

戏曲小说卷

西厢记

中国家庭基本藏书「修订版」

山西出版集团 三晋出版社

中国家庭基本藏书 戏曲小说卷

西厢记

元—王实甫—著 王 薇—评注

山西出版集团
三晋出版社

博学工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

西厢记/(元)王实甫著;王薇评注.—2版.—太原:三晋出版社,2008.10

(中国家庭基本藏书.戏曲小说卷)

ISBN 978-7-5457-0013-8

I.西… II.①王…②王… III.杂剧—剧本—中国—元代 IV.I237.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 157721 号

西厢记

著 者:(元)王实甫

评 注 者:王 薇

责任编辑:落馥香

审 订 者:郭庆华

封面设计:敬人工作室

版式设计:敬人工作室

责任校对:落馥香

责任印制:李佳音

出版发行:山西出版集团·三晋出版社

地 址:太原市建设南路 21 号

电 话:(0351)4956036(咨询) 4922268(邮购)

传 真:(0351)4922102

网 址:www.sxskcb.com

邮 编:030012

E-mail:fxzx@sxskcb.com

印刷装订:运城日报社印刷厂

(本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社联系调换)

开 本:787mm×960mm 1/16

字 数:180千字

印 张:10.75

版 次:2008年10月第2版

印 次:2008年10月第1次印刷

印 数:1-5000册

书 号:ISBN 978-7-5457-0013-8

定 价:15.00元

版权所有,翻印必究。本书图文未经书面授权,不得以任何方式转载或公开发表。

《中国家庭基本藏书》

荣 获

新闻出版署优秀畅销书奖
全国优秀古籍图书普及读物奖
第十七届晋版优秀图书一等奖

中国家庭基本藏书（修订版）

诸子百家卷

《诗经》 《楚辞》 《论语·大学·中庸》 《孟子》 《老子》
《庄子》 《荀子》 《韩非子》 《孙子兵法·尉缭子·鬼谷子》
《墨子》 《周易》 《山海经》 《吕氏春秋》 《三十六计》

名家选集卷

《三曹诗集》 《陶渊明集》 《王勃集》 《孟浩然集》 《高适集》
《王维集》 《李白集》 《杜甫集》 《岑参集》 《韩愈集》
《白居易集》 《刘禹锡集》 《柳宗元集》 《元稹集》 《李贺集》
《杜牧集》 《李商隐集》 《李煜集》 《柳永集》 《欧阳修集》
《王安石集》 《苏轼集》 《黄庭坚集》 《秦观集》 《周邦彦集》
《李清照集》 《陆游集》 《范成大集》 《杨万里集》 《辛弃疾集》
《姜夔集》 《元好问集》 《文天祥集》 《唐伯虎集》 《李贽集》
《三袁集》 《张岱集》 《傅山集》 《纳兰性德集》 《郑板桥集》
《袁枚集》 《龚自珍集》

史著选集卷

《左传》《国语》《战国策》《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》
《资治通鉴》

综合选集卷

《唐诗三百首》《宋词三百首》《元曲三百首》《千家诗》《古文观止》
《汉魏六朝小赋骈文选》《唐宋八大家文选》《明清小品文选》

笔记杂著卷

《蒙学六种——三字经·百家姓·千字文·增广贤文·幼学琼林·格言联璧》
《颜氏家训·朱子家训》《世说新语》《曾国藩家书》《金刚经·坛经》
《菜根谭·小窗幽记·幽梦影》《浮生六记》《闲情偶寄》《近思录》
《徐霞客游记》《古代书信精选》

戏曲小说卷

《元杂剧精选》《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》《今古奇观》
《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》《聊斋志异》《儒林外史》
《封神演义》《话本小说选》《文言小说选》

