

西 廂

郭沫若編

上 海

泰東圖書局版

1930

西 廂

郭 沫 若

上 海

泰東圖書局版

1930

版 權 所 有

定	印	一	一
價	數	九	九
大	一	三	二
洋	八	〇	一
五	〇	年	年
角	〇	七	九
	〇	月	月
	〇	十	初
	〇	版	版
	冊		

◀號〇〇四一一電線無報電局本▶

西廂藝術上之批判與其作者之性格

文學是反抗精神底象徵，是生命窮促時叫出來的一種革命。

屈子底離騷因這麼生出來的，蔡文姬底胡笳十八拍是這麼生出來的，丹丁底「神曲」，彌爾敦底「失樂園」，都是這麼生出來的。周詩之變雅生於幽厲時期，先秦諸子之文章煥發於周末，哥德許雷出於德國陵夷之時，杜爾斯泰多士陀奕夫士克產於俄國專制之下，便是我國最近文壇頗有生氣勃勃之概者亦由於內之武人外之強隣所醞釀。

我國文學史中，元曲確占有高級的位置。禾黍之悲，河山之

感，抑鬱不得志之苦心，欲死不得死，欲生不得生的渴望遂驅英秀之士羣力協作以建設此尊嚴美麗之藝堂。吾人居今日而遊此藝堂，以近代的眼光以觀其結構，雖不免時有古拙陳腐之處，然為時已在五百年前。且於短時期內成就得偌大個建築：吾人殆不能不讚美元代作者之天才，更不能不讚美反抗精神之偉大！反抗精神，革命，無論如何，是一切藝術之母！元代文學，不僅限於劇曲，全是由這位母親產出來的。這位母親所產生出來的女孩兒，總要以「西廂」為最完美，最絕世的了。西廂是超過時空的藝術品，有永恆而且普遍的生命。西廂是有生命的人性戰勝了無生命的禮教底凱旋歌，紀念塔。

禮教是因人而設，人性不是因禮教而生。禮教得其平，可以爲人性底正當的發展上之一助，不能超越乎人性之上而狂舞其暴威。男女相悅人性之大本，種族之蕃演由是，人文之進化亦由是。純愛之花多結優秀之子，此在一般常識上及學理的實驗上均所公認。職司禮教者固當因善利導，以扶助其正當的發展，不能多方箝制，一味壓抑，使之變性而至於病。我國素以禮教自豪，而於男女間之妨範尤嚴，視性慾若洪水猛獸，視青年男女若罪囚，於性的感覺尚未十分發達以前卽嚴加分別以催促其早熟。年青人最富於暗示性，年青人最富於反抗性，早年箝束已足以催促其早解性的差異，對於父母長輩無謂的壓抑更於無意識之間！或在潛

意識之下！生出一種反抗心：多方百計思有以滿足其性的要求。然而年齡愈進，妨範愈嚴，於是性的焦點遂移轉其位置而呈變態。數千年來以禮教自豪的堂堂中華，實不過是數萬萬變態性慾者底一個寵大的病院！不消多列條據，便舉纏足一事已足證明。就男子方面而言，每以脚之大小而定愛憎，愛憎不在乎人而在乎脚。此明明是種「拜脚狂」(Foot-fetichism)，就女子方面而言，不惜自受摧殘期以增添男女間性的滿足，此明明是種「受動的虐淫」(Masochism)。禮儀三百不過製造出拜脚狂幾千，威儀三千不過製造出受動的虐淫者幾萬。如今性的教育漸漸啓蒙。青年男女之個性底覺悟已如火山噴裂，不合學理徒製造變態性慾者的舊式禮制已

如枯枝槁葉着火卽化爲灰燼。已死的權威吾人固無所忌憚，將今痛定思痛見多少老年男女已固定於變態性慾之下猶不得不令人汲起萬石淚泉而湧出滿懷愴痛。

你不拘箝我，可倒不想。

你把我越間阻，越思量！

鄭德輝倩女離魂記中由張倩女所唱出的這兩句歌詞，正道盡我國數千年來萬萬變態性慾者底病蒂。

想嫦娥西沒東生有誰共？

怨天公，裴航不作遊仙夢，

勞你羅幃數重愁她心動……

「琴心」中鶯鶯見着月暈時唱出的這幾句歌詞亦道盡我們青年男女對於禮教底權威所生出的一種反抗的心理。情女離魂記所描寫的只是潛意識下第二重人格底活動，而西廂所描寫的却是第一重人格底有意識的反抗，雖同屬反抗舊禮教的作品，然而西廂底態度更胆大，更猛烈，更革命的，我說他是「人性戰勝了禮教的凱旋歌，紀念塔」，我想凡是有青春的血液在脈管中流動的人，凡是不是變態性慾者的人總會是贊成我的。西廂所描寫的是人類正當的性的生活，所叙的是由愛情而生的結合，絕不能認為姦淫，亦絕不能認為濫淫泛賣者底代辯！

西廂有南北兩種之分。南西廂據我所見，更有李日華，陸天池兩種。詞句鄙俚，卑無足道。北西廂卽世間所流傳之西廂，王實父作而關漢卿續之，「驚夢」以後之四齣卽漢卿所續。

王實父大都人，其生平事蹟不詳。或有以爲金時人或有以爲元時人者，大概是元金之交的人物。其作品除西廂記外尙有十二種：

芙蓉亭 麗春堂 破竈記 多月亭 販茶船 明達賣子

陸續懷橘 七步成章 麗春園 于公高門 進梅諫

雙題怨

(見虛涵子)

然除西廂與麗春堂外，餘者均已散失。麗春堂雜劇敍金時完

顏徒單克寧事，然其結構與詞子均遠在西廂下，現存元曲選中。
涵虛子詞品評「王實父如花間美人」，這是從作品中所窺瞻出的作者底性格，然而影響模糊，恐王實父見之亦未爲心許。吾人細讀西廂記一書，可知作者底感覺異常發達，幾乎到了病的程度，作者底想像異常豐瞻幾乎到了狂的地步。他在音響之中可以聽得出色彩出來，你看他鈸鶯鶯聽琴說出「其聲幽，似落花流水溶溶」，落花的紅色，流水的綠色，和兩種的動態都聽了出來，這分明是種「色聽」。他見了作對的昆虫和鳥雀也可以激起一種性的衝動，你看他說：「春心蕩，怪黃鶯兒作對，怨粉蝶兒成雙」，這明明是種「見淫」。他這人底性的生活我看是很有個莫大的缺陷

：他是犯過非法淫的人，他更幾幾乎有拜腳狂的傾向，你看他說：「你提眼角留情處，只這腳跟兒將心事傳」，此外在西廂中叙到腳上來鞋上來的地方更還有些處；他這人對於女性的腳好像很有莫大的趣味。所以我揣想王實父這人必定是受盡種種箝束與誘惑，逼成了個變性慾者，把自家純粹的感情早早破壞了，性的生活不能完全地向正常方面發展，困頓在肉慾底苦悶之下而渴慕着純正的愛情。照近代精神分析派的學理講來，這部西廂也可以說是 Libido 底產物——Libido 便是精神的創痕 Psychische Trauma，便是個體的性慾由其入之道德性或其他外界的關係所壓制而生出的無形傷害。

精神分析派學者以性慾生活之缺陷爲一切文藝之起源，或許有過當之處亦不可知：然如我國文學中的不可多得的作品如楚辭如胡笳十八拍如織錦迴文詩如王實父底這部西廂，我想都可以用此說說明，都是絕好的可供研究的作品。屈原好像是個獨身生活者，他的精神確是有些變態。我們試讀他的離騷湘君湘夫人雲中君山鬼……作品，不能說他莫有 *Erotic* 的動機在裏面。蔡文姬和蘇蕙是歌司迭里性的女人，更不消說了。如此說時，覺得減輕了作者聲價和作品底尊嚴性，其實不然，唯其有此精神上的種種苦悶始生出向上的衝動，以此衝動以表現於文藝，而文藝之尊嚴性始確立，始能不爲豪貴家兒底一種遊戲品。假使屈子不係獨身，

則美人芳草底幽思不會煥發；蔡蘇不成爲歌司迭里，則胡笳迴文之奇製不會產生；假使王實父不如我所想像的一種性格，則這部西廂亦不會產出。瓦格奈 Wagner 有句話說得好：「生活能如意時，藝術可以不要。藝術是到生路將窮處出來的。到了無論如何都不能生活的時候，人纔藉藝術以鳴，以鳴其所欲」。

一九二一，五，二，於上海。

郭沫若

改編本書之主旨

(一) 在使此劇合於近代的舞台以便排演，以爲改良中國舊劇之一助。

(二) 在使此劇合於近代文學底體裁，以爲理解中國舊文學之方便。

本書之體例

(一) 每齣均略加佈景。一齣能劃一爲一幕者劃一之，不能者分爲數幕，務使排場動作與唱白相一致。

(二) 凡無謂的旁白，獨白，概行刪去。

(三) 凡唱白全依實獲齋藏板。原本爲金聖嘆所刪改者甚多，刪改處比原本佳者間採用金本。關漢卿所續四齣概行刪去。

(四) 詞中襯字及增白，爲全劇統一上起見間有增改。

(五) 凡前人無謂的批評一概刪去，以便讀者自行玩味。

(六) 全書概用近代體制！西洋歌劇或詩劇的！及新式標點。

目 次

西廂藝術上之批判與其作者之性格	
第一齣	驚豔
第二齣	借廂
第三齣	酬韻
第四齣	鬧齋
第五齣	寺警
第六齣	請宴
第七齣	賴婚
第八齣	琴心
第九齣	前候
第十齣	鬧簡
第十一齣	賴簡
第十二齣	後候
第十三齣	酬簡
第十四齣	拷點
第十五齣	哭宴
第十六齣	驚夢
