

经典故事

元曲故事

艾琳
● 编著

读万卷书 知古今事 晓世间理 开智慧心

流芳百世的传世故事
博大精深的中华文化

诉尽情愁的千古唱音 曲曲入心的不朽雅韵

中华经典故事

Chinese Classic Tales

Tales of Yuan Dramas

元曲故事

艾琳 / 编著

图书在版编目(CIP)数据

元曲故事 / 艾琳编著. -- 武汉 : 长江少年儿童出版社, 2016.4
(中华经典故事)

ISBN 978-7-5353-9217-6

I. ①元… II. ①艾… III. ①元曲—少儿读物 IV. ①I222.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 183423 号

元曲故事

艾琳 / 编著

责任编辑 / 罗萍 叶朋 秦宇

美术编辑 / 魏孜子 装帧设计 / 钮灵

绘画 / 李银松

出版发行 / 长江少年儿童出版社

经销 / 全国新华书店

印刷 / 崇阳文昌印务股份有限公司

开本 / 787×1092 1/16 18.25 印张

版次 / 2016 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

书号 / ISBN 978-7-5353-9217-6

定价 / 25.00 元

策划 / 海豚传媒股份有限公司

网址 / www.dolphinmedia.cn 邮箱 / dolphinmedia@vip.163.com

阅读咨询热线 / 027-87391723 销售热线 / 027-87396822

海豚传媒常年法律顾问 / 湖北珞珈律师事务所 王清 027-68754966-227

编者前言

艾琳

老一辈戏迷常说的一句话是：看戏要看门道，不要光看热闹。然而对于今天的戏曲观众来说，我觉得就不妨先从“热闹”看起。没有了热闹，哪来的门道？即以近些年来台湾著名作家白先勇先生领衔整编和倾情打造的“青春版”昆曲《牡丹亭》来看，虽然它为中华传统戏曲拉回了不少好奇的观众，但是如果要求这些观众都能真正懂得昆曲的“门道”，恐怕还是有点强人所难了。“他们不仅仅是在看戏，《牡丹亭》对他们来说是一种文化想念。”

看这些千古不朽的经典剧作，我们也许就会产生这么一种神往与牵念。

《窦娥冤》（又名《感天动地窦娥冤》）是我国古代戏曲中最有名的、艺术成就最高的作品之一，也是世界戏剧文学中的瑰宝。这部传奇性的戏剧塑造了窦娥这样一个孤苦、自尊和刚强的小女子的形象，她虽然命运坎坷，但是心地善良、是非分明，具有不屈不挠的节操。为了使婆婆免受皮肉之苦，她甚至宁愿自我牺牲，含冤而

死。临死前她所发出的悲愤的呐喊,以及对自己所蒙受的冤屈的抗议,真是感天动地、令人惊叹!戏曲家关汉卿用这部戏剧反映了元代社会的黑暗与人民的疾苦,表达了普通老百姓渴望公平与正义的心声。这部戏剧在 20 世纪被介绍到了美国、法国、英国、日本、俄罗斯等许多国家。

《救风尘》是关汉卿的一部表现古代青楼女子命运遭遇的著名喜剧。在剧作家眼里,像赵盼儿这样的女性,也同样会有自己美好的爱情梦想,在寻找着自己可以托付终身的人,等待着自己美好的前程。赵盼儿是关汉卿倾情塑造的一个既给予了同情,又十分理想化的、有如污泥中的明珠一样的女性形象。在她身上,我们能看到关汉卿对这类女性的欣赏、理解和赞美。相比之下,那个同样出身的宋引章,看中的只是周舍的财产和外表,又为周的花言巧语、虚情假意所迷惑,宁愿毁弃与安秀才的婚约。这个形象更加映衬出赵盼儿的生动个性。这出戏曲故事也充分显示了关汉卿戏剧作品大胆的想象、合理的夸张和一波三折的曲折性等特点。

《墙头马上》这部戏剧,和关汉卿的《拜月亭》、王实甫的《西厢记》、郑光祖的《倩女离魂》,被后人合称为元杂剧中的四大爱情剧。这部戏剧表现了少女李千金对自由的爱情与婚姻的执着追求,对“门当户对”和“父母之命、媒妁之言”的婚姻观念与制度的大胆反

