

可正是人值残春浦郡东
门掩重关萧寺中
花落水流红，闲愁万种
无语凭东风
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

四大名剧

西厢记

四大名剧

XIXIANGJI 西厢记

王实甫\著 王小雷\校点

岳麓书社

图书在版编目(CIP)数据

西厢记/(元)王实甫著;王小雷点校. —长沙:
岳麓书社, 2002
(四大名剧)

ISBN 7-80665-206-X

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(2002)第 065774 号

责任编辑 刘 果

封面设计 黄 朝

特约编辑 梅季坤

西厢记

[元]王实甫 著

岳麓书社出版发行(长沙市新民路 10 号)

湖南省新华书店经销 长沙鸿发印务实业有限公司印刷

2002 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 4.875

字数: 70 千字 印数: 1—5000

ISBN7-80665-206-X
I·563 定价: 10.50 元

如有印装质量问题 请与承印厂调换

厂址: 长沙县高桥镇 邮编: 410145

本社邮购电话: 0731—8885616 邮编: 410006

前言

如果有人问,我国古代最优秀的剧作是哪几部?我们可以毫不迟疑地回答:应是《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》和《桃花扇》。

《西厢记》是元代剧作家王实甫的作品。

关于王实甫的生平,我们知道的不多。元人钟成说他“名德信,大都(今北京)人”。明初贾仲明则给他写过一首吊词:

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。

从词里提到“风月营”、“莺花寨”的情况看,王实甫很可能是常与歌妓艺人生活在一起的“书会才人”,他的《西厢记》,在元明之际已被认为是“天下夺魁”之作。

据我们判断,《西厢记》大约写于元成宗大德三年至十一年(1299—1307)之间。它取材于唐代元稹的

传奇小说《莺莺传》。这篇小说叙述张生与崔莺莺的恋爱,展示了唐代社会负心男子“始乱终弃”的爱情悲剧。到了北宋时期,这篇小说被收进《太平广记》,传播更广,苏轼、秦观等著名诗人对它有过题咏,并且成为民间说唱的题材。金代董解元写了一本《西厢记掐弹词》,他不仅丰富了《莺莺传》的情节,更重要的是赋予莺莺和张生以全新的面貌,强烈地突出了青年男女反对封建礼法的主题。在元代,戏剧勃兴,王实甫在董解元《西厢记》唱本的基础上,进行再创造,写成了“天下夺魁”的剧作。

在封建时代,青年男女没有恋爱自由,婚姻要服从家族和政治的利益,“父母之命,媒妁之言”成了禁锢青年的枷锁。王实甫《西厢记》之所以受到广大观众的喜爱,首先在于它正面提出“愿普天下有情的都成了眷属”的主张,希望青年男女能够打破封建礼法的牢笼。在戏里,王实甫以生动活泼的笔触,揭示了封建礼法的维护者和争取恋爱自由的男女之间尖锐的冲突。老夫人是疼爱女儿的,但她更注重维护“家声”,认为无论如何不能“辱没了家谱”。当孙飞虎兵围普救寺,宣称要把莺莺掳去当压寨夫人的时候,从“家声”考虑,她不得不表示愿意把莺莺许配给声称能够以计退贼的张生;等到贼兵退了,从“家声”考虑,她便不愿意承担诺言,演出了“赖婚”的一幕。而

后来张生、莺莺明来暗去，生米煮成了熟饭，她不得不接受既成的事实，也是因为担心“家声”受玷。很明显，主宰老夫人的行动的，正是在封建礼法遮盖下的家族利益。王实甫环绕着老夫人三番四复的变卦，揭示她的性格实质，给封建婚姻制度以有力的打击。

在男女青年不能自由恋爱的情况下，王实甫笔下的张生和莺莺爱起来了。他们在佛殿相逢，一见钟情；他们在月下吟诗，互通款曲；后来发展到传书递简，跳墙赴约，西厢幽会。这一幕幕反抗“父母之命媒妁之言”的行动，不知使多少卫道先生咬牙切齿，乃至把《西厢记》列为“禁书”；也不知使多少在封建婚姻制度压迫下的青年男女，为之击节，为之陶醉，为之神魂飞越。它是在封建礼法夜幕下使人灵魂震撼的闪电。

