

中外文学经典赏析丛书

中国古典

【王笑梅 著】

戏曲赏析

ZHONG GUO GU DIAN XI QU SHANG XI

中国
社会
出版
社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古典戏曲赏析 / 王笑梅著. —北京: 中国社会出版社, 2006. 9

(中外文学经典欣赏丛书 / 晋保平主编)

ISBN 7-5087-1419-9

I. 中... II. 王... III. 古代戏曲—戏剧文学—文学欣赏—中国 IV. I207.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 108501 号

丛 书 名: 中外文学经典赏析丛书

主 编: 晋保平

书 名: 中国古典戏曲赏析

著 者: 王笑梅

责任编辑: 邢幼孜

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010)66051698 电 传: (010)66051713

邮购部: (010)66060275

经 销: 全国各地新华书店

印刷装订: 北京市优美印刷有限责任公司

开 本: 140mm × 203mm 1/32

印 张: 5

字 数: 90 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 8.00 元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

前 言

中国古典戏曲主要包括元明杂剧和明清传奇等。

杂剧成熟于元代，它的出现标志着我国戏剧进入成熟的阶段。在形式上，元杂剧用北曲四大套数安排故事情节，不连贯处，则用楔子结合，形成了一本四折一楔的通常格式。每折用同一宫调的若干曲牌组成套曲。结尾用两句、四句或八句诗句概括全剧的内容，叫“题目正名”。每折包括曲词、说白（宾白）和科（科范）三部分。曲词是按剧情需要的曲牌填写的文字，也叫曲文、唱词或歌词。其作用是叙述故事情节、刻画人物性格。全部曲词都押同一韵脚。说白是用说话形式表达剧情或交代人物关系的一种艺术手段。科是动作、表情等。一本剧通常由正末或正旦一人来唱，其他角色有白无唱。正末主唱的称“末本”，正旦主唱的称“旦本”。元杂剧的重要作家有被誉为“元曲四大家”的关汉卿、郑光祖、白朴、马致远。

传奇的前身是宋元时代的南戏。南戏在体制上与杂剧不同：它不受四折的限制，也不受一人唱到底的限制，有开场白交代情节，多是大团圆的结局，风格上大都比较缠绵，不像北杂剧那样慷慨激昂。元末明初，南戏开始兴盛，代表作有高明的《琵琶记》。

传奇是宋元南戏成熟化与规范化的结果。明中叶以后，

传奇代替杂剧成为戏曲舞台上的主角。其剧本曲词典雅，体制庞大，表演上则日趋成熟，多用昆曲演唱。清乾隆以后，传奇创作趋向衰落，地位逐渐被各种地方戏所取代。传奇的角色分工已由南戏的“生旦净丑外末贴”七种发展为老生、正生（小生）、正旦、小旦等“江湖十二角色”。现存《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》等六百多种。

戏曲是一种综合性的舞台艺术，它集音乐、舞蹈、美术、文学等多项艺术于一体。那么我们该如何欣赏古代戏曲艺术呢？

首先我们要注重中国古代戏曲的语言。既要注意戏剧语言的动作性和个性化，又要仔细品味戏剧语言中蕴涵的抒情性和音韵美。阅读剧本，了解剧情，熟悉人物，掌握人物的心理和性格，对于欣赏戏剧文学至关重要。其次我们还要高度重视欣赏古代戏曲文学的艺术手法。古代戏剧常常运用浪漫主义的艺术手法，以超现实的想象、夸张、奇异的情节来塑造人物，反映现实。同时，古代戏剧还常常运用借景抒情的艺术手法，继承了我国古代诗歌注重意境美的优秀传统，用形象来表现人物感情。因此，欣赏古代戏曲，要通过揣摩语言来品味浪漫主义手法所表现的艺术魅力，通过分析借景抒情来欣赏古代戏曲所表现的意境之美。

这个小册子本着题材的多样性、剧目的经典性与流行性相结合的原则，选取中国古典戏曲中最具代表性的十七部作品向读者介绍。其中《窦娥冤》、《赵氏孤儿》、《汉宫秋》、《琵琶记》、《娇红记》、《桃花扇》、《长生殿》、《雷峰塔》被列入中国古典十大悲剧；《西厢记》、《墙头马上》、《玉簪记》被列入中国古典十大喜剧；而《单刀会》、《宝剑记》、《牡丹亭》、《邯郸记》、《红梅记》、《浣纱记》则因其题材独特或者影响巨大而入选。总的来说，本书所

