

中外文学名家名作欣赏丛书 潘中艺 主编

● 凌冬 著

中国古代戏曲名作

欣赏

中国人民公安大学出版社

中外文学名家名作欣赏丛书

潘中艺 主编

中国古代戏曲名作欣赏

凌冬 著

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代戏曲名作欣赏/凌冬著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2009. 2

(中外文学名家名作欣赏丛书/潘中艺主编)

ISBN 978 - 7 - 81139 - 215 - 9

I. 中… II. 凌… III. 古代戏曲—戏剧文学—文学欣赏—
中国—青少年读物 IV. I207.37 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 118796 号

中国古代戏曲名作欣赏

ZHONGGUO GUDAI XIQU MINGZUO XINSHANG

凌 冬 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京兴华昌盛印刷有限公司

版 次: 2009 年 2 月第 1 版

印 次: 2009 年 2 月第 1 次

印 张: 6.25

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 143 千字

印 数: 1 ~ 8000 册

ISBN 978 - 7 - 81139 - 215 - 9/I · 018

定 价: 16.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: cpep@public.bta.net.cn zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话 (批销): (010) 83903254

警官读者俱乐部电话 (邮购): (010) 83903253

读者服务部电话 (书店): (010) 83903257

教材分社电话: (010) 83903259

公安图书分社电话: (010) 83905672

法律图书分社电话: (010) 83905637

公安文艺分社电话: (010) 83903973

杂志分社电话: (010) 83903239

电子音像分社电话: (010) 83905727

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换

版权所有 侵权必究

前言

中国的戏曲从产生至今已有800年的历史了，它现在已经发展到300多个剧种，剧目更是难以数计。国际上把它和印度梵剧、希腊悲喜剧并称为三大古老的戏剧文化。古代戏曲是中华民族文化的一个重要组成部分，与诗、词、文、赋等文学体裁不同的是，戏曲既作为阅读的文本存在，包括剧本的情节、结构、关目、宫调、曲牌、文辞、声韵等方面，又有着复杂的艺术形式，包括唱、念、做、打以及舞台布景、音乐伴奏等，是一门综合性的艺术。

元代是我国戏曲繁荣兴盛的时期。元代戏曲的主要代表为杂剧。元杂剧有完整的艺术形态，剧本主要由唱曲、宾白和表演三部分组成。在体制上，元杂剧以折为单位，一本通常为四折，个别也有一本五折到六折的。此外，每本还加有一场或两场戏，称为“楔子”，位置或在折前或在两折之间，用来介绍人物、情节等。每本在结尾时有一对或两对对子，称为“题目正名”。在音乐方面，元杂剧有严格的规定，一折戏只用一套曲子，由同一宫调的不同曲子组成，而且同一套曲子的排列顺序也比较固定。元杂剧用北曲演唱，乐器主

要使用琵琶等弦乐，风格豪放激越。在角色设置上，元杂剧角色分为三大类：末类、旦类、净类，一本戏中只由一人主唱，由正末演唱的戏称为“末本戏”，由正旦演唱的戏称为“旦本戏”。元杂剧中用“科范”来规定动作表情或指示舞台效果，简称“科”。在元代近百年的时间里，元杂剧创作风靡全国，作家云起，涌现出一批成就卓著的戏剧作家和演员，剧本成千上万，洋洋大观。著名的剧作家有被誉为“元曲四大家”的关汉卿、郑德辉、白朴、马致远等。伟大的戏剧家王实甫创作了被称为是“天下奇魁”的《西厢记》，成为元代戏曲最高成就的代表。

明清两代，在通俗白话小说获得长足发展、取得巨大成功的同时，明清传奇也迎来了古代戏曲史上的第二个发展高峰。明清传奇不是凭空产生的，它与宋元南戏一脉相承。南戏是南曲戏文的简称，是北宋末年流行在江浙一带的民间歌舞小戏，到元末明初出现了较为成熟的剧本《琵琶记》与《荆钗记》、《刘知远白兔记》、《拜月亭记》、《杀狗记》，即所谓荆、刘、拜、杀四大剧本。《琵琶记》因其高度的艺术成就被称为“南戏之祖”，奠定了明清传奇的基本格局。明清传奇就是在南戏的基础上演变而来的，特指用南曲写成的长篇戏曲剧本，它荟萃了南戏和元杂剧的精华，成为明清时期重要的戏剧体裁之一。南戏有238本，但流传下来的不到1/10。在明清两代，传奇在内容体制、舞台表演等方面都比南戏有进一步的发展，一直延续到清中叶乾隆年间，传奇被地方戏取代为止。可以说，从明初到清代中叶地方戏的兴起，这一百年就是明清传奇的兴衰史。