王实甫善于根据人物所处的不同环境，展现不同的人物性格。张生书剑飘零，功名未遂，一介寒儒，他对爱情的追求是大胆勇敢的。莺莺作为相国小姐，表现就不同了，她爱张生，却又躲躲闪闪；她要依靠红娘的帮助，却又想瞒着红娘，不肯让红娘晓得她内心的秘密。王实甫细致地刻划莺莺在不同阶段中的心理变化，使她的性格显得十分突出，也让观众看到青年男女要战胜封建制度是多么的艰难，他们固然要敢于突破种种世俗偏见，还要挣脱自己在心头上

的枷锁。我们认为,王实甫高明之处,在于他能洞察不同身份教养的人的内心世界,赋予他们不同的个性。正由于《西厢记》的戏剧冲突,是以人物的性格冲突为基础,因此显得特别富有生命力。

《西厢记》的语言,本色与文采交错,使人读来满口生香。在这里,我们要提请读者注意的是,应从喜剧的角度看待这部作品,才可以准确地理解它的艺术魅力。

在我国,戏曲的喜剧性人物,多半由丑角或彩旦扮演,剧本则以夸张的描写使观众捧腹。《西厢记》与一般喜剧不同之处,是它主要通过揭示人物性格的缺陷令人解颐。正如别林斯基所说:“喜剧性因素隐含在如实的现实里面,而不是在漫画和夸张之中。”因此,人们看《西厢记》,总觉得笑得真实,笑得有味。

王实甫安排莺莺和张生结识的时间、地点,就够滑稽的了。本来,张生一心上京应试,可是他在和尚庙里遇见了莺莺。一双男女,眉目传情,本来是六根清净修身养性的地方,竟成了培育爱情的苗圃。而这段奇遇,偏又发生在莺莺居丧期间。按封建礼法规定,“父丧未满,未得成合”,何况其父灵柩还在寺院里搁着。在应尽“孝道”的时刻,莺莺把老夫人一向的教导置于不顾。剧本这样的安排,分明是对封建礼法的揶揄,观众稍一玩味,自能会心微笑的。

在王实甫笔下，张生本是个聪明忠谨、器宇不凡的人物，可是当他堕入了情网，却变得呆头呆脑，成了个“不酸不醋的风魔汉”。他在佛殿上撞见了莺莺，猛然惊叫：“我死也！”那傻呆呆的神态，已使人忍俊不禁；后来遇到红娘，开口就说：“小生姓张名珙，字君瑞，本贯西洛人也，年方二十三岁，正月十七日子时建生，并不曾娶妻。”那一番毛遂自荐式的说白，更使人捧腹大笑。在“赖婚”一场，作者写张生起初以为鸿鹄将至，一定可以和莺莺成婚。他一早起来，精心打扮，“皂角使过两个也，水也换了两桶也，乌纱帽也擦得光挣挣的”，一心等待崔家来请，憨态可掬。谁知道老夫人变卦悔婚，他始而目瞪口呆，继而气急败坏，还直挺挺地跪在红娘面前哭丧着脸，声称要上吊自尽。这淋漓尽致的表现，委实令人喷饭。显然，作者既写张生对爱情的执着追求，又揭示他酸不溜秋的书呆子气，把这个傻角可爱亦复可笑的性格展现无遗。

崔莺莺同样是十个富有喜剧色彩的人物，她外表文静端庄，相国小姐的身份，使她不得不做出“好人家风范”，但是，她内心涌起的爱情波澜，实在无法平静。她既掩盖真情，又经常无法自己，当内心一旦失去平衡，举动便变得滑稽可笑。像在“赖婚”一场，老夫人着她见客，她起初装病不肯；红娘告诉她，来者乃是张生，她就赶紧说：“若请张生，扶病也索走一

遭。”态度的急遽变化,显得张皇拙劣。加上红娘在旁边“发科”,衬托她的失态,显得十分逗人。在戏里,王实甫对崔莺莺善意地嘲弄,真实地刻划出名媛淑女在追求自由的斗争中矛盾的心情,使观众在笑声中获得美的享受。

王实甫除了创造张生、莺莺两个喜剧形象以外,还让其他人物都带上喜剧色彩,像红娘的机敏刁钻,惠明的粗豪古怪,郑恒的猥屑愚蠢。他们的许多举动,给观众带出一连串笑声。就连冷若冰霜的老夫人,在“拷红”一场被红娘说得张口结舌的神态,也颇令人发噱。正由于《西厢记》的戏剧冲突,是在那些充满喜剧性的人物之间展开,因此,尽管戏的主题是严肃的,斗争也是曲折的,而戏的格调,却明朗轻快,贯串着乐观主义的精神。

