

名剧的创造者

郑红 崔陟 著

图书在版编目 (CIP) 数据

名剧的创造者/崔陟 郑红著. - 北京: 中国工人出版社, 1998

(说文谈艺丛书)

ISBN 7-5008-2062-3

I. 名… II. ①崔… ②郑… III. 剧作家-生平事迹-世界 IV. K815.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 19472 号

出版发行:	中国工人出版社 (北京鼓楼外大街)
印刷:	北京忠信诚胶印厂印刷
经销:	新华书店北京发行所
版次:	1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月第 1 次印刷
开本:	850 × 1092 毫米 1/32
字数:	220 千字
印张:	11.75
印数:	1~3000 册
定价:	18.50 元

1. 惊天动地	(1)	23. 推波助浪	(86)
2. 红娘得名	(5)	24. 道出心声	(90)
3. 以诗成剧	(8)	25. 爱憎分明	(93)
4. 悟空出世	(12)	26. 幻想英雄	(96)
5. 应运而生	(16)	27. 精选细改	(99)
6. 歌颂英雄	(18)	28. 碰壁改戏	(102)
7. 道听途说	(22)	29. 为戏断肠	(107)
8. 恨无天梯	(25)	30. 鬼情动人	(111)
9. 古今“西厢”	(30)	31. 全节名志	(116)
10. 醉卧江湖	(34)	32. 锐意出新	(120)
11. 双烛交辉	(37)	33. 卖身学“艺”	(124)
12. 板穿戏透	(42)	34. 跌跌撞撞	(129)
13. 皇室剧星	(45)	35. 一人永占	(134)
14. 才子写戏	(49)	36. 怒写《奈何天》	(138)
15. 嫉恶如仇	(52)	37. 一戏传名	(141)
16. 一戏两解	(56)	38. 经磨历劫	(145)
17. 以古喻今	(60)	39. 血溅桃花	(151)
18. 怒龙挟雨	(64)	40. 长歌当哭	(156)
19. 激流勇退	(68)	41. 都督演戏	(159)
20. 另有成就	(72)	42. 机智改词	(161)
21. 写戏做人	(77)	43. 击鼓求赏	(165)
22. 赤水自况	(80)		

44. 以假乱真 …… (168)	69. 曲苑新葩 …… (275)
45. 不忘救国 …… (172)	70. 新“将相和”
…………… (279)
46. 新上加新 …… (177)	71. 戏中添戏 …… (283)
47. 锐意革新 …… (181)	72. 丫环挂帅 …… (288)
48. 短暂明星 …… (185)	73. 一语受益 …… (293)
49. 禁声练功 …… (189)	74. 琢玉成器 …… (296)
50. 大胆赶三 …… (194)	75. 百姓心声 …… (301)
51. 一句精彩 …… (198)	76. 急中生智 …… (306)
52. 关公再世 …… (201)	77. 救活剧种 …… (311)
53. 此恨谁知 …… (204)	78. 并非神话 …… (317)
54. 特别会哭 …… (208)	79. 一戏不易 …… (321)
55. 一怒下海 …… (211)	80. 生火悟戏 …… (325)
56. 酬谢知己 …… (214)	81. 不失光彩 …… (328)
57. 涤荡尘埃 …… (217)	82. 自己写戏 …… (331)
58. 山城沸腾 …… (222)	83. 永不消沉 …… (335)
59. 金鸡独立 …… (228)	84. 不平则鸣 …… (339)
60. 倒转乾坤 …… (233)	85. 假戏真作 …… (343)
61. 豆芽成名 …… (237)	86. 几遭埋没 …… (347)
62. 演戏读书 …… (242)	87. 重大转折 …… (350)
63. 印盒藏宝 …… (246)	88. 走向成功 …… (354)
64. 好戏连台 …… (250)	89. 不得安宁 …… (358)
65. 一代天娇 …… (254)	90. 永不放笔 …… (363)
66. 偶然学戏 …… (260)	91. 流亡作家 …… (366)
67. 万古长春 …… (265)	
68. 练出铁嗓 …… (270)	

