

書兒信兒索我恁惶惶的寄

做到了科也夫人了夫人去張生和長老

小姐這壁紅娘將酒來張生你向前來

親眷不要回避俺今日將鶯鶯與你

中国古代戏曲故事大观

主編·齊森華

情愛婚姻

揜揣一箇狀元回
蔭憑着胸中之才
主張不差張生不
長吁了
東方出版中

迷酒席上斜簪着坐地感愁眉死臨侵地

小翠

旦唱我見他閣泪汪汪不敢毒恐怕

知猛然見了把頭低長吁氣

編寫·邵明珍

主编·齐森华

中国古代戏曲故事大观

情爱婚姻

编写·邵明珍

东方出版中心

说 明

经中央机构编制委员会办公室和中华人民共和国新闻出版署批准,原中国大百科全书出版社上海分社、知识出版社(沪),自1996年1月1日起,更名为东方出版中心。

中国古代戏曲故事大观——情爱婚姻

邵明珍 编写

出版:东方出版中心

开本:787×1092(毫米) 1/32

(上海仙霞路335号 邮编200335)

印张:11

发行:东方出版中心

字数:211千字 插页2

经销:新华书店上海发行所

版次:1996年1月第1版第1次印刷

印刷:常熟新华印刷厂

印数:1—10,000

ISBN 7-80627-012-4/I·6 定价:10.00元

总 序

齐森华

我们奉献给读者朋友的是一套以通俗的叙述方式介绍中国古典戏曲故事的小型丛书。戏曲，是中华民族的艺术瑰宝，在中国古代沿续了漫长的发展历史，至今仍然是广大民众最为喜闻乐见的艺术形式。为了使大家在阅读本丛书时能更深切地了解这一传统艺术形式，我们首先对中国古代戏曲与戏曲故事的基本情况作一简单的介绍。

—

所谓戏曲，通常是指中国传统的戏剧艺术，与本世纪初从西洋引进的戏剧样式——“话剧”相对而言。这是一种有着鲜明民族特征的艺术样式，包括自宋元明清直至近现代各个时期的中国传统戏剧。那为什么把这一历史沿续漫长、剧种众多复杂的艺术形式统称为戏曲呢？这是因为中国传统戏剧有着内在的统一性，构成了一个完满的艺术系统。这种内在的统一性和完满性大致表现在这样几个方面：其一，中国传统戏剧自宋元以来，始终保持着将歌、舞、诗融为一体的形式特征，它不像话剧那样主要以人物之间的对话

来表现情感、塑造人物和推衍情节，而是主要以优美的唱腔、美妙的舞姿和独特的音乐氛围来表现人物性格和推动故事情节的发展。无论是宋元南戏、元代杂剧、明清传奇还是清中叶以后的地方戏，这一形式特征始终没变，它将文学、音乐、舞蹈、杂技等各种因素融为一体，形成了一个具有鲜明民族色彩的艺术体系。其二，中国传统戏剧的表演形式是以一种虚拟性的程式来表现现实生活的，它常常倾向于与生活的原型拉开距离，通过艺术的夸张和时空的灵活处理来表现一种美化的生活形态，因而中国传统戏剧是一种强调感性形式的美的艺术样式，它借助演员唱、念、做、打等艺术手段创造出一种具有强烈视听觉效果的艺术氛围。

二

戏曲也指称中国传统的剧本文学，戏曲文学在中国文学史上有很高的地位。在元代以后，它是中国文学发展中成就最为卓越、最富有生气的文学形式之一。戏曲文学在中国古代最为主要的形式是杂剧与传奇。杂剧是元代文学的代表，在短短的百来年中，出现了众多的作家和作品，而且名家辈出，佳作迭生，关汉卿、马致远、白朴、王实甫、郑光祖等是其中之佼佼者。关汉卿剧作以本色见长，一生创作60余种，其中《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》等享誉剧坛。马致远《汉宫秋》、白朴《梧桐雨》、王实甫《西厢记》等则文采清丽，情韵悠长，深得人们的喜爱。元杂剧篇幅短小，一般是一本四折，结构严整，情节生动。传奇承宋元南戏而来，早期南戏比较粗糙，但到了元末，随着《荆钗记》《白兔记》

