

新课程

高中语文选修课程推荐书目

丛书主编 钱理群

小说与戏剧

中国五大古典戏剧选读

程华平 编著

浙江文艺出版社

新课标

高中语文选修课程推荐书目



中国五大古典戏剧选读

程华平 编著
浙江文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国五大古典戏剧选读 / 程华平编著. —杭州:浙江文艺出版社, 2006.9

(高中语文选修课程推荐书目)

ISBN 7-5339-2364-2

I. 中... II. ①程... III. 古代戏曲—剧本—作品集—中国 IV. I237

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 083586 号

中国五大古典戏剧选读 (新课程学生版)	
程华平 编著	
责任编辑 项 宁 封面设计 水 墨	浙江文艺出版社出版发行 地址: 杭州市体育场路 347 号 邮编: 310006 电邮: zjlap@mail.hz.zj.cn
	浙江省新华书店集团有限公司经销 杭州余杭人民印刷有限公司印刷 杭州兴邦电子印务有限公司排版
	开本: 850×1168 1/32 字数: 210 千字 插页: 3 印张: 8.875
	2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷
	ISBN 7-5339-2364-2 定价: 13.50 元

版权所有 违者必究

出版说明

2003年4月,教育部新颁布了《普通高中语文课程标准(实验)》(以下简称“新课标”),揭开了高中语文课程改革的历史新篇章,带来了语文教育范式的革命。“新课标”是从理论和实践结合的高度研究制订的,充满了改革意识和创新精神。根据教育部的要求,至2007年秋季,全国各省、市、自治区都将进入高中新课程改革。

“新课标”在以人为本的教育理念下,以促进全面而有个性的发展为核心,注重培养人的能力,提升人的素质。高中语文课程包括必修课程和选修课程两部分。选修课程体现了共同基础与多样性选择相统一的原则,突出了对学生创新意识和人文精神的培养,给学生提供了自主选择的空间。“新课标”明确规定了高中选修课程设计的五个系列:诗歌与散文、小说与戏剧、新闻与传记、语言文字应用、文学论著研读。

我社长期关注中小学的课程改革动态。2003年,在教育部“新课标”颁布不久,我们就推出了“语文新课标必读丛书”,受到了广大中小学师生的欢迎。目前,高中语文课程改革在全国各地启动实施,而选修课程资源缺乏,不能满足高中师生开设语文选修课的迫切需要。为此,我社邀请教育界、学术界、出版界的专家商讨“高中语文选修课程推荐书目”系列丛书的出版计

划,并多次征求在教学第一线的特级教师及重点中学学生的意见,我们还有幸得到了一直支持我社出版工作的著名学者钱理群先生的帮助与指导,从而保证了这套丛书的权威性与实用性。

这套丛书依据“新课标”设计的选修课程的五个系列展开。选修课程侧重文学作品的阅读与欣赏,注重语言知识的积累运用,重视审美情趣、人文素养、科学素质等文化精神的培养,以期完善自我人格,提升人生境界。丛书精选中外经典诗歌散文、中外优秀小说、中外戏剧名著,品味、背诵、涵泳这些传世名篇佳作,能拓展语言文学的视野,历练审美能力,发展想象能力;阅读中外人物传记,通过对这些杰出人物的人生轨迹和情感世界的探寻,可以丰富自己的人生阅历,加深个人与国家、民族、社会的思考与认识,懂得做人的道理;感受和领会演讲、辩论中的机智与艺术,学习驾驭语言的技巧;研读古今文化论著,可以从人类创造的思想宝库和知识财富中汲取营养。这套丛书紧扣“新课标”课程设计,可与各种版本的必修、选修教材配套使用,也适合广大师生课外阅读。

“新课标”将阅读与鉴赏放到了一个十分重要的位置,指出“阅读教学是学生、教师、教科书编者、文本之间的多重对话,是思想碰撞和心灵交流的动态过程”。文学作品对人类的精神世界乃至人类文化的演进过程都发挥着重要的影响;阅读文学作品的过程,是与先贤名家对话、交流思想情感的过程,是发现和建构作品意义的过程。

