

古典新读
中国古代的诗书意趣

粉墨春秋

——戏剧背后的故事

陈锦红 编著

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
黄山市书社

粉墨春秋

——戏剧背后的故事

陈锦红 编著

全国百佳图书出版单位

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

粉墨春秋——戏剧背后的故事 / 陈锦红编著. — 合肥: 黄山书社, 2015.7

(古典新读·第2辑, 中国古代的诗书意趣)

ISBN 978-7-5461-5154-0

I. ①粉… II. ①陈… III. ①戏剧文学—文学欣赏—中国—古代
IV. ①I207.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175733号

粉墨春秋——戏剧背后的故事

FENMO CHUNQIU XIJU BEIHOU DE GUSHI

陈锦红 编著

出品人 任耕耘

总策划 任耕耘 蒋一谈

执行策划 马磊

项目总监 高杨 钟鸣

内容总监 毛白鸽

编辑统筹 张月阳 王新

责任编辑 高杨

图文编辑 王新

装帧设计 王萌萌 李晶

图片统筹 DuTo Time

出版发行 时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)

黄山书社 (<http://www.hspress.cn>)

地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场7层 230071

印刷 安徽联众印刷有限公司

版次 2015年12月第1版

印次 2015年12月第1次印刷

开本 710mm×875mm 1/32

字数 112千

印张 5

书号 ISBN 978-7-5461-5154-0

定价 26.00元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店 (<http://hssbook.taobao.com>)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印制科联系。

联系电话 0551-63533725

前言

中国戏剧历史悠久，自萌芽至今，历经唐、宋、元、明、清数代，时光荏苒，光彩依然。每一个时代，都有着不同的时代环境及文化氛围，都有着独具一格的人文精神及社会形态。言为心声，戏剧是戏剧家的有声语言，戏剧写的也是社会与人生。戏剧参与了时政谏言，或反映人民疾苦，揭露社会黑暗与统治者残暴，或歌颂美好婚姻爱情，抒写朝代兴替、历史变迁，这些都是一种时代的心声、人民的心声。社会的黑暗或动荡，在戏剧中就变成人民的苦难和不幸。同时，每一件戏剧艺术作品背后，都有着鲜为人知的故事。

汤显祖《牡丹亭》为情生死的背后，是封建社会令人窒息的婚姻制度和他宦海浮沉的一生；《西厢记》“愿普天下有情的都成了眷属”的呐喊，隐含了多少青年男女的追求与向往；

《娇红记》主人公最后双双殉情反映了青年男女相爱而不能结成连理的残酷现实；《拜月亭记》爱情悲欢离合的背后，是金代家国兴亡、人民流离失所的社会现实；《踏谣娘》《窦娥冤》《刘知远白兔记》及《琵琶记》都以女性为主角，写出了封建社会女性的悲惨命运；《赵氏孤儿》《宝剑记》

《鸣凤记》《清忠谱》则透过不同

代的政治斗争，揭露官场中奸邪横行、忠良被害的腐败与黑暗……

戏剧家的命运经常与戏剧的命运联系在一起，洪昇因《长生殿》招了祸，孔尚任写《桃花扇》被罢了官。戏剧的千姿百态，与社会思想文化的开放与多元密不可分。元代开放的思想背景，为元杂剧的繁盛提供了良好的社会环境。明清的思想文化禁锢政策，也压制了戏剧的发展与繁荣。康海写《中山狼》隐喻人们的忘恩负义，社会风气的败坏；徐渭以《四声猿》暗言官场与佛权的虚伪腐败，为自己悲惨不已的一生鸣不平。

所幸的是，时光流逝，历史变幻，昔日的风起云涌如今尘埃落定。那些戏剧中的人与事已成历史，只有记录了历史的戏剧流传下来。时世的流逝如此，戏剧如此，人生大抵也如此。

《粉墨春秋——戏剧背后的故事》以中国古代著名剧目为线索，按戏剧题材类型的不同，分为家国篇、民生篇、官场篇、爱情篇、神魔篇五个部分，对二十一个古典名剧进行了解读。在对戏剧原著简要阐述的同时，还侧重于挖掘探究戏剧背后的故事：对作家的生平经历、剧本创作意图及时代背景、作品的艺术成就，以及社会影响、后世流传演变等方面作追根溯源式的梳理与阐释。此外，本书还结合剧本经典片段进行赏析，力图将古典戏剧中优美动人的唱词、深婉曲折的剧情、形象生动的人物等作深入浅出的呈现。通过这种解读，既保留古典剧目之精美高雅，又不失现代人阅读欣赏的知识性与趣味性。今天重读古典戏剧，是希望从古人的故事中获得一些有益的教训，或者从古人的悲欢离合中参透些许人生的真谛。

