

无障碍阅读系列
BARRIER-FREE READING SERIES

教育部
《语文课程标准》
推荐书目

西厢记

[元]王实甫 著 牛庆国 校注

名著精选·全面分析
名师导读·全面解题
名家指点·全面提高
注音解词·全面去障
精读大师佳作·培养语文素质
紧扣课标要求·提升读写水平
适合学生阅读

时代文艺出版社

无障碍阅读系列

BARRIER-FREE READING SERIES

教育部《语文课程标准》推荐书目

西厢记

[元]王实甫 著 牛庆国 校注

名著精选·全面分析
名师导读·全面解题
名家指点·全面提高
注音解词·全面去障

精读大师佳作·培养语文素质
紧扣课标要求·提升读写水平

适合学生阅读

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西厢记 / (元) 王实甫著. — 长春: 时代文艺出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5387-5175-8

I. ①西… II. ①王… III. ①杂剧—剧本—中国—元代 IV. ①I237.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第060797号

出品人 陈琛

产品总监 郭力家

选题策划 邓淑杰

责任编辑 王峰

封面设计 黄龙

排版制作 吴桐

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专有使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载, 违者必究

西厢记

[元] 王实甫 著 牛庆国 校注

出版发行 / 时代文艺出版社

地址 / 长春市泰来街1825号 时代文艺出版社 邮编 / 130011

总编办 / 0431-86012927 发行部 / 0431-86012957 北京开发部 / 010-63108163

官方微博 / weibo.com / tlappress 天猫旗舰店 / sdwycbsgf.tmall.com

印刷 / 三河市万龙印装有限公司

开本 / 660mm × 940mm 1 / 16 字数 / 170千字 印张 / 9.75

版次 / 2016年9月第1版 印次 / 2016年9月第1次印刷 定价 / 14.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

目录

MU LU

名师导读 / 001

要点提示 / 009

西厢记

第一本 张君瑞闹道场杂剧 / 016

第二本 崔莺莺夜听琴杂剧 / 043

第三本 张君瑞害相思杂剧 / 073

第四本 草桥店梦莺莺杂剧 / 097

第五本 张君瑞庆团圆杂剧 / 118

考点延展 / 143

思考提高 / 147

名师导读

名师导读

名师导读

作者简介

王实甫，元代著名戏剧家。名德信，大都（今北京）人。生卒年代不详，生平事迹在史籍中也鲜有记载。根据前人的考证，王实甫活动的主要时期大约在元成宗铁木耳元贞、大德（1295—1307）前后，期间正是元杂剧创作的鼎盛时期。在元代众多的戏剧创作者中，王实甫能够创作出如《西厢记》一般如此优秀的作品，成为当时公认的才华出众的剧作家，与他长期流连于勾栏瓦肆之间不无关系。

元末明初的剧作家贾仲明曾作挽词《凌波仙》一首追悼王实甫，词中写道：“风月营密匝匝列旌旗，莺花寨明颼颼排剑戟，翠红乡雄赳赳施谋智。”词中的“风月营”“莺花寨”“翠红乡”，是元代官妓聚居的地方，也正是元杂剧演出的主要场所。与歌妓的密切往来，使得王实甫的作品内容多是儿女风情，风韵十足；也正因此，他的作品能够反映下层人民的愿望，在一定程度上具有反封建意义。

王实甫的戏剧除《西厢记》外，还有《丽春堂》《破窑记》《芙蓉亭》《贩茶船》《双渠怨》《娇红记》《进梅谏》《多月亭》《丽春园》《明达卖子》《于公高门》《七步成章》和《陆绩怀橘》，共十四种。除《西厢记》《丽春堂》《破窑记》完整流传至今，《芙蓉亭》《贩茶船》各仅存一折曲文外，其余九种皆已失传。