海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。阅读是一次快乐的精神旅行,让我们进入语文学习的自由天地。

浙江文艺出版社

绪 言

古典戏曲是我国古代影响最广、最具民族特色的艺术形式之一,是先人们留给子孙的宝贵文化遗产和精神财富。千百年来,优秀的古代戏曲一直为民众所喜闻乐见,流传广泛,经久不衰。

古代戏曲大致在宋代中叶就形成了,它经历了宋元南戏、元代杂剧、明清传奇和清中叶后蓬勃兴起的地方戏等几个发展阶段,涌现了一大批戏曲名著,有所谓“词山曲海”之称。其中,《窦娥冤》、《西厢记》、《琵琶记》、《牡丹亭》和《桃花扇》等剧作备受称颂,代表了我国古典戏曲的最高成就。它们不仅深刻反映了历史和社会现实生活中为人们所密切关注的问题,表达了剧作家先进的人文思想、美好的生活愿望和积极的人生态度,体现了人类智慧理性的光芒,而且,它们的艺术成就也极为突出,剧作在人物形象塑造、心理刻画、细节描写、语言等方面的成就,更是让历代读者称赞不已。这几部名剧,既有良好的舞台演出效果,又有传统诗词的蕴藉和文采之美,受到了历代读者的热烈推崇。

我们选择这五种剧作来向中学生朋友作介绍,目的就是使大家通过对剧本的阅读、思考与辨析,借鉴前人丰富而深刻的体验、感受和思考,通过潜移默化的熏陶,来培养高尚的思想情操和健康的审美情趣,形成正确的价值观和积极进取的人生态度,涵养气度,提高综合素质。这种提高不仅是理性智慧的启迪,更多是对感性经验、真情实感和生动形象的体悟,因而是有血有



肉、深入心灵的。与此同时,也能进一步提高学生对我国语言文字的理解能力和表达能力,便于学好其他学科。

我们分“作者简介”、“剧本解读”、“剧本分析”和“相关链接”等几块来解读作品,其中“剧本解读”与“剧本分析”是主体部分。“剧本解读”部分就如同游览过程中的导游讲解,把古代剧作的精华部分直观、清晰地展现在大家面前。为了便于学生的阅读与理解,我们对剧本作了一些简要的注释;而“剧本分析”部分则是对剧作的总体鉴赏与评价。我们试图通过这样的方式,联系语文学科的学习特点,将正确价值观的引导和提高文化品位、审美情趣联系起来。我们在分析剧作的时候,往往只是作一些必要的提示,将更大的阐释空间让学生在阅读中自行发现、自主建构,甚至创造意义,尽可能地发挥学生阅读的主动性,照顾到学生阅读需求的多样性和阅读心理的独特性。至于“相关链接”部分,则是希望通过讲述一些与剧作相关的内容,进一步拓展学生的阅读范围,也希望能增加阅读的趣味。

思想性陶冶与艺术性欣赏并重,知识性与可读性并重,是为编写者的追求目标。

编著者



MU LU 目 录

绪 言	1
窦娥冤	1
西厢记	28
琵琶记	79
牡丹亭	134
桃花扇	191
中国戏曲发展简史	249
后 记	276

窦娥冤

【作者简介】

关汉卿是我国戏曲史上最伟大的剧作家之一。他一生撰写了六十多部杂剧作品,现今流传下来的还有约十八部,为元杂剧艺术的完善、繁荣作出了巨大的贡献。

关汉卿的生活情况,古代文献记载得很少。元代钟嗣成在《录鬼簿》里说:“关汉卿,大都(今北京市)人,太医院尹,号已斋叟。”汉卿是关氏的表字,名不详。元代熊自得《析津志·名宦传》说:“关一斋,字汉卿。”“一斋”为其号。关于关汉卿的籍贯也有不同的记载,《录鬼簿》说他是大都人,《析津志》说他是燕人,为大都属地。乾隆《祁州志》记载,关汉卿是祁州伍仁村人,即今天河北安国市人,在元代为中书省所辖之地,亦是大都属地。清代邵远平《元史类编》又说他是解州人(今属山西)。有人推测关汉卿是三国时名将关羽的后代,祖籍解州,后来迁移到祁州,最后定居大都。这种说法没有史料根据,不免显得主观臆断。

