

古今集萃 112

中國古典

喜劇

精選

中國傳統喜劇總是扣著情、理兩個主題
以妙趣橫生的重複與對比、

高潮迭起的誤會和巧合來鋪陳劇情

烘托人物性格、映襯悲喜氣氛

使人在嘻笑怒罵、插科打諢的生動對白中

捧腹大笑之餘反思深省

進而透徹世事練達、醒悟人生哲理

湯哲聲◆編著

中國古典

喜劇

精選

- 一、趙盼兒風月救風塵
- 二、裴少俊牆頭馬上
- 三、崔鶯鶯待月西廂記
- 四、梁山泊李逵負荊
- 五、看錢奴買冤家債主
- 六、閨怨佳人拜月亭
- 七、得意忘恩中山狼
- 八、碧玉鸞簪換白扇墜
- 九、綠牡丹笑戲柳希潛
- 十、歡喜姻緣風箏誤

ISBN 957-0307-63-3

NT149元

9 789570 307634

A112

特價/149元

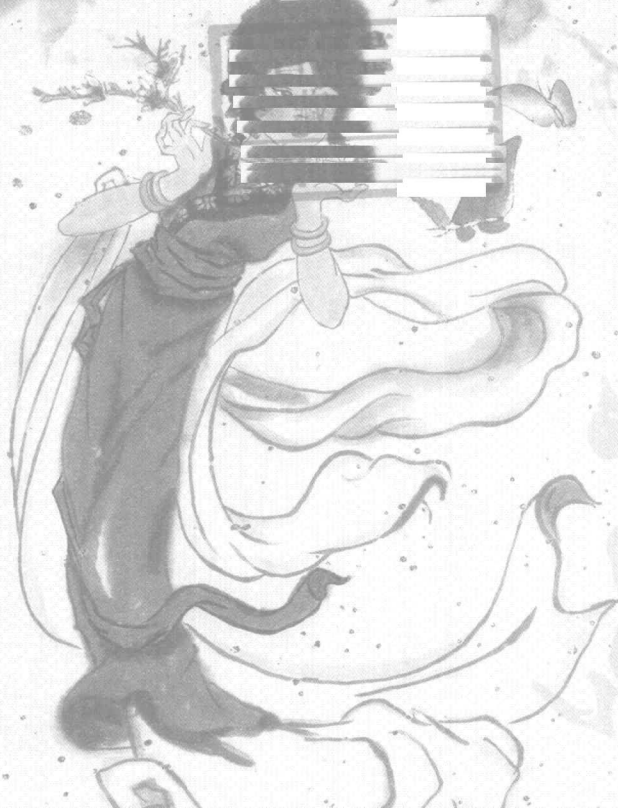
www.stardoms.com.tw

56.62

中國古典

喜劇

精選

湯哲聲◆編著

◆古今集萃系列112

中國古典喜劇精選

編 選 / 湯哲聲

編輯總監 / 羅順楷

主 編 / 陳郁惠

責任編輯 / 程 顥

封面設計 / 許丁文

版型設計 / 概念設計 CONCEPT STUDIO

出 版 / 旗磊文化

地 址 / 北市中正區 (100) 羅斯福路二段7之5號12樓

劃 撥 : 19476059

戶 名 : 星定石文化出版有限公司

讀者服務電話 : (886-2) 2341-1889

傳真 : (886-2) 2341-1779

線上服務網址 : www.stardoms.com.tw

電子郵件信箱 : stardoms@ms53.hinet.net

經銷代理 / 成信文化事業股份有限公司

台北縣中和市橋和路112巷10號2樓

電話 : (886-2) 2249-6108

傳真 : (886-2) 2249-6103

排 版 所 / 世宇電腦排版實業有限公司

版 次 / 2001年03月 初版一刷

I S B N / 957-0307-63-3

定價149元 (如有缺頁、破損、裝幀錯誤請寄回更換)

版權所有・翻印必究

Chinese Copyright © 2000 by yeh-chyang Publishing Co.,

導言

喜劇的概念來自於歐洲，用它來總結中國的戲曲，主要是喜劇的基本原則具有廣泛的運用性，作為一種戲劇體裁的概念，已得到人們的公認和接受。中國的喜劇有著自己的發展淵源，自我的價值和藝術表演形式，在世界戲劇史上獨樹一格。

中國喜劇的淵源最早可以追溯到秦漢時期的俳優。俳優大體上分為兩類，一類留在宮庭裡，與侏儒、弄臣為伍，充當舞師、樂工、雜役等；另一類流落民間，走街串巷，逢年過節作即興表演。前者與英國王宮中的小丑（clown），法國宮庭中的丑角（low）接近，後者則像是十五世紀流行於義大利的即興喜劇。司馬遷在《史記·滑稽列傳》中曾為當時著名的宮庭俳優優旃、優孟、淳于髡列了傳，他們可稱為是中國最早的喜劇演員。俳優除了會說俏皮話外，還要會歌舞和表演，能說能唱能舞以博取歡心則是取樂者的本領。這種表演形式到了唐代就演變成了「參軍戲」。「參軍戲」的表演形式就是一種捧逗法，兩個主要演員，一

個叫「參軍」，一個叫「蒼鶻」，前者愚鈍，後者機智，兩人一捧一逗，頗似今日的相聲，演員不僅會說，還要邊演邊唱，有鼓樂伴奏。隨著時代的更替，「參軍戲」逐漸地偃旗息鼓，但它的表現形式在以後的雜劇、傳奇中被廣泛地接受下來，已成為了喜劇中的一個重要的組成部分。元代以來，中國的古典戲劇逐漸地走向成熟，中國的戲劇作家已比較明確地意識到戲劇中悲喜劇的體裁分類和悲喜劇不同的演出效果。明末戲劇家陳繼儒在《琵琶記》第四十二齣總評中說：「《西廂》、《琵琶》俱是傳神文字，然讀《西廂》令人解頤，讀《琵琶》令人酸鼻。」中國戲劇一方面向「解頤」的方向發展，一方面是向「酸鼻」的方向發展，其結果就創造出了大量的喜劇和悲劇。元以前的戲曲除了一些故事梗概外，劇作的底基本上沒有能流傳下來，流傳至今的戲曲本子，主要是元明清三代的雜劇和傳奇。

中國的喜劇產生於中國的本土上，它有著強烈的本土特色。「父母之命、媒妁之言」和「門當戶對」是中國傳統的婚姻模式，這就是所謂的「理」，男女之間的私戀私慕和後花園相會私定終身，在中國是一種大逆不道的行為，這就是所謂的「情」。「理」和「情」的鬥爭是中國古典喜劇的重要的主題。在喜劇作家

的筆下，不管各自最後怎麼安排「理」和「情」的分量和位置，「理」總是一種可笑的、笨拙的、扼殺人性發展的「框框」，「情」總是一種美好的、可感的、充滿著生機的力量，「情」總是戰勝「理」的。中國人另一種很深的價值觀念是「萬般皆下品，唯有讀書高」。在喜劇作品中，不管是貧寒秀才，還是富家子弟，只要是勤奮讀書，總是正面的形象，相反，那些不學無術、胸無點墨的紈袴子弟往往是諷刺的對象，才學是論人論品的重要標準。在歐洲，喜劇的諷刺對象主要是那些被金錢薰染的各式人物，在中國雖然這也是喜劇諷刺的主題之一（例如本書所選的《看錢奴》），但還沒有上升為一個主要方面。中國喜劇的價值觀念還是在一個道德的層面上。中國的喜劇有著強烈的生活性和世俗性。它的地點一般都選擇小客店、酒店、廟堂等場所，婚嫁的場面常是喜劇的高潮，充滿了人間煙火氣。它不像歐洲的喜劇有著強烈的宗教氣息和宮廷色彩，而是和普通人的生活接近，在戲謔之中有一種生活的親切感。中國喜劇的這些本土性特徵和劇作家的身分以及觀眾的成分有很大關係。中國的劇作家大都是那些屢試不中，混入於民間的讀書人，他們的生活和普通老百姓十分接近，屬於民間知識份子，他們的思想卻受到了傳統文化深深地薰陶。他們所創作出來的作品很真實地反映出了他們的

生活環境和思想觀念。隨著市鎮的出現，商業氣氛逐漸地活躍起來，中國出現了市民階層，他們是戲曲的主要接受對象。中國的市民是具有傳統道德很濃的小生產者，他們一方面要求發展個性，另一方面卻又不願意（亦不能夠）完全否定既有的道德觀念，只是要求在既有道德觀念之中做出某些改良。中國的古典喜劇正反映出了這種願望，它認定「情」是合理的，反映出了「有情人終成眷屬」的意願，但它還是要設法讓男女主人翁的私情在既有的道德之中得到某種合法性，或者尋找到某種合理的解釋。不論是出生高貴還是貧賤，只要刻苦讀書就有輝煌的前途，普通的市民階層從中看到了一條進取之路，但這種進取之路也只是在中國傳統的「洞房花燭夜，金榜題名時」的文化模式中尋找到的一條隙縫。所以說，中國古典喜劇扎根在中國的本土上，受中國傳統文化的制約，而又反映出中國傳統文化的某些方面。

中國古典喜劇大致可以分為諷刺喜劇和抒情喜劇兩種類型。在諷刺喜劇中，喜劇人物往往是壞的或者是醜的，他們是作者所竭力批判的對象。如《救風塵》中的周舍、《看錢奴》中的賈仁、《中山狼》中的中山狼、《綠牡丹》中的柳希潛和車本高、《風箏誤》中的戚友先和詹愛娟，作者通過他們分別批判了貪財好

色、薄情吝嗇、忘恩負義、不學無術和粗魯卑陋。抒情喜劇中的人物則是好的和美的，他們是作者所讚頌的對象。如《牆頭馬上》中的李千金和裴少俊、《西廂記》中的崔鶯鶯、紅娘和張生、《李逵負荊》中的李逵、《幽閨記》中的蔣世隆和王瑞蘭、《玉簪記》中的陳妙常和潘必正。作者讚頌他們對愛情的執著追求和至死不渝，從中反映出他們可愛可敬的形象。當然，諷刺喜劇和抒情喜劇只是總體上的區分，它們之間大多數是混合在一起的，只不過有所側重而已。

中國古典喜劇塑造了很多令人難忘的形象。《救風塵》中的趙盼兒以她的機智勇鬥潑皮；《西廂記》中的崔鶯鶯以她的嬌羞惹人喜愛；《李逵負荊》中的李逵以他的憨直嫉惡如仇；《中山狼》中的東郭先生以他的酸態自討苦吃；《玉簪記》中的陳妙常以她的執著令人讚嘆……。他們都成為了中國老百姓所喜聞樂見的人物。喜劇形象的塑造還在於性格和喜劇性的相結合，要求根據人物的性格寫出喜劇性來。中國戲劇理論家李笠翁在《閒情偶記·貴自然》中曾說過這樣的話：「妙在水到渠成，天機自露，我本無心說笑話，誰知笑話逼人來，斯為科諢之妙境耳。」他所說的就是要戲劇家不必人為地製造噱頭，要根據人物的性格抒寫下去，那麼笑料就會自然而來，湧向筆端。且看《西廂記》中鶯鶯看到紅娘放

在妝盒上的簡帖兒時的情態：她先是紅了臉，當發現紅娘在旁邊偷看她，她就發了怒，說要告訴夫人，誰知紅娘說她自己拿這簡帖兒去出首去，這一下可慌了崔鶯鶯，趕忙拉住了紅娘說：「我逗你要來。」讀者觀眾看到這裡無不大笑，而鶯鶯矛盾的心態和嬌羞的情態也在笑聲中塑造了起來。再例如李笠翁在《風箏誤·驚醜》之中寫韓琦仲與詹愛娟夤緣夜相會的情景：

生：小姐，小生後來一首拙作，可曾賜和過麼？

丑：你那首拙作，我已賜和過了。

生：（鶯介）這等小姐的佳作，請念一念。

丑：我的佳篇，一時忘了。

生：（又鶯介）自己作的詩，只隔得半日，怎麼就忘了？還求記一記。

丑：一心想著你，把詩都忘了。待我想一想。（想介）記著了。

生：請教。

丑：雲淡風輕近午天，傍花隨柳過前川……

看到這番對話，再聽詹愛娟以盡人皆知的《千家詩》第一首冒充爲自己的「佳篇」時，都會大笑起來。但這一笑料來得自然，詹愛娟這一系列令人發噱的語言是她自我的形象逼出來的，她平時不愛讀書，卻又要冒充才女和才子相會，自然就會露出餛來。天然自露，水到渠成，既寫出了人物性格，又逗人發噱，這才是喜劇之妙境。

喜劇是一種笑的藝術，究竟怎樣才使讀者觀眾笑呢？中國古典喜劇自有特色：

一、善於表現微妙的愛情心理。中國是一個禮教的國家，男女之間見面都難，更談不上談情說愛。男女之間只能是私下見面私定終身，感情交流是一個隱曲和婉約的傳達過程。這種隱隱約約、欲蓋彌彰的情態產生出無窮的妙趣，引發出會心的一笑，也留下了雋永的回味。《西廂記》中鶯鶯的鬧簡、傳簡、賴簡，《幽閨記》中蔣世隆和王瑞蘭在小客店裡求婚和抵牾，《玉簪記》中陳妙常和潘必正彈琴傳情卻又遮遮掩掩，這些情感交流的戲旁敲側擊，欲吐還吞，剝繭抽絲，層層深入，把人物的那種複雜而微妙的感情世界表現得淋漓盡致，產生出令人陶醉的美感，也充滿了喜劇氣氛。寫這些微妙的愛情心理，中國古典喜劇堪稱

一絕，這是中國的文化環境所決定的。

二、捧逗的映襯和烘托。中國的戲劇來源於俳優的取樂，捧逗是俳優取樂的一個重要手段，它很自然地被喜劇所吸收。如《李逵負荊》中的李逵形象的喜劇性完全就是在宋江、魯智深的捧逗之中表現出來的，宋江說他胡說八道，魯智深說他是醉話，李逵被捧逗得越發火冒三丈，越發表現出喜劇性，亦越發顯示其可愛來。在捧逗過程中，配角起了很大的作用，他們烘托氣氛，調節場上的感情基調。《幽閨記》中的蔣世隆向王瑞蘭求婚的那場戲，店主人在其中插科打諢，把喜劇場面烘托得更為熱鬧。《幽閨記》中的「拜月」，《玉簪記》中的「秋江」都是些悲劇場面，但配角的捧逗在其中調劑氣氛，悲喜相映，把感情寫得跌宕有致。

三、賓白的生動和逗樂。和歐洲的話劇形式不同，中國的古典戲劇是一種有話有歌有舞的表演形式。歌、舞主要是表現人物的心態和情態，話則是推動情節的發展，對別人和我做出評價和介紹，這些話在中國戲曲之中就稱為賓白。生動的賓白語言是中國古典喜劇的一大特色。例如《綠牡丹·覬姻》的開頭，柳希潛一上場就說：「年紀二十外，紅鸞運未交。鬚鬚已滿頰，人笑老風騷。我柳五

賭錢吃酒，閒要過日子，倒把婚姻大事丟在腦後……」這一段賓白引人發笑，也把整個戲劇的情節從前面的會試很自然地過渡到求婚上來。再如《西廂記》中張生初見紅娘時那一番自我介紹：「小生姓張名珙，字君瑞，本貫西洛人也，年方二十三歲，正月十七日子時生，並不會娶妻……」張生那種急切地自我引薦和可愛的書生氣息宛然可見。中國古典喜劇之所以有那麼大的喜劇效果，賓白的生動和逗樂在其中起著很大的作用。

四、巧妙地安排誤會和巧合。誤會和巧合是喜劇中常用的手法，中國古典喜劇尤為倚重，成為了主要的喜劇關目。《李逵負荊》中李逵誤將宋江、魯智深當作強盜，《幽閨記》中，因「蘭」「蓮」的聲同韻近而引發出一場喜劇；《綠牡丹》中柳希潛的一場醜態表演偏偏就讓車小姐看見了，使得戲劇得以向深處發展；《風箏誤》的全劇就是建立在誤會和巧合上。誤會和巧合的安排關鍵在於它的合理性，在偶然之中寫出它的必然來，優秀的喜劇都注意到了這一點。

五、重複和對比之中尋求妙趣。作文寫戲最忌重複。但優秀的作家卻能在重複之中寫出不同的妙趣來。李笠翁的《風箏誤》中寫了兩次洞房鬧婚，一是驚醜，一是託美，都造成了讀者觀眾的啞然失笑。但笑中的滋味各不相同，驚醜之

笑含有嘲諷，嘲弄兩位主人翁粗卑無文，詼美之笑卻暗含擔心，擔心兩位主人公不能成婚。對比更是常用的手法，《救風塵》中的趙盼兒和宋引章；《李逵負荆》中的李逵和宋江、魯智深；《看錢奴》中的賈仁和陳德甫、店小二；《綠牡丹》中的謝英、顧榮和柳希潛、車本高等等，他們對待同一件事情，卻有不同的思維，不同的語言，不同的舉止，當然也有不同的結局，對比起來寫，喜劇的效果自然也就出來了。寫出變化來，戲劇就寫得活，也就能出笑料，無論是重複還是對比，喜劇作家追求的就是各異其趣。

要讀者觀眾笑，是喜劇的特色，否則也就成不了喜劇，但又要讓讀者觀眾笑得自然。笑得合情合理，否則就會流於庸俗，變為做作，所以喜劇是誇張的，荒誕的，但又是真實的，嚴肅的。它需要劇作家對社會人生作出深刻的思考，提昇到理性的高度，然後再用令人發噱卻又合乎邏輯的藝術手法將這些理性的思考形象化或者是漫畫化，讓讀者觀眾在笑中有所啓悟。喜劇作家用這的標準要求自己，讀者觀眾也會用這個標準去判其優劣。中國優秀的古典喜劇以它的創作實踐為世界喜劇畫廊描畫出了精采的一筆，也留給了人們很多的啓示。

中國古典

目

錄

Contents

導言

一、救風塵	(元) 關漢卿	一
二、牆頭馬上	(元) 白樸	二一
三、西廂記	(元) 王實甫	四一
四、李逵負荊	(元) 康進之	七一
五、看錢奴	(元) 鄭廷玉	九一
六、幽閨記	(元) 施君美	一二七

七、中山狼

(明) 康海

一五三

八、玉簪記

(明) 高濂

一七三

九、綠牡丹

(明) 吳炳

一八九

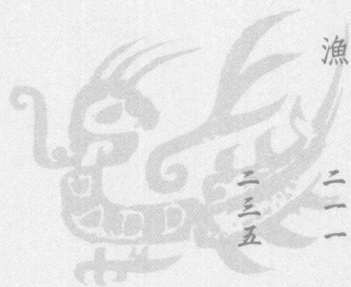
十、風箏誤

(清) 李漁

二一一

十一、戲曲小常識 編輯室

二三五

喜劇精選

第一章

救風塵

關漢卿，元戲曲家，號已齋叟，大都（今北京市）人。約生於金末，卒於宋亡（一二七九年）之後。據載關漢卿爲金遺民，入元不仕。所作雜劇今知有六十餘種，所作散曲現存套曲五十餘套，小令五十餘首，這些作品對元雜劇和後來戲曲的發展起過很大的作用。