说部菁华
曲苑妙裁

黄竹三题

· 山西师范大学黄竹三教授为《中国家庭基本藏书》题词

前言

元杂剧的代表作家，有元曲四大家之说。四大家即“关（汉卿）、马（致远）、王（实甫）、白（朴）”。关汉卿的代表作是《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》等，马致远的代表作是《汉宫秋》，白朴的代表作是《梧桐雨》，而王实甫的代表作则是《西厢记》。

王实甫，名德信，大都（今北京）人。贾仲明【凌波仙】吊词说他：“风月营密匝匝列旌旗，莺花寨明彪彪排剑戟，翠红乡雄纠纠施谋智。作词章风韵美，士林中等辈伏低。新杂剧，旧传奇，《西厢记》天下夺魁。”由此可知，他具有丰富的歌场剧院的生活积累，与关汉卿有相似之处。但他的生活年代比关汉卿要晚一些，他的主要活动时期大约在元成宗元贞、大德年间（1295—1307）。关于他的作品，《录鬼簿》著录了13种，但除《西厢记》和《丽春堂》外，其余均没有全部流传下来（其《芙蓉亭》杂剧和《贩茶船》杂剧各有一折曲文被收录进《雍熙乐府》）。

王实甫在当时剧坛中，已经很有名气，是才华出众、影响甚远的书会才人。他的代表作《西厢记》自诞生以来就被公认为是出类拔萃的杂剧。这部“才子佳人之书”（金圣叹语），无论是在当时，还是对后世，都产生了积极深远而广泛的影响。

在中国古代,封建礼教异常严酷,无数青年男女在礼教的束缚下,天各一方,不得结为连理,他们也曾反抗,但大都以悲剧结局。因而才子佳人题材,一直是中国通俗文学的一个重要方面。现存元杂剧中此类题材的作品,除《西厢记》外,尚有《金线池》、《谢天香》、《拜月台》(关汉卿著)、《墙头马上》(白朴著)、《张生煮海》(李好古著)、《曲江池》(石君宝著)、《倩女离魂》、《刍梅香》(郑光祖著)等等。稍稍比较一下这些作品,《西厢记》就会脱颖而出。而且《西厢记》的影响是如此之大,以至于元代王实甫稍后的郑光祖,就有模仿之作《刍梅香》,使《刍梅香》“如一本小《西厢》”。郑光祖以“元曲四大家”之一的身份模仿《西厢记》,足见此剧对他的感染之深,也足见此剧在当时的轰动。

不仅如此,《西厢记》真实而客观地反映了当时的社会现实,批判了不合理的礼教和婚姻制度,表现了青年一代争取自由爱情和婚姻自主的民主思想,对后代文学也发生了深刻的影响,剧中提出的“愿普天下有情的都成了眷属”这一思想,简直成了后代青年男女争取自由爱情、幸福生活的一面旗帜。艺术方面,《西厢记》情节曲折,跌宕起伏,引人入胜。人物形象栩栩如生,如热情而不失大家闺秀风范的莺莺,忠诚而有点呆头呆脑的张生,聪明而伶俐的红娘,顽固不化的相国夫人。尤其是全剧文词优美,将古典诗词用于人物心理和环境的描写与渲染,开创了“文采派”之先河,在戏曲史上影响深远。

由于《西厢记》突出的艺术成就,几百年来盛演不衰,杂剧、传奇、地方戏竞相演出。解放后,戏剧家田汉、马少波等先后将它改编为京剧、昆曲,它还被译成日、英、法等国文字,在全世界赢得了声誉。而王实甫则凭借他的《西厢记》,在中国文学史尤其是戏剧史上,占据了举足轻重的地位。

此次整理《西厢记》,为使读者更加全面地了解元代这部伟大的作品,每一折之后有“注释”,每一本之后有“新评”,末附唐·元稹的《莺莺传》、宋·赵令畤的《商调蝶恋花鼓子词》、金·董解元《西厢记诸宫调》以及“《西厢记》主要版本”、“《西厢记》主要研究著作”和“《西厢记》名言警句”(正文中用着重号标出)。其中“《西厢记》主要版本”摘自寒声先生《〈西厢记〉古今版本目录辑要》一文(原文载《黄河文化论坛》第十二辑,山西人民出版社2005年3月版),在此特致谢忱!

由于评注者水平所限,不当及错误之处,敬请方家指正。

评注者
2008年8月

戏曲小说卷
西厢记·代序

王实甫与《西厢记》(代序)

马美信
骆玉明

如果以单部作品而论,《西厢记》可以说是元杂剧中影响最大的。它以五本的宏大规模来敷演一对青年男女追求自由的爱情与婚姻的故事,不仅题材引人喜爱,而且人物能刻画得更丰满细致,情节能够表现得更曲折动人,再配以与浪漫的内容相称的秀丽优雅而又活泼的语言,自然有一种不同寻常的魅力。关于《西厢记》的作者,有王实甫作前四本、关汉卿续作第五本的说法,也有说关作王续的,现在一般的看法是五本均出于王实甫。但第五本有一折中数人对唱的情况,这明显不合元杂剧的体例,且为前四本所无,它与前四本的关系乃至出现的年代,恐怕还有进一步研究的必要。

王实甫,大都人,《录鬼簿》列为“前辈已死名公才人”而位于关汉卿之后,据此推断他大约与关汉卿同时或稍后。天一阁本《录鬼簿》说他名德信,其他可靠的生平资料就很少。从贾仲明对他的吊词来看,他似乎是混迹于教坊勾栏的一个风流落拓的文人,“作词章风韵美,士林中等辈伏

低”，在当时有很高的声望。王实甫的剧作，见于载录的有十三种。现存的除《西厢记》外，尚有《丽春堂》，写金章宗时丞相完颜乐善仕途沉浮的故事；《破窑记》，写吕蒙正始贫终富过程中与刘月娥的曲折的婚姻，成就都不大。另外，《贩茶船》和《芙蓉亭》二剧各存一折曲文。他可以说是以一部《西厢记》“天下夺魁”（贾仲明所作吊词）。

《西厢记》的剧情直接取材于金代董解元的《西厢记诸宫调》。从唐代元稹的《莺莺传》到《西厢记诸宫调》，故事的性质已经发生了根本性的改变，从前者肯定张生抛弃莺莺的“忍情”变成了后者对张生和莺莺争取自由的爱情与婚姻的赞美。而且诸宫调中的故事已经形成了很强的戏剧性，很适宜用戏剧形式来表演。但作为一部艺术作品，《西厢记诸宫调》仍有不少显得粗糙的地方。它的情节不够紧凑，有些枝节铺衍过甚；它的人物形象也时有暧昧之处，如张生忽而因为得不到莺莺痛苦得要自杀，但在见到与莺莺原有婚约的郑恒时，忽然又觉得自己同他“争一妇人，似涉非礼”，这一类情节对故事的爱情主题造成一定的破坏。

王实甫的《西厢记》以《西厢记诸宫调》为基础，在一些关键的地方作了修改，从而弥补了原作的缺陷。这主要表现在：一方面删减了许多不必要的枝叶和臃肿部分，使结构更加完整，情节更加集中；另一方面，也是更重要的，是让剧中人物更明确地坚守各自的立场——老夫人在严厉监管女儿、坚决反对崔、张的自由结合、维持“相国家谱”的清白与尊贵上毫不松动，张生和莺莺在追求爱情的满足上毫不让步，他们加上红娘为一方与老夫人一方的矛盾冲突于是变得更加激烈。这样，不仅增加了剧情的紧张性和吸引力，也使得全剧的主题更为突出、人物形象更为鲜明。更加上它的优美而极富于表现力的语言，使得这一剧本成为精致的典范之作。

《西厢记》通常被评价为一部“反封建礼教”的作品，这当然不错，但同时它也有一个显著的特点，就是作者很少从观念的冲突上着笔，而是直接切入生活本身，来描绘青年男女对自由的爱情的渴望，情与欲的不可遏制和正当合理，以及青年人的生活愿望与出于势利考虑的家长意志之间的冲突。可以说，作者把反对礼教的主题充分生活化了。像一开场莺莺所唱的一段《赏花时么篇》：

可正是人值残春蒲郡东，门掩重关萧寺中。花落水流红，闲愁万种，无语怨东风。

写出了生活在压抑中的女性的青春苦闷和莫名的惆怅，在这背后，则

存在着她那非出于己愿的婚约的阴影。而张生初见莺莺时所唱的一段《元和令》：

颠不刺的见了万千，似这般可喜娘的庞儿罕曾见。只教人眼花缭乱口难言，魂灵儿飞在半天。他那里尽人调戏，羞着香肩，只将花笑捻。

更是非常直率甚至是放肆地表述了男子对于美丽女性出于天然的渴望与倾慕，以及女子对这种渴慕的自然回应。这里并没有也不需要多少深刻的思想，而是在人物自然天性的基础上大胆地表现出青年男女之间一见钟情的爱悦，而引起读者或观众的共鸣。在经过一番艰难曲折之后，作者以舞台上的胜利，给仍然生活在压抑中的人们以一种心理的满足。虽然这种胜利不得不以剧中冲突双方的妥协、矛盾的消解为代价，以男主人公中进士然后完婚的陈旧的大团圆模式来完成，但毕竟是张扬了受抑制的情和欲的权利，表达了“愿普天下有情的都成了眷属”的美好愿望；从而对封建道德教条的某些方面造成有力的冲击。

《西厢记》以很高的艺术水平来展现一个美丽的爱情故事，使得它格外动人。

从剧情来说，由于《西厢记》是一部多本戏，加上关目的布置又很巧妙，写得波澜起伏，矛盾冲突环环相扣。从一开始崔、张邂逅于普救寺而彼此相慕，就陷入一种困境；而后孙飞虎兵围普救寺，张生在老夫人许婚的条件下飞书解围，似乎使这一矛盾得到解决；然而紧接着又是老夫人赖婚，再度形成困境。此后崔、张在红娘的帮助下暗相沟通，却又因莺莺的疑惧而好事多磨，使张生病卧相思床，眼见得好梦成空；忽然莺莺夜访，两人私自同居，出现爱情的高潮。此后幽情败露，老夫人发威大怒，又使剧情变得紧张；而红娘据理力争并抓住老夫人的弱点加以要挟，使得她不得不认可既成事实，矛盾似乎又得到解决。然而老夫人提出相府不招“白衣女婿”的附加条件，又迫使张生赴考，造成有情人的伤感别离。在可能是后人续作的第五本中，直到大团圆之前，还出现同莺莺原有婚约的郑恒的骗婚，再度横生枝节。这样山重水复、萦回曲折的复杂情节，是一般短篇杂剧不可能具有的。它不仅使得故事富于变化、情趣浓厚，而且经过不断的磨难，使得主人公的爱情不断得到强化和淋漓尽致的表现。

剧中主要人物张生、崔莺莺、红娘，各自都有鲜明的个性，而且彼此衬托，相映成辉；在这部多本的杂剧中，各本由不同的人物主唱，有

时一本中有几个人的唱，这也为通过剧中人物的抒情塑造形象提供了便利。

张生的性格，是轻狂兼有诚实厚道，洒脱兼有迂腐可笑。这个人物身上带有元初像关汉卿、王实甫这些落拓文人的“成色”，又反映出元代社会中市民阶层对儒生的含有同情的嘲笑。他同剧中所赋予的家世身份不尽相符，却显然是按照市民社会的趣味塑造出来的。在后代民间传说中唐伯虎一类人物形象的身上，还可以看到他的影子。张生在《西厢记》中，是矛盾的主动挑起者，表现出对于幸福的爱情的直率而强烈的追求。他的大胆妄为，反映出社会心理中被视为“邪恶”而受抑制的成分的蠢动；他的一味痴情、刻骨相思，又使他符合于浪漫的爱情故事所需要的道德观而显得可爱。

崔莺莺在元稹《莺莺传》中已具备一定的性格特点，到了董解元《西厢记诸宫调》中，她的性格有了进一步的发展，人物形象开始变得鲜明起来。但这一人物形象仍然描写得不够细致，甚至有些失于照应。如一开始她已经和张生以诗唱和，间接表达了彼此爱慕之心，但当张生进一步以情诗相赠时，却在心中骂他“淫滥如猪狗”，这虽然也可以解释，但至少在分寸上是掌握得不准确的。到了《西厢记》中，莺莺的形象得到了相当精细的刻画，她的性格显得更为明朗而又丰富。在作者笔下，莺莺始终渴望着自由的爱情，并且一直对张生抱有好感。只是她受着家庭的严厉压制和名门闺秀身份的约束，又疑惧被母亲派来监视她的红娘，所以她总是若进若退地试探获得爱情的可能，并常常在似乎是彼此矛盾的状态中行动：一会儿眉目传情，一会儿装腔作势；才寄书相约，随即赖个精光……。因为她的这种性格特点，剧情变得十分复杂。但是，她终于以大胆的私情打破了疑惧和矛盾心理，显示人类的天性在抑制中反而会变得更强烈。这一形象较之在诸宫调中，显得更加可信和可爱了。而作者以赞赏的眼光看待女性对爱情的主动追求，使得这个剧本更有生气和光彩。

红娘在《西厢记》中所占笔墨的比例较《西厢记诸宫调》又有大幅度的增加，而成为全剧中一个非常重要的角色。她在剧中只是一个婢女身份，却又是剧中最活跃、最令人喜爱的人物。她机智聪明，热情泼辣，又富于同情心，常在崔、张的爱情处在困境的时候，以其特有的机警使矛盾获得解决。她代表着健康的生命，富有生气，并因此而充满自信。所以这个小小奴婢，却老是处在居高临下的地位上，无论张生的酸腐、莺莺的矫情，还是老夫人的固执蛮横，都逃不脱她的讽刺、挖苦乃

至严辞驳斥。她不受任何教条的约束，世上什么道理都能变成对她有利的道理。所以她的道学语汇用得最多，一会儿讲“礼”，一会儿讲“信”，周公孔孟，头头是道，却无不是为己所用。这个人物形象固然有些理想化的成分，却又有一定的现实性。在她身上反映着市井社会的人生态度，而市井人物本来受传统教条的束缚较少，他们对各种“道理”的取舍，也更多地是从实际利害上考虑的。

《西厢记》的语言是非常优美的，它把剧中的爱情故事描述得风光旖旎，情调缠绵，声口灵动，彼此相得益彰。剧中的宾白，基本上都是鲜活的口语，能够传达各个人物的性格和生动的神态。如老夫人赖婚的一节：

老夫人 小姐近前，拜了哥哥者！

张 生 （背云）呀，声息不好了也！

莺 莺 呀，俺娘变了卦也！

红 娘 这相思又索害也！

很简单的几句话，分别显出老夫人的虚伪、张生的惊恐、莺莺的意外、红娘的同情，戏剧效果很强。而剧中的曲词，则和关汉卿杂剧以本色为主、朴素流畅不同，它明显地偏向于华美，形成一种诗剧的风格。当然，这里面也有不少近于本色的段落，但一般也写得比较精巧；更有许多曲词，广泛融入唐诗、宋词的语汇、意象，运用骈偶句式，以高度的语言技巧造成浓郁的抒情气氛。像“长亭送别”一折中莺莺的两段唱词：

碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。（《端正好》）

见安排着车儿、马儿，不由人熬熬煎煎的气；有甚么心情花儿、靥儿，打扮得娇娇滴滴的媚；准备着被儿、枕着，只索昏昏沉沉的睡；从今后衫儿、袖儿，都揾做重重叠叠的泪。兀的不闷杀人也么哥，兀的不闷杀人也么哥！久已后书儿、信儿，索与我恹恹惶惶的寄。（《叨叨令》）

