清評此曲為「秋思之祖」。