抗。为了追求真正的爱情，千金小姐敢做敢当，面对重重压力和苦难，仍然不屈不挠，勇往直前。她在屈辱和困苦面前，保持了自己人格的尊严；在有着冷酷的门阀观念的封建家长和礼教势力面前，敢于理直气壮地申诉和争取爱情的地位。正是因为剧作家塑造了李千金这样一个闪烁着人格光彩的少女形象，所以这部作品在元代戏曲中占有独特的地位。

张生和崔莺莺的爱情故事，最早见于唐代诗人元稹写的《莺莺传》。后来除了王实甫外，还有许多作家和戏剧家用这个题材写过自己的作品，只不过情节略有不同，结局也不尽相同。王实甫的《西厢记》是这个题材里写得最好、流传得最广的一部戏剧。《西厢记》是一部伟大的戏剧作品。光看它的篇幅，也是元杂剧中最长和最特别的一部作品了。一般的元杂剧只有四折，最多五折，而《西厢记》却有五本，每本再各分四折。只有这样的篇幅，才足以把张生和崔莺莺的爱情故事表现得那么一波三折、曲折动人。在剧本里，无论是莺莺、张生，还是丫鬟红娘和老夫人的形象，都被剧作家塑造得栩栩如生。尤其是热心肠的小红娘的一举一动，给全剧增添了很多俏皮、活跃和灵动的气氛。而且整个剧情一波接着一波，环环相扣，高潮迭起，具有很强的戏剧性。此外，这部戏剧的剧本语言，包括对白、唱词等，都非常优美、华丽，值得细细阅读和欣赏。

尤其是在十里长亭，莺莺送别张生进京赶考时，那一段“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞……”的唱词，更是常常被人说起，可以说是一段非常经典的唱词。

吕蒙正的故事在中国几乎家喻户晓，老一辈人经常用吕蒙正的故事作为对后辈人的“励志”事例。王实甫的《破窑记》，讲述的就是这个“励志人物”的故事。吕蒙正在北宋时实有其人，但故事情节多属虚构。这个故事围绕贫富悬殊展开戏剧冲突。吕蒙正贫穷时，十叩朱门九不开，受尽冷淡和嘲讽；一旦高中，身价百倍，满屋生辉。这出戏形象地披露了世情冷暖、人间炎凉的社会风习。刘月娥随吕蒙正到寒窑过露宿风餐的生活，坚贞不二，她的甘守清贫，是对嫌贫爱富思想的批判。本剧中许多重要场面具有浓郁的喜剧色彩。作者以赞许和乐观的笔调描绘了这一对恩爱夫妻悲喜交织的生活，对吕蒙正性格中迂阔的一面也做了善意的嘲讽。《破窑记》和《西厢记》这两部作品，是王实甫留给我们的两部千古不朽的“爱情戏”。两部作品都表现了贫贱儒生与等级观念、习惯势力的冲突，真实地再现了元代文人的生活现实。

王昭君出塞和亲的故事，是中国古典戏曲作家常常表现的题材。现代戏剧家曹禺先生也曾以这个题材写过现代话剧《王昭君》。《汉官秋》是这个题材里最有名的一部戏剧。这个剧本写的是一个

帝王的爱情悲剧。王昭君以一个弱女子的身份,毅然走出万里塞外,用个人的牺牲换来国家和民族的安宁。剧作家一方面对昭君的爱国大义之举给予了肯定和赞美,同时也对汉元帝被损害的爱情予以了深切的同情。因为这部杂剧的作者马致远还是一位优秀的散曲诗人,所以他的这个剧本保留了很多抒情诗的特点,尤其是在描写人物的生离死别、刻画人物心理活动的时候,常常写得缠绵悱恻、一唱三叹、情味悠长。这部戏剧在国外也有一定的影响,被翻译成了英文和日文等。

《青衫泪》全名《江州司马青衫泪》,故事由白居易长诗《琵琶行》化出。不过在诗中,作者与琵琶女并不相识,更无恋情和姻缘之事,这里的故事属剧作者的附会和虚构,就像《人面桃花》,也是根据一首诗而附会、虚构成戏一样。白居易的长诗里虽有纪事,却偏重抒情,故事不足以构成曲折的戏剧情节。因此,在这个戏剧故事里,马致远将几组人物关系重新编排,另行想象,对诗人白居易浪漫多情、不受官场约束的本色和坎坷不平的漂泊生涯,寄予了更多的理解、同情和赞美。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”戏剧里也回荡着原诗中的这种真挚和深沉的叹息与感慨。

