

『你应该知道的』丛书

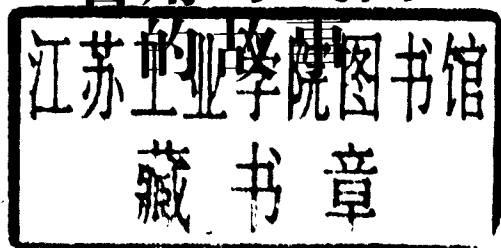
名角与戏曲 的故事

全十一妹 编

希望出版社

“你应该知道的”丛书

名角与戏曲

刘芳 郝润沁 主编

全十一妹 (编)

希望出版社

图书在版编目(CIP)数据

名角与戏曲的故事 / 仝十一妹编著. —太原: 希望出版社, 2008. 12

(“你应该知道的”系列丛书)

ISBN 978-7-5379-4313-0

I. 名… II. 仝… III. ①戏曲—艺术家—生平事迹—中国—青少年读物②戏剧史—中国—青少年读物 IV. K825.78-49 J809.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第193256号

书 名: 名角与戏曲的故事

主 编: 刘 芳 郝润沁

编 者: 仝十一妹

出 版 人: 梁 萍

责任编辑: 温学军

复 审: 柴晓敏

终 审: 陈 炜

装帧设计: 冯建华 韩开文

出版发行: 山西出版集团·希望出版社

地 址: 太原市建设南路15号 邮 编: 030012

电 话: 发行部 0351-4168101 4041258 4123120

E-mail: xwbs@vip.sina.com

网 址: www.xwbs.com

印 刷: 山西省新华印业有限公司

经 销: 新华书店经销

开 本: 787mm × 1092mm 1/32

印 张: 9

字 数: 180千字

印 数: 1-5000册

版 次: 2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5379-4313-0

定 价: 19.80元

目录

CONTENTS

元代杂剧，至今千里赖通波

- 4/ 浪子风流——关汉卿与《窦娥冤》
13/ 月明林下美人来——王实甫与《西厢记》

戏祖昆曲，路漫漫其修远兮

- 24/ 东方的莎士比亚——汤显祖与《牡丹亭》
34/ 此恨绵绵无绝期——洪昇与《长生殿》
44/ 唱不尽兴亡变幻——孔尚任与《桃花扇》
56/ 曲坛绝唱——俞振飞、言慧珠夫妇
66/ 一出戏救活一个剧种
——周传瑛、王传淞与《十五贯》
75/ 新世纪的风景线
——白先勇和青春版《牡丹亭》

国粹京剧，物换星移几度秋

- 87/ 京剧鼻祖——程长庚

- 101/ 百年家族，薪火相传——谭鑫培
- 109/ 新谭派——余叔岩
- 119/ 麒艺流芳——周信芳
- 130/ “马派”大师——马连良
- 141/ 武生宗师——杨小楼
- 150/ 燕北真好汉，江南活武松——盖叫天
- 161/ “十净九裘”：裘派花脸创始人——裘盛戎
- 173/ 端庄华贵——梅兰芳
- 185/ 婀娜刚健——尚小云
- 194/ 含蓄婉转——程砚秋
- 205/ 清新妩媚——荀慧生

地方剧种，百般红紫斗芳菲

- 217/ 爱国艺人——常香玉（豫剧）
- 226/ 两代评剧皇后——大小白玉霜（评剧）
- 236/ 新中国美人——新风霞（评剧）
- 246/ 贯穿越剧发展史——袁雪芬（越剧）
- 257/ 宝黛组合，银幕经典
——徐玉兰、王文娟（越剧）
- 267/ “七仙女”——严凤英（黄梅戏）
- 277/ 巾帼不让须眉——丁果仙（晋剧）

元代杂剧，至今千里赖通波

戏曲是中国传统的戏剧形式。它是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术等各种因素。虽说它的渊源来自民间歌舞、说唱、滑稽戏三种不同艺术形式，但区别一个剧种所显示的最大的特色，首先仍表现在它来自不同声腔系统的音乐唱腔。这些音乐唱腔则是以所产生地区的语言、民歌、民间音乐为依据，并兼收其他地区音乐而产生的。各个剧种的剧中人物大部分由生、旦、净、丑等不同脸变化的角色行当充任。表演上着重运用以生活为基础提炼而成的程式性动作，和虚拟性的空间处理。讲究唱、念、做、打等艺术，表演运输和富裕舞蹈性，技术性很高，构成有区别其他戏剧而成为完整的戏曲艺术体系。