《录鬼簿》说关汉卿是“太医院尹”,但元代官职中并没有这样的职务。今人从明钞《说集》本《录鬼簿》中得知,“尹”字应为“户”字。“太医院户”在元代是一种享受免除一些差役、赋税的特殊户口,大概隶属于为皇族服务的太医院。

关汉卿大致生于金代正大七年(1230)前后,卒于元代仁宗延祐七年(1320)前后。元代夏庭芝《青楼集》说关汉卿是金代

遗民，杨维桢《元宫词》中有“大金优谏关卿在”句，但一般认为此“关卿”非关汉卿。由于元代数十年未行科举，堵塞了仕途，再加上严重的民族歧视政策，汉族知识分子大多沉沦于社会底层。关汉卿是一个多才多艺的人，为了生存，他投身于瓦舍勾栏之中。他在【南吕一枝花】《不伏老》套曲中说自己“我也会吟诗、会篆籀、会弹丝、会品竹；我也会唱鹧鸪、舞垂手、会打围、会蹴鞠、会围棋、会双陆”。他尽情描写自己在勾栏妓院中的浪荡生活，虽带有沉迷酒色、及时行乐的不良习气，但更多表现的是愤世嫉俗的情感、坚韧顽强的性格以及对社会的抗争意识。元初正值散曲、杂剧兴盛之际，不少有才华的文人走向市井民间，与艺人结合，成为编杂剧、撰词曲的“书会才人”。关汉卿正是其中最具有代表性的领袖人物。

【剧本解读】

《窦娥冤》全名《感天动地窦娥冤》，由四折加一个楔子组成。

剧情在展开之前，关汉卿用《楔子》为读者介绍了窦娥不幸的身世：

〔冲末扮窦天章引正旦扮端云上^[1]，诗云〕读尽缥緲万卷书^[2]，可怜贫杀马相如^[3]；汉庭一日承恩召，不说当垆说《子虚》；小生姓窦，名天章，祖贯长安京兆人也^[4]。幼习儒业，饱有文章，争奈时运不通^[5]，功名未遂。不幸浑家亡化已过^[6]，撇下这个女孩儿，小字端云，从三岁以上亡了他母亲，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，他家广有钱财；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^[7]。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^[8]，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。(《楔子》)

〔注〕〔1〕 冲末：末，是指元杂剧中的男性角色。杂剧中的男主角为正末，其他男性角色称为冲末、副末、外末、小末等。冲末是正末以外的重要角色，可以扮正面或反面角色，且常在开场时上场。正旦：杂剧中的女性主角。杂剧中女主角为正旦，其他女性角色有副旦、贴旦、外旦、小旦、大旦、老旦、色旦、搢旦等。

〔2〕 缥緼：书籍的意思。缥，是青白色的绸子；緼，是浅黄色的绸子。古人常用这两种绸子包书或做书袋，后来便为书籍的代称。

〔3〕 马相如：即司马相如的省称。元杂剧中为了声律、字数等要求与限制，有时不得不对人名、地名等固定性词组加以省略。司马相如是汉代著名的文学家，早年贫寒，家徒四壁。

