

粉墨春秋

中国人不可不知的经典戏曲故事

周传家 著

牡丹亭○西厢记○桃花扇○白蛇传○梁山伯与祝英台○
长生殿○窦娥冤○秦香莲○红线女○赵氏孤儿○

天津人民出版社

粉墨春秋

中国人不可不知的经典戏曲故事

周传家 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

粉墨春秋 / 周传家著. —天津: 天津人民出版社,
2008.6

ISBN 978-7-201-05917-4

I. 粉… II. 周… III. 戏剧史—中国—通俗读物
IV. J809.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 027012 号

天津人民出版社出版、发行

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子邮箱: tjrmcbs@126.com

北京温林源印刷有限公司印刷

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 16 开本 27.375 印张

字数: 250 千字 印数: 1-3000

定价: 39.80 元

了解戏曲,从这里出发……

泱泱中华有着悠久的文明史,世世代代创造了无比辉煌灿烂的文学艺术,丰富着人类文化的宝库。中国不仅是一个诗的大国、散文的大国、小说的大国,而且是一个戏剧的大国。

中国戏曲有着邈远的源头。先秦的原始歌舞、祭祀仪式及优人表演之中就已经包含了戏曲的因素,汉代的百戏堪称中国戏曲的摇篮。宋元以降,随着俗文学的蓬勃兴起,戏曲更如长江大河波涌浪翻,高潮迭起:南曲戏文标志着戏曲的成熟,北曲杂剧名家辈出,佳作如林。明清传奇从南曲戏文中脱颖而出,显示出浩浩荡荡的宏大气势。花部地方戏如雨后春笋,似烂漫山花,遍布于九州大地,构成花团锦簇、五彩缤纷的戏剧景观。

中国戏曲植根于博大精深的中华文化,是一株色、香、味独具的奇葩。在其漫长的汇流蜕变过程中,与中华民族的其他艺术形式,如诗词、绘画、书法、工艺、园林、建筑等互相影响,互为滋补,在处理生活真实与艺术真实、具象与抽象、形与神的关系等方面有着异曲同工之妙,形成相似或相近的神采与风貌,姹紫嫣红,春色满园。

舞台小天地,天地大舞台,戏曲舞台是社会人生舞台的缩影。戏如人生,人生如戏,戏曲堪称是一部形象的历史。人世间的光明与黑暗、文明与愚昧、民主与专制、自由与禁锢、科学与迷信、开放与狭隘之间的对峙与博弈,都在戏曲舞台上得到反映。数以万计的戏曲剧目,搬演出斑驳陆离的生活图景,刻画出多姿多态的人物形象,描绘出波澜壮阔的历史画卷,表现出中华民族对爱情、自由、平等、幸福的憧憬,对真善美的热烈追求。歌颂了中华民族仁人志士“富贵不能淫,贫贱不能



移,威武不能屈”,杀身成仁、舍生取义的牺牲精神,以及见弱兴怀、扶危济困、坚忍不拔、任劳任怨、忍辱负重的优良品质,同时无情地揭露并鞭挞了各种黑暗、腐败、丑恶的社会现象,抨击了民族败类、害群之马和社会蠹贼。戏曲与中国民众的精神世界、感情生活有着广泛而深刻的联系,体现出中华民族的生存意识、乐天意识,寄托着芸芸众生的清官之梦、法制之梦、团圆之梦、理想之梦。

戏曲剧本文学是一份宝贵的文学艺术遗产,其中不乏思想内容和艺术形式完美统一的佳构,亦有列之于世界戏剧之林而无愧色的杰作,完全可以和古希腊悲喜剧、印度梵剧、文艺复兴时期莎士比亚的戏剧及西方古典派、浪漫派的戏剧相媲美,春兰秋菊,各具异彩。许多古典戏曲名著至今依然活在舞台上,影响着一代又一代人的精神和感情;还有不少古典戏曲剧目流播海外,被译成拉丁文、法文、德文、英文、俄文、意大利文、日文,被外国剧作家一再改编。其生命力之强,应变适应能力之大,影响之深广,实在令人惊叹。

