

- 经典名剧盛装重现
- 赏阅古典戏剧之精华
- 感受中国传统艺术之美

中国古代传世名剧故事

刘炎平 解艾玲 / 编著

窦娥冤

救风尘

墙头马上

汉宫秋

天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

经典名剧盛装重现
赏阅古典戏剧之精华
感受中国传统艺术之美

中国古代传世名剧故事

窦娥冤

救风尘

墙头马上

汉宫秋

刘炎平 解文玲 / 编著

天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

題中国古代传统名剧故里

千古鼓吹

辛卯解思忠于京华

中国古代传世名剧故事

· 总 剧 目 ·

元 关汉卿：窦娥冤

元 关汉卿：救风尘

元 白 朴：墙头马上

元 马致远：汉宫秋

元 王实甫：西厢记

元 纪君祥：赵氏孤儿

元 康进之：李逵负荆

元 郑廷玉：看钱奴

元 郑光祖：倩女离魂

元 柯丹丘：荆钗记

元 李行道：灰阑记

元/明 高 明：琵琶记

元/明 施 惠：幽闺记

明 孟称舜：娇红记

明 康 海：中山狼

汤显祖和他的“临川四梦”

牡丹亭

紫钗记

邯郸记

南柯记

明 冯梦龙：精忠旗

明 吴 炳：绿牡丹

明 梁辰鱼：浣纱记

明 王 铨 范受益等：寻亲记

明 高 濂：玉簪记

明/清 李 玉：清忠谱

明 李 渔：风筝误

明/清 朱 雉：十五贯

清 洪 昇：长生殿

清 孔尚任：桃花扇

清 方成培：雷峰塔

· 卷首语 ·

本套丛书从浩如瀚海的中国古典戏剧作品中精心挑选出三十部传世名作，将其改写成通俗易懂读的戏剧故事，呈现在读者面前。

由于这些传世名作本身具有情节集中、高潮迭起、人物形象活灵活现、剧情内容生动感人的特点，而改编后的每篇戏剧故事，又都经过精心剪裁，布局合理，结构严谨，脉络清晰，叙事流畅，文字清新，语言活泼，在充满时代气息的同时又保留了原剧作中的人物形象、故事情节、思想内容和语言精华，因此通而不俗，深而不奥，雅俗共赏，老少咸宜。这就既为有一般阅读能力而古文基础不足的读者，提供了分享这些前人创造的艺术精品的机会，又引导他们从中领略到这些传世名作原有的意蕴和韵味，从而加深对祖国传统文化精华的了解和热爱。

因全书篇幅较大，为方便读者，我们将其分为十二册出版。这是本书第一册，包括《写在最后的前言》及《窦娥冤》《救风尘》《墙头马上》《汉宫秋》等四篇传世名作。

写在最后的前言

解艾玲

记得 20 世纪 80 年代中期在太原时，一位县长朋友邀请我们全家看他们县在省城汇报演出的传统古装戏《卷席筒》。我和妈都看得雨打梨花，感叹唏嘘，身边的老刘同志却无动于衷。他坐在剧院的前排，却捧着一本《元曲选》，手不释卷，眼不离书，心无旁骛。害得那位好心的县太爷用一只眼看戏，一只眼看他，抱歉、窘迫和隐忍的愤怒皆形于色……

就这么个不近人情不爱看戏的学究，却偏偏眷恋上戏剧故事，前后花了二三十年工夫，洋洋洒洒编写了约摸一百万字的《中国古代传世名剧故事》。

怪不？

不怪。

因了他平生大都沉溺在中国历史中，身飘西洋二十年仍然心为龙的传人。他认为戏剧就是各个朝代的有心人士从历史长河的某段

河套中舀几瓢水样本，酿成的各具特色的香醇美酒。痛饮此酒，醉看社会自古至今的故事动画片，慢悠悠地品尝历史，何乐而不为？

至于我，嫁给宰羊的翻肠子，跟着刘屠夫一翻就是几十年，双手沾满了羊膻味。年逾花甲后本欲洗手不干，现在又被勒令写前言。他说他自己醉得太深，被太多的细节缠绕在蚕茧里面，剪不断，理还乱，希望我这个敲边鼓的能挺身而出，帮他说清庐山真面目。无奈，我只好重做冯妇，越俎代庖。

庐山面目该从何介绍呢？

先勾画轮廓吧。

戏剧发展是人类文明的产物，所以它大体尾随人类的足迹，和社会发展同步而略有滞后。中国古代戏剧从孕育、诞生到成长，经历了数千年漫长青涩的孩提岁月，到宋元之际才算发育成形，元明两代渐趋成熟，明清两朝走向巅峰。但在清代后期陷入低谷，清末民初又重振雄风。