惊天动地

元代大戏曲家关汉卿从小就志向不凡，刻苦读书，擅长于诗、文、词、曲、戏剧的创作。尽管他多才多艺，可一生却郁郁而不得志。他所处的时代，正是元蒙贵族暴力统治的黑暗时代。那是一个愚贤颠倒、民族矛盾和阶级矛盾空前尖锐又富于悲剧性的历史时代。关汉卿很有傲骨气节，不肯卖身投靠权贵，就和生活于最下层的艺人为伍，为他们写剧本，甚至粉墨登场，成为一个职业的剧作家、导演和演员，他是一个全才的戏曲艺术家。

有一次，他正在街上行走，忽见街口全是黑压压的人头，而且是一片嘈杂，十分混乱。他走过去一打听，才知道要处死一个犯人。有个老人告诉他，什么杀人犯，是个无辜的童养媳，一个恶棍为了霸占她，就用毒药去害她的婆婆，不想却毒死了自己的父亲。恶棍恼羞成怒，就勾通官府把这个童养媳诬为杀人犯，马上就要处决了。关汉卿听了，分开众人，挤上前去。他刚看到

那个满眼含泪的童养媳，就见寒光一闪，刽子手的大刀就砍下来了。鲜血一溅，关汉卿赶紧闭住了双眼……

关汉卿回家之后，怎么也忘不了那悲惨的一幕。他想到在元王朝酷吏苛刑、野蛮统治下冤狱遍地，屈死的又何止这个童养媳。他坐不住了，要写一出戏，为屈死的冤魂鸣冤叫屈，为天下的百姓出一口怨气。这天晚上，他点上蜡烛，就写开了戏。一支蜡烛还没燃尽，就写完了一出《惊天动地窦娥冤》。写完之后，他一点儿力气也没有了，就趴在桌子上睡着了。

在“法场”一折里，关汉卿通过女主人公窦娥的口，把对元王朝的痛恨淋漓尽致地表达了出来。有段唱词写得真叫精彩，字字血，声声泪，使天地动容，风云变色，草木寒栗，令每一个人都心痛欲裂，柔肠寸断。关汉卿是这样写的——

有日月朝暮悬，有鬼神掌着生死权。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！唉，只落得两泪涟涟。

关汉卿因为《窦娥冤》，得罪了权贵阿合马，以“恶言犯上”的罪名投入狱中，还遭受了严刑拷打。幸亏有朋友鼎力相救，才保住了一条性命。

关汉卿从来不向权势低头，在他身上始终充满着一种不屈的反抗精神。他自喻为“蒸不烂、煮不熟、捶不

扁、炒不爆、响当当的一粒铜碗豆”。不管形势怎样恶劣，他从来没有放下手里的笔杆，直到生命最后一刻。

远在一百多年前，《窦娥冤》就被译成法文，传播到欧洲去。关汉卿不仅是中国文学史上伟大的剧作家，也是享有盛誉的世界文化名人。

红娘得名

关汉卿是元代著名的戏剧家，《西厢记》就是他写的前半出，王实甫续的后半出，是两人合作的。可也有人说是王实甫写，关汉卿续，还有人说就是王实甫写的。这种情况在文学领域里并不罕见，称得起是“疑案”。等今天的学生将来成了学者，说不定能解开这些疑团呢。

咱们今天先讲一个关汉卿写《西厢记》的故事。据说，关汉卿家后边就有一座庙叫普救寺，他看见一个去烧香的姑娘叫强盗抢走，心里很急，可又无力去营救。他又想这姑娘落入火坑了，如果有一个爱慕她的青年会不会设法救她呢？如果救出来又会怎么样？如果姑娘家有权有势，而那个青年一贫如洗呢？这一连贯的如果，使他萌生了一个念头，写一出戏，就发生在普救寺里。他主意打定，就动起笔来，写戏得有人物，他反复构思，安排了一个机智过人的丫环，从中穿针引线，帮助一对恋人成为眷属。这丫环叫什么呢？梅香、春草、秋