家国篇

施惠与《拜月亭记》	002
梁辰鱼与《浣纱记》	009
洪昇与《长生殿》	016
孔尚任与《桃花扇》	025

民生篇

优人与《踏谣娘》	036
关汉卿与《窦娥冤》	042
南戏与《白兔记》	048
高明与《琵琶记》	055

官场篇

纪君祥与《赵氏孤儿》	062
李开先与《宝剑记》	068
王世贞与《鸣凤记》	073
李玉与《清忠谱》	078

爱情篇

白朴与《墙头马上》	084
王实甫与《西厢记》	090
汤显祖与《牡丹亭》	098
孟称舜与《娇红记》	106
李渔与《风筝误》	112

神魔篇

尚仲贤与《柳毅传书》	120
李好古与《张生煮海》	127
康海与《中山狼》	133
徐渭与《四声猿》	138

家国篇

在人类历史长河中，国家兴亡和朝代更迭是亘古不变的规律，战争和动乱历来与人类社会相伴而生。古往今来，无数人在朝代的兴替与国家的盛衰中饱受兴亡之苦，身处乱世，生灵涂炭，民不聊生。多少王侯将相因此沦为阶下囚，甚至丢掉性命；人民更是备受颠沛流离之苦，遭遇国破家亡、妻离子散的不幸。无论贵为帝王天子，还是平民布衣，安稳日子成为虚幻的梦境，寻找一处安身之所尚且不易，遑论爱情。然而，在戏剧这种文学体裁中，反映家国兴亡的题材恰恰多与爱情主题交织共存。名为写爱情之事，实则抒兴亡之感。

施惠与《拜月亭记》

《荆钗记》、《刘知远白兔记》、《拜月亭记》、《杀狗记》被称为元代“四大南戏”。其中，《拜月亭记》成就最高，影响也最大，可惜原本已亡佚，相传该剧作者为施惠。

钟嗣成《录鬼簿》记：“惠字君美，杭州人，居吴山城隍庙前，以坐贾为业。公美目巨髯，好谈笑。余尝与赵君卿、陈彦实、颜君常至其家，每承接款，多有高论。诗酒之暇，惟以填词和曲为事。有《古今砌话》，亦成一集，其好事也如此。”这也是有关施惠最早、最详细的记录。《录鬼簿》成书于元至顺元年（1330年），是我国第一部收录元杂剧作家生平事迹及作品的专著，参考价值极高。

《拜月亭记》又名《幽闺记》，虽以蒋世隆与王瑞兰两人爱情的悲欢离合为主线，但全剧处处可见国家兴亡、人民遭殃的痕迹。金章宗因蒙古族入侵迁都汴梁，尚书王镇被指派到敌国求和，左丞相陀满海牙强烈反对。金主听信谗佞，将忠臣陀满海牙一家诛杀。海牙之子陀满兴福在逃难中与穷秀才蒋世隆相遇，两人结为兄弟。蒋世隆和妹妹瑞莲、尚书王镇的夫人和女儿王瑞兰都在离乱中双双走失。蒋世隆寻觅妹妹瑞莲而遇见王瑞兰，两人在战乱中同行，彼此关照而相互爱慕，后在旅店主人撮合下结为夫妻。瑞莲则被王夫人收为义女。王镇

豫剧《拜月亭》剧照 (图片提供: FOTOF)

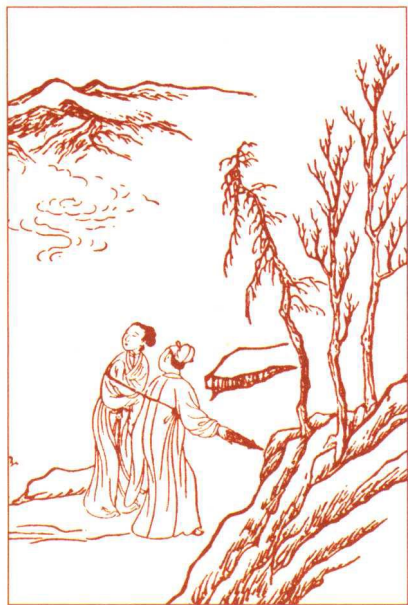
出使归来，在旅店巧遇女儿瑞兰，因嫌弃贫病交加的蒋世隆，强行将瑞兰带走，夫妻二人被迫分离。战乱平定之后，王镇一家团聚。王瑞兰在拜月亭前为蒋世隆祷告，被瑞莲听到，方知两人为姑嫂。后来，蒋世隆、陀满兴福两人考取状元，王镇奉旨将两人招为女婿，兄妹、夫妻得以相认团聚。剧作者将这些反映朝廷黑暗、民生疾苦的现实，寄寓于风月爱情题材之下，可见用心之苦。