显然，在中国古代戏剧波浪起伏的发展过程中，元明清三代雄踞鼎盛波峰。所以我们这部《中国古代传世名剧故事》，就是从这三炉纯青火焰中提炼出来的精华篇章。

宋元杂剧（又称元曲）、明代传奇（剧）和清代近代传统戏剧

(又称“乱弹”和“花部”)，作为三个历史朝代的三大群体，前后沿袭渗透，却又自成一体，各有特色，互难取代。

杂剧在宋金之际开始萌生，金元时期迅速发展，至元代中后期即趋于成熟，并呈现出作者群起、作品众多、程式固定、结构独特、关目紧凑、人物鲜活、表演生动、针砭时弊、贴近生活等特点。例如元杂剧鼎盛时期关汉卿、王实甫等剧作家，身处社会最底层，贴近贫苦平民生活，作品深刻反映社会现实，尖锐揭示社会矛盾，甫问世便在社会上引起广泛反响。即使在明传奇剧产生之后，还不断有人从事杂剧创作。据统计，仅从金元至明初，有记载的杂剧作家就有一百余名，现存杂剧剧目约 750 多出，其中有 150 余出作品无作者姓名可考。清代从事杂剧创作的作者和作品数量更多，据傅惜华先生所撰《清代杂剧全目》（1961 年）载，这一时期杂剧作家所作剧目多达 1300 余种，其中作者姓名可考者 550 余种，不可考者 750 余种。与袁枚、赵翼一起合称“江右三大家”的文学名家蒋士铨、写《长生殿》的洪昇，都是写杂剧的高手。仅剧作家杨潮观一人，就写有《吟风阁杂剧》32 种。清道光之后中国进入近代史时期，在 1849 年至 1949 年大约一百多年间，还有 120 多种杂剧问世，包括五四运动之后的 40 多种。可见杂剧这种艺术形式的生命力，是何等顽强和持久。

明传奇是在宋元南戏的基础上发展起来的。宋元南戏又称温州杂剧或永嘉杂剧，但它与宋金杂剧和金元杂剧并不相同，有着自己独特的道路。其特点是结构宏大，人物众多，故事情节也曲折复杂，唱腔以南曲为主，北曲为辅，角色行当比宋金杂剧和金元杂剧多，且所有角色都可以引吭高唱，唱的方式也多种多样。其代表作是“荆刘拜杀”（《荆钗记》《白兔记》《拜月亭》《杀狗记》）四大戏文和《琵琶记》，它们奠定了明代传奇剧的体制基础。明代的南戏之名已经正式被“传奇”取代，从事传奇剧创作的作家及剧作也大批出现，从而形成我国古代戏剧发展史上的一个高潮，在明万历时期臻于巅峰，并且一直延续到清代近代。在长达 300 多年的时间里，涌现出的传奇剧作家大约有 700 余人，作品将近 2000 来种，完整保存下来的大约有 600 余种。其中最突出的是被誉为“东方莎士比亚”的汤显祖，他的“临川四梦”奠定了他在明代戏剧创作中的巅峰位置。

明清以降直至近代现代，各种名目的杂剧和传奇剧作浩如瀚海，不可胜数（据有人统计，连同各种地方戏剧目总数超过五万余种）。影响所及，连小说和影视作品都以传奇之名风行一时，且有方兴未艾之势。这一时期戏剧创作的显著特点是专业剧作家成批出现，并且出现了有组织的集体创作活动。成绩突出的是吴县作家群的大量

剧作问世。这些剧作家一般说来社会地位和文化素养都比较高，有的甚至就是文坛、剧社的领军人物，或清王室聘用的“词臣”。他们生活条件比较优裕，同普通民众接触较少，思想又受着各种束缚，所以当时问世的大量剧作，几乎都或多或少地存在着因袭陈规陋俗和思想内容贫乏的倾向，艺术上的创新和突破也不显著，实际上表明了杂剧和传奇逐渐走向衰落趋势。这是我国古代戏剧创作史上最后一个高潮。应当被列入另类的是“南洪北孔”，即洪昇，代表作《长生殿》和孔尚任，代表作《桃花扇》。这两部高水平的剧作，无论从思想内容还是从艺术水平上看，都代表当时戏剧创作的最高成就，在我国古代戏剧发展史上占有重要地位。令人抱憾的是这样高水平的剧作，在这一时期只是凤毛麟角，出现得太少了。

上述事实足以说明，杂剧、传奇和被冠以“乱弹”“花部”之名的传统剧这三大戏剧类型，有长有消，但从未磨灭。它们都没有被后来者所取代，而是彼此长期并存，共闹春意。尤其是清代近代传统剧，虽被冠以“乱弹（琴）”“花部”（花杂不纯）之名，经历了剧烈的社会动荡和政治变革，但并没有因为京剧和现代剧（包括话剧）等新剧种的出现而销声匿迹。许多反映春秋战国、秦汉三国以至唐宋明清时代的历史掌故、社会生活以及民间传说的传统剧目，还被改编、移植到各个地方剧种去上演，风行海内外，显示出其不

