

中国古典戏曲名著释评

索俊才
编著

内蒙古大学出版社

I207.37/20

2006

中国古典戏曲名著释评

索俊才 编著

内蒙古大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古典戏曲名著释评/索俊才编著. —呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2006. 12

ISBN 7-81115-085-9

I. 中… II. 索… III. 古代戏曲-戏剧文学-文学评论-中国
IV. I207.3

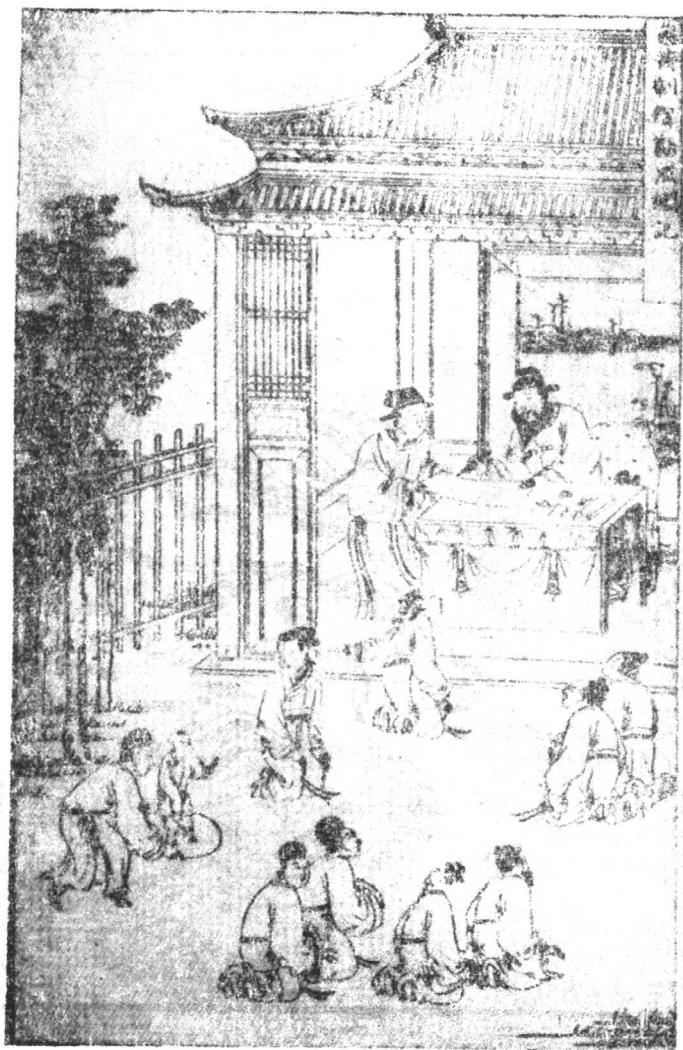
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 032790 号

书 名	中国古典戏曲名著释评
编 著	索俊才
责 任 编 辑	石 斌
封 面 设 计	张燕红
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社 呼和浩特市大学西路 235 号(010021)
发 行	内 蒙 古 新 华 书 店
印 刷	内蒙古瑞德教育印务股份有限公司(呼市分公司)
开 本	880 × 1230/32
印 张	12.25
字 数	318 千
版 期	2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 7-81115-085-9/I·5
定 价	25.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

明万历顾曲斋刻本《古今杂剧·望江亭》插图

明万历博古堂刻本《元曲选·灰栏(阑)记》插图

先妹逃軍

明世德堂刻本《拜月亭記》卷五
一六四三

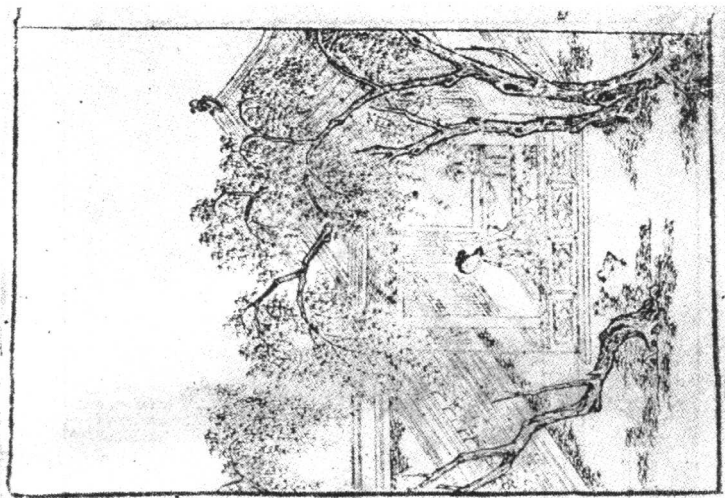
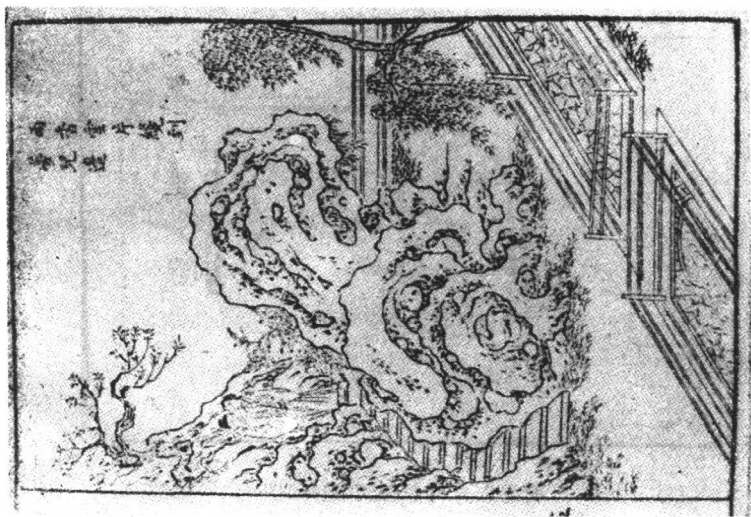