《赵氏孤儿》(又名《赵氏孤儿大报仇》)是中国古典戏曲中又一部大悲剧。赵氏家族在晋国的兴亡起落的故事,在《春秋》《左传》

《史记》和《说苑》等书中都有记载。后来的文学家和剧作家把这些历史记载改编成了不同形式的文学作品，京剧中的《搜孤救孤》也是赵氏孤儿故事中的两段。元代剧作家纪君祥的这部《赵氏孤儿》，是这个题材里写得最动人的一部。它不仅在国内广为流传，还被翻译成了英文、法文等文字。法国大文学家伏尔泰曾根据法文本编写成悲剧《中国孤儿》，德国文学家和诗人歌德也曾亲自动笔改编过这个故事。这部戏剧自始至终充满着一种惊心动魄的矛盾冲突，也洋溢着一种冤仇必报、正义必胜的昂扬正气。面对奸贼屠岸贾的残忍与凶狠，剧中的一系列正面人物，一个个都表现得大义凛然和勇于自我牺牲。无论是程婴、韩厥还是公孙杵臼，都是嫉恶如仇、信义当先，他们的刚烈性格和英雄行为真是可歌可泣，令人肃然起敬。这种不畏强暴、匡扶正义的精神，增强了这部历史悲剧的壮烈色彩和崇高之美。

《襄阳会》全名为《刘玄德独赴襄阳会》，出自《三国志平话》，由刘备赴会、檀溪脱险、樊城大捷等内容组成。剧中的刘备为汉室宗裔，虽遭刘琮一再暗算，却能屡屡化险为夷，并得到司马徽、庞德公、徐庶等经国术士的指点帮助，在兵微将寡的情况下大败十余万曹兵，使汉家基业孤脉相续。这种以古鉴今、以古喻今，是作者怀汉心迹的直接表露。正是对事业的向往和对功名的渴求汇聚在了

一起,才鼓荡起了刘备辅国济世的雄心。《襄阳会》里人物事件众多,不便包容于四折之中,所以剧作家在第二、三、四折间加入两个楔子,交代刘备鹿门山遇贤,赵云独树村请徐和刘、曹交兵等情节。这出戏的选材不限于“襄阳会”一个故事。故事里描写刘备如何得道多助,以弱胜强,奠定争霸基础,从而突出复兴汉室的主旨。刘备受刘表礼遇,被刘琦保护,王孙舍己救人,徐庶别母出山,无不因为刘备是汉室苗裔,真心实意地反曹兴汉。作品里寄托着作家浓厚的汉民族感情。

“柳毅传书”的故事最早出自唐代的一篇传奇小说《柳毅传》。后来的戏剧家把它改编成了戏曲,有的戏名又叫《柳毅洞庭龙女》或《龙女牧羊》等。这是一部富有美丽的幻想色彩的神话剧,洞庭湖、龙宫、龙王、龙女、火龙、夜叉、天上的虹桥,再加上人间书生和龙女的爱情姻缘……都为这个戏剧故事涂抹上了神奇的浪漫色彩,也显示了剧作家的丰富的想象力。剧中的人物性格也刻画得非常鲜明,例如龙女的善良美丽,柳毅的见义勇为,火龙的刚烈火暴……都在剧中得到了充分的表现。

像《柳毅传书》一样,《张生煮海》也是一部美丽浪漫的、充满幻想色彩的爱情神话剧。用小小的一口银锅来煮沸大海,以煮海的勇气和信念来反抗龙王的阻挠,争取自己的爱情和幸福……这些

富有想象力和奇妙的夸张效果的戏剧情节,给这个原本显得有点老套的才子佳人一见钟情、私定终身的故事,增添了无限的浪漫色彩和艺术魅力。

在中国古代戏曲中,《秋胡戏妻》也是一出很有名的悲喜剧。京剧里根据这个故事改编的一出戏又叫《桑园会》,是京剧舞台上常演的剧目。秋胡的妻子梅英的形象,是古典戏曲中众多的妇女形象里,最具有光彩和个性的一个。她维护自己的爱情,忠于自己的丈夫,不为钱财所诱惑,也不怕邪恶势力的威逼,而且勤劳持家,孝顺婆婆。尤其在遭到秋胡的诱惑和调戏时,表现出了极大的自尊和自重。这些闪光的美德,为这个形象增添了耀眼的光彩。这个戏剧里虽然也有让人感到悲苦的场面,但是更多的是一些令人觉得好气和好笑的喜剧性的细节。古代戏曲里有不少类似的描写夫妻分别多年,经过一番误会后再团圆相聚的故事,如《武家坡》里的王宝钏和薛平贵的故事,《汾河湾》里柳迎春和薛仁贵的故事,等等。《秋胡戏妻》是这类故事里最有名的一个。