戏曲艺术博大精深,对于广大普通观众特别是青少年来说,了解戏曲最方便、最有效的方式莫过于从接触、了解、熟悉戏曲的经典剧目开始。但是,由于时代的变迁和条件的限制,今天的观众已经不可能直接看到所有古典剧目的舞台演出了。而要想阅读剧本,则又因为许多古典剧本卷帙浩繁,文字艰深,令人视为畏途。有鉴于此,就像当年兰姆兄妹把莎士比亚的剧本改写成散文故事一样,做一些通俗化的普及工作显得十分必要、十分及时。20世纪50—60年代,我国曾出版过零星的、散篇的戏剧故事书,但远远不能满足当代读者的需求。20世纪80年代初,我们经过反复比较,从浩如烟海的戏曲剧目中选取在戏曲发展史和戏曲舞台上具有一定代表性,思想内容健康积极、艺术形式精致完美的剧目60余个,本着尊重原作和舞台的原则,改写成戏曲故事,陆续编纂出版了《中国戏曲故事》四辑。已故著名戏剧理论家张庚先生欣然挥毫题签,戏剧活动家俞琳先生热情作序,该书投放市场后很快售罄,颇得广泛好评。

转瞬进入21世纪,《中国戏曲故事》脱销日久,已无处可觅。为了



向具有中等文化水准以上的读者特别是青年读者系统地介绍中国戏曲精华,为满足广大读者需要,天津人民出版社从《中国戏曲故事》四辑中首先精选25篇,予以重印,更名为《粉墨春秋》。通过此举普及戏曲文学知识,展示戏曲艺术的迷人风采,弘扬民族文化的精华,实在是一件功德无量的好事和实事。

周传家

序

中国戏曲，古人一向有“曲海词山”的说法。据今所知，作为中国戏曲雏形的宋杂剧与金院本，存目不下千种。宋元南戏能考知名目的，也有一百七十种；金元杂剧有撰著人姓名和无名氏的作品，约在七百种以上；明、清传奇更是作家辈出，作品如林；清代地方戏勃兴以后，很多大型剧种都有“唐三千、宋八百”之说。这是就历史故事戏而言，至于神话传说、民间生活以及其他各种题材的作品，更是不可胜数。我国的戏曲剧目可以称得起是“浩如烟海”。不过随着时代的推移，由于历史上的种种原因，大量的被淘汰了，有剧本流传的是少数，而且由于古代印刷出版条件的限制，加上曲文深奥难懂，不易成为普及的东西。当然也有不断经过整理改编，至今上演不辍的剧目，但那只是其中的一部分，它们的内容具有一定的平民性，加上精湛的表演艺术和优美的唱腔，能够葆其艺术的青春，为广大人民群众所喜爱。

本书精选在我国戏曲发展史上有代表性的有一定影响的戏曲作品，改写成为通俗的故事。作者以原剧为素材，并参阅有关资料，加以剪裁、提炼。注意吸收戏曲艺术生动地刻画人物的长处，并尽量保留戏曲语言的特色，对于时代背景和人物关系种种，则作了必要的增饰和描写。希望能够把它们当做文学作品来读，起到认识社会生活和丰富历史知识的作用。同时，还想使受林彪、“四人帮”文化专制主义毒害而对戏曲接触不多的青少年，开阔一下眼界，培养他们欣赏传统戏曲的兴趣。我们有责任利用各种方式使这一代青少年将来能够成为批判地继承和享受祖国戏曲艺术遗产的真正的主人。

如果本书也能够使整理、改编有关传统戏曲剧目的戏曲工作者从



中得到一些有益的启发,从而对这些戏的“推陈出新”有些帮助的话,那就会使作者更为喜出望外了。

是为序。

俞琳

目 录

梁山伯与祝英台	001
白蛇传	016
西厢记	033
倩女离魂	062
红线女	073
秦香莲	084
桃花扇	097
长生殿	133
牡丹亭	150
红拂记	181
赵氏孤儿	199
桃花人面	217
窦娥冤	229
十五贯	244
张羽煮海	259
望江亭	276
墙头马上	290
柳毅传书	304

秋胡戏妻	317
荆钗记	331
一捧雪	347
魔合罗	365
拜月记	385
中山狼	397
郁轮袍	410



梁山伯与祝英台

本篇系根据越剧“梁山伯与祝英台”改写。

一

浙江上虞县有个祝家庄，祝家庄有个财主祝公远，老妻早已亡故，膝下只有一女，名叫祝英台。英台这年一十六岁，生得容貌秀丽，十分聪明，祝员外爱如掌上明珠。这天她突然提出要去府城杭州求学。祝员外从来没听说过一个姑娘家要独身出外读书的事，死活不肯应允。英台也有主意，索性躺在绣楼，装病不肯出来了。这可把祝员外急坏了，请来医生诊视，医生也不知道是什么病。过了一两天，只听小丫环银心说，小姐的病势越来越沉重了。

