

王季忠

推荐 古代戏曲

● 大家推荐大家读

● 著名学者精心注释

● 中国古代文学的

经典读物

● 一代宗师殷殷推荐

王小雷 注释

广陵书社

王季思

• 大家推荐大家读 •

推荐

古代戏曲

王小雷 注释

广陵书社

图书在版编目(CIP)数据

王季思推荐古代戏曲/王小雷注释. —扬州:广陵书社, 2004.6

(大家推荐大家读丛书)

ISBN 7-80694-056-1

I.王... II.王... III.古代戏曲—中国—选集
IV.I237

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第060113号

书 名 王季思推荐古代戏曲

著 者 王小雷注释

责任编辑 高小健

出版发行 广陵书社

扬州市凤凰桥街24-6号 邮编 225002

发行部电话 (0514)7343427

网 址 www.yzqlpub.com

E-mail: glss@yztoday.com

印 刷 扬州鑫华印刷有限公司

扬州市运河西路215号 邮编 225003

开 本 880×1230毫米 1/32

印 张 4.75

版 次 2004年11月第1版第1次印刷

标准书号 ISBN 7-80694-056-1/I·15

定 价 12.00元

广陵书社版图书凡印装错误均可与出版社联系调换

编辑寄语

当代八位学界泰斗倾力推出的“大家推荐大家读”丛书，是前辈学者毕生思索、探寻、追求而得到的智慧的选择；是他们积一生治学之丰富经验，满怀挚爱向广大文学爱好者奉献的珍贵的礼物。十多年过去了，八位学者中，有的已经作古；而当年为本丛书作注的“弟子们”，如今也已成为中国古典文学研究领域的中流砥柱。因此，这一套丛书，包含了两代学者对过去、现在、未来的崇高、美好的祝愿。

文学是不朽的。

愿这套包含当代中国学者心血的丛书，能长久地与您相伴，直到永远。

《大家推荐大家读丛书》编委会名单

(以姓氏笔画为序)

马欣来 王 实 刘永明 关家鹤

孙叶锋 李春林 李 玲 胡友鸣

赵昌智 钟振振 陶 凯 梁刚建

曾学文

中国戏曲为什么如此动人

王季思

这部古典戏曲选本，是我平生完成得最快也比较满意的本子。从今年1月10日开始，到4月25日结束，总共三个半月时间，分三个阶段进行：先是选定剧目，继是小雷写注释、题解，最后由我统审全稿并写序言。

我在60年代初期，曾与苏寰中、黄天骥合编《元人杂剧选》，在“文革”中被抄去烧毁。到70年代末，又与苏、黄及吴国钦合编了《元杂剧选注》，于1980年11月出版，前后经历近20年。后来与苏、黄、吴合编《中国戏曲选》，由1980年4月开始到1985年12月出版，前后将近5年。此外我还与李悔吾、萧善因等合选了《中国十大古典喜剧集》和《中国十大古典悲剧集》，时间在3年以上。我经常想起夏承焘先生的话：“做学问靠命长，不靠拼命。”我如果不是活到今天，这些选本都无法完成。这些选本的陆续完成，又为我这次精选，打下了比较坚实的基础，使我有可能会在3个多月的时间里完成这个本子。

戏曲究竟萌芽于什么时代，向来争论不休。我看是和诗歌、音乐的萌芽同其久远，即萌芽于人类的童年阶段。沈约《宋书·谢灵运传论》：“歌咏所兴，宜自生民始也。”透露了此中消息。虞廷君臣赓歌，百兽率舞，即反映了史前时期人和野兽的斗争；秦汉时期的角抵戏，是它的遗风。后来又演了黄帝和蚩尤两大部落的战斗，场景更加阔大。进入夏商周的奴隶社会，生产有所发展，社会进一步分工，每一王朝始建时为了让广大的臣民从紧张的战争气氛中摆脱出来，恢复生产，在都城

建筑灵囿、灵台等供自己休息，也让臣民游观，表示与民同乐。同时还在宫廷里豢养了专业性的乐师、优伶，供自己娱乐。与此相适应，民间在相对治平的时期，咏诗奏乐歌唱生产的丰收与婚姻的及时，如《国风·二南》中一些乐曲之所显示。这些都是我国戏曲萌芽状态的遗迹。

比之希腊悲剧、印度梵剧，中国戏曲是萌芽早而开花迟，酝酿久而成果大的艺术品种。戏剧是综合性的艺术，把不同艺术品种融合于空间狭小、时间有限的舞台演出之中，需要长时期的历史酝酿过程。中国戏曲综合的艺术因子又远较希腊悲剧、印度梵剧为多样。诗歌、舞蹈早就融合于迎神、娱宾的乐曲之中，后来又加入杂技、幻术、武打、假面、服饰等技术性动作和妆饰性艺术。这些不同艺术因子的加入场地演唱，如两汉砖刻、敦煌壁画之所显示，需要较长的历史过程；后来又与表现人物故事的演唱结合，达到融化无迹的化境，需要更长的历史过程。中国戏曲又在长期的封建社会发展，由于封建正统文人对戏曲的鄙视，又在艺术自身之外延缓了它的发展。然正因为中国戏曲的综合广，酝酿久，发展迟，适应着中国一句老话，“大器晚成”，它的优秀成果，虽不比希腊悲剧的早熟，舞台生命却更久远，社会影响也更广泛。

黑格尔说：“戏剧的产生是文化已高度发展的时代，其时诗人无论在世界观还是在艺术修养方面，自觉性都已达到高度的发展。”（见《美学》第3卷下册267页）这里说的诗人实际即是剧作家，它在中国戏曲史里同样得到印证。很难想象，关汉卿如果没有为汉家争取正统地位的民族意识，他会把关羽的舞台形象塑造得如此豪情喷薄；王实甫如果没有为青年男女争取自愿结合的强烈愿望，他会把莺莺、张生的舞台形象塑造得如此楚楚动人；梁辰鱼如果没有“国家之事极大、婚姻之事极小”的国家观念，他会把范蠡、西施的舞台形象塑造得如此光彩照人。这是就剧作家的世界观说的。至于艺术修养，一些优

秀的古典戏曲作家，更显得取精用宏。没有唐人传奇、宋元话本的先行，剧本的故事情节不可能渐趋紧凑；没有唐诗宋词的先行，剧本的曲词不可能如此流美；没有宋金诸宫调、唱赚的先行，不可能根据剧情的变化，组织不同的曲调来演奏。写戏曲比写其他文学样式要难，因为它是综合性艺术，需要具备各种不同的艺术修养，并加以融会贯通。然而从另一方面看，读者从一个优秀戏曲作家的作品里将会体会到他进步的思想倾向和多方面的艺术修养，其欣赏效果也将是多样的、综合的。

现在可以谈谈这个选本的选目问题。

“健康的思想内容和尽可能完美的艺术形式”，曾经是我们前几个戏曲选本的选目标标准，今天也还适用。但随着时代的转进，读者文化素养的提高，应有些新的考虑。

由时代的转进说，我们正在进行社会主义现代化建设。建设需要安定的社会环境，人心自然也乱久思治。“治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖”，《诗大序》的作者早就对诗歌、音乐与时世的关系作了历史性的概括。为了发扬治世之音，安定我们的建设环境，在文艺上人们希望看到安乐的气氛、祥和的气象、成功的范例，跟那些强调揭露黑暗、激怒人心的乱世之音又有所区别。当然，为了安不忘危，治不忘乱，对我们建设新中国过程中的腐败现象、错误倾向又要有所揭露，但态度应该是惩前毖后、治病救人的。跟这种时代之音相适应，我们在选目时，适当压缩了悲剧场子，增加了喜剧和正剧。举例来说，关汉卿的作品，我在前三个选本里都选了他的《窦娥冤》和《救风尘》，这次他是第一个入选的作家，一翻开选本就怨气冲天，跟我们的时代气氛、读者的心理愿望不大合拍，改选了《单刀会》。因为它是斗争胜利的范例，可以鼓舞人们热爱祖国的豪情和信心。在南戏《拜月亭》里，我不选悲剧性场子“抱恙离鸾”，而选喜剧性的“招商谐偶”。在《桃花扇》里不选悲剧性的“守楼”，而选正剧性的“却奁”，