选取的都是具有极强的艺术生命力、在戏剧舞台上长演不衰的经典剧目。

本书在编排时分成两大部分，第一部分是对作家作品的介绍赏析，目的在于使读者对中国古典戏曲的艺术成就有个概括性的了解。第二部分则是重要作品的节选，希望读者能够窥一斑而见全豹，对古典戏曲作品建立起直观的感受，从而引起阅读的兴趣。本书作者怀着对祖国优秀传统文化遗产的热爱，努力用通俗易懂的语言把中国古典戏曲中蕴涵的真、善、美呈现在读者的面前。

目 录

第一部分 作品赏析	(1)
关汉卿	(2)
《窦娥冤》	(5)
《单刀会》	(9)
白 朴	(13)
《墙头马上》	(14)
马致远	(18)
《汉宫秋》	(20)
王实甫	(26)
《西厢记》	(27)
纪君祥	(35)
《赵氏孤儿》	(35)
高 明	(41)
《琵琶记》	(42)
李开先	(47)
《宝剑记》	(48)
梁辰鱼	(52)
《浣纱记》	(52)
汤显祖	(58)
《牡丹亭》	(60)

《邯郸记》	(65)
周朝俊	(70)
《红梅记》	(70)
孟称舜	(75)
《娇红记》	(75)
高 濂	(80)
《玉簪记》	(80)
洪 昇	(86)
《长生殿》	(87)
孔尚任	(92)
《桃花扇》	(94)
方成培	(102)
《雷峰塔》	(102)

第二部分 作品选注

(109)

《窦娥冤》第三折	(110)
《单刀会》第四折	(115)
《汉宫秋》第三折	(120)
《西厢记》第三本第二折	(125)
《琵琶记》第二十一出	(131)
《牡丹亭》第十出	(135)
《长生殿》第二十四出	(141)
《桃花扇》第七出	(145)

第一部分 作品赏析

关汉卿

作者简介

关汉卿（生卒年不详），我国文学史上最伟大的戏剧家之一，元代杂剧艺术的奠基人，被公认为“元曲四大家”之首。1958年世界和平理事会把他列为世界文化名人。他的剧作被译为英、法、德、日等多种文字，广泛传播到世界。有人称关汉卿为“中国的莎士比亚”，虽然不尽准确，但对于不熟悉中国古典戏曲的西方人来说，这个名称大致可以让他们了解到关汉卿在中国戏曲史上的崇高地位。

由于封建统治者轻视处于下层的戏曲家，因而关汉卿名不见经传。据钟嗣成《录鬼簿》的记载，关汉卿号已斋叟，金末元初大都（北京）人。出身于太医院户，很可能是太医院的一名医生。金亡时，他还是少年，入元之际（1271年）大概已年近半百。至元大德年间，他活跃于杂剧创作圈中，是玉京书会里最著名的书会才人。他和杂剧

作家杨显之、梁进之、纪君祥，著名女演员朱帘秀等均有交往。1963年田汉编写话剧《关汉卿》时，把关汉卿和朱帘秀写成了一对“发不同青心同热，生不同床死同穴”的恋人。除了写作剧本，关汉卿还亲自参加演出，明代臧晋叔《元曲选·序》说他“躬践排场，面敷粉墨。以为我家生活，偶倡优而不辞”，因而成为名震大都的梨园领袖。

关汉卿才华横溢，生性浪漫。《析津志》说他：“生而倜傥，博学能文，滑稽多智，蕴藉风流，为一时之冠。”他在散曲《南吕·一枝花》套数里不无自豪地唱出了自己的生活、才华和个性：

我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆。恁子弟每，谁教你钻入他锄不断、斫不下、解不开、顿不脱、慢腾腾千层锦套头？我玩的是梁园月，饮的是东京酒，赏的是洛阳花，攀的是章台柳。我也会吟诗，会篆籀，会弹丝，会品竹。我也会唱鹧鸪，舞垂手，会打围，会蹴鞠，会围棋，会双陆。你便是落了我牙、歪了我嘴、瘸了我腿、折了我手，天赐与我这几般儿歹症候，尚兀自不肯休。则除是阎王亲自唤，神鬼自来勾，三魂归地府，七魄丧冥幽，天哪，那其间才不向烟花路上走！