作品介绍

《西厢记》，全名《崔莺莺待月西厢记》，又称《张君瑞待月西厢记》。全剧述写了书生张君瑞与相国之女崔莺莺的爱情故事。实际上，二人的爱情故事最早来源于唐代著名诗人元稹的传奇小说《莺莺传》，并非王实甫首创。《莺莺传》问世之后，随着诸多封建文人墨客的诗词歌咏，以及到宋元时期以戏曲形式搬上舞台，崔、张的爱情故事广为流传。期间，不乏优秀的改编作品出现，而流传至今且颇为著名的是金代戏剧家董解元的《西厢记诸宫调》。董解元对崔、张的爱情故事进行了根本性的改造，在增改故事情节，重塑人物性格的前提下，更给予了它反封建的主题。王实甫的《西厢记》正是在董解元《西厢记诸宫调》的基础上的艺术再创作，使得崔、张的爱情故事情节更趋成熟和完善，情感也更加温婉动人，别具风韵。

《西厢记》全剧五本二十折（另有二十一折本），各本故事情节如下：

第一本《张君瑞闹道场杂剧》：前朝崔相国因病离世之后，其夫人郑氏和女儿莺莺扶灵柩至博陵安葬，途经河中府，暂寄灵柩于普救寺内。书生张君瑞进京应试路过蒲东，闲游普救寺，与莺莺在佛殿上偶遇，一见钟情。张生遂借故住在寺中。夜晚莺莺烧香，崔、张二人隔墙和诗，互诉情怀。

第二本《崔莺莺夜听琴杂剧》：叛将孙飞虎兵围普救寺，欲夺取莺莺为压寨夫人。崔母情急之中许愿：倘若谁有退兵之策，便将莺莺许配与他。张生挺身而出，写信向故友白马将军杜确求援。杜确解除危难，莺莺得救，而崔母变卦赖婚，崔、张二人虽有怨愤却也无可奈何。莺莺的侍女红娘，为打抱不平，成人之美，安排二人私下相会。

第三本《张君瑞害相思杂剧》：红娘为二人传递书信，莺莺欣喜之余对红娘仍怀有戒心，因而表面上声明要斥责张生予以告诫，但暗地里又回信约会张生。张生赴约之时，莺莺又碍于封建礼教的束缚而训斥了张生。张生忧郁而患相思病，卧床不起。见此情形，在红娘的帮助下，莺莺又主动与张生幽会。

第四本《草桥店梦莺莺杂剧》：崔母因得知崔、张二人私下结合而十分恼怒，于是拷问红娘。红娘利用崔母顾全门第的心理，机智地迫使她允诺了婚事。但崔母要求张生进京应试，若能取得功名，方可娶莺莺为妻。十里长亭，二人依依惜别。张生在赴京途中，夜宿草桥店，相思情切，梦见莺莺，醒后满心惆怅。

第五本《张君瑞庆团圆杂剧》：张生不负众望，金榜题名，准备拜授官职后便回去成亲，莺莺甚为欢喜。岂料崔母的侄子郑恒因与莺莺早有婚约，故意造谣，假称张生早已入赘卫尚书家为婿。崔母信以为真，恼怒之下，欲将莺莺许与郑恒。索幸张生及时归来力证清白，白马将军杜确也赶赴主持正义，郑恒羞愧撞树自尽，崔、张二人“有情人终成眷属”。

自成书至今，数百年来，王实甫的《西厢记》所抒发的“愿普天下有情人终成眷属”这一美好愿望，使它广为世人传颂，令闻者动容，读者心醉；而剧本在生动鲜活的人物形象、波澜起伏的情节结构以及典丽雅致的曲辞等方面的成就，也使它成为元杂剧史上，乃至中国戏剧史上的典范之作。

影响与评论

王实甫的《西厢记》一经问世，便蜚声于当时的剧坛与文坛，贾仲明在

《凌波仙》词中赞誉：“《西厢记》天下夺魁。”此后，文人墨客对王实甫及《西厢记》屡有称颂。有明一代，学者都穆在《南濠诗话》称“北词以《西厢记》为首”；戏曲研究家王世贞在《曲藻》中记载“北曲故当以《西厢》压卷”；文艺批评家胡应麟《少室山房笔丛》认为“《西厢记》为传奇冠”，又说“独戏文《西厢》作祖”；著名思想家李贽在《焚心·童心说》中更从文学发展的角度对《西厢记》给予了高度评价：“诗何必古选，文何必先秦？降而为六朝，变而为近体，又变而为传奇，变而为院本，为杂剧，为《西厢》曲，为《水浒传》……皆古今至文，不可得而时势先后论也。”至清代，著名戏剧家李渔在《闲情偶寄》中评道：“古曲之中，取其全本不懈，多瑜鲜瑕者，惟《西厢》能之。”如此诸多评价，可见《西厢记》无疑是我国古代优秀的戏曲作品。