《拜月亭》《杀狗记》，尤其是高明《琵琶记》的出现，南戏的剧本文学进入了成熟阶段。明清两代，由南戏而来的传奇成了戏曲文学之主流，在明中叶至清中叶这数百年中，成就卓著，名作如林。明代中叶嘉靖、隆庆年间出现的《宝剑记》《鸣凤记》《浣纱记》代表了传奇创作的第一个高峰，万历年间，以汤显祖与沈璟为代表的剧作标志了传奇创作进入了高潮时期，尤其是汤显祖的“临川四梦”（《紫钗记》《牡丹亭》《邯郸记》《南柯记》）更是明代传奇的巅峰之作。余者如《玉簪记》《红梅记》《娇红记》等也都是情文并茂的佳作。明末清初，以李玉为代表的苏州作家群创作了《清忠谱》《十五贯》等名作，深刻反映了当时的社会现实，而李渔的通俗喜剧则以其强烈的剧场效果深得人们喜爱。“南洪（昇）北孔（尚任）”崛起于清康熙年间，他们以《长生殿》和《桃花扇》把传奇创作推向了高峰。至此，戏曲文学渡过了它的繁盛时期，在清中叶以后便渐趋衰落了。传奇的剧本形式与杂剧不同，篇幅都较长，动辄数十出，故事情节起承转合，人物形象细腻生动，尤其擅长双线发展，将情爱主题与现实人生主题融合无间，如《桃花扇》“借离合之情，写兴亡之感”就是传奇文学的一个普遍追求。

三

中国古代有“词山曲海”之称，以此来表明词曲创作之丰硕。而事实也确乎如此，就戏曲剧本而言，宋元南戏剧目有230余种，元代杂剧现存剧目有560余种，明清传奇现存剧目更达600余种。而每一个剧本都有独特的故事，每个

故事又各有独特的情感思想追求。正是这数以千计的剧作，构成了中国戏曲故事的洋洋大观。

要想对中国戏曲故事的整体面貌作一概括性的描述还是颇为艰难的，但我们可以这样说：中国戏曲故事全方位地积淀了传统文化的内涵，同时，它又将传统文化的内涵演绎成广大民众最为乐于接受的故事类型。这主要有四种类型：

一是婚姻情爱，这是戏曲故事中最重要和最为普遍的。人们常说“十部传奇九相思”，指的就是这种情况。在这类作品中，有的是表现爱情理想的，如《西厢记》；有的是反映封建礼教对青年男女的束缚的，如《牡丹亭》；有的是借情爱题材反映深刻的现实内涵的，如《桃花扇》；有的则是表现一种传统伦理的，如《举案齐眉》。这是一个复杂的组合体，积淀着中国传统伦理道德的方方面面，也表现了人们的理想和追求。

二是神话传说，这实则包括两个内容，一是超现实的神话传说故事，二是宗教性的佛道故事。神话传说如《柳毅传书》《张生煮海》《雷峰塔》等，佛道题材则有大量的神仙剧和佛教故事剧。这一类型的作品充满诡异的浪漫主义色彩，但也掩藏着深厚的现实情思，如汤显祖的《邯郸记》《南柯记》即是在迷离的情节表象中表现了作者对现实的思索。

三是英雄侠义，这类题材表现了对正义的歌颂，对英雄的赞美。有些剧作虽然是一出大悲剧，但正义的力量、英雄的品质却有着强烈的震撼人心的作用，元代名剧《赵氏孤儿》就是如此。再如众多的“水浒”戏，梁山英雄成了人们心

目中正义的化身。

四是公案世情，这一类作品强烈地体现了在沉沉黑暗之中人们心头的希望。包公的清官形象，甚至如鬼神的力量都是黑暗现实中为民作主的典型，而这类题材的反复出现一方面表现了现实的阴暗，同时也体现了人们对正义的渴求和对光明的希冀。

