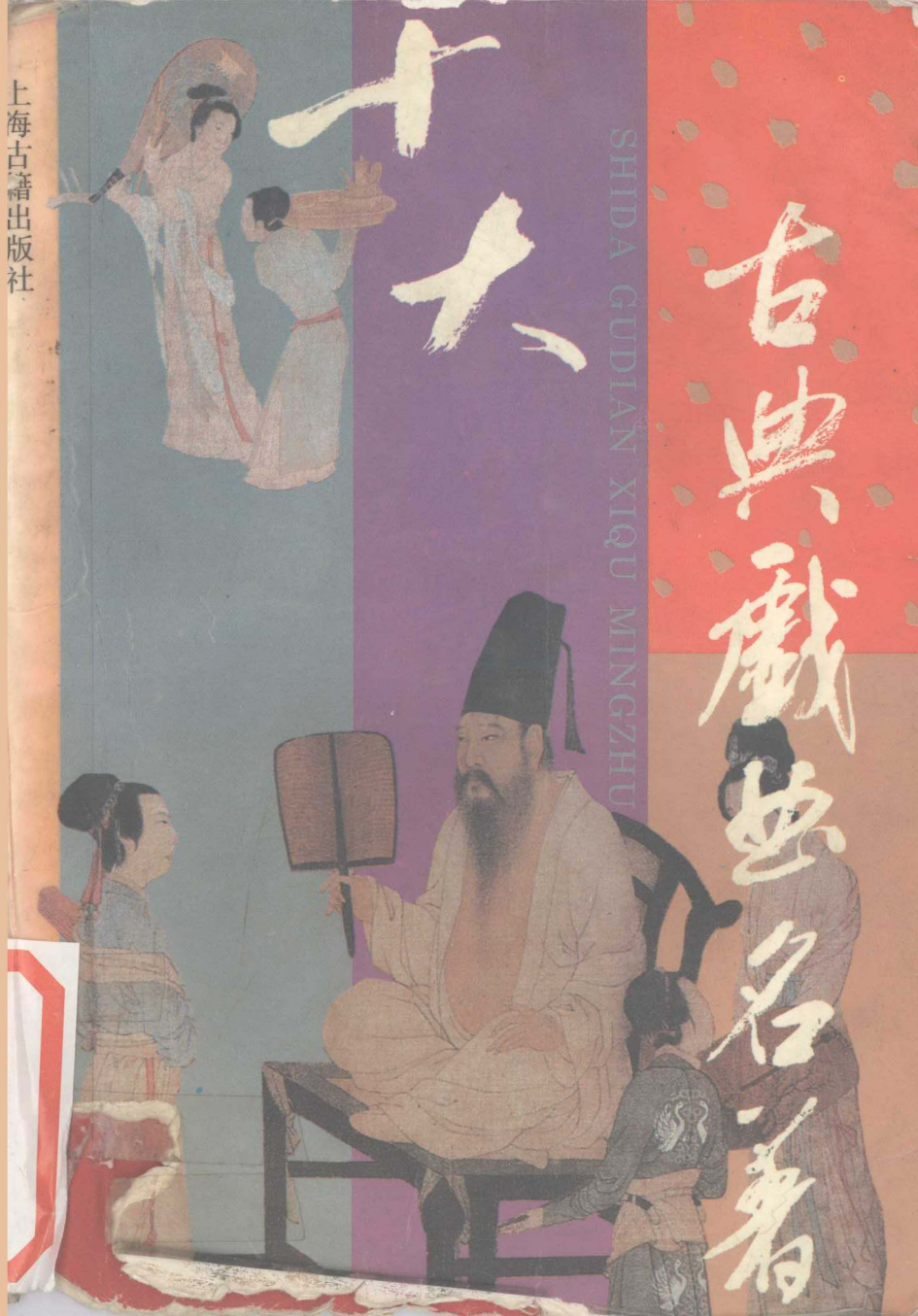

上海古籍出版社

十大

SHIDA GUDIAN XIQU MINGZHU

古典戲曲名著

1094188

SHIDA GUDIAN XIQU MINGZHU ● 上海古籍出版社

十大古典戏曲名著

I237.15
(3)

20208756

徐州师院图书馆

3.29借

沪新登字109号

十大古典戏曲名著

翁敏华 冯 裳 范民声 标校

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本787×1092 1/32 插页5 印张25.625 字数574,000