可忽略的生命活力。

可以说，无论是杂剧、传奇还是传统剧，能在当时历史条件下发生、发展、壮大并流传下一系列高质量的戏剧艺术作品，确实可圈可点、可喜可贺。它们像一簇恒星俟诸百世，在世界人民共同创造的艺术之林中闪耀着不灭的光芒。

本书编选的 30 出传世名剧中有 14 出属于宋元杂剧，11 出属于明清传奇剧，其余 5 出属于清代近代传统戏剧。它们出自元明清三代 26 位最著名的剧作家之手。其中包括元代剧作家 10 名（关汉卿、白朴、马致远、王实甫、纪君祥、康进之、郑廷玉、郑光祖、柯丹丘、李行道），元末明初剧作家 2 名（高明、施惠），明代剧作家 9 名（孟称舜、康海、沈采、汤显祖、冯梦龙、吴炳、梁辰鱼、王骥、高濂），明末清初剧作家 1 名（李玉），清代剧作家 4 名（李渔、洪昇、孔尚任、方成培）。需要说明的是，30 出传世名剧中有 20 出曾在 20 世纪 80 年代初被王季思、李梅吾等选编为“中国十大古典悲剧”和“中国十大古典喜剧”（本书目录中已经标明），24 出在 80 年代末被我们以《中国古典名剧故事》及《汤显祖戏曲故事——临川四梦》为名改编并结集出版过。其余 6 出，则是我们近几年寓居国外期间，广泛收集并阅读了元明清三代七百年间问世的大量戏剧

剧本后，精心选编补充的，包括元代郑光祖的《倩女离魂》、柯丹丘的《荆钗记》、李行道的《灰阑记》，明代梁辰鱼的《浣纱记》、王鈇等的《寻亲记》以及明清之季朱素臣的《十五贯》。至于许多家喻户晓的近代古装剧如《杨家将》、《花木兰》及大量三国、唐宋、明清戏，则因为没有较为优秀的剧本可依或戏剧诞生的年份不够陈旧，只好割爱。

30 出名剧大体可划分为社会政治剧和男女爱情剧两大类，每一大类中又可划分出若干细类。如社会政治剧中包括了宫廷斗争（《赵氏孤儿》《清忠谱》《精忠旗》《桃花扇》）、社会矛盾（《救风尘》《看钱奴》《寻亲记》）、军事政治（《浣纱记》《千金记》）、刑事诉讼（《窦娥冤》《灰阑记》）和民事纠纷（《李逵负荆》）等；男女爱情剧中则包括帝妃爱情（《汉宫秋》《长生殿》）、才子佳人爱情（《墙头马上》《西厢记》《玉簪记》《绿牡丹》）、贞妇烈女爱情（《琵琶记》《荆钗记》）、爱情悲剧（《娇红记》）及爱情喜剧（《风筝误》）等，另外还有跨越物种的人蛇爱情剧（《雷峰塔》）及超越阴阳两界的人魂人鬼爱情剧（《倩女离魂》《牡丹亭》）以及很另类的神话童话奇遇剧（《中山狼》《邯郸记》《南柯记》）等等。如此丰富的戏剧内容，绝不是俗话所说“不是奸臣害忠良，就是相公招姑娘”两句话所能概括的。而戏中主角，也并不限于帝王将相、才子佳人。

社会政治剧和男女爱情剧两大类中的内容又互相交织，错综复杂。例如《汉宫秋》《长生殿》和《桃花扇》以及《幽闺记》等爱情剧，都有着深刻的社会历史背景，完全可以纳入社会政治剧；《浣纱记》《寻亲记》分别以范蠡和西施及周羽和郭氏的爱情故事为主线，把它们列入爱情剧也无妨；《雷峰塔》虽属人蛇恋，却是道地的人间悲剧；《倩女离魂》和《牡丹亭》虽然描写的是人魂人鬼相恋的灵异爱情，其实已经演变为美丽动人的童话；《邯郸记》和《南柯记》看似神话和梦呓，反映的乃是实实在在的宫廷政治斗争剧，只是作者把现实生活片断克隆到虚幻缥缈的神界和梦境而已。

