

苑
谈
戏
杂

古 戏 经 典

四大古典悲剧与喜剧

肖东发◎主编 杜友龙◎编著

《桃花扇》是我国四大悲剧之一，作为成熟传奇悲剧历史剧，在历史真实与艺术真实相结合方面取得了巨大成功，为古典历史剧创作提供了典范；《窦娥冤》是一出具有很高文化价值和广泛观众基础的名剧，具有高超创作技巧和突出艺术特色；《牡丹亭》是明代剧作家汤显祖代表作之一，女主人公在我国古代文学史上有着深刻代表性……

中国出版集团

现代出版社

中华精神家园

戏苑杂谈

古戏经典

四大古典悲剧与喜剧

肖东发 主编 杜友龙 编著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

古戏经典 / 杜友龙编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 9

ISBN 978-7-5143-2577-5

I. ①古… II. ①杜… III. ①古代戏曲—介绍—中国
IV. ①J809.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217300号

古戏经典：四大古典悲剧与喜剧

主 编：肖东发

作 者：杜友龙

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2577-5

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

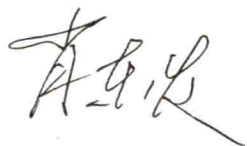
中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

兴亡之感——桃花扇

孔尚任感叹兴亡作《桃花扇》 002

《桃花扇》背景与悲剧内涵 007

李香君宁死不屈的忠贞爱情 016

感天动地——窦娥冤

022 关汉卿改故事而作《窦娥冤》

027 以浪漫手法表现悲剧色彩

037 窦娥感天动地的反抗精神

惊心动魄——牡丹亭

汤显祖改编小说作《牡丹亭》 044

杜丽娘为情而死与为情而生 049

深刻的思想内涵和艺术特色 056

孤雁之悲——汉宫秋

062 马致远发感慨而作《汉宫秋》

068 王昭君与汉元帝的悲剧形象

076 有机结合的思想性与艺术性

才子佳人——拜月亭

082 关汉卿逃亡路上创作《拜月亭》

089 从北杂剧到南戏的艺术成就

破镜重圆——墙头马上

白朴改诗作创出《墙头马上》 098

具有独特性格与思想的人物 103

用鲜明正反面人物突出主题 109

终成眷属——西厢记

114 王实甫各取精华改编莺莺传

119 从“董西厢”到“王西厢”

125 突出的矛盾冲突与内涵特色

132 剧中鲜活生动的人物形象

魂牵梦绕——倩女离魂

郑光祖改编创作《倩女离魂》 146

反映爱情自由的思想内涵 150

表现独特的艺术特征与价值 155

兴亡之感

桃花扇

《桃花扇》是我国四大悲剧故事之一，它通过男女主人公侯方域和李香君的爱情故事，再现了明末时期南明王朝历史，是一部对后世影响很深的历史剧。

《桃花扇》这部剧作是由清代剧作家孔尚任历经十余年艰苦创作，三易其稿才写成。《桃花扇》故事材料真实、情节生动、人物形象鲜明，它从深度和广度反映了社会现实，具有很高艺术表现力，以及深刻史学意义和欣赏价值。