关于薛仁贵,民间一直流传着许多传奇故事。张国宾创作《衣锦还乡》这个剧本,吸收了民间传说的营养,又加上自己的想象。剧作家通过这部作品缅怀了古代英雄,抒发了一种豪壮的阳刚之气。薛仁贵虽然出身农家,却胸怀大志,在国家用人之际,他以“扫

除夷虏，肃靖边疆”为己任，在战场上建功立业。在这个人物形象身上，体现着被压迫人民的愿望。剧作家并没有以多少笔墨正面描写薛仁贵在战场上英勇杀敌的情景，而是以荣归故里为主要线索，渲染了大丈夫一旦建功立业后地位、生活发生的巨大变化：不但摆脱了贫穷困苦，而且荣宗耀祖，福及全家。这对封建社会中的不少人是有诱惑力的。剧作家对张士贵之流的冒功请赏进行了讽刺和揭露，同时也宣扬了“自古忠臣良将，都出寒门”的思想，某种程度上也表达出了底层人民的朴素愿望。

施耐庵的小说《水浒传》第七十三回里写到了“李逵负荆请罪”的故事。有人说，小说里的这段故事可能就来自康进之的《李逵负荆》，因为它们的情节相差不大。作为喜剧作品，《李逵负荆》是元代杂剧中属于第一流的作品，它成功地塑造了天真憨厚却又粗率莽撞和嫉恶如仇的黑旋风李逵的鲜明形象。他忠心耿耿地想要维护梁山泊为民除害、“替天行道”的正义形象，容不得任何有损梁山的行为。所以当他一听说抢人女儿的是宋江、鲁智深时，便不问青红皂白就要砍下杏黄旗，进而又大闹聚义堂，结果使自己陷入了被动的境地。剧中的宋江虽然着墨不多，但他坚持原则又宽宏大量的性格，也被刻画得十分鲜明，这样的性格当然也很符合一个农民起义军首领的身份。

《三战吕布》是一部以张飞为主角的“武打戏”，取材于《三国志》里张飞三战吕布的真实的历史故事。京剧里的《虎牢关》可能也是根据这部杂剧的故事改编的。而且，这部杂剧对后来的小说家罗贯中写作长篇小说《三国演义》中的虎牢关大战吕布的情节，也有一定的影响。剧中的主角张飞，在大战吕布的过程中表现得英武盖世，勇于应战，豪气冲天；吕布则是骄横跋扈、不可一世；而身为太守的孙坚，却表现得胆小如鼠、贪生怕死、软弱无能。这些不同的人物性格，都是在一次次的“武打”中和互相对比中显示出来的。作为一部气势雄伟和充满“动作”的“武打戏”，《三战吕布》显示出了剧作家高超的艺术才能。

在我国古代历史上，虽然真的有蔡邕这个人（他是东汉末年一位著名的文学家和书法家），但《琵琶记》这部戏曲里的剧情，却和这个历史人物没有太大的关系。也就是说，《琵琶记》并不是一部历史剧。全剧本意是想弘扬一种“忠孝”的精神，想突出蔡邕对于父母双亲的“全忠全孝”，但是因为蔡邕在剧中并没有什么具体行动，而只是停留在对父母的思念和失去父母后的愧悔上，所以蔡邕的形象反而比不上他的妻子赵五娘那么感人。五娘是一个善良、坚忍和孝顺的，并且具有自我牺牲精神的贤惠妇女的形象，她为了侍奉公婆，经历了那么多的磨难，忍受了那么多的委屈。在她的身

上,闪耀着中国古代良家妇女的许多美德。而牛氏的通情达理和善解人意,也给人留下了深刻的印象。《琵琶记》是一部经典戏曲作品,历代根据它的情节改编的剧目有很多,今天昆曲里经常上演的《吃糠》《描容》《扫松》和《坠马》等,都是出自《琵琶记》。