四一
拜月亭記插圖

明世德堂刻本《拜月亭記》插图

明刻本《四声猿·雌木兰》插图

明万历刻本《牡丹亭还魂记》插图

明继志斋刻本《玉簪记》插图

前 言

我国古代戏曲有着悠久的发展历史,最简单的戏剧活动可追溯至汉、魏时期。若从唐、宋时较为规范的戏剧表演算起,也已走过一千三百余年的历程。千百年来,戏曲深受我国各族人民的喜爱,也成为我国古代劳动人民文化生活中不可或缺的一部分。我国古代戏曲剧种繁富,剧目甚多,加之历史悠远,可以说,自古以来我国就是一个与戏曲有着不解之缘的国家。由于古代科学技术水平的限制,我国唐、宋时期的戏曲作品没能保存下来,有剧本流传于今者,始于元杂剧和宋元时期的南戏。元杂剧共有作品六百余部,数量宏大,我们今天能观读其全剧者,也有一百六十部之多。这些杂剧作品代表着宋元时期戏曲创作的最高水平。南戏作品今天流传下来的不多,但《琵琶记》、南戏“四大传奇”为其精华,从而也确立了南戏在古代戏曲史上的地位。

入明以后,我国古代戏曲的创作方兴未艾。在杂剧创作方面,终明一代涌现出不少新的作品;而长篇传奇创作则迎来了我国戏曲史上的第二个春天。许多优秀的剧作相继问世,深入民间。而明代的戏曲批评及理论研究也蓬勃展开,学术争鸣空前活跃,这对于总结戏曲创作经验,有着十分重要的意义。

在清代,戏曲创作仍呈现出万马奔腾的态势:杂剧创作在形式体

制上大力创新,成为名副其实的“短剧时代”;清传奇则承明作之遗风,向着更广阔的道路迈进,尤以切近现实,描写时代风云变幻的作品蜚声剧坛。清乾隆后期,我国地方戏兴起,“皮黄剧”(即京剧)则以其生动优美的音乐声腔,一枝独秀,逐渐在戏曲舞台上尽显风采。从此,在众多艺术家的共同努力下,终于奠定了它“国剧”的崇高地位。

纵观我国古代戏曲的发展,可谓姿态万千,姹紫嫣红,是我国古代文化宝库中一份十分重要的文化遗产。20世纪80年代以来,为普及古代戏曲知识,也为适应高等院校文科教学的需要,我国一些资深的学者专家先后编著了若干本古代戏曲的著作和读本,于普及戏曲知识、推动高校文科教学作出了很大的贡献。21世纪以来,我国的各项事业深入发展,大学生的人数也急剧增加,高等教育的层次更加丰富多彩,如何尽快适应这一时代的变化、要求,成为我们面临的一个重要课题。鉴于上述情况,我们编著了这本《中国古典戏曲名著释评》一书,意在向广大学生和戏曲爱好者进一步普及古代的戏曲知识,以更好地适应当前的高等教育,并使这份灿烂的文化遗产得以发扬光大。

本书选评的作品范围包括元杂剧、南戏、明代杂剧、明代传奇和清代传奇等。在具体作品的选择上力求兼顾题材内容的多样化,作品在特定时期的代表性,作品的艺术性和观赏性,作品对后世的影响及作家在当时的知名度等问题。在编写体例上包括:作家及其创作简介;所选剧作内容介绍及全剧总评;剧中词语注释及所选各“折”或各“出”戏的具体评析,以使读者对全剧和有关内容均有较好的了解和认识。