1994年12月第1版 1994年12月第1次印刷

印数1—3,000

ISBN 7-5325-1727-6

J·48 平装定价:18.30元

前 言

中国戏曲是娱性文化的产物。经过傩舞、百戏、俳优即兴表演、参军戏、民间说唱与娱乐演出之类的漫长实践，终于确立了按角色分工敷演故事的舞台形式，这已是十二、三世纪间的事了。

如果将古代戏曲与西方话剧（不包括现代派）在表现上比较，很容易使人想到线描人物与油画肖像的不同。古人在线描画上追求的是“颊上三毫”的风神，而不在乎比例上是否失调。中国戏曲也以意兴为取向，它的以唱代言，表演的程式化，情节和人物塑造上的写意性、游戏性等，无不在有意识地制造独特的舞台感觉，强调出戏剧区别于生活的艺术特征；而颊上添毫的逼真效果，则需借助看客的想象补充与审美认同。所以古代戏曲舞台虽说是生、旦、净、丑、末的天下，但维持数百年的长治久安，观众实为同等重要的第六名角色。调动文学、音乐、舞蹈等一切艺术手段以确保观众的自愿投入与细细品味，恐怕正是中国古典戏曲的魅力所在。

古典戏曲繁荣的历史，为今人留下了一笔文字剧本的丰厚遗产。本书选入的十大戏曲，就是其中的杰出代表，包括五种元杂剧、一种元末南戏及四种明清传奇。

元杂剧是戏剧发展史上的第一个黄金时代。中国戏曲在定形伊始便显示了完美的成熟度及活跃的生命力，文人的参与之功

实不可没。日后戏曲始终沿守着格律严谨的曲牌联缀体式，
一条旁证。元代长期废除科举，迫使失去了出路的读书士子
勾栏瓦舍讨生活，成为剧本创作团体“书会”的主将；而戏曲的
众意识与“别是一家”的韵味，却也启迪了封建文人长期被禁
的性灵的解放。元杂剧的题材几皆为人们耳熟能详的历史
与社会旧闻，反映了时代的后天不足的实质；而元曲作家则
不同风格的艺术性制作，将这种苦中作乐的反刍，导向对生活
在的反思，唤醒了理想主义的复苏。本书的《窦娥冤》、《汉官
《倩女离魂》、《梧桐雨》，分别为“元曲四大家”——关汉卿、马
远、郑光祖、白朴的压卷之作，均是典型的例证。

元杂剧最瞩目的丰碑，是王实甫的《西厢记》。从创作态度
看，它是元代戏曲最为认真和精心的结撰；从戏剧本身的艺术
水准来说，它也达到了炉火纯青的完美地步。它的戏剧性强，矛
冲突合理、充分，人物性格鲜明，在形象塑造和语言运用上，更
世人誉为“化工”。它虽是脱胎于前人的《会真记》故事，却依
众愿望在感情倾向与思想高度上作了全新的改造，使张生、莺莺
红娘等人物为后人所瓣香，“愿天下有情人成眷属”成为千秋
识。《西厢记》的出现，令人信服地展示了戏曲征服人心的能力。

元末起政治经济重心的南移，导致了南戏的崛起。南戏原
隅处东南沿海地区的民间小戏，自受压迫歧视较著；为求发展，
向市民趣味靠拢，多取伦理、道德一类的生活题材，并以裨益教
化相标榜。内容决定形式，在体制上又突破了元曲一本四折的
规，体现了进步的趋势。高明的《琵琶记》，就是这一戏曲革新的
成果。它不仅收到了风靡城乡的如期效果，还得到封建最高统
者的赏识，明太祖朱元璋就有“家家不可无”的赞语。从南戏
始，戏曲成了乡民村妇的教科书。南戏的兴盛造成了北杂剧的衰

