

艾琳
● 编者

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

亦真亦幻的异闻怪志

曲折离奇的人世情缘

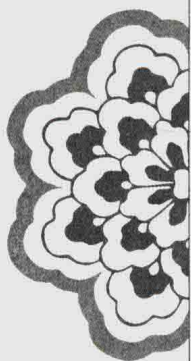
中华经典故事

Chinese Classic Tales

Legends of Ming and Qing Dynasties

明清传奇故事

艾琳一编著

图书在版编目(CIP)数据

明清传奇故事 / 艾琳编著. — 武汉: 长江少年儿童出版社, 2016.4

(中华经典故事)

ISBN 978-7-5353-9219-0

I. ①明… II. ①艾… III. ①历史故事—作品集—中国 IV. ①I247.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 183418 号

明清传奇故事

艾琳 / 编著

责任编辑 / 罗萍 叶朋 李然

美术编辑 / 胡金娥 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 18.875 印张

版次 / 2016 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

书号 / ISBN 978-7-5353-9219-0

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的。“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》）应该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,和对自己所蒙受的冤屈的抗议,真是感天动地、令人惊叹!戏剧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 世纪里被翻译到了美国、法国、英国、日本、俄罗斯等许多国家。

《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,千金小姐敢作敢当,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。一般的元代杂剧只有四折，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叹、曲折动人。在剧本里，无论是莺莺、张生，还是丫鬟红娘或者老夫人的形象，都被剧作家塑造得栩栩如生。尤其是热心快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。

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》。《汉宫秋》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平安。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,被翻译成了英译本和日译本等。

《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》等史书中都有记载。后来的文学家和剧作家根据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。

“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，火龙的刚烈火爆……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、私订终身的故事，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，是古典戏曲里的众多的妇女形象里，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又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。

施耐庵的小说《水浒传》第七十三回里写到了这个“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这个杂剧，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，也被刻画得十分明显，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疚上,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》。

《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、另一波又起,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;再如万俟卨那样的人,自以为依仗着权势,也可以为所欲为,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。

《陈州糶米》的全称叫《包待制陈州糶米》,是古代“包公戏”中最有名的一部。剧中的包拯公正清廉、嫉恶如仇,执法如山,是一个铁面无私的清官形象。有趣的是,在这部戏曲里,包拯乔装改扮成乡村老汉的形象,并且亲自为王粉莲牵驴、赶驴,还有“先斩后奏”,巧妙地利用皇帝赦书上的“赦活的,不赦死的”来处理刘衙内想干预的案件等情节,都表现了包拯风趣、幽默、机智的性格,同时也增强了这部戏的喜剧色彩。尤其是“包公赶驴”的情节,成为戏曲里的一个经典片段。带着“衙内”这个官称的人,在元代戏曲里

多半指那些在朝廷里有权有势的人,他们往往是为非作歹、欺压百姓的一类人。《陈州糶米》也通过大、小“衙内”的丑恶嘴脸,暴露了当时一些贪官污吏的嚣张气焰和盘剥百姓、贫富不均的社会现实。

《中山狼》是明代的一部具有寓言性质和童话色彩的讽刺喜剧。中山狼忘恩负义的故事,在我国民间广为流传,明代以中山狼为题材的文学作品有很多,最著名的是马中锡写的文言短篇小说《中山狼传》,其次就是马中锡的学生康海编写的这部杂剧《中山狼》了。这部杂剧惟妙惟肖地刻画了中山狼忘恩负义、恩将仇报和凶狠狡诈的吃人本质,同时也讽刺了东郭先生的善恶不辨和懦弱迂腐的行为。作者通过东郭先生对狼施以仁慈与温情而招致祸害、差一点就丢掉性命的故事,隐含着一种对于恶人不能“兼爱”的道理,使全剧充满一种哲理意义和社会批判力量。

《玉簪记》是一出抒情喜剧,细腻地描述了潘必正和陈妙常这一对恋人试图冲破封建礼教和道教清规的束缚,大胆地追求个人的爱情与幸福的故事。这样的故事虽然并不算很新鲜,我们从中似乎也能看到《西厢记》之类的影子,但是因为这部戏的故事风趣优美,刻画人物细腻生动,所以多少年来仍然受到人们的喜爱。其中的《茶叙》《琴挑》《逼侄赴科》《秋江》等折子,经常可以在京剧、昆曲、川剧等舞台上看到。