《西厢记》在社会上所引起的巨大反响，不仅仅体现在前人的高度肯定上，更在于它为后世的文学创作和艺术实践提供了素材与思路。从同时代剧作家白朴的《东墙记》与郑光祖的《刍梅香》，到明代李日华、陆天池的《南西厢》等，无不受其影响，或是据其模仿而作，或是据其改编而成。清代诸多以爱情为主题的小说也或多或少从中汲取营养，最为人津津乐道的是曹雪芹在《红楼梦》第二十三回“《西厢记》妙词通戏语，《牡丹亭》艳曲警芳心”中，对贾宝玉与林黛玉在读过《西厢记》之后的印象的描述：“宝玉道：‘好妹妹，若论你，我是不怕的。你看了，好歹别告诉别人去。真真这是好书！你要看了，连饭也不想吃呢。’一面说，一面递了过去。林黛玉把花具且都放下，接书来瞧，从头看去，越看越爱看，不到一顿饭工夫，将十六出俱已看完，自觉词藻警人，馥香满口。虽看完了书，却只管出神，心内还默默记诵。”（《红楼梦》，人民文学出版社2008年版，第315页）由此也不难看出《西厢记》所以能让千千万万的文人骚客及青年男女为之动容的缘由了。

早在明清两代，对《西厢记》进行评点或校注工作的学者便不乏其

人,有王骥德、李卓吾、王世贞、汤显祖、凌濛初、唐伯虎、毛西河、金圣叹等近四十人之多,研究者更是数不胜数;而对它的翻刻本,流传至今的更达一百八十余种。近现代以来,又有诸多注本问世,具有代表性的如王季思先生的《集评校注〈西厢记〉》(上海古籍出版社1987年版)、张燕瑾先生校注本《西厢记》(人民文学出版社2005年版)等;研究者及研究著述更如雨后春笋般涌现,其中也不乏诸多颇有见地的评述,如郭沫若先生在《〈西厢记〉艺术上的批判与其作者的性格》一文中说:“元代文学,不仅限于剧曲,全是由这位母亲产生出来的。这位母亲所产生出来的女孩儿,总要以《西厢记》为最完美,最绝世的了。《西厢记》是超越时空的艺术品,有永恒而且普遍的生命。《西厢记》是有生命之人性战胜了无生命的礼教的凯旋歌,纪念碑。”(见《郭沫若全集·文学编·文艺论集》,人民文学出版社1990年版,第322页)袁行霈主编的《中国文学史》这部经典教材中认为,“如果说,关汉卿剧作以酣畅豪雄的笔墨横扫千军,那么,王实甫所写的具有惊世骇俗思想内容的《西厢记》,却表现出‘花间美人’般光彩照人的格调。剧坛上的关、王,如同诗坛上的李、杜,是一前一后出现的两对双子星座”,又称“作为剧本,《西厢记》杂剧表现出的舞台艺术的完整性,达到了元代戏曲创作的最高水平。”(高等教育出版社2003年版,第290页)

阅读建议

今天,当我们阅读这部“有永恒而且普遍的生命”的剧作,欣赏这“超越时空的艺术品”时,要重点把握以下三方面的内容:

第一,通过把握作品反对封建礼教和封建婚姻制度,崇尚恋爱自由的

思想内容,树立正确的人生观和爱情观。

第二,《西厢记》诗意典雅的词句与灵动活泼的口语完美融合,通过品味曲辞的语言艺术,提高自身的语言修养。

第三,通过剖析作品主人公之间矛盾冲突的设置对人物形象的塑造作用,理解戏剧冲突对舞台演出的重要性,提高自身的艺术修养。

《西厢记》自问世以来,由于其反封建的思想内容及其对才子佳人风流韵事的描写,使其在元明清时期一度被扣上“诲淫”的罪名,被归入禁书之列。然而,无论古代封建卫道士如何诋毁,《西厢记》仍凭借其旺盛的生命力,广为流传。在思想开放的现代文明社会,我们更应以敬畏的姿态,审美的眼光来对待这部戏剧瑰宝。