同样说明问题。

再就读者说，这个本子是作为文艺读物编选的。作为舞台演出本，要给识字的人和识字的人同看，曲词、对白越通俗越本色越好。现传一些南戏北剧的手抄本就是如此。后来经过书会才人的加工，书坊文人的整理，文理清通，曲词更流美了，这才吸引了越来越多的读者，也打入士大夫阶层，动摇了他们的诗文擅长的独尊地位。有些擅长诗文的作家也热心写起戏来，在戏曲史上出现了汤显祖的“临川四梦”，吴炳的“粲花五种”，李渔的“笠翁十种”，蒋心余的“藏园十种”，以及洪昇、孔尚任经过十年惨淡经营才完稿的《长生殿》、《桃花扇》。比之以本色、当行擅长的宋元南戏杂剧，他们的传奇剧本以其文采斐然，赏心悦目，赢得更广大的读者。我们这次选目，为读者着想，也多从这一派作家作品选取。在入选的剧目中，《琵琶记》不选“糟糠自虐”、“琵琶上路”，而选“琴诉荷池”；《长生殿》不选《楔游》、《絮阁》，而选《弹词》，也出于这种考虑。由于文词的变化，不像口语的变化来得快，所以文采派的作品可以得到一些文学素养较高的人的喜爱，流传也较久远。孔子说：“言之不文，行之不远。”多少可以说明这个道理。“五四”运动以后，为了启迪民众，雪耻图强，提倡白话文学和民间口头创作，很有必要。然因此就轻视一些优秀的诗文作家和明清文采派的传奇作家，未免矫枉过正，何况今天人民的文化素质已远非“五四”时期可比。他们看多了普及的大众化的作品之后也希望看到一些提高的文学色彩较浓厚的作品。

在十八世纪的欧洲，曾经出现过“中国戏剧热”。期望在下一世纪的某个时候能够再次出现。这不是一个虚幻的向往，在异域出现“中国戏剧热”，是中华民族富强以后必然出现的趋向。

这个选本的完成，不仅时间最短，合作得也比较愉快。小雷根据我的选目起草初稿，遇到问题她随时提问，我随时作答，父女之间得到文字商量之乐。我书房里戏曲本子和工具书都较多，记得小雷在注《琵琶记》时注到“楼台倒影入池塘，绿树阴浓夏日长”两句，我觉得似曾相识，旧本没有注明，我童年时读过《千家诗》，仿佛有点印象，小雷一查就查到了，是高骈《山亭夏日》中的两句。我快意于童年记忆的未曾完全丧失，不禁得意忘形，笑得说不出话来。

我今年已过八五，除了《全元戏曲》的收尾工作外，本不想再搞其他著作。这个选本的完成，还出于我对亡妻姜海燕的怀念，她与我结婚30年，一直是我工作上的得力帮手，生活上的亲密伴侣。有了小雷后，她又以慈母的爱心倾其注意力于小雷，并希望我在专业上帮助她尽快成长。我与小雷这次合作较愉快，是还想以我们父女合作的成果敬献于她的遗像之前，告慰她还像她在生时一样地生活，一样地工作，并没有忘记她长期以来对我们的殷切瞩望。

一九九一年四月二十六日

目 录

中国戏曲为什么如此动人	王季思(1)
单刀会第四折〔刀会〕	关汉卿(1)
汉宫秋第三折〔送别〕	马致远(7)
西厢记第三本第二折〔闹简〕	王实甫(13)
李逵负荆第一折〔酒店〕	康进之(22)
赚蒯通第四折〔庭辩〕	无名氏(29)
琵琶记第二十二出〔琴诉荷池〕	高 明(37)
拜月亭第二十二出〔招商谐偶〕	施 惠(43)
浣纱记第二十三出〔迎施〕	梁辰鱼(53)
女状元第四出〔试凤〕	徐 渭(59)
文姬入塞	陈与郊(69)
牡丹亭第十出〔惊梦〕	汤显祖(77)
绿牡丹第十八出〔帘试〕	吴 炳(84)
娇红记第四十三出〔生离〕	孟称舜(90)
清忠谱第十一折〔闹诏〕	李 玉(96)

风筝误第二十九出〔诨美〕	李 渔(103)
长生殿第三十八出〔弹词〕	洪 昇(111)
桃花扇第七出〔却奁〕	孔尚任(119)
汲长孺矫诏发仓	杨潮观(126)
四弦秋第三出〔秋梦〕	蒋士铨(135)
尼姑思凡	无名氏(140)