体式，它一本数十出的宏大规模为传奇所继承，却开创了中国戏曲第二个鼎盛期——明清传奇时代。

士子戏曲被禁史故事则通生活官秋、马、度术予更从莹秋、孝、平

传奇作家与元杂剧作家的最大不同在于主体意识的加强。戏有上至王公、下至细民的知音的既成事实，提供了影响社会效途径，刺激了文人的创作欲乃至使命感。明代剧坛的创作，渐为“合乎性情，止乎礼义”的正统戏曲观，补充了“关乎日”的新内容，这正是封建社会临近解体时期的新思潮对于传统家思想的成功进击。实践证明，明代传奇的佳作，无不与这种坏封建母体的新思潮钩连。汤显祖反封建礼教的名作《牡丹》，就是公认的范例。杜丽娘、柳梦梅追求个性解放的爱情故，激起无数青年妇女对现实处境的内省，甚而为之柔肠寸断，这现象，也说明人们对戏曲的审美观念，已发生了从娱乐向教化、感性向理性的扩伸。

清代是封建文化的总结时代，传奇创作也不啻为成就风貌的全面展示。清初剧作家取法乎上，力求超越，而呈现不同的走向。有的探索、总结戏曲自身的艺术规律，并于创作中予以体现，如李渔的《风筝误》；有的着眼于提炼重大主题，提高戏曲的思想内涵与精神品位，如洪昇的《长生殿》；有的从扩大戏曲的题材与表现内容入手，利用场上的演出来反映时事，再现历史与人生，如孔尚任的《桃花扇》。这些作品都实现了思想与艺术的高度结合，然而由于戏曲发展的新陈代谢规律，而不免成为“曲终奏雅”。自乾隆起勃兴的各种地方剧，终以其新鲜活泼、贴近生活的优势，开创了近代戏曲的纪元。这样，作为原先四大声腔载体形式的传奇，自难免趋向式微。“舞榭歌台，风流总被，雨打风吹去”，而从本书选入的十大戏曲名著中，我们仍能领略到古典戏曲漫长流域的芳菲景观。

直到《红楼梦》的时代，贾宝玉和林黛玉还只能背着人偷读《西厢记》剧本，“如得珍宝”，“一面看了只管出神，心内还默默记诵”：这种激情，今人是难以想象的了。古典戏曲所要求的意领神会，恐怕也已不符现代人的欣赏习惯。然而，文化艺术的优秀作品是价值永存的。元杂剧的本色当行，南戏的质直清妙，明清传奇的典丽缠绵，在这十大戏曲杰作中都得到了充分的显示。我们不仅能通过它们进行历史的观照，而且也必能直接获得美感和艺术修养的养料。

本书整理工作的一大用力处，是斟酌曲律，尝试按照南北曲谱和曲牌的内在规律，重新精订正衬，以使读者对古典戏曲的体制特征，获得感性的认识。古典戏曲犹似醇酒，既然要求品味，自然是越细腻越好。

冯 裳

1993年7月

7.7号 3:30

目 录

前 言	1
窦娥冤	[元]关汉卿 (1)
汉宫秋	[元]马致远 (27)
西厢记 ✓	[元]王实甫 (45)
梧桐雨	[元]白 朴 (129)
倩女离魂	[元]郑光祖 (151)
琵琶记	[元]高 明 (171)
牡丹亭 ✓	[明]汤显祖 (285)
风筝误	[清]李 渔 (435)
长生殿 ✓	[清]洪 昇 (517)
桃花扇 ✓	[清]孔尚任 (665)

3.23

窦 娥 冤

[元]关汉卿

翁敏华 标校

漢 書

卷之九

卷之九

九

题 解

《窦娥冤》是关汉卿的代表作，是元代社会产生的富有现实意义的剧本，是立于世界大悲剧之林毫无愧色的典型的中国古典悲剧。

关汉卿（1220?—1310? 一说 1230?—1320?）字汉卿，名已无考，号已斋叟。大都（今北京市）人，一说祁州（今河北安国）人。“元曲四大家”之一。平生主要从事戏曲创作，著杂剧六十余种，被公认为“梨园领袖”、“编修帅首”。其作品题材广阔，人物形象生动丰满，曲词灏烂老辣，是元曲“本色派”的代表。

《窦娥冤》全剧剧情为：楚州穷书生窦天章，借蔡婆婆二十两银子的高利贷，连本带利须还四十两。因无力偿还，只得将小女窦端云抵押给债权人做童养媳，自己上京应举。

① 窦端云来到蔡家，改名窦娥，随婆婆搬到山阳，十年后完婚，不久丧夫，守寡三年。那年正好是二十岁，自己常常长吁短叹，自哀自怨。那天，婆婆向赛卢医讨债，却差点被赛勒死野外，恰被张驴儿父子发现。张家父子得知蔡家现状，心生歹意，欲分别霸占老少两寡妇。窦娥坚决不从，厉声斥责，将恶棍推倒在地。张驴儿贼心不死，赖着不走。几天后，蔡婆病了，张在窦娥做的羊肚汤里放下毒药，想药死婆婆好霸占窦娥，不料阴差阳错，毒死了自己的父亲。