〔4〕 祖贯：祖籍、籍贯的意思。京兆：原指汉代长安及其附近的地名，这里指京城。

〔5〕 争奈：即“怎奈”，有无可奈何的意思。

〔6〕 浑家：妻子，宋元时的习惯用语。亡化：去世。

〔7〕 对还：加倍还。又叫羊羔儿息，是元代高利贷剥削的一种方式。

〔8〕 春榜：唐宋开始，进士考试都安排在春天进行，因此，称进士考试为春榜。

窦娥的命运是悲惨的，三岁死了母亲，七岁被用来抵债，卖作童养媳，她过早地承受了人生的种种悲苦。对此，窦天章万般痛苦，下面的一番话可谓是心酸至极：

〔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^{〔1〕}。孩儿，你也不比在我跟前，我是你亲爷，将就的你^{〔2〕}；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^[3]，又不知归期定准，则落的无语暗消魂。（《楔子》）

〔注〕〔1〕处分：这里是责备、数落的意思。

〔2〕将就：迁就、包容。

〔3〕远践洛阳尘：指远赴京城去应考。洛阳，指京城。

窦天章对蔡婆是求情，对女儿是告诫，对自己是忍情割恩，内心痛苦不言可知。从窦天章身上，我们看到了他良心所受的折磨，看到了功名思想对他的腐蚀，看到了高利贷剥削的残酷，更看到了元代知识分子沉抑下僚的艰难处境。

端云来到蔡婆家，改名窦娥。窦娥十七岁成婚，不上两年，丈夫害病死了，她成了寡妇。在剧本第一折窦娥出场时，她已守寡三年。在种种不幸面前，窦娥满腹愁苦，感叹自己命运的悲苦：

【仙吕】【点绛唇】满腹闲愁，数年禁受^[1]，天知否？天若是知我情由，怕不待和天瘦^[2]。

【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^[3]，和着这今日心头。催人泪的是锦烂烟花枝横绣阁^[4]，断人肠的是剔团圞月色挂妆楼^[5]。长则是急煎煎按不住意中焦^[6]，闷沉沉展不彻眉尖皱，越觉的情怀冗冗^[7]，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^[8]，他可又拔着短筹^[9]，撇的俺婆妇每都把空房守，端的个有谁问，有谁做^[10]？



【天下乐】莫不是前世里烧香不到头，今也波生招祸尤^[11]？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。（《第一折》）

〔注〕〔1〕禁受：忍受。

〔2〕怕不待：岂不要。 和天瘦：连老天也消瘦了。和，连的意思。

〔3〕大都来：大抵、大约算来。

〔4〕绣闼(tà)：绘有花纹的门帘。这里指闺房的门。

〔5〕剔团圞(luán)：非常圆的意思。剔，非常，特别。团圞，圆的意。

〔6〕长则是：老是，总是。

〔7〕冗冗：杂乱，烦扰。

〔8〕同住人：一起生活的人，这里指丈夫。

〔9〕短筹：短的竹签。筹，古代计数或占卜时用的竹签，每一根竹签上都刻有数目，放在一起，以上面的数字来计算大小或判断吉凶。拔着短筹，意思是抽到了坏签，元杂剧中常用来形容短命。

〔10〕瞅(chǒu)：同“瞅”，理睬。

〔11〕今也波生：即今生的意思。也波，句中的衬字。

“闲愁”而至于“满腹”，可见愁之凝重深沉；“数年禁受”，更是度日如年的煎熬！四支曲子写尽窦娥伶仃孤苦的身世，旧愁新恨的情怀。窦娥想不清楚自己为什么是如此的命苦，只能怀疑是“前世里烧香不到头，今也波生招祸尤”，要不然也不会“八字儿该载着一世忧，谁似我无尽头”。然而，尽管如此，窦娥对生活并没有绝望，她期望着“将这婆侍养”，“将这服孝守”。安分守己地苦度光阴，期待来世转运，这是佛教世界观和伦理纲常教给窦娥的人生之路，是她在不幸中生存下去的精神支柱！