单刀会

关汉卿

第四折^[1] 刀会

(鲁肃上,云)欢来不似今朝,喜来那逢今日。小官鲁子敬是也。我使黄文持书去请关公,欣喜许今日赴会,荆襄地合^[2]归还俺江东。英雄甲士已暗藏壁衣之后,令人江上相候,见船到便来报我知道。

(正末^[3]关公引周仓上,云)周仓,将到那里也?(周云)来到大江中流也。(正云)看了这大江,是一派好水也呵!(唱)

【双调新水令】^[4]大江东去浪千叠,引着这数十人驾着这小舟一叶。又不比九重龙凤阙^[5],可正是千丈虎狼穴。大丈夫心别^[6],(云)来,来,来!(唱)我觑这单刀会似赛村社^[7]。

(云)好一派江景也呵!(唱)

【驻马听】水涌山叠,年少周郎何处也?不觉的灰飞烟灭,可怜黄盖转伤嗟。破曹的檣櫓一时绝,鏖兵的江水犹然热,好教我情惨切!(云)这也不是江水,(唱)二十年流不尽的英雄血!

(云)却早来到也,报复去。(卒报科^[8])(做相见科)(鲁云)江下小会,酒非洞里之长春,乐乃尘中之非艺^[9],猥劳^[10]君侯屈高就下,降尊临卑,实乃鲁肃之万幸也。(正云)量某有何德能,着大夫置酒张筵,既请必至。(鲁云)黄文,将酒来。二公子满饮一杯。(正云)大夫饮此杯。(把盏科)(正云)想古今咱这人过日月好疾也呵!(鲁云)过日月是好疾也。光阴似骏马加鞭,浮世似落花流水。(正唱)

【胡十八】恰一国兴,早一朝灭,那里也舜五人、汉三杰?^[11]两朝相隔数年别,不付能^[12]见者,却又早老也。开怀的饮数杯,(云)将酒来。(唱)尽心儿待醉一夜。

(把盏科)(正云)你知“以德报德，以直报怨”^[13]么？(鲁云)既然将军言“以德报德，以直报怨”，借物不还者谓之怨。想君侯文武全材，通练兵书，习《春秋》《左传》^[14]，济拔颠危，匡扶社稷^[15]，可不谓之仁乎？待玄德如骨肉，觑曹操若仇讎，可不谓之义乎？辞曹归汉，弃印封金^[16]，可不谓之礼乎？坐服于禁，水淹七军^[17]，可不谓之智乎？且将军仁义礼智俱足，惜乎止少个信字，欠缺未完。再若得全个信字，无出君侯之右也^[18]。(正云)我怎生失信？(鲁云)非将军失信，皆因令兄玄德公失信。(正云)我哥哥怎生失信来？(鲁云)想昔日玄德公败于当阳之上，身无所归，因鲁肃之故，屯军三江夏口。鲁肃又与孔明同见我主公，即日兴师拜将，破曹兵于赤壁之间。江东所费巨万，又折了首将黄盖^[19]。因将军贤昆玉^[20]无尺寸地，暂借荆州以为养军之资；数年不还。今日鲁肃低情曲意，暂取荆州，以为救民之急；待仓廩丰盈，然后再献与将军掌领。鲁肃不敢自专，君侯台鉴不错^[21]。(正云)你请我吃筵席来那，是索荆州来？(鲁云)没、没、没，我则这般道。孙、刘结亲，以为唇齿，两国正好和谐。(正唱)

【庆东原】你把我真心儿待，将筵宴设，你这般攀今览古，分甚枝叶^[22]？我根前使不着你“之乎者也”、“诗云子曰”，早该豁口截舌^[23]！有意说孙刘，你休目下番成吴越^[24]！

(鲁云)将军原来傲物轻信！(正云)我怎么傲物轻信？(鲁云)当日孔明亲言：破曹之后，荆州即还江东。鲁肃亲为代保。不思旧日之恩，今日恩变为仇，犹自说“以德报德，以直报怨”。圣人道：“信近于义，言可复也^[25]。”“去食去兵，不可去信^[26]。”“大车无輹，小车无輹，其可以行之哉^[27]？”今将军全无仁义之心，枉作英雄之辈。荆州久借不还，却不道“人无信不立！”^[28](正云)鲁子敬，你听的这剑戛^[29]么？(鲁云)剑戛怎么？(正云)我这剑戛，头一遭诛了文丑，第二遭斩了蔡阳^[30]，鲁肃呵，莫不第三遭到你？(鲁云)没、没，我则这般道来。(正云)这荆州是谁的？(鲁云)这荆州是俺的。(正云)你不知，听我说。(唱)