中国戏曲源远流长，它最早是从模仿劳动的歌舞中产生的。先秦是戏曲的萌芽期，《诗经》里的“颂”、《楚辞》里的“九歌”，就是祭神时歌舞的唱词。从春秋战国到汉代，在娱神的歌舞中逐渐演变出娱人的歌舞。从汉魏到中唐，又先后出现了以竞技为主的“角抵”（即百戏）、以问答方式表演的“参军戏”和扮演生活小故事的歌舞“踏摇娘”等，这

些都是萌芽状态的戏剧。唐代中后期，戏剧艺术逐渐形成，唐明皇还被现在的伶人拜为梨园祖师爷。宋金时期，戏曲进一步发展，宋代的“杂剧”、金代的“院本”和讲唱形式的“诸宫调”，从乐曲、结构到内容，都为元代杂剧打下了基础。

元代是中国戏曲的成熟期，“杂剧”在原有基础上大大发展，成为一种新型的戏剧。元杂剧也是中国文学史上的一座丰碑，它与元代社会动荡、小城镇工商业发展是密不可分的。元杂剧是把文人与伶人结合在一起的典范，著名的元曲四大家关汉卿、郑光祖、白朴、马致远各有经典作品问世，其中尤以关汉卿成就最大。元杂剧作家，在短短的几十年内，创作的剧本至少在五六百种以上，保留到现在的也还有150多种。这些作品全面而深刻地反映了元代社会生活的面貌，其中有许多优秀作品，已成为我国珍贵的文化遗产。

元杂剧的作品内容以反映社会现实和历史故事为主，如关汉卿的《窦娥冤》，通过描写一个善良无辜的童养媳窦娥的悲惨遭遇，反映了高利贷者的残酷剥削、地痞流氓的敲诈勒索和贪官污吏的徇私枉法，深刻地揭露了元朝社会的黑暗面，歌颂了被压迫者感天动地的坚强意志和宁死不屈的反抗精神。

而王实甫的《西厢记》则是描写了封建社会青年男女

争取婚姻自主的故事。以崔莺莺、张珙和红娘三人之间的误会和冲突为副线，互相交织，有节奏地展开，时张时弛，时动时静，时喜时悲，时聚时散，挥洒自如，色彩斑斓。它那“愿天下有情的都成了眷属”的主题思想和个性鲜明、栩栩如生的艺术形象，都具有强大的艺术魅力，能给人以强烈的感染，深为广大群众所喜爱。

浪子风流

——关汉卿与《窦娥冤》

姓名：关汉卿，号己斋叟

籍贯：元朝大都（今北京），一说解州（今山西运城）

生卒年：约 1210—1300 年

创作成就：有杂剧 67 部，现存 18 部。

个别作品是否出自关汉卿手笔，学术界尚有分歧。其中《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《拜月亭》、《鲁斋郎》、《单刀会》、《调风月》等，是他的代表作

“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。”关汉卿几乎一直以一副狂傲的面孔睥睨着世界。管他社会动荡，管他政治腐败，只要有黑暗面就有“浪子风流”的关汉卿执笔跳出，一声怒吼！

元朝初年，一种名为“杂剧”的艺术形式开始流行，并在之后繁盛了整整一个时代。而有一人对这一“繁盛”是居功至伟的，他正是“元曲四大家”之首——关汉卿。关汉卿一生创作六十多部杂剧，多是揭露现实黑暗、寄托社会理想之作。这其中艺术成就最高、最为人所称道的，便是一部感天动地的《窦娥冤》。

关汉卿其人

关汉卿的生平资料很少，甚至没有人知道他的具体生卒年月，只能从零星的记载中做些推测。关汉卿号已斋叟，生活在金末元初，长居大都。他曾在元代太医院任职，但对医术并不感兴趣，反而对剧本编写抱有极大热情。《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”。明代