官司打到楚州太守桃机那里。桃机是个贪官、昏官，接受了张的贿赂后，百般拷打窦娥。窦娥一声声地抗争辩白，把桃机问得哑口无言。最后，窦娥为了免除婆婆的皮肉之苦，只得屈打成招，被判了死刑。

在刑场上，窦娥呼天抢地，鸣冤叫屈，动天地而泣鬼神。她与婆婆的一席临别之辞，表明了她依然没有屈服，报仇心切。她发下三项誓愿：血溅白练，六月降雪，三年亢旱。在窦娥被斩首以后，果然件件应验。

三年后，窦娥之魂终于诉冤于当上肃政廉访使的父亲，为自己报仇雪恨。

本剧在艺术构思上，曾借用民间广为流传的“东海孝妇”故事的外壳。据《太平广记》记载，汉代东海孝妇被冤枉斩首，东海郡大旱三年，直至冤案昭雪，天公才普降甘霖。这类传说的流行，表明了中国民间“天人感应”的民俗观念。元杂剧《窦娥冤》后来被明人叶宪祖改编为传奇《金锁记》。昆曲、京剧以及其他十余种地方剧，都有折子戏改编演出。京剧称为《六月雪》。《窦娥冤》的故事早在十九世纪初叶就被介绍到欧洲。本世纪以来，又被译成英、日、俄、德等各种文字。本书这次采用的是《元曲选》本。除此之外，还有《古名家杂剧》本、《新续古名家杂剧》本、《酹江集》本等。

（翁敏华）

窈 娥 冤

楔 子

(卜儿蔡婆上，诗云)花有重开日，人无再少年。不须长富贵，安乐是神仙。老身蔡婆婆是也，楚州人氏，嫡亲三口儿家属。不幸夫主亡逝已过，止有一个孩儿，年长八岁，俺娘儿两个，过其日月，家中颇有些钱财。这里一个窈秀才，从去年问我借了二十两银子，如今本利该银四十两。我数次索取，那窈秀才只说贫难，没得还我。他有一个女儿，今年七岁，生得可喜，长得可爱，我有心看上他，与我家做个媳妇，就准了这四十两银子，岂不两得其便。他说今日好日辰，亲送女儿到我家来，老身且不索钱去，专在家中等候，这早晚窈秀才敢待来也。(冲末扮窈天章引正旦扮端云上，诗云)读尽缥缃万卷书，可怜贫杀马相如，汉庭一日承恩召，不说当垆说子虚。小生姓窈名天章，祖贯长安京兆人也。幼习儒业，饱有文章；争奈时运不通，功名未遂。不幸浑家亡化已过，撇下这个女孩儿，小字端云，从三岁上亡了他母亲，如今孩儿七岁了也。小生一贫如洗，流落在这楚州居住。此间一个蔡婆婆，他家广有钱物，小生因无盘缠，曾借了他二十两银子，到今本利该对还他四十两。他数次问小生索取，教我把甚么还他，谁想蔡婆婆常常着人来说，要小生女孩儿做他儿媳妇，况如今春榜动，选场开，正待上朝取应，又苦盘缠缺少。小生出于无奈，只得将女孩儿端云送与蔡婆婆做儿媳妇去。(做叹科，云)嗨！这个那里是做媳妇？分明是卖与他一般。

就准了他那先借的四十两银子，分外但得些少东西，勾小生应举之费，便也过望了。说话之间，早来到他家门首。婆婆在家么？（卜儿上，云）秀才请家里坐，老身等候多时也。（做相见科，窦天章云）小生今日一径的将女孩儿送来与婆婆，怎敢说做媳妇，只与婆婆早晚使用。小生目下就要上朝进取功名去，留下女孩儿在此，只望婆婆看觑则个。（卜儿云）这等，你是我亲家了。你本利少我四十两银子，兀的是借钱的文书，还了你；再送你十两银子做盘缠。亲家，你休嫌轻少。（窦天章做谢科，云）多谢了婆婆，先少你许多银子都不要我还了，今又送我盘缠，此恩异日必当重报。婆婆，女孩儿早晚呆痴，看小生薄面，看觑女孩儿咱。（卜儿云）亲家，这不消你嘱咐，令爱到我家，就做亲女儿一般看承他，你只管放心的去。（窦天章云）婆婆，端云孩儿该打呵，看小生面则骂几句；当骂呵，则处分几句。孩儿，你也不比在我跟前，我是你亲爷，将就的你；你如今在这里，早晚若顽劣呵，你只讨那打骂吃。儿呀，我也是出于无奈。（做悲科。唱）

【仙吕】【赏花时】 我也只为无计营生四壁贫，因此上割舍得亲儿在两处分。从今日远践洛阳尘，又不知归期定准，则落的无语暗消魂。（下）

（卜儿云）窦秀才留下他这女孩儿与我做媳妇儿，他一径上朝应举去了。（正旦做悲科，云）爹爹，你直下的撇了我孩儿去也！（卜儿云）媳妇儿，你在我家，我是亲婆，你是亲媳妇，只当自家骨肉一般。你不要啼哭，跟着老身前后执料去来。（同下）

第一折

（净扮赛卢医上，诗云）行医有斟酌，下药依本草；死的医不活，活的医死了。自家姓卢，人道我一手好医，都叫做赛卢医。在这山阳县南门开着生药局。在城有个蔡婆婆，我问他借了十两银子，本利该还他二十两，数次来讨这银子，我又无的还他。若不来便罢，若来呵，我自有个主意。我且

在这药铺中坐下，看有甚么人来？（卜儿上，云）老身蔡婆婆。我一向搬在山阳县居住，尽也静办。自十三年前窦天章秀才留下端云孩儿与我做儿媳，改了他小名，唤做窦娥。自成亲之后，不上二年，不想我这孩儿害弱症死了。媳妇儿守寡，又早三个年头，服孝将除了也。我和媳妇儿说知，我往城外赛卢医家索钱去也。（做行科，云）蓦过隅头，转过屋角，早来到他家门首。赛卢医在家么？（卢医云）婆婆，家里来。（卜儿云）我这两个银子长远了，你还了我罢。（卢医云）婆婆，我家里无银子，你跟我庄上去取银子还你。（卜儿云）我跟你去。（做行科。卢医云）来到此处，东也无人，西也无人，这里不下手，等甚么？我随身带的有绳子。兀那婆婆，谁唤你哩？（卜儿云）在那里？（做勒卜儿科。李老同副净张驴儿冲上，赛卢医慌走下。李老救卜儿科。张驴儿云）爹，是个婆婆，争些勒杀了。（李老云）兀那婆婆，你是那里人氏？姓甚名谁？因甚着这个人将你勒死？（卜儿云）老身姓蔡，在城人氏，止有个寡媳妇儿，相守过日。因为赛卢医少我二十两银子，今日与他取讨；谁想他赚我到无人去处，要勒死我，赖这银子。若不是遇着老的和哥哥呵，那得老身性命来。（张驴儿云）爹，你听的他说什么？他家还有个媳妇哩。救了他性命，他少不得要谢我，不若你要这婆子，我要他媳妇儿，何等两便？你和他说去。（李老云）兀那婆婆，你无丈夫，我无浑家，你肯与我做个老婆，意下如何？（卜儿云）是何言语！待我回家多备些钱钞相谢。（张驴儿云）你敢是不肯，故意将钱钞哄我？赛卢医的绳子还在，我仍旧勒死了你罢。（做拿绳科。卜儿云）哥哥，待我慢慢地寻思咱。（张驴儿云）你寻思些甚么？你随我老子，我便要你媳妇儿。（卜儿背云）我不依他，他又勒杀我。罢罢罢，你爷儿两个随我到家中去来。（同下。正旦上，云）妾身姓窦，小字端云，祖居楚州人氏。我三岁上亡了母亲，七岁上离了父亲，俺父亲将我嫁与蔡婆婆为儿媳，改名窦娥。至十七岁与夫成亲，不幸丈夫亡化，可早三年光景，我今二十岁也。这南门外有个赛卢医，他少俺婆婆银子，本利该二十两，数次索取不还，今日俺婆婆亲自索取去了。窦娥也，你这命好苦也呵！（唱）

【仙吕】【点绛唇】 满腹闲愁，数年禁受，天知否？天若是

知我情由，怕不待和天瘦。

【混江龙】 则问那黄昏白昼，两般儿忘餐废寝几时休？大都来昨宵梦里，和着这今日心头。地久天长难过遣，旧愁新恨几时休？则这业眼苦，双眉皱，越觉的情怀冗冗，心绪悠悠。

(云)似这等忧愁，不知几时是了也呵！(唱)

【油葫芦】 莫不是八字儿该载着一世忧，谁似我无尽头。须知道人心不似水长流。我从三岁母亲身亡后，到七岁与父分离久，嫁的个同住人，他可又拔着短筹；撇的俺婆妇每都把空房守，端的个有谁问有谁瞅？

【天下乐】 莫不是前世里烧香不到头，今也波生，招祸尤，劝今人早将来世修。我将这婆侍养，我将这服孝守，我言词须应口。

(云)婆婆索钱去了，怎生这早晚不见回来？(卜儿同李老张驴儿上。卜儿云)你爷儿两个且在门首，等我先进去。(张驴儿云)奶奶，你先进去，就说女婿在门首哩。(卜儿见正旦科。正旦云)奶奶回来了，你吃饭么？(卜儿做哭科，云)孩儿也，你教我怎生说波！(正旦唱)

【一半儿】 为甚么泪漫漫不住点儿流？莫不是为索债与人家惹争斗？我这里连忙迎接慌问候，他那里要说缘由。(卜儿云)羞人答答的，教我怎生说波！(正旦唱)则见他一半儿徘徊一半儿丑。

(云)婆婆，你为甚么烦恼啼哭那？(卜儿云)我问寰卢医讨银子去，他赚我到无人去处，行起凶来，要勒死我。亏了一个张老并他儿子张驴儿，救得我性命。那张老就要我招他做丈夫，因这等烦恼。(正旦云)婆婆，这个怕不中么？你再寻思咱：俺家里又不是没有饭吃，没有衣穿，又不是少欠钱债，被人催逼不过；况你年纪高大，六十以外的人；怎生又招丈夫那？(卜儿云)孩儿也，你说的岂不是？但是我的性命全亏他这爷儿两个救的，我

也曾说道：待我到家，多将些钱物酬谢你救命之恩。不知他怎生知道我家有个媳妇儿，道我婆媳又没老公，他爷儿两个又没老婆，正是天缘天对。若不随顺他，依旧要勒死我。那时节我就慌张了，莫说自己许了他，连你也许了他。儿也，这也是出于无奈。（正旦云）婆婆，你听我说波。（唱）

【后庭花】 遇时辰我替你忧，拜家堂我替你愁；梳着个霜雪般白鬃髻，怎将这云霞般锦帕兜？怪不的女大不中留。你如今六旬左右，可不道到中年万事休！旧恩爱一笔勾，新夫妻两意投，枉教人笑破口。

（卜儿云）我的性命都是他爷儿两个救的，事到如今，也顾不得别人笑话了。（正旦唱）

【青哥儿】 你虽然是得他得他营救，须不是笄条笄条年幼，刻的便巧画蛾眉成配偶。想当初你夫主遗留，替你图谋，置下田畴，早晚羹粥，寒暑衣裳，满望你鰥寡孤独，无捱无靠，母子每到白头。公公也，则落得干生受。

（卜儿云）孩儿也，他如今只待过门，喜事匆匆的，教我怎生回得他去？（正旦唱）

【寄生草】 你道他匆匆喜，我替你倒细细愁：愁则愁兴阑删咽不下交欢酒，愁则愁眼昏腾扭不上同心扣，愁则愁意朦胧睡不稳芙蓉褥。你待要笙歌引至画堂前，我道这姻缘敢落在他人后。

（卜儿云）孩儿也，再不要说我了，他爷儿两个都在门首等候，事已至此，不若连你也招了女婿罢。（正旦云）婆婆，你要招你自招，我并然不要女婿。

（卜儿云）那个是要女婿的？争奈他爷儿两个自家捱过门来，教我如何是好？（张驴儿云）我们今日招过门去也。帽儿光光，今日做个新郎；袖儿窄窄，今日做个娇客。好女婿，好女婿，不枉了，不枉了。（同李老入拜科。正旦做不理科，云）兀那厮，靠后！（唱）