《录鬼簿》有关施惠的描述中，还有一段评价性的文字：“道心清净绝无尘，和气雍容自有春，吴山风月收拾尽。一篇篇字字新，但思君赋尽《停云》。三生梦，百岁身，到头来衰草荒坟。”前两句足见钟嗣成对施惠评价极高。《拜月亭记》写蒋世隆与王瑞兰战争离乱时代的爱情，因而属风月之事。第一出〔开场始末〕交代故事情节之前有〔西江月〕：“轻薄人情似纸，迁移世事如棋。今来古往不胜悲，何用虚名虚利？遇景且须行乐，当场谩共衔杯。莫教花落后子规啼，懊

恨春光去矣！”这曲《西江月》一开始就感叹人情轻薄、人生无常，恰似“古今多少事都付笑谈中”，为即将上演的离乱兴亡涂上淡淡的出世色彩——似有所指，又欲说还休，若隐若现。陶渊明《停云》一诗，写隐居的诗人对远方亲友真挚的思念。此剧虽写爱情，却如《停云》般寄寓作者对家国时政的殷殷关切。剧中所演故事发生的时代背景正值蒙古外族入侵，番兵突至，金朝官兵无力抵御而迁都。廷臣聂贾列谗言欺君，将忠臣陀满海牙一家三百口人尽行诛戮。全剧以此为导火索，引出蒙古侵金战争背后广阔的社会画面。

历史上的蒙金战争有深刻的渊源。公元12世纪初，女真族先后消灭辽和北宋，建立金朝。此前，蒙古草原上的诸多部族都是辽国的属臣，长期活动于蒙古草原地区，以游牧为生。辽亡后，金朝将其纳为属臣，要求其进贡朝拜。邵远平《元史类编》记：蒙古族“世修贡于辽金”。其他部族也“岁时入贡，金人置东北路招讨司以统隶之”。金朝北疆与蒙古草原毗邻，为防御蒙古部族的反抗与侵扰，金朝统治者不但设置了“东北路招讨司”这样专门的统治机构，还赐予部分部族首领“王”的称号，以建立隶属关系，甚至将某些部族的子弟押往金朝作为人质等等。每次蒙古人进贡，金朝都不许其进入金朝境内，而在塞外设立专门的交接地带。

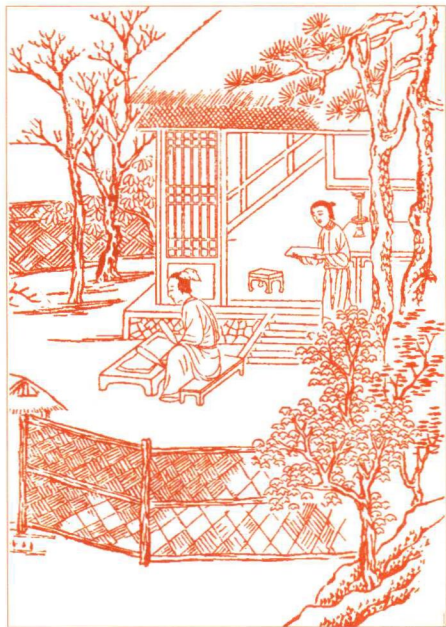
《拜月亭记》第三出〔虎狼扰乱〕通过番将之口，道出蒙古外族向金朝进贡的社会现实：“自家北番一个虎狼军将是也。只因大金天子，俺这里三年一小进，五年一大进，十年一总进。今经一十五年，并无一丝儿回答。俺主大怒，着俺起兵前去，打夺州城，占据粮草。”金朝的统治引起了蒙古部族的不满，遇上年景不好时，力量较为强大的部族就会侵入金境进行劫掠。此外，诸部族之间也存在不同的矛盾和冲突。金朝常利用各部族间的矛盾挑动战争，以坐收渔人之利。1211年，成吉思汗发动了灭亡金朝的战争。蒙古军一路挥师南

《拜月亭记之风雨间关》版画

下，占领了金朝黄河以北的广大地区。此后两年，蒙古军多次进军金朝并重创金军，攻下河北、山东等地。1214年3月，蒙古军队包围了金朝首都中都（中都即今天的北京）。5月，惊惶无主的金朝皇帝放弃中都，迁徙汴京。这也是剧中故事发生的时代背景。

对于迁都一事，剧中写金主听信奸臣聂贾列谗言佞语，杀害忠良之臣陀满海牙。大敌当前，聂贾列贪生怕死，极力主张迁都：“蠢尔番兵须臾至，力寡难当御，朝臣众议之。你不见昔日呵，太王居邠，狄人侵地。事之以皮币不得免，事之以犬马不得免，事之以珠玉不得免。他也无计可施为，只得迁都去。”陀满海牙责问他：“怎忍见夫挈其妻，兄携其弟，母抱其儿；城市中喧喧攘攘，村野间哭哭啼啼！可惜车驾奔驰，生民涂炭，宗庙丘墟。”聂贾列以“闭口深藏舌，安

《拜月亭记之子母途穷》版画

身处处牢”规劝陀满海牙不要阻止迁都。遭到拒绝后，他竟然无耻地说：“你许多年纪了，还要管这等闲事怎么？”后来，他又诬陷陀满海牙故意阻驾，陀满兴福造意出军，父子将谋不轨。陀满海牙因此惨遭杀害，其子陀满兴福则被人追杀，仓皇中逃生。金代朝廷奸佞横行、忠良遭害、不辨黑白的黑暗现实由此可见一斑。

金朝的灭亡除了金主无能而错信谗佞之外，还与其军队日趋腐败有关。军队主帅将领利用权势贪图财物、劫掠土地，“内外偷安，恶闻敌患”。1206年，金朝扩军，从民间征兵三十多万，人民怨声载道，内部矛盾激化。另一方面，成吉思汗统一蒙古诸部族之后，加强对各个部族军队的训练，规定凡是十五岁至七十岁的男子都列为军

《拜月亭记之请偕伉俪》版画

籍，“上马则备战斗，下马则屯聚牧养”。在成吉思汗的带领下，蒙古军军纪严明，士兵作战能力大大增强，并时时侵扰金朝境内。正如剧中所唱：“胡儿胡女，惯能骑战马。因贪财宝到中华，闲戏耍；被他拿住，铁里温都哈喇。”

金亡以后，蒙古族入主中原，建立元朝。在这场金亡元兴的历史动乱中，广大人民流离失所、妻离子散、饱受苦辛。剧中《沁园春》曰：“蒋氏世隆，中都贡士，妹子瑞莲。遇兴福逃生，结为兄弟。瑞兰王女，失母为随迁。荒村寻妹，频呼小字，音韵相同事偶然。应声处，佳人才子，旅馆就良缘。岳翁瞥见生嗔怒，拆散鸳鸯最可怜。叹幽闺寂寞，亭前拜月；几多心事，分付与婵娟。兄中文科，弟登武举，

恩赐尚书赘状元。当此际，夫妻重会，百岁永团圆。”

《拜月亭记》除了以爱情为线索写金代国破家亡时广阔的社会生活外，还暗寓对元朝社会的种种不满和对元主的期望。元代废除科举考试制度超过半个世纪。《元史·选举志》记：“当时仕进有多岐，铨衡无定制。”《元史·百官志》又记：“侥幸之门多，而方正之路塞，官冗于上，吏肆于下。”剧中写男主角蒋世隆父母双亡，与妹妹瑞莲相依为命。他一出场便感叹自己“十年映雪囊萤，苦学干禄，幸首获州庠乡举。继晷与焚膏，只勤习诗书，咳唾珠玑才灿锦，养浩然春闱必取。一跃过龙门，当此青云得路”，“胸中书，富五车；笔下句，高千古。镇朝经暮史，寐夜兴夙……待求官奈何服制拘？教人怨，怨不沾寸禄”。这番告白，是作者对元代废科举后，人才失去仕进之途的无奈。妹妹瑞莲安慰尚未获功名的哥哥，“乐道安贫巨儒，嗟怨是何如？但孜孜有志效鸿鹄，似藏珍韞椟，韬光隐锐，待价沽诸”，“功名事，本在天；何必恁，心过虑？且从他得失，任取荣枯。为人只恐身无艺，暂时间未从心所欲。金埋土，也须会离土。”然而，这不过是作者的劝慰之辞，其真正意旨却是兄妹唱词的最后一句——“望当今圣明天子诏贤书”。