《桃花扇》作为一部成熟的传奇悲剧历史剧，在历史真实与艺术真实相结合方面取得了巨大成功，并为古典历史剧创作提供了典范。

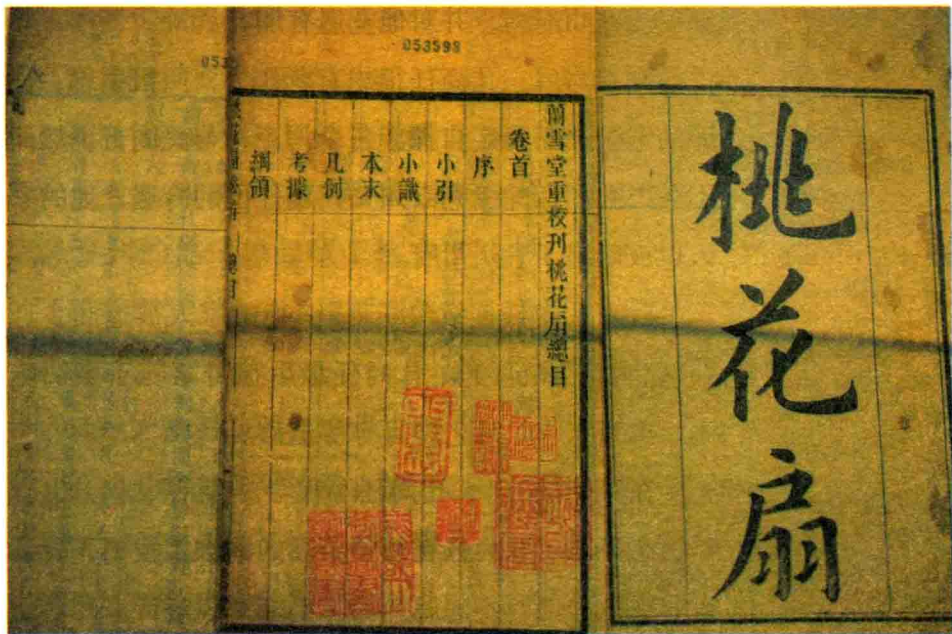
孔尚任感叹兴亡作《桃花扇》

那是在清代初期，有一个读书人叫孔尚任，他非常有才华。后来，孔尚任考上了进士，在他37岁那年做了官，但是他并不适应官场生涯，很快便选择了隐居，开始闭门著书。

据说，孔尚任37岁以前在家过着养亲、读书的生活，在此期间，他接触了一些南明遗民，了解许多南明王朝的第一手史料。

还有，孔尚任在这一时期阅读了明末散文家侯方域的散文作品。侯方域尤以传记散文见长，他的作品《李姬传》，歌颂了明末秦淮名女李香君明大义、辨是非，不阿附权贵的

■ 古籍《桃花扇》

高尚品德。

孔尚任对这部《李姬传》感触很深，他又通过明察暗访，对明末江南歌女李香君的忠贞之事了解很深。后来，孔尚任萌发出改编《李姬传》的想法，这一时期，他又对南明王朝兴亡历史剧有浓厚兴趣，于是他就开始了对《李姬传》的改编。

孔尚任将改编后的《李姬传》命名为《桃花扇》，他还对《桃花扇》进行了初步构思和试笔，当时只是勾画出轮廓，并没有进行实质性创作。

在1684年，孔尚任被破格提拔为国子监博士。两年后，孔尚任又受封钦差大臣，他奉命跟随工部侍郎孙在丰前往淮扬一带治理水利。

孔尚任带着《桃花扇》初稿，举家十余人来到淮扬辅助工部侍郎治水，船至泰州当日，泰州知州施仕伦率一行官员早已经在码头恭候，施仕伦将孔尚任全

隐居 是道家哲学术语。隐居是一种生活态度，更是生活方式的选择。大隐隐于朝，中隐隐于市，小隐隐于野。那些所谓的隐士看破红尘隐居于山林只是形式上的“隐”而已，而真正达到物我两忘的心境，反而能在最世俗的市朝中排除嘈杂的干扰，自得其乐，因此他们隐居于市朝才是心灵上真正的升华所在。

典当 是指我国古代的人将自己的动产、财产权利作为物质抵押或者将其房地产作为当物抵押给典当行的行为，交付一定比例费用，取得当金，并在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的行为。典当业是人类最古老的行业之一，我国也是世界上最早出现典当活动并形成典当业的国家之一。

家安居在州府内，并对他礼遇有加。

到泰州后，孔尚任很想有所作为，回报皇恩，他廉洁奉公，甚至亲自探望各个河工，与民同苦。然而不久，孔尚任却受到泰州知州施仕伦的冷遇，他的家人也被赶出了泰州州府。

后来孔尚任连续5次迁居，他的家人被迫回乡、仆从也都被辞退了。孔尚任最后孤身落魄于破旧陈庵，典当衣物、行乞度日等待圣命。

在泰州的3年，孔尚任不仅尝尽生活艰辛，也尝尽世态炎凉。孔尚任在纷争不断的治水工程中，可谓有职无权，他既不想腐败，又不能举锤定音。孔尚任急于效忠，可是他又不懂官场的表现，以至令施仕伦反感。