要点提示

人物：丰满多彩，高度典型

《西厢记》塑造了诸多个性鲜明，高度典型化的人物形象，有敢于热烈追求爱情而又不时迟疑反复的大家闺秀崔莺莺；有至性痴情而又遇事敢于担当的“傻角”张生；有热情正义，聪敏幽默的丫鬟红娘；有长者风范，治家谨严而又伪善可憎的封建卫道士崔夫人；还有阴险狡诈的膏粱子弟郑恒等等。

莺莺是出身高贵的相国之女，自小接受严格的封建文化的教养，加之与郑恒早有婚约，这意味着她在追求爱情的道路上不可能顺遂如意。戏剧一开始，便写出了莺莺这样一个大家闺秀的闺怨春愁，而在与张生偶遇，到二人“月下联吟”之时，出现在读者眼前的是一个胆大甚至带有叛逆性质的女子，“兰闺久寂寞，无事度芳春。料得行吟者，应怜长叹人”，在孝服未除，在佛门清静之地，如此诉说情怀，可谓真性情。接下来的普救寺之围，伴随着老夫人从许婚到赖婚的转变，莺莺的心情从满心欢喜到一腔愤怒，也使得她陷入矛盾彷徨之中。在经历了复杂曲折的思想斗争之后，在红娘的帮助下，莺莺终于和张生自由结合。不幸的是，私相授受终究被老夫人察觉，在老夫人的要求下，张生进京赶考。从十里长亭依依惜别，到张生金榜题名的时间里，莺莺对张生的思念之情及其身上的反抗精神都有着强烈的表现，如她诅咒与爱情相冲突的功名，“蜗角虚名，蝇头微利，拆鸳鸯在两下里”。无论道路如何曲折，莺莺对爱情的热烈追求最终使她获得了真正的爱情。

张生是一位有志于通过读书科考改变命运的穷书生。在他偶遇莺莺

之后,从此便钟情于她,全剧也处处体现着他的至性痴情。如他对莺莺一见钟情之后,白天“怨不能,恨不成,坐不安”,夜晚“睡不着如翻掌,少可有一万声长吁短叹,五千遍倒枕槌床”。这样的一个害相思的人物形象,细细品来,痴情之外竟有些傻得可爱。然而王实甫对张生形象的塑造并不仅仅局限于他的痴情,还刻画了他在危难面前敢于担当的品性。面对孙飞虎围困普救寺,张生致信白马将军杜确求援,“笔尖儿横扫了五千人”,可见其胆识与智谋。在一番波折之后,张生不愧“文章魁首”,榜首高中,并终能如愿娶得莺莺为妻。

红娘是莺莺的贴身侍婢,正是因为她热情正义,机智勇敢,才使得莺莺与张生的爱情终究得以保全。红娘一出场,王实甫便丝毫不吝笔墨地将一个热情火辣的女子呈现在读者面前。面对自言“不曾娶妻”的张生的冒失举动,红娘怒斥道:“先生习先王之道,尊周公之礼,不干己事,何故用心?早是妾身,可以容恕,若夫人知其事呵,决无干休!今后得问的问,不得问的休胡说!”这样的火辣贯穿全剧始终。而泼辣的背后,更是她的正义与果敢。她自始至终都在热情地帮助莺莺与张生,促使他们自由结合。面对老夫人的拷问,她巧妙地以“咄咄逼人”的力量打中要害,使得老夫人最终承认莺莺与张生的婚事。

崔母无疑是封建礼教和封建婚姻制度的卫道士。作为崔相国的夫人,加之她本身的门第出身,势必使她在管教女儿方面,在择婿的问题上,要严格执行封建道德的所有教条。当然,我们不能因为她阴险狡诈地赖婚,无情阻拦莺莺与张生的结合,便对她全然否定。毕竟,在她身上也体现出身为长者的威严风范,身为家长的治家严谨,更有身为母亲对女儿的爱。