菊、荷英……他想了一大串，都不满意。

那阵正是夏天，晚上一点蜡，飞虫全来了。关汉卿一边写还一边轰飞虫。突然他觉得脖子上有点痒痒，伸手一抓，一个叫红娘的虫子抓在手里。他正要往地上摔，忽然双眼一亮，有了主意。对，这丫环就叫红娘，叫着脆生，听着也顺耳。

红娘这个人物越写越活，简直成了主人公。可她办的事又是围绕着爱情的主题，所以一点儿也不夺戏。后来，有的剧团就把《西厢记》的剧名改成了《红娘》。四大名旦之一的荀慧生演红娘可演活了，红娘经他一演成了人人喜爱的舞台形象。

说起红娘的得名，有点儿偶然性，也就是巧劲儿。世界上的事就是这样，往往偶然间出现的事，能出现意想不到的效果。不过你得留神，别让它溜过去。有句话不就叫留心处处是学问嘛！

以诗成剧

元朝戏剧大家白朴，生在金朝的首都南京（今河南开封），并且在那里度过了自己的幼年。后来，蒙古军队席卷而来，白朴随着父亲的好友元好问逃出京城，流落到真定（今河北正定）。这次战乱使他失去了双亲，在他幼小的心灵里留下了深深的创伤。他从此不再吃荤，有人问他，他很坚定地回答：“只有再见到父母，我才能开荤。”

元好问是金代著名的文学家，他和白家的交情很深。据说，这种友谊源自唐代的白居易和元稹。元好问对白朴百般照看，如同亲生儿子一般。白朴生了病，元好问曾整夜地抱着他，直到发出汗来为止。天生聪慧的白朴在元好问的教导下，学业进步很快。后来，白朴的父亲白华见到儿子，非常感激地对元好问说：“顾我真成丧家狗，赖君曾护落巢儿。”

白朴心存大志，要通过科举来登上仕途。元朝统治者却废除了科举，使白朴的愿望无法实现。于是，他便

把自己的所学，转到了文学创作方面。他和大戏剧家关汉卿等人交往，为歌伎写剧本，展现了自己的才华。

元统一中国后，白朴年过五十，早已置功名于脑后，他离开北方，到南京定居。从此，他寄情山水，饮酒赋诗，以自娱的方式度过了自己的晚年。

白朴一生创作了16部杂剧，但完整地流传下来的，只有三部。其中最著名的，就是《唐明皇秋夜梧桐雨》了。这出戏是根据白居易的诗《长恨歌》改编而成的。也许是出于对元白世交的一种珍重，也许是出于对唐明皇、杨玉环相爱的一种同情，他又参照了正史，吸取了轶闻，写下这出千古不朽的名剧。

这出戏的故事情节，前半部便是大家都非常熟悉的安史之乱和马嵬之变，但白朴又用浓墨重彩，描绘了一个如诗似画的境界。那就是安史之乱平定以后，唐明皇返回了长安，做了太上皇。他重返旧地，日夜思念杨玉环。在一个秋雨之夜，他在梦中见到了心上人。二人正在畅叙衷肠，唐明皇忽然被雨打梧桐的声音惊醒，他怅然若失，热泪潸然而下……让我们读一读其中的词句：

一会价紧呵似玉盘中万颗珍珠落，
一会价响呵似玳筵前几簇笙歌闹，
一会价清呵似翠岩头一派寒泉瀑，
一会价猛呵似绣旗下数面征鼙噪。
兀的不恼杀人也么哥，
兀的不恼杀人也么哥，
则被他诸般儿雨声相聒噪。