《娇红记》所写的王娇娘和申纯的爱情故事，在民间早有流传，曾被编写成小说和杂剧。明代戏剧家孟称舜在此基础上，对故事加以丰富和发展，写成了一部大型的传奇，一个感人肺腑的爱情悲剧。作者着力塑造了娇娘不甘心逆来顺受，大胆地追求自己心目中的爱情、幸福和自由，不惜为此付出生命的坚强性格。申纯的形象也很可爱，对爱情执着，不怕艰难和曲折。两个人最后双双殉情。造成他们爱情悲剧的根源，就是封建社会特权的淫威。

发生在唐代诗人崔护身上的这个“人面桃花”的故事，据说是实有其事的。因为唐诗里确实有“去年今日……”这样一首诗，题为《题都城南庄》。不过，也有人说，这个故事不一定是真实的，很可能是先有了这样一首诗，后人再根据这首诗里的“情节”，推想和演绎出一个爱情故事来的。这是一个比较典型的才子佳人题材的爱情传奇。全剧情节比较简单，重点是渲染和突出了青年男女渴望获得爱情和幸福，为情而生、为情而死的痴情与力量。整个故事的背景安排在两个清明节的郊外，画面简洁而优美。全剧充满了情景交融的抒情色彩。

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,还蕴涵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。郑光祖的这部《倩女离魂》,与关汉卿的《拜月亭》、王实甫的《西厢记》、白朴的《墙头马上》,被后人并称为元代戏曲中的“四大爱情剧”。

李慧娘的故事是一出有名的“鬼戏”。我们现在常常看到的新编昆曲《李慧娘》和秦腔《游西湖》等,都是来源于明代的传奇戏曲《红梅记》。这部戏剧中的中心人物是贾似道这个老奸臣。正是因为他残忍地杀死了李慧娘,又软禁了裴公子,反而促成了慧娘和公子的生死恋情;他又企图霸占卢小姐,反而促成了卢小姐和裴公子的患难之交。剧中揭露了这个大奸臣飞扬跋扈、祸国殃民的罪行,并让他得到了一个坏蛋应该得到的下场。剧中的李慧娘是个很有光彩的人物形象。她纯真率直,敢于表达自己的真情,虽然惨死在贾似道的剑下,死后却又化为鬼魂,为自己复仇,也搭救出了自己

所爱的人。剧作家在她身上赋予了一种弱女子所少见的反抗精神。本剧里曹悦的出现和对卢小姐、裴公子的纠缠，算是节外生枝，占去了全剧不少篇幅，在某种程度上冲淡了原本的主题。所以，后来的改编者多半只选取裴公子和李慧娘的爱情遭遇，来构思情节和演绎故事。

白蛇、青蛇和许宣的故事，最早产生在宋代。到了明代和清代，这个传说已经十分流行了，许多杂剧和传奇都以这个爱情故事为题材，其中以方成培的《雷峰塔》最为有名。现在的京剧、越剧和昆曲舞台上，仍然有以这个故事为题材的剧目上演，有的叫《白蛇传》，有的叫《断桥会》，还有的叫《白娘子传奇》等等。在这个讲述人妖之间的爱情故事里，美丽、善良的白娘子是以一个勇敢、执着地追求自己的爱情、自由和幸福，甚至不惜为这一切献出自己生命的女子的形象出现的。她的爱情悲剧，其实就是人间的爱情悲剧。除了白娘子，剧中的薄情负义的许宣，正直、忠诚和嫉恶如仇的青儿，还有凶狠的法海，这些形象都被刻画得栩栩如生。

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、丰富和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损失,而且也实在是对祖先们留给我们的最好的文化宝藏的忽略和失敬。

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,完善着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·明清传奇故事

编者前言	/1
中山狼	/2
宝剑记(上)	/10
宝剑记(下)	/14
不伏老	/20
红梅记(上)	/24
红梅记(下)	/27
三虎下山	/34
浣纱记	/39
金雀记	/45
牡丹亭(上)	/50
牡丹亭(下)	/55
玉簪记(上)	/62