《金钱记》这个剧把金钱作为连接人物和情节的纽带,寓意深刻。皇帝赐给的开元通宝金钱五十文,王府尹要永远作为“家宝”的。他把金钱与女孩儿随身悬带,目的是要女儿“避邪驱恶”。但女儿三月三在九龙池赏杨家一捻红,与韩生一见钟情,临回府把“家宝”作为表示爱情的信物遗给了韩。韩拾到金钱没有想到发财,而是跟踪追随柳眉儿。金钱成了他们爱情的象征和结合的契机。也就是说,王府尹本来要女儿带上“家宝”避“邪”驱“恶”的,结果相反,女儿反而用它招来了“邪”与“恶”。王府尹骂女儿“辱门败户”,“钻穴相窥,逾垣相从,国人皆践之”;等到韩中了状元,他又可怜巴巴地要招他为婿。在这里,金钱就像一面镜子,把男女青年追求自由爱情的纯洁心灵和王府尹虚伪庸俗势利的灵魂照得清清楚楚,使作品具有了强烈的社会讽刺意味。

《荆钗记》这部带有传奇色彩的戏曲,故事情节十分曲折,真可以说是一波未平,一波又起,峰回路转,引人入胜。剧作家通过王十朋和钱玉莲这对“苦命鸳鸯”的悲欢离合的遭遇,赞美了一种“贫

相守,富相连,心不变”的道德观念,同时也反映了当时的一些世态人情,例如像孙汝权那样的人,就认为只要有钱,便可以买到一切;再如万俟丞相那样的人,自以为依仗着权势,就可以为所欲为,要别人无条件地服从他的意志,等等。后人根据这部戏曲改编的剧目有很多,如昆剧中的《见娘》《梅岭》《男舟》《女舟》等。

一个美丽的女子,因为对自己的意中人过于痴情,忍受不了分别后的相思之苦,她的灵魂竟离开自己的身体,追随那人而去,日夜伴随在他的身边……直到有一天,那人从外面回来,女子的灵魂和身体才重新合为一体。像这样离奇的事情,在现实生活中是根本不可能发生的。但是,《倩女离魂》这出戏剧,却把这样一个根本不可能发生的故事演绎得淋漓尽致、生动逼真。这出戏剧也正因为它那奇特的构思、浪漫的想象和强烈的抒情色彩,从而成为一部经典性质的戏曲作品。在这部作品里,倩女的“魂”当然不能看作一般的鬼魂,而是一种思念和爱情的升华与结晶,一种痴情与真情的化身。在这个美丽的化身之中,还蕴含着人性中不受礼教的束缚,敢于叛逆,敢于去追寻自己的至爱真情的力量。

如果要从中国传统文化艺术里,找出一种最具有代表性的艺术形式,许多人都会毫不犹豫地回答说:当然是中国戏曲!源远流长、博大精深的中国戏曲艺术,是中国传统文化的瑰宝,是最能够

体现中国传统文化的精髓、神韵和风格的一种艺术形式。而在中国戏曲文化里,已经有了一百多年历史的京剧,又是中国传统文化中的“代表的代表”,所以,人们又把中国京剧艺术称为“国粹”。身为华夏子孙,假如我们对古老、丰富而优美的中国戏曲文化缺少最基本的了解,那不仅仅是我们个人的知识结构和文化素质上的缺失,而且也实在是 对祖先们留给我们的最好的文化宝藏的忽视和失敬。

其实,不论你看没看过或喜欢不喜欢中国戏曲,在我们今天的言语和行为里,一直都有中国戏曲文化的因子在闪烁。中国戏曲舞台上经常反映的人性与人情:忠与奸、爱与恨、善与恶、真与假、美与丑,以及精忠报国、孝顺父母、侠义心肠、助人为乐、嫉恶如仇、匡扶正义、扬善惩恶等等精神和道德观念,都在有意无意中影响着我们的成长,完善和校正着我们的人生态度和是非观念。

目录 Chinese Classic Tales

中华经典故事·元曲故事

编者前言	/1
窦娥冤	/2
蝴蝶梦	/7
救风尘(上)	/10
救风尘(中)	/15
救风尘(下)	/20
单刀会	/26
潇湘夜雨	/30
墙头马上	/34
东墙记	/39
西厢记(上)	/44
西厢记(下)	/47
破窑记(上)	/53