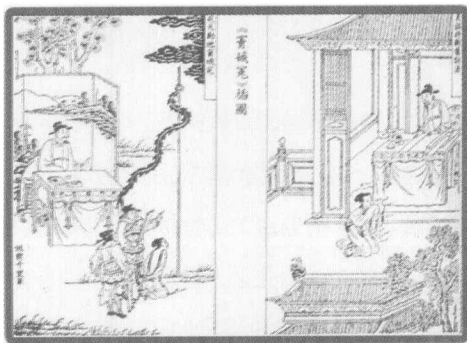

臧晋叔《元曲选·序》说他“躬践排场，面敷粉墨。以为我家生活，偶倡优而不辞”。关汉卿在元代前期杂剧界是领袖人物，玉京书会里最著名的书会才人。据《录鬼簿》、《青楼集》、《南村辍耕录》记载，他和杂剧作家杨显之、梁进之、费君祥，散曲作家王和卿以及著名女演员朱帘秀等均有交往。

关汉卿是一位既可敬又可爱的人物。

13世纪的元朝正处于一个政治黑暗腐败，社会动荡不安，阶级矛盾和民族矛盾十分突出的时代，冤案多得数也数不清，各族劳动人民都过着悲惨的日子。关汉卿非常同情生活在社会底层的老百姓。他辞去医职，进入社会底层了解人民生活，写出了大量揭露社会现实、充满战斗力的杂剧，这与他的性格密不可分。提到关汉卿，除了他的《窦娥冤》，最著名的恐怕就是他那“铜豌豆”的自喻：

《南吕·一枝花·不伏老》：“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。我也会围棋、会蹴鞠、会打围、会插科、会歌舞、会吹弹、会咽作、会吟诗、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，天那，那其间才不向烟花路儿上走！”

“铜豌豆”原系元代妓院对老狎客

的切口，但关汉卿却巧妙地使用双关语，赋予了它以坚韧不屈、与世抗争的特性，体现了一种为世不容而来的焦躁和不满，喷射出一种与传统规范相撞击的愤怒与不满，描写出一个勾栏艺术家的生活境遇，抒发了一个平民戏剧家的伟大抱负：永远和社会底层

的烟花艺伎与书会才人一道，不怕压迫折挠，奋战不息，至死方休。这些堂堂正正的思想与抱负，用极俏皮诙谐、佯狂玩世的文字表现出来，让我们看到他玩世不恭的背面，隐藏着冷峻悲凉的内心世界和热烈乐观的战斗精神。

当然，关汉卿也并不一直是一副斗士模样，他一样有很生活化的一面。他有一首小令：“鬓鸦，脸霞，屈杀了将陪嫁。规模全似大人家，不在红娘下。巧笑迎人，问谈回话，真如解语花。若咱，得她，倒了葡萄架。”这首小令是关汉卿写自己夫人的随嫁丫鬟喜儿的。喜儿刚到关汉卿家时年龄还小，但是随着时间的推移，少女越来越出落得美丽动人。有一天，关汉卿突然发现了身边这个小丫鬟的貌美，动了一丝“邪念”——纳妾，但是又怕夫人反对。最后一句“倒了葡萄架”就是说自己夫人会反对，会闹得天翻地覆。这首小令将自己想纳妾又怕老婆的心理描摹得颇为有趣。另有一首《四块玉》则写了自己难得的闲适的日子：“旧酒没，新醅泼，老瓦盆边笑呵呵。共山僧野叟闲吟和。他出一对鸡，我出一个鹅，闲快活。”这样一位已斋叟，不是可爱得很么？

元明清三代只有少数文人能正确评价关汉卿。有的人站在封建统治阶级立场上贬低他的影响；明代有的封建文人还肆意篡改他的作品，把《窦娥冤》改成一部“翁做高官婿状元，夫妻母子重相会”的庸俗喜剧，磨平原作反抗的棱角，就是一个典型的例子。然而历史终究还是还了关汉卿一个公道，给予了他在杂剧史

上应有的地位。后世称关汉卿为“曲圣”。

感天动地《窦娥冤》

《窦娥冤》是关汉卿的代表作，也是我国古代悲剧的代表作，被列为中国十大悲剧之一，广为人民传唱。据统计，我国约86个剧种上演过此剧。

《窦娥冤》全剧四折一楔子。剧情是：山阴书生窦天章因无力偿还蔡婆的高利贷，把7岁的女儿窦娥送给蔡婆当童养媳来抵债。窦娥长大后与蔡婆儿子成婚，婚后两年蔡子病死，婆媳相依为命。蔡婆外出讨债时遇到流氓张驴儿父子，被其胁迫。张驴儿企图霸占窦娥，见她不从便想毒死蔡婆以要挟窦娥，不料误毙其父。张驴儿诬告窦娥杀人，官府严刑逼讯婆媳二人。窦娥为救蔡婆自认杀人，被判斩刑。窦娥在临刑之时指天为誓，死后将血溅白绫、六