这既是关汉卿对封建价值观念的挑战，也是他狂傲倔强、幽默多智性格的自白。在元代特殊的社会文化环境下，科举废止、士子地位的下降，使他和同时代的许多知识分子一样，处于一种进则无门、退则不甘的难堪境地。由于关汉卿面向下层，流连市井，受到了生生不息的民间文化的滋养，因而能够得心应手地运用民间的白话、三教九流

的行话来进行创作，而他作品中那些小人物的悲欢离合，也处处流露出下层社会的生活气息与思想情态。但他毕竟又是一位熟读儒家经典，深受儒家思想影响的知识分子，所以，他的戏剧创作及其艺术风貌呈现出鲜明而驳杂的特色。一方面，他对民生疾苦十分关切、对大众文化十分热爱；另一方面，在建立社会秩序的问题上他认同儒家仁政学说，甚至还流露出对仕途生活的向往。就其全部文学创作的总体风格而言，既不全俗，又不全雅，而是俗不脱雅、雅不离俗。就创作的态度而言，他既贴近下层社会，敢于为人民大声疾呼，却也不失厚人伦、正风俗的儒学旨趣。他是一位勇于以杂剧创作来干预生活积极入世的作家，又是一位倜傥不羁的浪子，还往往流露出在现实中碰壁之后解脱自嘲的心态。

关汉卿一生创作了六十多部剧本，流传到今天的有十八种。《蝴蝶梦》、《单刀会》、《救风尘》、《拜月亭》、《望江亭》等至今仍是在舞台上长演不衰的剧目。尤其是《窦娥冤》更是家喻户晓，连大字不识的农村老大娘也会讲“六月雪”的故事。关汉卿的杂剧题材广泛，揭露了元代社会的腐败与黑暗，对受迫害者的痛苦经历寄予了莫大的同情，对弱小者抗击罪恶、见义勇为的意识和行动给予了热情的颂扬。艺术上，他的创作酣畅淋漓，具有震撼人心的力度。人物性格鲜明，结构完整，情节生动，语言本色而精练，对元杂剧和后来戏曲的发展有很大影响，被推为本色派之首。

案 娥 冤

剧 情

楚州有个穷书生窦天章，曾向城里蔡婆婆借过二十两银子，因无力偿还，蔡婆婆提出要他七岁的女儿端云留作童养媳，并送他十两银子做盘缠。窦天章挥泪与女儿分手，上京应举去了。

蔡婆婆为端云改名为窦娥。十年后，她给窦娥和自己的儿子完了婚。不料结婚不久窦娥就成了寡妇。窦娥想起自己的不幸身世，常暗自叹息。就这样，她在孤苦中又过了三个年头。一天，蔡婆婆出门，找赛卢医讨债。赛卢医把她骗到无人之处，想把她勒死。恰巧被经过的张驴儿父子救下。张驴儿了解到她家中的情况之后，就提出他们父子分别娶她们婆媳二人。蔡婆婆不同意，张驴儿拿起绳子，以勒死相威胁。蔡婆婆无奈，只好把他们带到家里。窦娥非但不肯应允，还把婆婆数落了一番。张驴儿上前拉扯，窦娥厉声痛斥，把他推倒在地。

张驴儿父子本是无赖，便赖在蔡家不走。不久蔡婆婆病了，张驴儿想趁机把她毒死以便把窦娥弄到手。他从赛卢医那里弄到毒药，找机会把毒药放在蔡婆婆爱喝的羊肚儿汤里。想不到张老头误喝了药汤，倒在地上死了。张驴儿乘机威逼窦娥顺从自己，否则带她见官，窦娥理直气壮地表示情愿和他去见官。

楚州太守桃机是个昏官，他让差役拷打窦娥。但窦娥忍痛抗辩，坚决不肯招认毒死张老头。桃机又下令打蔡婆婆。为了救婆婆，窦娥违心地招认了。桃机当即判她死刑。

第二天窦娥被押赴刑场。在刑场上，她立下三桩誓愿：若是我窦娥确实冤枉，刀过头处，血飞白练；伏天降雪；楚州大旱三年。刽子手准备动刀时，刑场上突然阴云密布，冷风飕飕。等杀了窦娥，果然血溅白练，大雪纷飞。监斩官也惊异地说，死者必有冤情。