然而，即使是做孝女、节妇，窦娥也做不成！

巨大的灾难，随着张驴儿父子这两个无赖的出现而降临到窦娥的身上。

蔡婆是靠放高利贷生活的。但这次她向赛卢医讨还连本带



利的二十两银子时，差点儿被这个赖债的庸医用绳子勒死！正巧，地痞张驴儿父子路过，救下了蔡婆性命。这父子俩同样是一对混世的恶棍！他们得知蔡婆与窦娥婆媳相依为命的境遇时，顿生邪念。张驴儿说：“爹，你听的他说么？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。”在张驴儿父子将再次拿绳子勒死她的威胁下，软弱的蔡婆顺从了无赖的要挟，将他们领到了自己的家中。

窦娥得知此事后，马上反对道：

〔正旦云〕“婆婆，这个怕不中么？你再寻思咱^[1]：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？”

……

〔后庭花〕遇时辰我替你忧，拜家堂我替你愁；梳着个霜雪般白髻髻^[2]，怎将这云霞般锦帕兜^[3]？怪不的女大不中留^[4]。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。

……

〔青哥儿〕你虽然是得他得他营救，须不是笋条笋条年幼^[5]，划的便巧画蛾眉成配偶^[6]。想当初你夫主遗留，替你图谋，置下田畴，早晚羹粥，寒暑衣裳，满望你寡孤独，无捱无靠，母子每到白头。公公也，则落得干生受^[7]。（《第一折》）

〔注〕〔1〕 咱：吧，为语气词。

〔2〕 髻髻：古代妇女的一种发型。把头发盘成螺旋状，然后再戴上网套。老年妇女有时用假发盘做螺形，加上网套作为装饰。

〔3〕 锦帕：丝绸头巾，这里指新娘子结婚时盖头用的头巾。

〔4〕 女大不中留：为当时的谚语，谓女子到了结婚的岁数必须让她出嫁，不能把她勉强地留在家中。这里是窦娥用反话讥讽蔡婆，年已六十，还要急着



嫁人。

[5] 笋条:竹子的嫩芽。这里比喻年轻。

[6] 划(chǎn)的:怎的、如何就。巧画蛾眉:古代妇女用黛色画眉,以长为美,比作“蛾眉”。汉代张敞曾给妻子描画眉毛,后来就用“张敞画眉”来比喻夫妻恩爱。

[7] 干生受:白辛苦。

软弱怕事的蔡婆在张驴儿父子的胁迫下,答应她们婆媳嫁给他们父子为妻。赛娥闻听,非常气愤。【后庭花】曲子,一方面埋怨蔡婆急着做白发新娘子,不怕人笑话;另一方面,又奚落蔡婆有了新人,就忘了旧人——过去的丈夫。赛娥有自己的思想,传统的孝道和贞节观是她反抗行为的根据。

当张驴儿自吹自擂地对赛娥说:“你看我爷儿两个这等身段,尽也选得女婿过。你不要错过了好时辰,我和你早些儿拜堂罢。”动手动脚地拉扯赛娥。赛娥猛地将张驴儿推倒在地!坚决拒绝张驴儿的逼婚,第一次显示了不甘屈辱的反抗精神。

张驴儿恼怒万分,恶狠狠地骂说:

“这歪刺骨便是黄花女儿^[1],刚刚扯的一把,也不消这等使性,平空的推了我一交,我肯干罢^[2]!就当面赌个誓与你:我今生今世不要他做老婆,我也不算好男子。”(《第一折》)

[注][1] 歪刺(là)骨:辱骂妇女的话,意为下贱、泼货、不正派等。黄花女子:未婚女子。

[2] 干罢:又作“甘罢”,白白地作罢、善罢甘休。

于是,他心生歹念,从赛卢医那里讹诈了一些毒药,企图毒死蔡婆,嫁祸赛娥,逼她就范。

赛娥虽不满婆婆的软弱糊涂,但婆婆生病,她还是精心侍奉的。蔡婆想吃羊肚汤,赛娥做好,送与婆婆:

妾身窦娥是也。有俺婆婆不快，想羊肚汤吃，我亲自安排了与婆婆吃去。婆婆也，我这寡妇人家，凡事也要避些嫌疑，怎好收留那张驴儿父子两个？非亲非眷的，一家儿同住，岂不惹外人谈议？婆婆也，你莫要背地里许了他亲事，连我也累做不清不洁的。我想这妇人心好难保也呵。（《第二折》）