传奇和杂剧作为同一戏曲艺术，虽有共同的演出形式和结构方式，但由于二者兴起的地区不同，又各有不同的成长轨迹，传奇在体制、唱腔、演出形式上与杂剧有许多不同之处。体制上，传奇称出不称折，每本戏通常数十出。明清两代的传奇作家约有700人，作品近2000种，今存600种，其中代表作有《桃花扇》、《长生殿》、《牡丹亭》、《浣纱记》、《清忠谱》等。传奇对戏曲文学和表演艺术的发展以及近代各地方戏曲的兴起都有深远的影响。传奇创作的黄金时期是在明代万历以后，这期间名家辈出、佳作纷呈，出现了被称为明代三大传奇的《宝剑记》、《浣纱记》、《鸣凤记》和汤显祖的杰作《牡丹亭》，出现了昆山派、临川派和吴山派，著名的作家有李开先、张凤翼、周朝俊、吕天成、孟称舜、冯梦龙等。到清初更是出现了轰动曲坛的“南洪（升）北孔（尚任）”两位巨星，他们的代表作《长生殿》和《桃花扇》被称为是清代戏曲的“双璧”。然而，在“南洪北孔”之后，传奇很快走向了它生命的终点。明中期由顾坚、魏良辅等艺人对四大声腔（海盐、余姚、弋阳、昆山）的昆山腔做了改革，文人按昆曲填词，昆腔唱遍大江南北，成为明后期以后主要的唱腔。到清乾隆、嘉庆时期，统治曲坛的昆曲进入宫廷，脱离人民群众，逐渐被弋阳腔、秦腔、梆子腔、罗罗腔、二黄调等地方小戏所取代，这就是所谓的“雅部”与“花部”的对立。现代京剧就是以二黄调为主，吸收了其他地方戏曲声腔而形成的新剧种。在清同治、光绪年间，出现了名列“同光十三绝”的第一代京剧表演艺术家及不同流派的宗师。随着京剧艺术的成熟与兴盛，京剧向全国发展，特

别是在上海、天津，京剧成为具有广泛影响的剧种，将中国的戏曲艺术推到一个新的高度。

今天，中国戏曲发展为以国剧——京剧为代表，由众多地方戏曲组成的戏曲大家庭，仍然在丰富着人们的文化生活，为大家带来无数的欢乐。为了使广大读者能够更好地了解中国传统戏曲，本书精选优秀作品的精彩唱段 110 篇进行赏析，时间跨度从元代直至清代，基本囊括了各个时期的代表剧作，依据的版本为人民文学出版社 1994 年版《中国戏曲选》。

凌冬

2008 年 5 月 1 日

(95)	《关大王独赴单刀会·驻马听》	(1)
(96)	《温太真玉镜台·牧羊关》	(3)
(10)	《拜月亭·油葫芦》	(4)
(32)	《感天地宴娥冤·斗虾蟆》	(5)
(33)	《感天地宴娥冤·滚绣球》	(7)
(34)	《感天地宴娥冤·收江南》	(8)
(35)	《望江亭·越调·斗鹤鹑》	(9)
(36)	《救风尘·油葫芦》	(10)
	《包待制三堪蝴蝶梦·脱布衫》	(11)
	《看钱奴·倘秀才》	(12)
	《唐明皇秋夜梧桐雨·仙吕·忆王孙》	(14)
	《唐明皇秋夜梧桐雨·普天乐》	(15)
	《唐明皇秋夜梧桐雨·叨叨令》	(17)
	《裴少俊墙头马上·寄生草》	(18)
	《破幽梦孤雁汉宫秋·混江龙》	(19)
	《破幽梦孤雁汉宫秋·梅花酒》	(21)
	《西华山陈抟高卧·滚绣球》	(22)
	《西厢记·油葫芦》	(24)
	《西厢记·拙鲁速》	(27)

《西厢记·混江龙》	(29)
《西厢记·满庭芳》	(30)
《西厢记·端正好》	(31)
《西厢记·滚绣球》	(32)
《西厢记·收尾》	(33)
《散家财天赐老生儿·天下乐》	(34)
《洞庭湖柳毅传书·越调·斗鹤鹑》	(36)
《鲁大夫秋胡戏妻·三煞》	(38)
《临江驿潇湘秋夜雨·黄钟·醉花阴》	(39)
《赵氏孤儿·梅花酒》	(41)
《陶学士醉写风光好·金盏儿》	(43)
《沙门岛张生煮海·南吕·一枝花》	(44)
《功臣宴敬德不伏老·寄生草》	(45)
《李太白贬夜郎·六么序》	(47)
《吕洞宾度铁拐李岳·古调太清歌》	(48)
《梁山泊黑旋风负荆·混江龙》	(50)
《秦修然竹坞听琴·醉春风》	(51)
《张鼎智勘魔合罗·混江龙》	(53)
《包待制智赚灰栏记·挂玉钩》	(54)
《晋文公火烧介子推·越调·斗鹤鹑》	(56)
《地藏王证东窗事犯·混江龙》	(58)
《死生交范张鸡黍·六么序》	(59)
《倩女离魂·调笑令》	(61)
《倩女离魂·普天乐》	(62)
《王粲登楼·红绣鞋》	(64)
《萧何月夜追韩信·双调·新水令》	(66)

《两世姻缘·集贤宾》	(67)
《东堂老·端正好》	(69)
《同乐院燕青博鱼·燕过南楼》	(70)
《黑旋风双献功·哨篇》	(72)
《琵琶记·孝顺歌》	(74)
《琵琶记·桂枝香》	(76)
《张协状元·五更传》	(77)
《荆钗记·沽美酒》	(79)
《白兔记·桂枝香》	(81)
《拜月亭记·袞遍》	(82)
《破窑记·香柳娘》	(84)
《西游记杂剧·柳青娘》	(86)
《中山狼·调笑令》	(87)
《中山狼·收江南》	(89)
《杜子美沽酒游春》	(90)
《梁状元不伏老·后庭花》	(92)
《僧尼共犯》	(93)
《狂鼓史渔阳三弄·混江龙》	(95)
《雌木兰替父从军·寄生草么篇》	(97)
《郁轮袍·混江龙》	(98)
《宝剑记·双调·新水令》	(100)
《同窗记·前腔》	(101)
《浣纱记·金络索》	(102)
《鸣凤记·锦堂月》	(104)
《博笑记·北清江引》	(105)
《牡丹亭·醉扶归》	(106)

《牡丹亭·皂罗袍》	(108)
《牡丹亭·江儿水》	(110)
《牡丹亭·雁过声》	(111)
《牡丹亭·集贤宾》	(112)
《玉簪记·前腔》	(113)
《红梅记·北油葫芦》	(115)
《节义鸳鸯冢娇红记·川拨棹》	(117)
《邯郸记·红衲袄》	(118)
《绿牡丹·北雁儿落带得胜令》	(120)
《精忠旗·川拨棹》	(121)
《燕子笺·前腔》	(123)
《十五贯·尾犯序》	(124)
《清忠谱·北小桃红》	(126)
《清忠谱·前腔》	(127)
《千忠戮·倾杯玉芙蓉》	(128)
《一捧雪·沉醉东风》	(130)
《风筝误·嘉庆子》	(131)
《长生殿·一枝花》	(132)
《长生殿·南扑灯蛾》	(135)
《长生殿·武陵花》	(136)
《长生殿·七转》	(138)
《桃花扇·入道》	(139)
《桃花扇·古轮台》	(140)
《桃花扇·五供养》	(142)
《桃花扇·离亭宴带歇指煞》	(143)
《雷峰塔传奇·商调集曲金落索》	(144)

《寇莱公思亲罢宴·四煞》	(146)
《四弦秋·小桃红》	(148)
《卓女当垆·黄钟醉花阴》	(150)
《借靴·前腔》	(152)
《尼姑思凡·山坡羊》	(154)
《清风亭·摇板》	(155)
《失空斩·慢板》	(157)
《庆顶珠·西皮》	(159)
《洗耳记·二六板》	(160)
《警黄钟·正宫·玉芙蓉》	(162)
《风洞山·沉醉东风》	(164)
《群英会·西皮》	(165)
《梁山伯与祝英台·化蝶》	(167)
附录：戏曲知识	(170)

《关大王独赴单刀会·驻马听》

元·关汉卿

〔驻马听〕水涌山叠，年少周郎何处也？不觉的灰飞烟灭，可怜黄盖转伤嗟。破曹的檣櫓一时绝，鏖兵的江水犹然热，好教我情惨切！这也不是江水，二十年流不尽的英雄血！

【题解】

关汉卿是元杂剧最杰出的作家，中国古代戏曲的奠基人，他的成就、地位可媲美于英国的莎士比亚。他的剧作多达六十余种，题材广泛，内容丰富，形式多样，悲剧如《窦娥冤》，喜剧如《救风尘》，爱情剧如《拜月亭》，史剧如《关大王独赴单刀会》等。《关大王独赴单刀会》是一出历史剧，取材于三国故事中的关羽单刀赴东吴谈判的故事。该故事写的是东吴想要夺取关羽镇守的荆州，便邀请关羽赴宴，试图抓住关羽。关羽驾一艘小船慨然赴约，并以自己的英雄气概震慑住了东吴百万雄兵，全身而退。

【注释】

1. 周郎：指东吴大将军周瑜。
2. 黄盖：东吴老将军黄盖，在赤壁之战中使用苦肉计骗得曹操信任，火烧曹营。

【译文】

水波翻涌，群山重叠，年轻英武的周瑜现在在何处？惊天动地的战事都已经成为过去，只可怜老黄盖当时吃了苦头。赤壁大战时万千帆影已经不见了，但是曾经经历激烈厮杀的江水至今仍然染满热血，真让我感到凄惨。这不是江水啊，这是二十年来流不尽的英雄血！