这种对当朝圣主的美好期望还体现在剧末大团圆的情节设置上。后来，蒋世隆与陀满兴福分别中文武状元，尚书王镇蒙圣旨招赘文武状元为婿。陀满兴福与蒋世莲结为夫妻，王瑞兰与蒋世隆也终于夫妻团圆。纵观全剧，以爱情反映家国兴亡离乱的《拜月亭记》，“比之他记”可谓“全然别”。可惜，作者将实现美好爱情的希望寄托于当朝天子的美梦，终究要醒来，到头来仍不免“衰草荒坟”。

梁辰鱼与《浣纱记》

《浣纱记》是明代三大传奇之一，在我国戏曲史上具有重要地位。它的作者梁辰鱼（1519—1591年），字伯龙，号少白、仇池外史，江苏昆山人。梁辰鱼是明代戏曲革新家魏良辅的学生。魏良辅在改革昆山腔之前，昆山腔仅在苏州一带流传，与四大声腔中的弋阳腔、余姚腔、海盐腔相差甚远。经魏良辅改革后，昆山腔成为四大声腔声势最大的一种，称霸中国剧坛三百多年。梁辰鱼最早将改良后的昆山腔应用于戏曲舞台，极大地促进了昆山腔的传播。《浣纱记》是第一部用昆山腔演出的戏曲作品。

《浣纱记》以春秋时代吴越两国之间的斗争为背景，写越国大臣范蠡与美女西施之间爱情的离合悲欢，将爱情寓于政治。故事以吴国灭亡越国开始为背景，写越王勾践得到大臣范蠡相助，励精图治，卧薪尝胆，最终灭吴报仇雪恨。剧中的范蠡为了越国，不惜将爱人西

西施像（清人绘）

施献给吴王。越国复国之时，范蠡、西施二人舍弃功名，泛舟归隐。因范蠡与西施初见时，西施在若耶溪边浣纱，两人以细纱作为定情之物，故名《浣纱记》。

历史上，最早有关西施的记载见于《墨子·亲士》：“西施之沉，其美也。”而最早传范蠡与西施故事的，则是汉代赵晔的《吴越春秋》和袁康的《越绝书》。两书都记载了越王利用吴王好色，将西施、郑旦进献之事。唐人《吴地记》还有“西施亡吴国后，复归范蠡，同泛五湖而去”这样的记载。在文学作品及民间传说方面，这一故事的资料就更多了，有宋代话本《吴越春秋连像平话》、大曲《西子词》，金院本《范蠡》，元杂剧《姑苏台范蠡进西施》、《灭吴王范蠡归湖》，宋元南戏《范蠡沉西施》等。

梁辰鱼将范蠡西施的故事重新演绎，赋予其新的内涵。不过，他并不是单纯为了写范蠡和西施的爱情，也无意于吴越斗争的是非曲直。他本人是吴人，而《浣纱记》写吴国终为越国所灭。曾有浙江友人对他表示疑问：“君所编吴为越灭，得无自折便宜乎？”梁辰鱼答曰：“苧萝之美，吴人试之；吴宫之秽，越人尝之，如此便宜固亦足矣。”这句话当然带有戏谑的成分，但从剧中的下场诗中或可窥见一二：“尽道梁郎识见无，反编勾践破姑苏。大明今日归一统，安问当年越与吴。”

梁辰鱼生于宦宦世家，梁家为昆山望族，其出生时，家境尚富裕。家人为他花钱买得太学生籍位，但他没有入学，且一生不仕。梁辰鱼身長八尺，生得虬髯虎颔，小时好谈兵习武。明代著名戏曲家张大复在《皇明昆山人物传》中说“好任侠，喜音乐，多飞扬跋扈之气，不肯俛首就诸生试”，还说他建造豪华之宅，招来各方奇杰之士，且好游历，足迹遍及吴越、荆楚、齐鲁等地。明代文学流派“后七子”（也称嘉靖七子）中的李攀龙、王世贞，以及屠隆、张凤翼、徐渭等人