当窦娥将羊肚汤送来时，蔡婆不想喝了，就将汤送给张驴儿父亲。对此，窦娥非常气愤：

【贺新郎】一个道你请吃，一个道婆先吃，这言语听也难听，我可是气也不气！想他家与咱家有甚的亲 and 戚？怎不记旧日夫妻情意，也曾有百纵千随？婆婆也，你莫不为黄金浮世宝，白发故人稀^[1]，因此上把旧恩情全不比新知契^[2]。则待要百年同墓穴，那里肯千里送寒衣^[3]。（《第二折》）

【注】[1] 黄金浮世宝，白发故人稀：这两句为元代成语，意思是说黄金是世俗人间所宝贵的，从小相交到白头的朋友是很少的。这里是窦娥挖苦蔡婆另结新欢，忘记了与前夫的恩爱。

[2] 知契：知心人。

[3] 千里送寒衣：秦时杞梁被抓去筑长城，妻子孟姜女惦记丈夫寒冷，不远千里送去御寒衣服。这里是窦娥讥讽蔡婆与张驴儿父亲欲结百年之好，忘记了前夫。

此时，张驴儿趁窦娥暂时走开之际，将毒药放入汤中。他原指望毒死蔡婆，借机威逼窦娥与自己成亲，没想到却毒死了自己的父亲！

面对如此大的变故，蔡婆被吓得哭了起来。窦娥安慰惊慌失措的婆婆：

【斗虾蟆】空悲戚，没理会^[1]，人生死是轮回^[2]。感着这般



病疾,值着这般时势;可是风寒暑湿,或是饥饱劳役;各人证候自知^[3],人命关天关地^[4];别人怎生替得,寿数非干今世。相守三朝五夕,说甚一家一计^[5]。又无羊酒段匹,又无花红财礼^[6];把手为活过日,撒手如同休弃^[7]。不是窦娥忤逆,生怕旁人议论。不如听咱劝你,认个自家悔气,割舍的一具棺材停置^[8],几件布帛收拾,出了咱家门里,送入他家坟地。这不是你那从小儿年纪指脚的夫妻^[9],我其实不关亲无半点恹惶泪^[10]。休得要心如醉,意似痴,便这等嗟嗟怨怨,哭哭啼啼。(《第二折》)

[注][1] 没理会:没有办法的意思。

[2] 轮回:佛教名词,认为人死后,如果他生前多为善事则升天,转世为人;生前作恶,则转生为动物。生死相续,一世一世地轮转下去。

[3] 证候:即“症候”,病状。

[4] 关天关地:意谓人命关天,极其重大。

[5] 一家一计:元代成语,一家人的意思。

[6] 羊酒段匹,花红财礼:羊酒、段匹、花红,是宋元时订婚的礼物。男方向女方赠送上述财礼,女方接受了,就表示同意这门婚事。

[7] 把手为活过日,撒手如同休弃:意思是说,这样临时凑合的夫妻,活着就勉强地度日,死了也就算了。把手,携手。撒手,松手,指死去。

[8] 停置:安置,指装殓尸体。

[9] 指脚的夫妻:原配夫妻,结发夫妻。

[10] 恹(xi)惶:惊慌、烦恼的意思。

这支曲子表达出几层意思:一是生死轮回,人死如同灯灭,用不着悲切,悲切也没用处;二是蔡婆与死者原本就不是合法夫妻,没有理由为他悲伤。因此,窦娥建议婆婆不如自认倒霉,花几个钱买个棺材将他埋葬拉倒。这一大段唱词,活画出窦娥一方面竭力宽慰蔡婆,一方面在面对变故时,不免希望推托干净的迫切、紧张的神态,语言明白如话,传神生动。

而张驴儿却趁机发难。他问窦娥是“官休”还是“私休”: