

中国四大古典名剧

西厢记
牡丹亭
桃花扇
长生殿



江古籍出版社

10237/1

中国四大古典名剧

西厢记

〔元〕王实甫著

牡丹亭

〔明〕汤显祖著

桃花扇

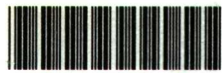
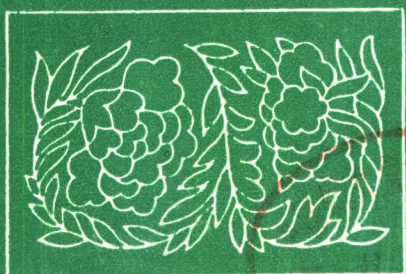
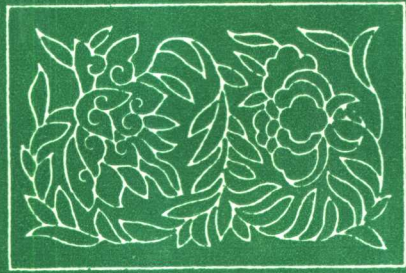
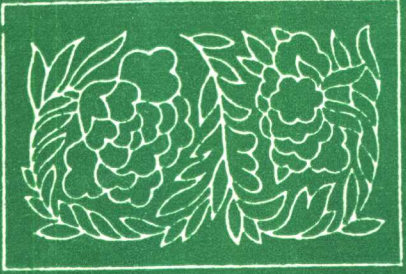
〔清〕孔尚任著

长生殿

〔清〕洪昇著

057134

浙江古籍出版社



女子学院 0028950

责任编辑 王翼奇 程学颐

封面绘图 殷翔云

中国四大古典名剧

佐 荣 宇文昭点校

浙江古籍出版社出版 浙江新华印刷厂印刷

(杭州市武林路125号)

(杭州环城北路41号)

浙江省新华书店发行

开本787×1092 1/32 印张18.125 字数: 380000

1989年10月第一版 1990年4月第二次印刷

插页 4 印数3001—8000 定价: 5.90元

ISBN7-80518-075-X/1·30 定价: 5.90元

前 言

徐扶明

浙江古籍出版社为了便于读者阅读和学习我国古典名剧，合《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》为一册出版，谨缀数语，姑作前言。

元代王实甫，大都（今北京市）人，他的《西厢记》，大约写于元贞、大德年间（1295—1307）。明代汤显祖，江西临川（今抚州市）人，他的《牡丹亭》，写成于万历二十六年（1598）。这两部剧作，“皆为传情绝调”，“可以交胜”。清代洪昇，浙江钱塘（今杭州市）人，他的《长生殿》，写成于康熙二十七年（1688）。孔尚任，山东曲阜人，他的《桃花扇》，写成于康熙三十八年（1699）。这两部剧作，成为清初传奇的双璧，“勾栏争唱孔洪词”。它们都是我国古典戏曲文学的代表作，标志着我国戏曲艺术发展的里程碑。《西厢记》影响《牡丹亭》，《牡丹亭》又影响《桃花扇》，人称《长生殿》是“一部热闹《牡丹亭》”，一代一代，继承和发扬了我国古典文学艺术的优良传统。

《西厢记》在《莺莺传》、《西厢记诸宫调》的基础上，运用北杂剧的艺术形式，写白衣秀士张生和相国千金崔莺莺的爱情故事，出现了崭新的面目，成为不朽的巨著，“天下夺魁”。此剧情节并不复杂，人物也为数不多，但却具有显著的特色。通过张、崔两人曲折多变的恋爱过程，从惊艳至赖婚，转而赖简，转而酬简，转而哭宴，直到团圆，展现了复杂的矛盾和冲突，张生、莺莺、红娘与老夫人的矛盾，张生等三人内部的矛

盾，还有与郑恒的矛盾，从而揭示了各种人物的性格特点，张生志诚、憨厚、软弱，莺莺深沉、娴静、迟疑，红娘热情、机智、泼辣，老夫人顽固、伪善、虚弱，嗔容笑貌，栩栩如生。从他们的悲欢离合中，揭露了封建礼教的冷酷和门第婚姻的束缚，表现了青年男女追求婚姻自由的斗争精神，高唱着愿天下有情人皆成眷属的赞歌，寄托着当时青年美好的愿望。全剧刻画人物，精确细腻，结构严谨，情节生动，情景交融，如诗如画，绮词丽语，见情见性，音韵谐和，宾白简洁。它呈现了优美的环境氛围，回荡着明快的喜剧节奏，具有“花间美人”的艺术风格，诚然是个大型的抒情诗剧，给人以美的艺术享受。其中《惊艳》、《下书》、《听琴》、《拷红》、《哭宴》诸折，更脍炙人口。

按照北杂剧体制，自有其艺术特点，如一本四折，间有楔子，脚色以正末、正旦为主，一人主唱，北曲联套等等。可是，《西厢记》作为北杂剧作品，却在某些方面打破了原来体制。全剧共五本二十一折，形成长篇结构。第一本由张生唱，第二本由莺莺、红娘、惠明分唱，第三本由红娘唱，第四、五本则由红娘、张生、莺莺各分唱一、二折。而在一折之中，又间有轮唱、齐唱(合唱)。这在现存的元代杂剧作品中，还是罕见的。显然，张生与莺莺的恋爱过程，儿起儿落，曲折多变，不是北杂剧原来体制所能表达的，所以又必须有所突破，才能充分表达这个故事的生活内容。或谓《北西厢》体制，乃是受到南戏影响而形成的。但论据不足，姑备一说。

《牡丹亭》又基于生活，对话本《杜丽娘慕色还魂》又作了出色的丰富和创造。它描写名门闺秀杜丽娘，不像莺莺在现实生活里那样幸运，有青年才子向她求爱，而她生活的礼教环境，比莺莺更令人窒息。可是，这个温顺的小姐，一旦青春觉

醒，便倾泄出潜伏在内心深处的爱情欲望，对礼教的反抗，比莺莺有更强烈的主动性。她不愿虚度青春，不甘于忍受封建礼教的禁锢，炽烈地追求幸福的婚姻，由生而死，由死而生，一往情深，“乃可谓之有情人耳”。《惊梦》、《寻梦》、《诊祟》、《写真》、《悼殇》五出，写自生之死；《魂游》、《幽媾》、《欢挠》、《冥誓》、《回生》五出，写自死之生，而梦感、魂交、还阳新婚，乃是三个转折点。这就阐明以“情”反“理”，“情”胜于“理”，透露着要求个性解放的信息。此剧主要是展现封建礼教势力对青年男女渴望爱情的无形束缚，而没有着重描写人物之间直接的激烈冲突，直到剧末《硬拷》、《圆驾》，才正式展开柳梦梅、杜丽娘与杜宝面对面的斗争。所以，剧中以刻画人物心理活动见长，如《惊梦》、《寻梦》、《写真》、《悼殇》诸出，刻画少女之情怀，细致入微。梦感、魂游、幽媾、还阳的戏剧情节，“巧妙叠出”，驰骋想像，寄寓理想，虽显得离奇，但富有浪漫主义色彩，“第云理之所必无，安知情之所必有邪！”《惊梦》、《寻梦》诸出，描绘明媚的春日园林，秀丽如画，对杜丽娘内心活动的烘托，极其融洽、场面美妙动人。戏剧语言，撮拾本色，参错丽语，“又视元人别一蹊径”，但仍不免有些艰涩语言，所谓“腐木败草，时时缠绕笔端”。

《长生殿》一方面对前代有关的艺术作品，如《长恨歌》、《梧桐雨》、《惊鸿记》、《彩毫记》等，广泛地吸收养料；另一方面，避其熟套，汰其秽迹，丰富内容，三易稿而成，取得“李杨戏”最高成就。全剧以唐明皇（李隆基）与杨贵妃（杨玉环）爱情生活复杂变化，即“钗盒情缘”，作为贯串线。围绕这条主线，又写了国戚骄奢，权臣误国，边将叛乱，百姓困苦，志士愤慨等等，宫内宫外，联成一片，展现了比较广阔的时代生活图景。随着戏剧情节的发展和变化，不难看出，李、杨两

人荒淫享乐生活，“朱甍碧瓦，总是血膏涂”，终至酿成社会大动乱；而社会大动乱，又使得李、杨两人爱情生活以悲剧结束，“一代红颜为君尽”。这两者，关系密切，互为因果。洪昇《长生殿自序》说：“逞侈心而穷人欲”，“乐极哀来，垂戒来世，意即寓焉”。可见，此剧虽“专写钗盒情缘”，但并不是一个单纯的爱情剧，而是在“言情”之中，又寓有“劝戒”之意。《长生殿》下本，又写了李、杨情悔，钗盒重圆。在作者看来，“嘉其败而能悔”，“一悔能教万孽清”。其实，这种情悔，苍白无力，未免过分美化了李、杨爱情。《惊变》、《埋玉》诸出，都是重头戏；《疑讖》、《进果》、《骂贼》、《弹词》诸出，亦为人们所称道。几出唱工戏，如《闻铃》、《哭像》、《弹词》等，曲文优美，音律谐叶，入耳动听。

《桃花扇》取材于南明弘光王朝实事，参考了大量资料，但并非机械地照搬生活，而是作了集中、提炼和概括，艺术地再现生活。它把南京秦淮名妓李香君忠实于爱情而不肯辱于权奸的故事，与弘光王朝的兴亡，紧紧地联系在一起，使爱情生活与政治斗争相结连，所谓“南朝兴亡，遂系之桃花扇底”。通过侯方域、李香君以诗扇定情的结合，他们与魏阉馀孽阮大铖的冲突，反映了明末社会士大夫醉生梦死的享乐生活和派系之争的混乱局面。从侯方域被迫流亡江北，参谋军事，便揭露了在清兵南下的危急时刻，弘光王朝骄兵傲将还在争位抢地盘，互相哄斗，而史可法等伟人欲扶世祚，权不在己。从李香君羁留南京，坚贞守志，又揭露了弘光王朝昏君权臣荒淫苟安，倒行逆施，而“时露热血者”，反在柳敬亭、苏昆生、卞玉京等优伶妓女之中。最后侯、李两人虽由离而合，但国破家亡，桃花扇碎，终归于“花月缘断”而双双“入道”。由此可见，弘光王朝政治风云的变化，时时给侯、李两人的命运以影响；侯、李两

人的遭遇日益不幸，又揭示了腐朽的弘光王朝愈趋崩溃。个人命运和国家兴亡，息息相关。随着侯、李两人悲欢离合的波折，严正地谴责了南明弘光王朝的腐败，热情地赞美了“小人物”的气节，深刻地揭示了弘光王朝必然覆亡的命运。这正如剧中老赞礼所说：“借离合之情，写兴亡之感。”或者说，“桃花扇底送南朝”。很明显，《桃花扇》不仅跳出了平庸的才子佳人的俗套，也不能和一般描写以社会动乱为背景的爱情戏相提并论，更非《芝龛记》、《帝女花》之类写明末历史的剧作所能比。《桃花扇》的戏剧结构，新颖而有巧思，又符合生活真实面貌，一向受到很高的评价。此剧语言，亦安排合度，《传歌》、《访翠》、《眠香》诸出，写儿女之情，保持着秀艳温柔的情调，而《哭主》、《誓师》、《沉江》诸出，写政治风云，又具有慷慨悲壮的特色。可是，纵观全剧语言运用，典雅有馀，当行不足。

《牡丹亭》、《长生殿》和《桃花扇》，都是属于明清传奇作品。明清传奇体例，主要是一部戏往往长达数十出，分为上、下两本。一出接一出，每出结束有下场诗。脚色增多，以生、旦为主。各种脚色都可唱，有独唱、分唱、合唱等，灵活自由。用南曲，间用北曲或南北合套。所以，可以反映比较广阔比较复杂的社会生活。应该指出，《长生殿》基于生活，讲究排场，无论场面、脚色、曲调，每出各有变化，适于场上搬演。《桃花扇》对传奇体制，无论戏剧结构、人物上下场、下场诗、小收煞(上本收场)、大收煞(下本收场)等，都有所突破，有所创新，力求适应剧作所要反映的新的生活内容。无可否认，《牡丹亭》结构不够紧凑，《长生殿》下本比较拖沓，这也是明清传奇作品的通病。至于这四部古典戏曲名著，在内容上，也存在着局限，如攻击农民起义，歌颂皇朝德政，以中状

元调和矛盾，甚至有些庸俗笔墨，等等，都是剧中杂有的小疵。

这四部古典戏曲名著，长期获得人们的赞赏，尤其《西厢记》、《牡丹亭》，更激发了青年男女强烈的共鸣。当然，也受到封建卫道者的攻击。其事例举不胜举，《红楼梦》作了概括的反映。至今，它们的一些精彩折子戏，还在舞台上流行。各个戏曲剧种、电影、电视，纷纷改编上演。连环画、工艺美术品以至邮票，也选为热门的题材。它们的创作经验，已引起人们的重视、学习和借鉴。从1879年开始，这四部古典戏曲名著，陆续有了拉丁文、英文、法文、德文、意大利文、俄文、日文等外文译本，从而丰富了世界文学宝库。

目 录

西厢记	(1)
牡丹亭	(85)
长生殿	(247)
桃花扇	(399)

〔元〕王实甫 撰

西 厢 记



佐
荣
点
校

目 次

第一本

张君瑞闹道场 (5)

第二本

崔莺莺夜听琴 (20)

第三本

张君瑞害相思 (38)

第四本

草桥店梦莺莺 (54)

第五本

张君瑞庆团圆 (68)

第一本 张君瑞闹道场

楔子

〔外扮老夫人上开〕老身姓郑，夫主姓崔，官拜前朝相国，不幸因病告殁。只生得个小姐，小字莺莺，年一十九岁，针指女工、诗词书算，无不能者。老相公在日，曾许下老身之侄，乃郑尚书之长子郑恒为妻。因俺孩儿父丧未满，未得成合。又有个小妮子，是自幼伏侍孩儿的，唤做红娘；一个小厮儿，唤做欢郎。先夫弃世之后，老身与女孩儿扶柩至博陵安葬。因路途有阻，不能得去，来到河中府，将这灵柩寄在普救寺内。这寺是先夫相国修造的，是则天娘娘香火院，况兼法本长老又是俺相公剃度的和尚。因此俺就这西厢下一座宅子安下，一壁写书附京师去唤郑恒来，相扶回博陵去。我想先夫在日，食前方丈，从者数百；今日至亲则这三四口儿，好生伤感人呵！