孔尚任目睹水利僵局感到很痛苦，他索性将满腔苦衷寄怀于赋诗作曲。因为这样，施仕伦对孔尚任的误解更是加深了，施仕伦认为孔尚任是个不能办大

■ 木版画《桃花扇》

事、不务正业的书呆子，最终导致孔尚任一步步走向困境。

孔尚任在泰州落魄的生活经历，促使他迈向了文学殿堂，职悬泰州的他又想起藏于枕中的《桃花扇》，他决定重新修改《桃花扇》。

透过大清王朝瑞气蓬蓬的形象，孔尚任却看到令他痛心的另一面，他希望假借《桃花扇》剧中误国亡朝的事实，用于提醒清代廷，不要重复南明的悲剧。

《桃花扇》木雕

幸运的是，孔尚任在泰州3年，虽然遭遇施仕伦压迫，但是却与很多仁人志士私交很好。这些仁人志士中大多是前朝遗民，这些遗民掌握了丰富的史实资料，在得知孔尚任准备写有关南明戏曲后，他们都乐意帮助孔尚任，他们提供了很多与前朝有关的秦淮艳闻和南明遗闻逸事，还帮孔尚任商讨修改剧本。

其中，泰州名士俞锦泉是促成《桃花扇》完成的关键人物。俞锦泉精通昆曲艺术，他是孔尚任的良师益友。俞锦泉不仅能登场演出戏剧，他还亲自执教培养了一个家庭昆班，伶人多达数百人。这些伶人都是女演员，常在俞锦泉府中渔壮园演出。甚至俞锦泉还帮孔尚任修改排演《桃花扇》。

在这样良好的艺术环境下，孔尚任成功改写了定型性的《桃花扇》二稿，并且在泰州俞府进行了私密

秦淮 河名，流经南京，秦淮水系发源地为句容赤山湖，是南京名胜之一，也是南京的古代别称之一。南京也称“金陵”，相传，秦始皇南巡至龙藏浦，他发现有王气，秦始皇便将金陵改成了“秣陵”。

性首演。孔尚任在创作《桃花扇》过程中，其思想感情是复杂的，他一直处在儒与道、仕与隐、颂圣、救世与遁世的矛盾中。

孔尚任有自己的主见和独立人格，他通过惊人魄力突破了矛盾和禁区，以现实主义的大手笔，出色地构思剧中爱情纠葛与政治浪潮相互交织的剧作，展示了广阔的历史背景和社会内容，使《桃花扇》成了一部不朽的悲剧名著。

孔尚任在其创作《桃花扇》的过程中，也经历了官场从盛到衰的过程，他决心励精图治，却又遭遇到排挤，正是当时社会忧患时政，加上孔尚任感慨历史兴亡盛衰，奠定了《桃花扇》体现国仇家恨的悲剧思想，是一部影响很深的历史剧。

后来，《桃花扇》已经成为京剧、黄梅戏、昆曲等多种戏曲的重要剧目，清代很多戏曲艺人都以出演《桃花扇》的角色为荣，这部戏也深受当时人们喜爱。

阅 读 链 接

在1684年，康熙皇帝到孔林朝拜孔子墓。在当时，猪、牛、羊三牲已供桌上摆好，地上黄毡也已铺就，香雾袅袅，烛光晃晃，一切都已准备停当。

这时皇帝在前，文武百官在后，准备祭祀。当康熙走到孔子墓前准备跪拜时，发现墓碑上的字是：“大成至圣文宣王之墓”，他便尴尬地站在那里，接着，祭祀的鼓乐奏起，康熙帝皱了皱眉，仍站着不拜，众人全都愣住了。

这时，《桃花扇》的作者、孔子第六十四代孙孔尚任立刻明白了其中道理。原来，皇帝是只拜师不拜王的。于是孔尚任便马上叫人拿来一匹黄绸，把碑文中的“文宣王”盖住，并添上“先师”两字，成为“大成至圣先师”。

康熙帝一看，马上开始祭拜。由此可见，《桃花扇》的作者孔尚任是非常机智的，他的聪明才智也在桃花扇中的很多剧情中体现出来。

《桃花扇》背景与悲剧内涵

悲剧《桃花扇》历史背景非常特殊，那是在明代末年，凤阳总督马士英在南京拥立福王为皇帝，取年号“弘光”，建立南明。

这一时期时局十分动荡，在明末崇祯皇帝时，东林党人曾经进入内阁待遇。后来东林党人失败了，继而起是一群复社青年的活动，他们以诗文方式讥讽议论朝政，在历史危亡之际表现出充分政治热情和忧患意识。

后来在危急时刻，被举立为弘光皇帝福王还在排演阮大铖的《燕子笺》传奇。同时，反对马士英、阮大铖集团，呼吁复社的文人侯方域、左良玉等人也遭到搜捕，而《桃花扇》反映的就是这段史事。

《桃花扇》是明代末期，反映南明

戏曲《桃花扇》中柳敬亭像

金陵 南京的古称。南京历史悠久，有着6000多年文明史、近2600年建城史和近500年的建都史，是我国四大古都之一，有“六朝古都”、“十朝都会”之称，是中华文明的重要发祥地。

一代的历史剧，内容写的是侯方域与秦淮名妓李香君的爱情故事。由于是历史剧，主人公侯方域和李香君的故事都是明末清初的真人真事。

侯方域，字朝宗，是明末户部尚书侯恂之子，祖父及父辈都是东林党人。侯方域少年时已经有才名，与东南名士交游，并参加继东林党人之后的爱国文学社团。这些参加复社的青年大都出于明末官宦之家，各个都有才华有气节，在当时合称为“复社四公子”，也叫“金陵四公子”。

“金陵四公子”分别是侯方域、方以智、陈贞慧和冒辟疆。其中，侯方域和陈贞慧交往颇深。入清代后，侯方域曾参加顺治时期科举考试，应河南乡试为副贡生，不过晚年后悔此举，著有《壮悔堂文集》用以明志。侯方域擅长散文，他以写作古文雄视当世。他早期所作文章较浅薄，功力不深，后期日趋成熟。

■ 《桃花扇》剧照

■ 《桃花扇》剧照

还有，感伤历史兴废更替是悲剧《桃花扇》一大主题，正所谓“借离合之情，写兴亡之感”。历史上有许多感叹民族兴亡的作品，而古典悲剧《桃花扇》堪称把这一主题抒发得最为痛快，它是把爱情主题镶嵌在历史背景中凸现出来的。这也是《桃花扇》在我国文学宝库中光芒闪耀的原因。

《桃花扇》成型时期，正是清初考据学极盛时期，因此影响了作者忠于历史的态度，剧本所写一年中重大历史事件的精确甚至可以考证到某月某日，但由于并不是历史书籍，剧中又加入故事情节，使得当事人的爱情富有浪漫传奇的人情味。

《桃花扇》艺术特色主要有3个方面。首先，做到了历史真实与艺术真实的统一，剧中人物、事件均具有很大程度的历史真实性等。剧作较为真实地展现了这一时期的历史背景。

古文 广义的古文是指我国所有以文言文形式的文体，是一种以少量文字承载大量信息的文体。狭义的古文是指古代散文，一般不包括骈文。此外，古文还指春秋战国及其以前古书上的文字。

道士 信奉道教教义并修习道术的教徒的通称。道士作为道教文化的传播者，又以各种带有神秘色彩的方式，布道传教，为其宗教信仰尽职尽责，从而在社会生活中，也扮演着引人注目的角色。道士之称始于汉朝，当时意同方士。在道教典籍中，男道士也称乾道，女道士则相应地称坤道。黄冠专指男道士时，女道士则相应地称为女冠。

■ 戏曲《桃花扇》
阮大铖脸谱

而且，《桃花扇》全剧所写人物，共有39人在历史上实有其人。同时，《桃花扇》不拘泥于历史，作出必要艺术加工与提炼。

其次侯方域忠于爱情，一开始就是真心对待香君的。两人定情后，侯方域成了典型多情公子，这在《逢舟》、《题画》中表现尤为突出。

第三是戏剧结构严谨。该剧以道具桃花扇为贯穿全剧线索，以中间人物穿针引线，借男女主人公的离合之情写作者自己的兴亡之感。

《桃花扇》剧从侯方域、李香君以桃花扇定情开始，侯方域、李香君由此分离，线索一分为二。通过侯方域这一线索，引出史可法拥立福王等内容。

通过李香君这条线索，又引出福王、马士英、阮大铖等人物，写出他们偷安宴游的内容。其中，两线虽分，但又用香君面血溅扇，由杨文聪点染后寄扇，

侯方域接扇后寻找香君的情节使两条线索不分不离，相互照应。

最后，侯方域、李香君分别逃出，《桃花扇》两个主人公重新相会栖霞山，两条线索又合二为一。但是因为张道士启示，侯方域、李香君双双入道，而桃花扇则被张道士撕碎于斋坛之上。

就整个剧作看，线索经历了