再说窦天章进京应试，一举中第，官拜参知政事，至今已十六年了。他也曾派人到楚州打听女儿的消息，不料蔡婆婆早已搬家，因而音讯皆无。这次他被任命为两淮肃政廉访使，来到楚州。一天晚上，他披阅案卷，翻到“窦娥药死公公”的案卷，心想，药死公公罪在十恶不赦，又是结了案的，就随手将文卷压在底下。

他睡着后，窦娥的鬼魂前来托梦，并一而再地把自己的案卷摆在窦天章面前，引起他的注意。随后窦娥的鬼魂现身，倾诉了自己的遭遇。窦天章听罢，泣不成声，表示一定要为她做主。最后，窦天章重审此案，判张驴儿死刑，赛卢医充军，已升任州守的桃机永不叙用。窦天章为窦娥伸了冤，并将蔡婆婆收养。

赏析

《窦娥冤》是关汉卿的代表作。其构思明显受到“东

海孝妇”、“邹衍感天”等传说的影响。前者见于汉代刘向的《说苑》：汉代有个寡妇，丧夫无子，留有年迈的婆婆，婆婆让她改嫁，她执意不从，精心侍奉婆婆。婆婆深受感动，却又不忍连累年轻的媳妇，于是自缢而死。没想到小姑却诬陷孝妇杀母，太守将孝妇处死，致使郡中枯旱三年，直到平反此案，当地才下雨。后者见于《淮南子》：战国时，邹衍尽忠于燕惠王，却因谗言入狱，他仰天大哭，感动上苍，夏天为之降霜。关汉卿没有拘泥于前代传说，而将目光投向元代的社会现实，创造出迥异于前人的杰作。我国近代著名美学家王国维的《宋元戏曲考》称《窦娥冤》“即列之于世界大悲剧中，亦无愧色也”。

窦娥是一位具有悲剧性格的人物。她的性格是孝顺与抗争的对立统一。她的悲剧，是张驴儿的蛮横行径与官府的颠倒黑白所造成的；她的悲剧性格，则是在与张驴儿等恶势力的斗争中呈现出来的。

她三岁丧母，七岁离父，作了童养媳，成婚不久便守寡，过着与世无争的生活。然而，似乎整个社会都与她作对，直到夺去她的生命。在塑造窦娥的形象时，关汉卿有层次地写出了她性格发展的过程和不同的侧面，有血有肉，真实可信。父亲借债无力偿还，使她当了童养媳。这是她悲惨命运的起点，但这只不过是当时司空见惯的社会现象，因此一笔带过。丈夫去世后，她与婆婆相依为命。这本来是个很普通、很正常的家庭。她虽然也感叹命苦，但对命运的摆布仍然是逆来顺受。张驴儿父子的出现使她的悲剧命运跌入无法逆转的深渊。和软弱的蔡婆婆不同，她不甘忍受凌辱，对张驴儿毫不让步。

张驴儿诬陷窦娥药死他父亲，对她进行威逼时，窦娥

毫不畏惧，理直气壮，情愿去见官。这时她还幻想官府、王法“明如镜，清如水，照妾身肝胆虚实”。然而桃机非但不主持正义，反而奉行“人是贱虫，不打不招”的信条，对她滥施酷刑。酷刑打碎了她对官府的幻想，更激起她的愤怒，加深了她对暗无天日的社会的认识。值得注意的是，尽管被打昏三次，她仍然不肯屈服。然而一听说要打婆婆，她马上屈招。这又从一个侧面刻画了窦娥为救亲人而作自我牺牲的性格。

第三折是窦娥性格发展的高潮，也是全剧的高潮。作者酣畅淋漓地表现了窦娥临刑前的思想活动，也倾注了自己的愤恨和不平。如果仅仅注重情节，窦娥被判斩，接着便人头落地，似乎没有什么好写了。关汉卿却正在此处创造出一场震撼人心的戏来。这段戏，主要是写情。开头的两支〔端正好〕、〔滚绣球〕，悲愤怨恨之情排山倒海而来。