郑恒是富贵之家的纨绔子弟,与崔母是姑侄关系,与莺莺早有婚约。当他知道莺莺再许与张生之后,心生不悦,前去“争亲”,怒云:“道不得‘一马不跨双鞍’!可怎生父在时曾许了我,父丧之后,母到悔亲?这个道理那

里有!”争亲不成,郑恒心生诡计,编造谎言,阴谋几近得逞。所幸张生及时赶回,揭穿了他的谎言。郑恒无地自容,撞树自尽。王实甫对郑恒虽着墨不多,却勾勒出了一个卑鄙龌龊的反面形象。

除以上五个主要人物外,王实甫还写出了惠明、法本长老、法聪、白马将军杜确、叛将孙飞虎等人物。这一个个丰满多彩,高度典型化的人物形象,很好地深化了戏剧的主题;而人物形象与戏剧冲突的相辅相成,更使得作品引人入胜。

情节:独具匠心,环环相扣

没有冲突,便不成其为戏剧。戏剧冲突是构成戏剧的根本要素,推动着戏剧情节的发生发展,表现着戏剧人物的性格,从而体现戏剧的主题。《西厢记》便有着独具匠心,环环相扣的戏剧冲突。

全剧的主要矛盾冲突是以封建礼教和封建婚姻制度的维护者崔母为一方,和以追求自由爱情,反对封建思想的张生、莺莺和红娘为另一方的激烈斗争。生长于显赫门第的莺莺与穷酸秀才张生本是门不当户不对的两个毫不相干的人物,然而就在普救寺的偶遇中,二人一见钟情,并在接连的相会中情意渐浓。原本不能正大光明在一起的他们,却又因叛将孙飞虎围困普救寺夺取莺莺一事而有了契机。作为封建卫道士的老夫人在危机之中许诺了二人的婚事。就在张生欣喜赴宴之时,又遭遇老夫人的无耻赖婚,使得张生忿恨,莺莺惆怅,二人无可奈何。而此时,红娘的热心撮合又使得两人重新走到了一起。私相授受终被老夫人发觉,按情理本该强烈反对的老夫人,却因红娘的机智勇敢而无奈承认了崔、张的婚事,但要以张生金榜

题名为条件。就在张生不负众望,金榜高中拜官归来迎娶莺莺之前,早与莺莺有婚约在身的纨绔子弟郑恒前来争亲。郑恒的阴谋诡计几近得逞,最终在张生的据理力争与白马将军杜确主持正义之下,郑恒败露。崔、张二人终成眷属。不难看出,在整个矛盾冲突中,各个故事情节环环相扣,构思合理,浑然天成。

《西厢记》虽然将崔、张、红与老夫人间的斗争作为全剧的主要矛盾冲突,然而作品中又有大量的情节来表现崔、张、红三人之间错综复杂、妙趣横生的冲突。大矛盾下蕴藏着小矛盾,这也是《西厢记》能够取得巨大成功的重要原因。

语言: 诗意隽永, 灵动活泼

当代著名的古典文学专家、文艺理论家霍松林先生在其《西厢述评》一书中说道:“《西厢记》是一部大型诗剧。它的语言,既是诗的语言,又是剧的语言。就诗的语言说,其辞采之优美,音韵之悠扬,诗情画意之浓郁隽永,在中国古典戏曲中是无与伦匹的。就剧的语言说,在形象化、个性化这一点上也显得相当突出。”(陕西人民出版社 1982 年版,第 92 页)霍先生对《西厢记》语言艺术的评述是稳妥的。

《西厢记》可谓语言艺术的宝库,诗意隽永的曲辞比比皆是,如第一本第四折中,写普救寺道场:“梵王宫殿月轮高,碧琉璃瑞烟笼罩。香烟云盖结,讽咒海波潮。幡影飘飘,诸檀越尽来到。”又如第二本第一折中写莺莺思念张生时的愁情“[八声甘州] 恹恹瘦损,早是伤神,那值残春。罗衣宽褪,能消几度黄昏? 风袅篆烟不卷帘,雨打梨花深闭门;无语凭阑干,目断