月降雪、大旱3年，以明己冤，后来果然都应验。3年后，窦天章任廉访使至楚州，见窦娥鬼魂出现，于是重审此案，为窦娥申冤。

此剧故事渊源于《列女传》中的《东海孝妇》。但关汉卿并没有局限在这个传统故事里，去歌颂为东海孝妇平反冤狱的天公的恩德，而是紧紧扣住当时的社会现实，用这段故事，真实而深刻地反映了元朝统治下中国社会极端黑暗、极端残酷、极端混乱的悲剧时代，表现了人民坚强不屈的斗争精神和争取生存的强烈要求。它成功地塑造了“窦娥”这个悲剧主人公形象，使其成为元代被压迫、被剥削、被损害的妇女的代表，成为元代社会底层善良、坚强而走向反抗的妇女的典型。

关汉卿杂剧的批判性与战斗性在此剧中得到了淋漓尽致的体现——

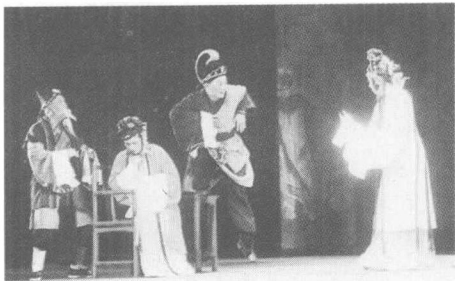
第三折选：

[正宫·端正好]没来由犯王法，不提防遭刑宪，叫声屈动地惊天！顷刻间游魂先赴阎罗殿，怎不将天地也生埋怨。

[滚绣球]有日月朝暮悬，有鬼神掌握著生死权。天地也只合把清浊分辨，可怎生糊涂了盗跖颜渊。为善的受贫穷更命短，造恶的享富贵又寿延。天地也做得个怕硬欺软，却原来也这般顺水推船。地也，你不分好歹何为地？天也，你错勘贤愚枉做天！哎，只落得两泪涟涟。

众所周知，中国古代以天地作为主宰万物、维持现实世界秩序的最高统治者的象征，它们本应该使社会清明，公正无私，却

是非不分，曲直不明。现实世界的不公平和天地间应该存在的公理形成鲜明的对比，不禁使人对主宰万物的天地产生怀

疑。于是，关汉卿以其特有的豪气让窦娥痛斥天地，悲愤之气达到极点，矛头直指维系封建统治的思想支柱，把窦娥悲剧的意义升华到一个新的高度。这种对天地的大胆地指责批判在古代以天为上的社会里是不多见的。

抛开思想性不谈，单就戏剧艺术本身来讲，《窦娥冤》也是一部杰出的作品。全剧紧凑集中，不蔓不枝，省略次要情节以突出主要事件。它除用楔子作序幕交代窦娥身世外，接下的四折戏都帷幕启处见冲突。至于窦娥的结婚、丈夫的病死等事件均一句带过，甚至连窦娥丈夫的名字作者都吝于交代。而此剧尤为突出的，还要数其戏剧语言。关汉卿是一位杰出的语言艺术大师。他汲取大量民间生动的语言，熔铸精美的古典诗词，创造出一种生动流畅、本色当行的语言风格。他是元曲中本色派的杰出代表，真正做到了“人习其方言，事肖其本色。境无旁溢，语无外假”。例如剧中一段“婆婆，此后遇着冬时年节，月一十五，有漈不了的浆水饭，漈半碗儿与我吃，烧不了的纸钱，与窦娥烧一陌儿，则是看你死的孩儿面上”。这样朴素无华的说白，多么肖似窦娥这个封建

社会里小媳妇，从中我们几乎看不到加工的痕迹，就像生活本身那样自然、贴切、生动。正是这些平凡不过的话语，鲜血淋漓地揭示了这个从小就给人做童养媳的小媳妇屈辱的地位与悲惨的命运。

《窦娥冤》以其独有的思想性与艺术性成为中国戏剧史上不朽的经典。