本书的编写得到王志民先生的帮助及内蒙古大学出版社石斌先

生的指教和大力支持,尹金哲同志和杨敏同志在排版筹划及校对方面也帮助甚多。在此,一并致以深深的谢意。

本书在编写中曾努力汲取前辈学者在戏曲方面的研究成果,这里就不一一列出。由于本人水平有限,书中不当之处还请专家和广大读者批评指正。

索俊才

2006年·仲春记于内蒙古师范大学

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

元杂剧

窦娥冤	关汉卿(3)
第一折	(6)
第三折	(13)
望江亭	关汉卿(18)
第三折	(19)
汉宫秋	马致远(29)
第三折	(32)
第四折	(38)
西厢记	王实甫(42)
第二本第四折	(46)
第四本第三折	(51)
墙头马上	白 朴(58)
第一折	(61)
第三折	(67)
赵氏孤儿	纪君祥(76)
第一折	(79)
第三折	(86)
黑旋风	高文秀(93)
第三折	(96)

浣池会	高文秀(104)
第三折	(105)
第四折	(112)
潇湘夜雨	杨显之(118)
第二折	(120)
第三折	(126)
灰阑记	李行道(131)
第二折	(134)
第四折	(142)
王粲登楼	郑光祖(150)
第二折	(152)
杀狗劝夫	萧德祥(160)
第二折	(163)
玉壶春	贾仲明(172)
第二折	(174)
罗李郎	无名氏(182)
第一折	(184)
第三折	(190)

南 戏

琵琶记	高 明(199)
第五出 南浦嘱别	(202)
第二十一出 糟糠自厌	(208)
第二十五出 祝发买葬	(212)
第二十八出 中秋赏月	(216)
第二十九出 乞丐寻夫	(219)
幽闺记	施 惠(225)
第十七出 旷野奇逢	(228)
第二十五出 抱恙离鸾	(231)

第三十二出 幽闺拜月	(239)
------------------	-------

明代杂剧

中山狼	康 海(246)
第三折	(248)
狂鼓史渔阳三弄	徐 渭(255)
雌木兰替父从军	徐 渭(267)
第一出	(267)

明代传奇

宝剑记	李开先(276)
第三十七出 夜奔	(277)
浣纱记	梁辰鱼(281)
第二十三出 迎施	(282)
鸣凤记	无名氏(288)
第十四出 灯前修本	(289)
玉簪记	高 濂(297)
第十六出 寄弄	(298)
第二十三出 追别	(303)
牡丹亭	汤显祖(309)
第十出 惊梦	(310)
第十二出 寻梦	(319)
红梅记	周朝俊(326)
第四出 杀妾	(327)
第十七出 鬼辩	(331)
娇红记	孟称舜(338)
第四十三出 生离	(340)

清代传奇

- 长生殿 洪 升(349)
- 第二十四出 惊变 (350)
- 第二十五出 埋玉 (355)
- 桃花扇 孔尚任(362)
- 第七出 却奁 (364)
- 第三十八出 沉江 (370)

元 杂 剧

元杂剧是我国古代戏曲史上的一个黄金时代,在戏曲发展史上具有里程碑式的伟大意义。元杂剧不仅造就了像关汉卿、王实甫那样杰出不朽的剧作家,而且在创作上,共写出杂剧作品六百多部,取得了前无古人的辉煌成就。据元末文人夏庭芝《青楼集》的记载,元杂剧可分为十类内容:“有驾头、闺怨、鶺鴒儿、花旦、披秉、破衫儿、绿林、公吏、神仙道化、家长里短之类”。总之,元杂剧从各个角度展示了元代社会生活的情貌,题材广泛,内容丰富,生动而又全面地反映了有元一代上至王公贵族下至平民百姓的生活。可以说,元杂剧是一部元代社会生活的艺术画卷,同时,也是古代戏曲史上具有强烈的现实主义创作特色的时代之作。

元杂剧中有大量历史题材作品的创作,在这些剧作中,作家们通过对历史事件、历史人物的观照与描写,或借古讽今,或以古鉴今,表达了他们对现实生活的感受,抒发了他们治国修身、平天下的社会政治理想。

元杂剧是古代戏曲发展史上的成熟时期,中国古代戏曲从元杂剧起,逐步走上一条体制规范化的道路。首先,元杂剧形式为一剧四折(“折”,相当于今天的场或幕),若内容繁复还可加用“楔子”作补充。这种结构模式始于金末元初的关汉卿等人,如朱权所言:关汉卿乃“初为杂剧之始”(《太和正音谱》)。今天看来,无论从时间上看,还是从舞台表演看,这是一种比较适合于戏曲演出的结构形式。因此,有元一代元杂剧家们均将此奉为圭臬,予以遵守。即使《西厢记》《西游记》等长篇杂剧作品,虽云“五本”“六本”,而每本也终为