看，淅淅沥沥的雨声，在唐明皇心头是何等的不寻常。从紧、响、清、猛中，勾起了他一桩桩的心事，把唐明皇复杂的内心，勾勒得多么清楚，又是多么深刻。那么，唐明皇对梧桐树，又是怎样一种感情呢？下边的唱词写得是恰到好处：

这雨一阵阵打梧桐叶凋，
一点点滴人心碎了。
枉着金井银床紧围绕，
只好把泼枝叶做柴烧——
锯倒。

白朴在剧中对受侮辱、受压抑、陷入污泥不能自拔的杨玉环，给予了无限的同情。皇帝荒淫、昏庸，却把误国的责任推到了她的身上。最后落了一个自尽赐死，六军踏尸的下场。让她在临死之前，向唐明皇发出呼喊：“陛下，好下的也！”这是她死前的觉醒，撕下了唐明皇与她山盟海誓的面纱，这也是对昏君的指责。

通上所述，可以看出白朴的《唐明皇秋夜梧桐雨》，不仅有着很高的艺术成就，也有着进步的思想倾向。对于封建统治者皇帝的无道和妇女的无辜，都倾注了大量的笔墨。

白朴的另一出戏《裴少俊墙头马上》，也是从白居易的一首诗演绎而来的。白居易的《井底引银瓶》诗，只有这样四句：

妾弄青梅倚短墙，
君骑白马倚重阳。

墙头马上遥相望，
一见知君即断肠。

白朴却在这 28 个字的基础上，向我们讲述了一个完整的故事，并把它搬到了舞台之上。在他笔下有个叫裴少俊的书生，骑着马去洛阳。有一天从李家花园后墙经过，李小姐正登在梯子上，扒着墙头朝外观看风景。二人的目光碰到一起，不由得一见钟情。裴少俊便下马入园，和李小姐订下终身大事。裴少俊把李小姐带回自己家中，藏了七年，并生下一双儿女。后被裴父发现，逼迫裴少俊写下休书，将李赶回洛阳老家。后裴少俊状元及第，官封洛阳县尹。裴父和夫人牵羊担酒到李家陪礼，由于儿女的苦苦哀求，李小姐终于与裴少俊相认，于是，一段才子佳人恋爱的故事有了一个大团圆的结局。

剧中的男女主人公的做法，在今天有些不通情理，可在封建社会里，他们的行为就带有对爱情的追求、对旧礼教的叛逆的性质，具有强烈的反抗精神，他们是一对可爱而大胆的小青年。而在今天，青年男女可以自由恋爱，墙头马上的故事就不会再发生了。如果一旦有类似的事情发生，人们就一定会怀疑当事者的神经有问题了。

白朴在元代戏剧家中可以说是大名头儿了，人们往往把他排在关汉卿之后，还把他和关汉卿、王实甫、郑光祖并称为“元曲四大家”。

悟空出世

一说到我国的文学名著《西游记》，谁都会想到孙悟空。那个美猴王太可爱了，一身武艺，神通广大，而且风趣幽默。他的故事简直成了串，像什么石猴出世、龙宫借宝、大闹天宫……谁也能说上几个来。

可是孙悟空这个艺术形象，并不是小说作者吴承恩最早塑造的。那么，究竟是谁的功劳，是谁让悟空出世的呢？我们还得到古代戏曲中去寻找答案。

宋元之际，出现了一部文学作品《大唐三藏取经诗话》。从内容上看，和吴承恩的《西游记》相差甚远。在两者之间，民间艺人和文人才子们，不断对这个故事进行加工整理，为《西游记》的最后成稿，提供了丰富的内容、生动的情节和人物形象。在这一不太漫长的过程中，戏曲作家杨景贤可谓是功不可没。

杨景贤原名暹，是蒙古族人，从小跟姐夫杨镇抚长大，人们就以杨姓称之。他为人豁达诙谐，能弹一手好琵琶，擅长写作散曲和杂剧。他聪明机智，善于猜谜，