【仙吕·赏花时】夫主京师禄命终，子母孤孀途路穷。因此上旅棹在梵王宫。盼不到博陵旧冢，血泪洒杜鹃红。

今日暮春天气，好生困人，不免唤红娘出来分付他。红娘何在？〔旦俵扮红见科〕〔夫人云〕你看佛殿上没人烧香呵，和小姐闲散心，耍一回去来。〔红云〕谨依严命。〔夫人下〕〔红云〕小姐有请。〔正旦扮莺莺上〕〔红云〕夫人着俺和姐姐佛殿上闲耍一回去来。〔旦唱〕

【么篇】可正是人值残春蒲郡东，门掩重关萧寺中。花落水流红。闲愁万种，无语怨东风。

(井下)

第一折

(正末扮骑马引傕人上开) 小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人也。先人拜礼部尚书，不幸五旬之上，因病身亡，后一年丧母。小生书剑飘零，功名未遂，游于四方。即今贞元十七年二月上旬，唐德宗即位，欲往上朝取应。路经河中府，过蒲关上，有一人姓杜名确，字君实，与小生同郡同学。当初为八拜之交，后弃文就武，遂得武举状元，官拜征西大元帅，统领十万大军，镇守着蒲关。小生就望哥哥一遭，却往京师求进。暗想小生萤窗雪案，刮垢磨光，学成满腹文章，尚在湖海飘零，何日得遂此大志也呵！黄金宝剑藏秋水，满马春愁压绣鞍。

【仙吕·点绛唇】游艺中原，脚根无线，如蓬转。望眼连天，日近长安远。

【混江龙】向诗书经传，蠹鱼似不出费钻研。将棘围守暖，把铁砚磨穿。投至得云路鹏程九万里，先受了雪窗萤火二十年。才高难入俗人机，时乖不遂男儿愿。空雕虫篆刻，缀断简残编。

行路之间，早到蒲津。这黄河有九曲，此正古河内之地。你看好形势也呵！

【油葫芦】九曲风涛何处显，则除是此地偏。这河带齐梁，分秦晋，隘幽燕。雪浪拍长空，天际秋云卷；竹索缆浮桥，水上苍龙偃；东西溃九州，南北串百川。归舟紧不紧如何见？却便似弩箭乍离弦。

【天下乐】只疑是银河落九天，渊泉、云外悬，入东洋

不离此径穿。滋洛阳千种花，润梁园万顷田。也曾泛浮槎到日月边。

话说间早到城中。这里一座店儿，琴童接下马者。店小二那里？〔小二上云〕自家是这状元店里小二哥。官人要下呵，俺这里有干净店房。〔末云〕头房里下，先撒和那马者。小二哥你来，我问你，这里有什么闲散心处，名山胜境、福地宝坊皆可。〔小二云〕俺这里有一座寺，名曰普救寺，是则天娘娘香火院，盖造非俗：琉璃殿相近青霄，舍利塔直侵云汉。南来北往，三教九流，过者无不瞻仰。则除那里，可以君子游玩。〔末云〕琴童料持下晌午饭。那里走一遭便回来也。〔童〕安排下饭，撒和了马，等哥哥回家。〔下〕〔法聪上〕小僧法聪，是这普救寺法本长老座下弟子。今日师父赴斋去了，着我在寺中，但有探长老的便记着，待师父回来报知。山门下立地，看有甚么人来。〔末上云〕却早来到也。〔见聪了，聪问云〕客官从何来？〔末云〕小生西洛至此，闻上刹幽雅清爽，一来瞻仰佛像，二来拜谒长老。敢问长老在么？〔聪云〕俺师父不在寺中，贫僧弟子法聪的便是。请先生方丈拜茶。〔末云〕既然长老不在呵，不必吃茶，敢烦和尚相引瞻仰一遭，幸甚！〔聪云〕小僧取钥匙，开了佛殿、钟楼、塔院、罗汉堂、香积厨，盘桓一会，师父敢待回来。〔末云〕是盖造得好也呵！

〔唱〕

【村里逐鼓】随喜了上方佛殿，早来到下方僧院。行过厨房近西，法堂北钟楼前面。游了洞房，登了宝塔，将回廊绕遍；数了罗汉，参了菩萨，拜了圣贤。〔莺莺引红娘拈花枝上云〕红娘，俺去佛殿上要去来。〔末做见科〕呀！正撞着五百年风流业冤。