在传统观念中，天是公正无私的，代表着道德意志。窦娥自然免不了受这种观念的影响。在本剧的第一折中，她曾将自己的苦难归结于“八字儿该载着一世忧”、“前世里烧香不到头”，并乞求天的怜悯保佑：“满腹闲愁，数年禁受，天知否？天若是知我情由，怕不待和天瘦。”然而，亲历过如此奇冤，到了押赴刑场的时候，她再也不相信天地的神圣了，她向天提出质问，断然否定天的公正性。〔滚绣球〕这支曲子将她的反抗精神张扬到了前所未有的高度——天地、命运、整个封建统治秩序统统都被否定了。关汉卿写窦娥发誓后，浮云蔽日，阴风怒号，白雪纷飞，这一片浓重的悲剧气氛，把窦娥含冤负屈的悲愤情绪推到极限。很明显，通过这惊天动地的描写，关汉卿希望唤醒世人的良知，激发世人对不平世道的愤慨，催促世人为争取

公平合理的社会而抗争。从情感上说，三桩誓愿的提出与断然否定天地的公正性也不矛盾，痛骂天地鬼神表达的是对污浊社会的愤慨，要求天地做出反常的气象是向现实世界提出警示，两者都是为了警醒世人，讨还公道。三桩誓愿的实现，正是她的反抗精神张扬升华的结果，由此，其冤情也得到了最完美、最集中的表现。

单刀会

剧 情

三国时，为了共同抗拒曹操，鲁肃劝孙权将荆州借给刘备，后来鲁肃看到刘备实力不断扩大，便打算收回荆州。当时关公驻守荆州，鲁肃料想以正常的手段必定得不到，于是设下三条计策。他将这三计禀过孙权，又请乔公一起商议。乔公一见他就说：“这荆州断然不可取。”接着便讲起一连串关云长的故事，如博望烧屯、隔江斗智、赤壁鏖兵、收西川、诛文丑、刺颜良等，然后说：休道是三条计，就是千条计，也近不得他。

鲁肃又去拜访贤士司马徽，请他在席间劝关公几杯酒。司马徽说怕惹恼了关公，性命难保，如果执意请关公，得依我三条：一是他下马后，躬身向他问候。二是他饮酒时，跪着劝酒。再一条是闭口不提索取荆州。鲁肃要他不必多虑，到时候暗藏甲兵，陷住关公。司马徽说：“量你怎能近得那关云长。”说罢扬长而去。鲁肃听他这么一说，心里也

有些怕。但想想三条计已经定好，只得强自镇定，派上将黄文带一封信去荆州邀关公赴宴。

黄文来到荆州，见关公身長八尺，面如红枣，一把青龙偃月刀有八十一斤，不禁心惊肉跳，暗叫：“鲁子敬，我替你愁哩。”

关公料到此番宴请不同寻常，“鲁子敬准备着天罗地网，这筵席犹如杀人的战场。”但是，他还是决定亲自去赴宴。关公带着周仓，乘舟顺江而下，单刀赴会。看着东去的滔滔江水，他满怀豪情，想起周瑜已不在人间，想起赤壁鏖兵时的檣櫓也已不见了，不由得情怀惨淡。到了江下，鲁肃大摆筵席，关公也开怀畅饮。斟酒把盏之际，鲁肃夸关公既仁且义，有礼有智，独缺个“信”字。关公问他：“我怎生失信？”鲁肃说荆州本是东吴的，刘备失信，借了荆州不还。关公反驳说：“俺哥哥汉皇叔，合情受着汉家基业，你这东吴的孙权算什么？”鲁肃便叫奏乐，埋伏的兵士一拥而上。关公一把扯住鲁肃，鲁肃吓得瑟瑟发抖，关公拖着他送自己到船上。这时，关平带领众将前来接应。关公跳上船，披着晚霞，迎着江风，扬帆回荆州去了。

赏 析

《单刀会》是关汉卿历史剧的代表作，在中国戏曲史上享有盛名。索取荆州是戏中矛盾的焦点。宴会上关羽和鲁肃面对面剑拔弩张的冲突，是情节的关键。然而，关汉卿的兴趣，不在于荆州究竟应该归谁，也不在于情节的紧张，而在于表现关羽豪迈的情怀，雄壮威武的气度，不畏强暴的胆略。在广大人民群众备受压迫、敢怒而不敢言的年代，