这天，祝公远正坐在前厅为女儿的怪病发愁，忽听外面传来算卦先生敲卦板和小锣的声音。银心在旁说：“员外，小姐的病一天天沉重，依婢子之见，倒不如请算卦先生给卜卜卦，以解疑难。”祝员外也没别的主意，只说了声：“好吧。”

银心出去没一会儿，就带着算卦先生进来了。祝员外抬头一看，那算卦先生是个眉清目秀、唇红齿白的美少年，就迎到上坐。算卦少年温尔雅地谢了坐，问道：“不知老员外为何疑难，叫来小生？”

“唉！”祝员外叹了口气，道：“只为小女想去杭州城读书，我不应允，为此悒（yì）郁终日，得了一病。未知吉凶如何，特请先生一人。”

少年又问了小姐的生辰八字，掐着指头算了一会儿，然后说道：“员外，按着卦象，您还是让令媛出门的好。”

“何以见得？”

“令媛出门可以除病消灾；若是去杭州读书么，那更是大吉大利！”



“让一个女孩子出远门，这是什么话？使不得！使不得！”祝公远急得直摇脑袋。这时银心在旁却笑了起来。祝员外生气地喝道：“小丫头，你笑些什么？还不快带先生下去！”银心答应了声“是”，又忍不住笑了起来。祝员外刚要发作，只见那算卦少年笑吟吟地喊了一声“爹爹”。他不觉一怔，“你是……”“我是你女儿英台呀！”那算卦少年把青衫一脱，头巾一摘，果然是自己的女儿英台。

“英台！你怎么戏弄起父亲来了！”祝员外生气地说。

“爹爹，”英台撒娇地央求道，“女儿乔装男子，一无破绽，您就让我出门读书吧！”

“真是胡闹！你乔装男子，万一被人看破，还不被人笑掉大牙！”

“女儿连爹爹都瞒过了，怎么会让别人识破呢？您还是让我去吧！”

“为父膝下只有你一个孩子，如果孤身远行，怎不教我牵肠挂肚！”

“员外放心，有我银心扮成书童，和小姐做伴呢！”银心趁机插嘴道。

“用你多嘴！”祝员外瞪了银心一眼，又对英台说，“英台，你要是喜欢读书，为父可请先生来府中教读。”

“不，听说杭州府有名师，孩儿还是要去！”英台一步也不肯退让，又道，“爹爹不是常说我们祝家是书香门第吗？孩儿远去求学，为的是知书识礼。古时有曹大家、蔡文姬，都是一代才女，留名千古，难道孩儿就学她们不得吗？”

祝公远一见女儿立志甚坚，自己是没办法劝她回转心意了，心里就有些活动；又想到：英台确实聪颖异常，十来岁就读遍四书五经，诗词歌赋也是一学就通，这上虞县也真没有能教她的先生了。如果她真的成了一代才女，不也为祝家门庭生光吗？那时能攀个官宦人家做亲，也不枉生个女儿啦。祝员外总算想通了，便一拍巴掌，道：“好吧！我就让你去杭州读书。你此去装成男子，可不要露出破绽；三年学满，务必速归。倘若家有要事，一见家书，立刻归来。”

二

英台高兴地谢过爹爹，立即回绣楼准备去了。

祝英台扮成个俊秀书生，银心也乔装成个伶俐书童，主仆二人高兴地登程上路了。这天，她们走到中途，有些脚乏，见前面是座草桥亭，就走进去，准备歇息一下再赶路。

没过多久，只见远远走来一个少年书生，也带着一个书童，朝着草桥亭走来。那书生见英台坐在亭内，就上前打招呼道：“仁兄请了，小弟有礼。”英台一听叫她“仁兄”，有些不好意思，赶忙还礼答话。二人互通了姓名，英台才知道那书生是会稽(jī)梁山伯，也是去杭州府求学的。银心这时早和梁山伯的书童四九聊了起来，她一听也是去杭州求学的，高兴地转身对英台说：“小姐……”

英台吓了一跳，忙掩饰道：“小姐好端端在家，你提她做什么？”

“噢！”银心知道失了口，忙改嘴道，“我是想，小姐要是能一同出来读书，那该有多好！”

英台怕山伯产生疑心，又解释道：“仁兄有所不知，我家有个小九妹，又聪明又伶俐，不仅描龙绣凤是能手，就是琴棋书画也样样精通。这次我来杭州求学，九妹一心要与我同来。我想男子应该读书，女子如何就不该读？很想带她同行。只怪我爹爹太固执，硬是不准她来。”