【沉醉东风】想着俺汉高皇图王霸业，汉光武秉正除邪，汉献帝将董卓诛，汉皇叔把温侯灭^[31]，俺哥哥合承受汉家基业，则你这东

吴国的孙权，和俺刘家却是甚枝叶？请你个不克己^[32]先生自说！

(鲁云)那里甚么响？(正云)这剑戛二次也。(鲁云)却怎么说？(正云)这剑按天地之灵，金火之精，阴阳之气，日月之形；藏之则鬼神遁迹，出之则魑魅^[33]潜踪；喜则恋鞘沉沉而不动，怒则跃匣铮铮而有声。今朝席上，倘有争锋，恐君不信，拔剑施呈。吾当摄剑，鲁肃休惊。这剑果有神威不可当，庙堂^[34]之器岂寻常；今朝索取荆州事，一剑先交鲁肃亡。(唱)

【雁儿落】则为你三寸不烂舌，恼犯我三尺无情铁。这剑饥餐上将头，渴饮仇人血。

【得胜令】则是条龙向鞘中蛰^[35]，唬得人向坐间呆，今日故友每才相见，(云)剑呵！(唱)休着俺弟兄每相间别。鲁子敬听者，你个鲁大夫休乔怯，畅好是随邪^[36]，休怪我十分酒醉也。

(鲁云)臧宫，动乐。(臧宫上，云)天有五星，地攢^[37]五岳，人有五德，乐按五音。五星者：金、木、水、火、土。五岳者：常、恒、泰、华、嵩。五德者：温、良、恭、俭、让。五音者：宫、商、角、徵、羽^[38]。(甲士拥上科)(鲁云)埋伏了者。(正击案，怒云)有埋伏也无埋伏？(鲁云)并无埋伏。(正云)若有埋伏，一剑挥之两段！(做击案科)(鲁云)你击碎菱花^[39]。(正云)我特来破镜！(唱)

【搅筝琶】却怎生闹炒炒军兵列，上来的休遮当，莫拦截！(云)当着我的，呵呵！(唱)我着他剑下身亡，目前流血。便有那张仪口、蒯通舌^[40]，休那里躲闪藏遮。(云)壮士一怒，别话休提！(唱)好生的送我到船上者，我和你慢慢的相别。

(鲁云)你去了倒是一场伶俐^[41]。(黄文云)将军，有埋伏哩。(鲁云)迟了我的也。(关平领众将上，云)请父亲上船，孩儿每来迎接哩。(正云)鲁肃，休惜殿后^[42]。(唱)

【离亭宴带歇指煞】我则见紫袍银带公人^[43]列，晚天凉风冷芦花谢，我心中喜悦。昏惨惨晚霞收，冷飕飕江风起，急飐飐^[44]云帆扯。承管待^[45]、承管待，多承谢、多承谢。道与艖公且慢者，缆解开岸边龙，船分开波中浪，棹搅碎江心月。正欢娱有甚进退，且谈笑

不分明夜^[46]。说与你两件事先生记者：百忙里称不了老兄心，急切里^[47]倒不了俺汉家节。(并下)

【题解】

此剧全名《关大王独赴单刀会》。关大王即关羽。三国鼎立之初，东吴鲁肃曾作保将荆州借给刘备，刘备派关羽镇守。赤壁之战后，鲁肃想向关羽要回荆州。此剧前二折写鲁肃定计三条，请关羽过江赴宴，东吴老臣乔国老、关羽故人司马徽深知关羽勇烈威武，劝鲁肃不要自讨苦吃。第三折写关羽明知宴会包藏祸机仍然慷慨应邀。这里所选的第四折则写关羽与鲁肃的正面交锋。史载当时关羽以“夫土地者，惟德所在耳，何常之有”为由拒绝鲁肃；又有记载鲁肃据理力争，振振有词，关羽无言以对的。本剧却写关羽以维护汉家基业为己任，大义凛然，藐视孙吴，勇武逼人，令鲁肃乖乖将他送上归舟。这一改造，无疑寄托了在外族统治下的汉族人民的理想。本剧把历史上发生在益阳的谈判改到江边，让关羽对江凭吊赤壁之战，令江山为人物添豪情，人物为江山增气象，表现出深邃奇丽的诗意和感情。另外，本剧能发挥我国戏曲在舞台处理上的特点，通过鞘公开船、解缆等的虚拟动作和关羽、周仓等在渡江时的动荡姿态，给人以美的享受。这些特点使本剧成为《三国演义》成书之前的一个优秀的三国故事剧，至今仍是京剧红生戏的著名剧目。