第一支曲化用范仲淹《苏幕遮》词，既写秋天之景，又写离人之情，情景交融，臻于化境，遂成千古绝唱。第二支曲用经过锤炼的口语，一泻无余地倾诉了别离的愁闷。相同句式的排比，既加强了语言的节奏感，又增添了浓重的感情色彩。

《莺莺传》、《西厢记诸宫调》、《西厢记》杂剧这三部叙述同一故事的作品，展示了以爱情为主题的文学创作的不断发展。而《西厢记》杂剧的艺术成就尤为杰出，它在相当长的年代中持续地影响了后代的文

学进步乃至人们的生活观念。通过《红楼梦》的有关情节,可以看到《西厢记》已经成了古代的一部爱情经典。

马美信,复旦大学教授。骆玉明,复旦大学教授。以上“代序”选自章培恒、骆玉明主编《中国文学史》第六编“元代文学”第一章第三节,题目为编者所拟。

剧情梗概及主要人物

《西厢记》的剧情梗概是：秀才张君瑞上京应试，路过河中府（今山西永济）普救寺，偶遇寄居于寺中的前相国小姐崔莺莺，二人一见钟情，于是冲破礼教的束缚，月夜吟诗，弹琴达意。不料正在此时，贼将孙飞虎率兵包围普救寺，要抢掠崔莺莺做压寨夫人。相国夫人被逼无奈，只好当众许诺：谁能退却贼兵，就将莺莺嫁给谁。张君瑞向好友白马将军杜确求救，围兵被解。可是事件平定之后，相国夫人却悔婚，让崔、张二人以兄妹称呼。崔、张又陷入无限痛苦之中。莺莺的丫环红娘出于义愤，帮他二人传递书简，崔、张终于冲破种种樊篱，私自结合。在事实面前，相国夫人被迫允婚，可又以“三辈儿不招白衣女婿”为由，逼迫张君瑞上京赴试。张君瑞不负众望，状元得第，衣锦归来，与崔莺莺有情人终成眷属。

剧中主要人物（括注者为剧中角色名）：

崔莺莺（正旦）：故崔相国之女，19岁，借居普救寺中，与张君瑞一见钟

情,历经磨难,结为夫妇。

张君瑞(正末):姓张名珙,字君瑞,23岁,上朝取应途中路过普救寺,为崔莺莺的美貌打动,与崔一见钟情。衣锦还乡之后,终与心爱的人永结同心。

红娘(旦俦):崔莺莺的贴身丫环,是崔、张爱情的极力撮合者。

老夫人(外):姓郑,故崔相国之夫人,崔莺莺之母。

法本(净):普救寺中长老。

法聪:普救寺法本长老座下弟子。

孙飞虎:叛将。曾围普救寺,意欲掳崔莺莺为妻,后被白马将军杜确打败。

惠明:普救寺中莽撞的和尚,勇猛无比。孙飞虎围住普救寺后,他去给杜确送信,请来救兵。

杜确:字君实,张君瑞的好友,官拜征西大将军,镇守蒲关。应张君瑞之请,发兵解救普救寺之围,后为崔、张二人证婚。

郑恒(净):相国夫人之侄。先与莺莺有婚约,后企图破坏崔、张爱情,不果。

目 录

前言 /001

王实甫与《西厢记》(代序)
(马美信 骆玉明) /001

剧情梗概及主要人物 /001

第一本 张君瑞闹道场杂剧

楔 子 /001

第一折 /002

第二折 /005

第三折 /010

第四折 /013

第二本 崔莺莺夜听琴杂剧

第一折 /017

楔 子 /020

第二折 /024

第三折 /026

第四折 /030

第三本 张君瑞害相思杂剧

楔 子 /033

第一折 /033

第二折 /036