【赏析】

本段选自第四折，写关羽驾着小船行驶在长江之上，回忆起以往的战斗岁月，生出无限感慨。这支凭古吊今、慷慨苍劲的曲子是从苏东坡的“大江东去浪淘尽，千古风流人物”生发出来的，充满激情，使人眼前不由浮现出关羽的英雄豪情。这首曲子的奥妙在于关汉卿把对关羽英雄性格的刻画完全交融在万山环抱、汹涌长江的描写中，形成了一个情景相生的艺术境界。单刀赴会，却毫不在意即将面对的百万雄兵，而是以诗人的情怀欣赏壮丽的山水，缅怀自己叱咤风云的英雄岁月，追忆二十年前威武雄壮的战争场面，寄托自己的情思，这是何等的豪迈英武，通过这段唱词，关羽英雄无比的形象呼之欲出了。

【评注】

《温太真玉镜台·牧羊关》

元·关汉卿

〔牧羊关〕纵然道肌如雪，腕似冰，虽是一段玉，却是几样磨成：指头是第三节儿琼瑶，指甲似十颗水晶。稳坐的有那稳坐堪人敬，但举动有那举动可人憎。他兀自未揜起金衫袖，我又早先听的玉钏鸣。

【注释】一译：国姑新人如玉，风景即代〔黄鹂曲〕

可人憎：非指憎恨，而是惹人爱怜。

【译文】

即使用肌肤如雪、玉腕如冰可以形容她手的洁白，也难以形容她手的美丽，虽然是一只手，但各处有各处的魅力，手指像玉雕成，指甲就像十颗水晶那样璀璨。她坐在那里，举止端庄让人敬慕，走动起来婀娜多姿，惹人爱怜。她还没有掀起衣袖，我已经听到了手腕上玉钏的清脆响声。

【欣赏】

【赏析】

本剧是描写一个迂腐的老学士追求美丽年轻的表妹的故事，本曲选自第二折。这是一段描写一个女子美丽程度的文字，作者没有直接进行刻画，而是从细节着眼，形容这女子的手。中

国古代诗词中描写女子的手一般用素手、皓腕等，但这里形容手指连指节、指甲都刻画得十分细致，见微知著，可以想见这女子的容貌是如何美丽。接着又写这女子一颦一笑、一举一动都让人浮想联翩，一曲终了，男主人公对这女子的神魂颠倒之情状就浮现在我们面前了。

《拜月亭·油葫芦》

元·关汉卿

〔油葫芦〕分明是风雨催人辞故园！行一步一叹息，两行愁泪脸边垂。一点雨间一行凄惶泪，一阵风对一声长吁气。

【译文】

这风雨分明在催促人们离别故乡！走一步叹一口气，两行清泪顺着脸庞滑落。雨点打在脸上，和泪水一起流淌下来，秋风阵阵吹来，风声和叹气声交织在一起。

【赏析】

这是描写一对青年男女在经过战乱离散后破镜重圆的故事。本曲选自第一折，是描写在战争场景中，女主人公在泥泞中逃难的凄惨景象，她身负背井离乡的痛苦，又被无情的风雨吹打，心中的痛苦可想而知。战火纷飞，兵荒马乱，人们在风雨中逃

难，这本来就是十分凄惨的景象，触景生情，自然有一段伤心的告白。本段首句衬托出悲凉的戏剧氛围，然后具体描写人物的行动，接着配之以雨点和泪珠混合，风声和叹气声起伏，把自然现象人格化和心灵化，写尽了人物当时的忧伤感情。这段曲子也因为形象地描写了逃难人的凄惨心情而被后人推许。

《感天动地窦娥冤·斗虾蟆》

元·关汉卿

〔斗虾蟆〕空悲戚，没理会，人生死，是轮回。感着这般病疾，值着这般时势，可是风寒暑湿，或是饥饱劳役，个人症候自知。人命关天关地，别人怎生替得？寿数非干今世，相守三朝五夕，说甚一家一计？又无羊酒段匹，又无花红财礼；把手为活过日，撒手如同休弃。不是窦娥忤逆，生怕旁人论议。不如听咱劝你，认个自家晦气，割舍的一具棺材停置，几件布帛收拾，出了咱家里，送入他家坟地。这不是你那从小几年纪指脚的夫妻。我其实不关亲，无半点恹惶泪。休得要心如醉，意似痴，便这等嗟嗟怨怨，哭哭啼啼。

【译文】

哭也是白哭，根本没有用处。人的生死是命中注定的，不是我们所能决定的。一个人有什么病症，如感风寒暑热，或挨