“仁兄应该劝说令尊才是。男女都是父母生，女孩子爱读书，已胜男子一层，应该让她同来的。”

英台听罢暗想：我只道天下男子都一样，难得他倒为我们女子抱不平。两人越谈越投合，坐在草桥亭里只顾谈论，都忘记起身赶路了。山伯想：这位书生风流俊秀，谈吐高雅，最难得的是我们一见如故，只恨相识之晚。我何不与他拜成盟兄盟弟呢？山伯把这想法对英台讲了。英台有些踌躇，暗想：我一个女子怎么好与他结拜呢？可是这书生温文尔雅，又有见识又忠厚，也确是难遇的知己良朋。她想了一会儿就答应了。于是二人撮土为香，互相拜过，山伯十七岁，英台十六岁，英台就称山伯为兄。



这天天色渐晚，山伯便道：“贤弟，赶路要紧，我们不如登程吧。”说着就拉起英台的手。英台不禁一阵害羞，但想到此时自己已是男儿，可不能忸忸怩怩，被人看出破绽，便大大方方地与山伯携手走出凉亭，朝杭州方向走去。

三

到了杭州，山伯访得了一位宿学名儒，就和英台一同就馆住下。二人从此同窗共读，互相砥砺（dǐ lì）。英台聪明，老师讲过一遍，就能举一反三；山伯虽然比英台迟钝些，但刻苦攻读，见识不凡。所以二人互相帮助，进步很快。

光阴似箭，转眼之间三年已过去了。三年之间，山伯把英台当成亲生兄弟一样，但英台心里却逐渐滋生了对山伯的爱恋之情。

有一次，两人正准备写文章，英台低头磨砚，山伯托着腮帮正在构思，忽然发现英台耳垂上有坠耳环的痕迹。他觉得很奇怪，道：“天下只有女子才戴耳环，贤弟是堂堂男子，怎么在耳垂上也有穿耳环的小孔？”

英台脸一红，赶忙掩饰道：“梁兄做文章怎么这样不用心，乱瞧乱看什么？至于我这耳环的痕迹，说来也可笑：我们祝家庄年年有庙会，村里人让我装扮观音菩萨，结果就穿了耳垂。”

“原来如此。”忠厚的山伯点点头。

“以后你可不要乱猜疑了，不然。我可就生你的气了！”英台的脸还很红。

正在这时，银心跑进来，见到山伯在和英台说话，就说：“梁相公，老师叫你把昨天的文章快交去呢！”她见山伯匆匆走出书房，才从怀里掏出一封信，道：“小姐，员外又有信来了。”

英台拆开信，皱了皱眉头。银心问道：“是不是又来催我们回去？”英台点了点头，说：“父亲一封封信催我，这次又说 he 有了病，让我立即赶回……”银心早看出英台心事，便轻声道：“小姐是不是舍不得离开梁相公呀？梁相公家里虽然贫寒，但他有德有才，真是小姐的难得佳婿。依我看，小姐还是尽早和他订下终身吧！”“傻丫头，我一个姑娘

家,怎么好向他开口呢?”“我有办法!你不好开口,可以托师母做媒呀?”银心说罢,一转身跑出书房。

英台还在神思不定地徘徊着,银心已经把师母领进来了。师母坐下就问:“英台,听银心方才说,你家又有书信催你回去了?”

“刚才家父来信,说有病催我速归。”

“父亲有病,理应速归。不知何日启程?”

“我想禀明先生,明日一早动身。”

师母点点头,又对银心使个眼色,道:“这样最好。你快去帮你相公收拾行装去吧。”

银心知趣地走出屋,英台招呼一声“师母”,却又不好意思把心事讲出来。师母见她欲言又止、吞吞吐吐的模样,便含着笑道:“英台,有话坐下慢慢讲。”

“师母”,英台强按着心跳,说:“三年来,蒙老师多方教诲,又承师母您百般疼爱,我……”

“这就不必客气了,”师母摇摇头。

“师母,”英台又招呼了一声,再鼓了鼓勇气,才道,“我在草桥亭和山伯兄结拜,三年以来,同窗共砚,情同骨肉……”

“这些我都知道,”师母故意说,“情同骨肉又怎样呀?”

英台羞涩地垂下头,再也不吭声了,师母温声软语地说:“英台,有话只管对师母明讲,不要不好意思呀!”

英台这才羞答答地说:“不瞒师母,我本是闺阁女子,乔装成男儿来读书的。”

师母微笑着点点头:“我早在三年前就看出来啦!”

“那,那您就把这个……”英台说着,匆忙从袖中掏出一个蝴蝶样的雪白玉扇坠,塞到师母手里。

“这是什么呀?”师母故意问道。

“您就把这个交给他吧!”英台说完,害羞地转过身去。

“是不是让我做媒呀?”师母扳着英台的肩头轻声问道。见英台点点头,她又笑道:“你的心思我早看得明白了。就是你不说,我也想为你



们穿穿红线呢!山伯又有才学,品德又好,和你还真是天生一对呢!这事就包在我身上吧!”

听到这里,英台早忘了自己是女扮男装,忙行了个“万福”,道:“谢谢师母玉成,您的大恩我永远也忘不了!”

四

第二天,天刚破晓,英台就带着银心登程上路了。山伯对同窗三载的好友无限依恋,也领着书童四九相伴送别。山伯真挚深厚的情义感动得英台几次想把真情讲出来,可是她实在没办法开口实说。要是山伯知道自己是女郎,他会不会把我们之间的友情转变成爱情呢?她犹豫再三,决定向山伯暗示自己的女郎身份。

“梁兄,我们离开书院时,书房门前那株梅树上落着一对喜鹊,叽叽喳喳叫个不停。我想,一定有什么喜事等着你呢。”

“我有什么喜事?”山伯认真地说,“如果喜鹊是来报喜的,那一定是恭喜贤弟一路平安回家探亲的。”

英台笑了笑。转眼间,他们就走出杭州城,路旁的青山上传来樵夫的歌声。

“唉,樵夫们起早忙黑,靠打柴度日,真艰难呀!”山伯感慨地说。

“樵夫为了妻子起早上山,不是与梁兄起早送我下山一样吗?”

“他们是夫妻之情,你我是兄弟之情,怎么能一样?”

“夫妻也好,兄弟也好,感情的真挚总是一样的。”英台说着,微微叹了口气。

凤凰山上百花盛开,山伯和英台一面赏花一面走,觉得非常惬意。过了一会儿,山伯道:“这里的花儿真多,只可惜少了花中之王牡丹。”

“梁兄如果喜欢牡丹,我家倒是有一株名品,你想移走也不为难。”

“你家牡丹虽好,怎奈离杭州路远迢迢,我怎好去得?”

“梁兄,你看那边一片水塘,荷叶青青,碧水涟涟,对对鸳鸯往来嬉水,多么自在!现在你我二人同来同行,真像是一对鸳鸯呀。”

“鸳鸯是一雌一雄,好比人间的夫妻,我们兄弟怎能乱比!”

“梁兄，你不愿意比鸳鸯，那你就好比那只呆头鹅了。”

“既然我是呆头鹅，你就不要叫我梁兄了！”山伯有些生气，英台却只微微一笑。

前面是一条小河，河面上只搭着一根独木桥。山伯跨上桥，英台却心慌胆怯，不敢迈步。山伯见了，就伸手扶住英台一齐过桥。过了小河，英台才松了口气，道：“这桥好难过，牛郎织女渡的鹊桥大约也是这样吧！”山伯听了莫名其妙，心想：英台贤弟一向聪明，怎么今天净胡打比方呢？

路旁有一口古井，英台走近前往井里照影，山伯也随着过来，井底出现了两位少年书生的俊秀面影。英台道：“梁兄，你看这井底有两个人影，一男一女笑盈盈的。”山伯道：“我本是男子汉，怎么把我比成女人呢！”

两人边走边谈，眼看着走出了十多里。英台道：“送君千里，终须一别。请梁兄就此留步吧。”山伯无限留恋地说：“三年前我与贤弟在草桥亭结拜，今天就让我送你到长亭吧！”英台听了，为他的深情感动得眼圈一红。

又走了二三里，已经到了草桥亭。两人谁也不想分手，就一同走进亭子，坐下来叙谈别情。又过了半晌，英台要上路了。山伯握着她的手道：“贤弟，我看你好像心中有事，还有什么要交代给愚兄的，就说吧。”

“梁兄，我临别再问你一句话”，英台鼓足勇气道，“不知你家中可有妻房？”

“愚兄尚未婚配，你是早已知道的，为何今日又问起来？”

“梁兄既未婚配，小弟倒想给你做个媒。”

“贤弟为我做媒？”山伯不觉一惊，又问，“不知贤弟说的是哪家千金？”

“小弟说的不是别人，就是我家的小九妹。不知梁兄意下如何？”英台说罢，心跳得厉害。

“九妹今年青春几何？”

“与我同年——我们是双胞胎，”英台红着脸道，“她生得和我也