所以，若要仔细为这些名剧精确分类，不是轻而易举的事。若硬要为它们分门别类，插上标签，恐怕难免叠床架屋，不是失之繁杂琐碎，就是牵强附会。

在筛选这些传世名剧的过程中，我们坚持如下两条基本原则：

其一是从人文社会学角度讲，剧作者有一定的社会影响力和知名度或作品本身覆盖面大，轰动效应强，内容深刻，具有一定代表性。

26位剧作家从12世纪末13世纪初到18世纪末叶，都是当时戏剧界的活跃人物，如关汉卿是元朝大都（今北京）“玉京书社”的

首脑，汤显祖是明代“临川派”的代表，高明的《琵琶记》被称为“南戏之祖”，梁辰鱼的《浣纱记》“拯救”了昆曲剧种，王实甫的《西厢记》“天下夺魁”。

30 出剧作的内容，在时间纵轴上贯穿了自春秋战国秦汉魏晋迄至隋唐五代宋元明清，在地点横轴上铺排着从宫廷官邸高门大院到市井瓦舍勾栏寺院，参与人物囊括了从帝王将相官妃王后到商贾员外书生妓女，故事情节涉及从宫廷政变忠奸拼杀到市井无赖坑蒙拐骗以及才子佳人言情说爱烈夫贞妇悲愤殉情，等等。

所以，这 30 出剧作就像一方多棱镜，每一个平面都清楚地映照出当时社会百态的多个侧面。把它们有机地串联起来，便是一本趣味盎然的中国封建社会史卡通，古代社会的政治经济军事文化及风土人情人伦道德的方方面面，尽收眼底。人们通过阅读这些故事，不仅可以感性地、形象地认识历史，而且可以温故而知新，通古而博今，更深刻地认知周遭环境，也就是所谓的教化和借鉴。

其二是从艺术角度讲，所选编的戏剧作品都要求情节结构合理，故事感染力强烈，人物形象鲜明，语言生动活泼，耐人寻味，具有观赏价值。

这 30 出戏剧故事中的大部分，都有发人深省的主题，曲折动人的故事，栩栩如生的人物形象以及活灵活现的戏曲语言，都能概括、

集中、深刻地折射或反映出当时社会生活中的某些方面，其中许多剧目长期为人民大众喜闻乐见。如《牡丹亭》《风筝误》《南柯记》等，情节曲折，引人入胜，人物鲜活，语言清新，看得人忍不住击节称快。又如关汉卿的《窦娥冤》、纪君祥的《赵氏孤儿》、王实甫的《西厢记》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》、方成培的《雷峰塔》、汤显祖的“临川四梦”、朱素臣的《十五贯》等，都在广大观众群中脍炙人口。西施、王昭君、杨贵妃、窦娥、红娘、赵五娘、岳飞、秦桧、唐明皇、包公、况钟、娄阿鼠等剧中人物尽人皆知，“卧薪尝胆”“精忠报国”“忘恩负义”“黄粱美梦”“比翼连理”等许多成语都是由这些戏剧衍生而来，已经渗透并融入我们的民族文化和社会生活。

不过，毋庸置疑，传世名剧之所以有名且能够流传后世，主要是指其影响而言。它们或者贴近现实生活，或者触及尖锐的社会话题，因而问世之后能引起比较广泛的注意。但就艺术水平而言，不见得都是高精尖作品，存在着远近高低各不相同的差异。有些作品，甚至很难尽如人意。例如《清忠谱》《娇红记》和《看钱奴》等，故事情节粗糙，人物有标签化和性格割裂的倾向，很难归为上乘之作。但因为它们早在三十年前便被选入“十悲”“十喜”之中，在广大读者中已经有一定影响，而且，其思想内容和艺术水平，也不

乏可取之处。我们几经斟酌，仍然决定将它们选入本书。

即使那些被称为精品和珍品的优秀剧作，以我们今天的标准去衡量，也有鱼龙混杂、菁芜并存之嫌。这大概就是评论家们常说的时代局限性、生态局限性和认识局限性。这些局限性给我们的选编改写增加了一定的工作量，我们不得不在去粗取精、去伪存真、保留精华、剔除糟粕方面下更大的工夫，以保证我们呈献给读者的每一部作品，都是精品，或珍品。也许我们今天认定的精品和珍品，再过若干年又会被一些新的标准推翻。这也是我们自己的“局限性”。因此，我们审慎地把本书定名为《中国古代传世名剧故事》，而没有贸然宣称为中国古代经典名剧。

尽管如此，我们仍担心不免有遗珠之憾，将一些本应入选的优秀剧作漏选。须知中国古代戏剧作品汗牛充栋，流传下来的大概有将近 5000 部之多，科目完整的本子也有 2000 来部。30 比 2000 到 5000，其分母之庞大，分子之小巧，录取率几近百里挑一。30 部名剧脱颖而出的背后可能是挂一漏万的失误。但若能引领读者管中一窥，从而引起了解中国古代戏剧的兴趣，我们的目的就算达到了。

30 出名剧陆续问世之后，数百年来，一直活跃在祖国各地的戏剧舞台上，被各种剧种以不同方式不断改编上演。其中许多故事、