此次岳麓书社出版四大名剧中的《西厢记》,由王小雷校点。此剧以暖红室复刻凌濛初本为底本,并以王骥德、金圣叹、毛西河、刘龙田、何璧、张深之诸本以及《雍熙乐府》参校。校点时,参用了《集评校注西厢记》(王季思校注,张人和集评,上海古籍出版社1987年4月出版)和《西厢记新注》(张燕瑾、弥松颐校注)的研究成果。

黄天骥

1992年2月于中山大学

目录

西厢记

前言 /1.

- 第一本 张君瑞闹道场杂剧 /3.
第二本 崔莺莺夜听琴杂剧 /25.
第三本 张君瑞害相思杂剧 /51.
第四本 草桥店梦莺莺杂剧 /73.
第五本 张君瑞庆团圆杂剧 /93.

附录：

- 唐元稹《会真记》 /118.
《西厢记》一百咏 /125.

第一本

第一本

张君瑞闹道场杂剧

题目 老夫人闭春院 崔莺莺烧夜香

正名 小红娘传好事 张君瑞闹道场

第一本 张君瑞闹道场杂剧

楔 子

(外扮老夫人上开)老身姓郑，夫主姓崔，官拜前朝相国，不幸因病告殁。只生得个小姐，小字莺莺，年一十九岁，针指女工，诗词书算，无不能者。老相公在日，曾许下老身之侄——乃郑尚书之长子郑恒为妻。因俺孩儿父丧未滿，未得成合。又有个小妮子，是自幼伏侍孩儿的，唤做红娘；一个小厮儿，唤做欢郎。先夫弃世之后，老身与女孩儿扶柩至博陵安葬，因路途有阻，不能得去。来到河中府，将这灵柩寄在普救寺内。这寺是先夫相国修造的，是则天娘娘香火院，况兼法本长老又是俺相公剃度的和尚；因此俺就在这西厢下一座宅子安下。一壁写书附京师去，唤郑恒来相扶回博陵去。我想先夫在日，食前方丈，从者数百；今日至亲则这三四口儿，好生伤感人也呵！

【仙吕】**【赏花时】**夫主京师禄命终，子母孤孀途路穷；因此上旅棹在梵王宫。盼不到博陵旧冢，血泪洒杜鹃红。

今日暮春天气，好生困人，不免唤红娘出来分付他。红娘何在？（旦俵扮红见科。夫人云）你看佛殿上没人烧香呵，和小姐闲散心耍一回去来。（红云）谨依严命。（夫人下。红云）小姐有请。（正旦扮莺莺上。红云）夫人着俺和姐姐佛殿上闲耍一回去来。（旦唱）

【么篇】可正是人值残春蒲郡东，门掩重关萧寺中；花流水流红，闲愁万种，无语怨东风。

（并下）

第一折

（正末扮张生骑马引仆上开）小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人也。先人拜礼部尚书，不幸五旬之上，因病身亡。后一年丧母。小生书剑飘零，功名未遂，游于四方。即今贞元十七年二月上旬，唐德宗即位，欲往上朝取应，路经河中府过。蒲关上有一故人，姓杜名确，字君实，与小生同郡同学，当初为八拜之交。后弃文就武，遂得武举状元，官拜征西大元帅，统领十万大军，镇守着蒲关。小生就望哥哥一遭，却往京师求进。暗想小生萤窗雪案，刮垢磨光，学成满腹文章，尚在湖海飘零，何日得遂大志也呵！万金宝剑藏秋水，满马春愁压绣鞍。

【仙吕】【点绛唇】游艺中原，脚根无线、如蓬转。望眼

连天，日近长安远。

【混江龙】向《诗》《书》经传，蠹鱼似不出费钻研。将棘围守暖，把铁砚磨穿。投至得云路鹏程九万里，先受了雪窗萤火二十年。才高难入俗人机，时乖不遂男儿愿。空雕虫篆刻，缀断简残编。

行路之间，早到蒲津。这黄河有九曲，此正古河内之地，你看好形势也呵！

【油葫芦】九曲风涛何处显，则除是此地偏。这河带齐梁，分秦晋，隘幽燕；雪浪拍长空，天际秋云卷；竹索缆浮桥，水上苍龙偃；东西溃九州，南北串百川。归舟紧不紧如何见？却便似弩箭乍离弦。