本出据《元杂剧选注》(王季思等选注)移录，个别地方参照《元刊杂剧三十种》补正。注解参考王学奇的《关汉卿全集校注》、吴国钦的《关汉卿全集》。

【作者简介】

关汉卿，中国戏剧史上的伟大作家。因其生平资料缺乏，只能根据零星线索，推测他是由金入元的作家，出生并活动于今河北一带，著有杂剧六十多种，居元代剧作家之首，今存十八种。此剧为关汉卿晚年所作。

【注释】

[1]折：元杂剧剧本结构的一个段落。相当于现代戏剧中的一幕。元杂剧一般以四折为一本，高潮往往出现在第三折。但本剧把高潮安排在第四折，别具一格。

[2]合:意为应该。

[3]正末:扮演剧中主要男性人物的角色,简称“正”或“末”。元杂剧有“末本”“旦本”之别,凡末本全部曲牌皆由正末独唱。

[4]双调:戏曲宫调名。宫调是我国古代音乐里的乐调,好像西方音乐中有C调、D调一样,在戏曲中通用的有仙吕、南吕、中吕、黄钟、正宫、大石、双调、商调和越调等九种。〔新水令〕及下面的〔驻马听〕等,是双调里的曲牌。〔新水令〕和〔驻马听〕两曲,多化用苏轼〔念奴娇〕《赤壁怀古》句而更富英雄气概,历来最为人所称赏。

[5]九重:这里指皇帝的住处。阙:皇宫门前两边的牌楼。

[6]别:特别,不一般。

[7]赛村社:农村社日的迎神赛会。

[8]科:戏曲术语,指元杂剧剧本中关于动作、表情或其他方面的舞台提示。

[9]长春:神话中仙人酿制的美酒之名。菲(fěi 匪)艺:薄艺,不像样的技艺。

[10]猥(wěi 委)劳:有劳,麻烦。猥,卑下意,在此表示谦卑。

[11]舜五人:指舜的五位贤臣禹、弃、契、皋陶、垂。汉三杰:指汉高祖刘邦的辅臣张良、韩信、萧何。

[12]不付能:才能,好不容易的意思。

[13]“以德报德,以直报怨”:语见《论语·宪问》,意为应用恩德报答别人的恩德,用公正的态度对待别人的不公。

[14]《春秋》:相传是孔子据鲁国文献写的史书。《左传》:相传是左丘明根据《春秋》而敷衍的史书。

[15]济拔:犹“救拔”,拯救的意思。颠危:指动乱的危局。匡扶社稷:意为匡救国家。“社”为土地神,“稷”为粮食神,俱为古代帝王所必祭祀的,因此成为国家的代称。

[16]辞曹归汉,弃印封金:关羽在徐州兵败,弟兄失散后一度归附曹操,后得知刘备下落,便留下曹操厚赠的金银印绶,带着刘备的家小投奔刘备。

[17]坐服于禁,水淹七军:曹操派于禁统领七支军旅攻樊城,关羽决襄江之水淹之。

[18]无出君侯之右:没有高于君侯(指关羽)的。右,古时以右为上,指较高的地位。

[19]黄盖:东吴部将,史载死于疾病。民间传说他中箭落水而亡。

[20]昆玉:敬称别人兄弟,此指刘备。

[21]不错:明白鉴察的意思。台鉴不错:是禀陈情况之后请求裁夺的恭辞。

[22]枝叶:在此比喻与本题无关的闲话;在下面〔沉醉东风〕中则指旁枝远族。

[23]豁口截舌:豁开口,割掉舌头,意思怪他多嘴。