【天下乐】只疑是银河落九天；渊泉、云外悬；入东洋不离此径穿。滋洛阳千种花，润梁园万顷田，也曾泛浮槎到日月边。

话说间早到城中。这里一座店儿，琴童接下马者！店小二哥那里？（小二上云）自家是这状元店里小二哥。官人要下呵，俺这里有干净店房。（末云）头房里下，先撒和那马者！小二哥，你来，我问你：这里有什么闲散心处？名山胜境，福地宝坊皆可。（小二云）俺这里有一座寺，名曰普救寺，是则天皇后香火院，盖造非俗；琉璃殿相近青霄，舍利塔直侵云汉。南来北往，三教九流，过者无不瞻仰；则除那里可以君子游玩。（末云）琴童料持下晌午饭！俺到那里走一遭便回来

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。

——《西厢记·第一本·楔子》

也。(仆云)安排下饭,撒和了马,等哥哥回家。(下。法聪上)小僧法聪,是这普救寺法本长老座下弟子。今日师父赴斋去了,着我在寺中,但有探长老的,便记着,待师父回来报知。山门下立地,看有什么人来。(末上云)却早来到也。(见聪了。聪问云)客官从何来?(末云)小生西洛至此,闻上刹幽雅清爽,一来瞻仰佛像,二来拜谒长老。敢问长老在么?(聪云)俺师父不在寺中,贫僧弟子法聪的便是,请先生方丈拜茶。(末云)既然长老不在呵,不必吃茶:敢烦和尚相引,瞻仰一遭,幸甚!(聪云)小僧取钥匙,开了佛殿、钟楼、塔院、罗汉堂、香积厨,盘桓一会,师父敢待回来。(做看科。末云)是盖造得好也呵!

【村里趱鼓】随喜了上方佛殿,早来到下方僧院。行过厨房近西,法堂北,钟楼前面。游了洞房,登了宝塔,将回廊绕遍。数了罗汉,参了菩萨,拜了圣贤。(莺莺引红娘捻花枝上云)红娘,俺去佛殿上要去来。(末做见科)呀!正撞着五百年前风流业冤。

【元和令】颠不刺的见了万千,似这般可喜娘的庞儿罕曾见。则着人眼花撩乱口难言,魂灵儿飞在半天。他那里尽人调戏谑着香肩,只将花笑捻。

【上马娇】这的是兜率宫,休猜做了离恨天。呀,谁想着寺里遇神仙!我见他宜嗔宜喜春风面,偏、宜贴翠花钿。

【胜葫芦】则见他宫样眉儿新月偃,斜侵入鬓云边。(旦

云)红娘，你觑：寂寂僧房人不到，满阶苔衬落花红。

(末云)我死也！未语人前先腼腆，樱桃红绽，玉梗白露，半晌恰方言。

【幺篇】恰便似呖呖莺声花外啭，行一步可人怜，解舞腰肢娇又软，千般袅娜，万般旖旎，似垂柳晚风前。

(红云)那壁有人，咱家去来。(旦回顾觑末下。末云)和尚，恰怎么观音现来？(聪云)休胡说，这是河中开府崔相国的小姐。(末云)世间有这等女子，岂非天姿国色乎？休说那模样儿，则那一对小脚儿，价值百镒之金。(聪云)偌远地，他在那壁，你在这壁，系着长裙儿，你便怎知他脚儿小？(末云)法聪，来，来，来，你问我怎便知，你觑：

【后庭花】若不是衬残红，芳径软，怎显得步香尘底样儿浅。且休题眼角儿留情处，则这脚踪儿将心事传。慢俄延，投至到栊门儿前面，刚挪了一步远。刚刚的打个照面，风魔了张解元。似神仙归洞天，空馀下杨柳烟，只闻得鸟雀喧。

【柳叶儿】呀，门掩着梨花深院，粉墙儿高似青天。恨天，天不与人行方便，好着我难消遣，端的是怎留连。小姐呵，则被你兀的不引了人意马心猿？

(聪云)休惹事，河中开府的小姐去远了也。(末唱)

【寄生草】兰麝香仍在，佩环声渐远。东风摇曳垂杨线，游丝牵惹桃花片，珠帘掩映芙蓉面。你道是河中开