当然，上述四种类型并不能体现古代戏曲故事的全貌，却是古代戏曲故事最富价值的部分。

四

古代戏曲全方位地积淀着传统文化的内核，融历史知识、宗教思想、现实生活与理想追求为一体，因此古代戏曲故事的价值首先便表现在以生动可感的形象和引人入胜的情节向民众传播文化，陶冶心灵。近代陈独秀曾明确申言：“戏园，实普天下之大学堂也，优伶，实普天下之大教师也。”（《论戏曲》）向民众传播历史文化知识和陶冶其心灵情操便是古代戏曲的一大功能。而这种功能的体现主要来自于有着丰富内涵的戏曲故事。

古代戏曲故事还深切地反映着时代的精神风貌，将独特的时代风貌诉诸愉悦可感的艺术形象，比如在明代中叶，以情抗理，高扬“情”的旗帜是当时的一股时代风潮，汤显祖《牡丹亭》正是紧紧地贴近了这一时代脉搏的律动，将封建理学对人性的桎梏这一颇具哲学思想意味的命题演绎成一出哀感顽艳的情爱故事，借杜丽娘的一生遭遇生动地表现了封建理学对人性的摧残。这种将雅文化内核世俗化的演

绎扩大了这股浪潮的流播广度，从而为广民众所接受，其震撼力量是难以低估的。

高扬正义、鞭笞残暴也是古代戏曲故事的一个传统，无论是惩恶扬善，还是除暴安良，也无论是见义勇为，还是舍身取义，都成了古代戏曲故事的一个重要主题。人们还往往以喜剧性的收束来表现这种主题。翻开古代戏曲史，我们常常看到，以大团圆来结束全剧是中国戏曲的一大特色，这种特色的形成固然有着复杂的内涵，但这何尝不是古代戏曲家所给予人们心灵上的一点抚慰呢？这是在沉沉黑暗中显现的一丝亮色，这种亮色是广大民众所需要的，也是剧作家在现实生活体验中所希望出现的。

古代戏曲故事所表现的思想价值是多方面的，当然我们也不容否认，数量众多的戏曲故事是一个鱼龙混杂、良莠不齐的复杂组合体，就是那些在历史上影响深远的作品也难免有着明显的时代局限，如对于爱情的追求常常夹杂着封建的伦理道德，在惩恶扬善中又渗透着浓重的因果报应思想，而大量的作品更是不免存在庸俗情调，这些无疑是古代戏曲中的糟粕，在阅读时需要加以鉴别。

五

最后，我们为本丛书再作几点说明。

本丛书分为四卷：婚姻情爱卷、神话传说卷、英雄侠义卷和公案世情卷。每一卷各选30种左右具有一定代表性的剧作。这120余种剧作基本上涵盖了中国戏曲史上的名家名作。

在具体编写中，我们以贴近原作为准则，但为了增强可看性，在具体细节和情节的安排上作了适当的增删处理。

我们衷心希望本丛书能得到读者朋友的喜爱，也希望得到大家的批评指正。

目 录

总序.....	齐森华
荆钗记.....	1
救风尘.....	10
拜月亭.....	19
墙头马上.....	24
东墙记.....	35
汉宫秋.....	44
青衫泪.....	53
西厢记.....	59
曲江池.....	78
倩女离魂.....	86
伯梅香.....	92
举案齐眉.....	99
明珠记.....	108
牡丹亭.....	118
红梨记.....	128
玉簪记.....	143
红梅记.....	154
绿牡丹.....	164

桃花人面.....	181
娇红记.....	187
燕子笺.....	197
西楼记.....	215
占花魁.....	231
风筝误.....	247
比目鱼.....	260
意中缘.....	276
长生殿.....	293
桃花扇.....	307
空谷香.....	322

后记.....邵明珍

荆 钗 记

《荆钗记》一剧，明徐渭《南词叙录》列为“宋元旧篇”，无名氏所作。清张大复《寒山堂新定九宫十三调南曲谱》中则作“吴门学究敬仙书会柯丹丘著”。柯丹丘，生平无考。现存本子都经过明人的修改。全剧 48 折，描写书生王十朋和钱玉莲悲欢离合的爱情故事。王十朋是南宋温州乐清县人，字龟龄，号梅溪，官至龙图阁学士。剧中所写均为虚构。宋元文学作品中有许多富贵易妻、男子负心的描写，而《荆钗记》却表现了主人公对爱情坚贞不渝的高尚情操。本剧情节曲折生动，语言本色，是南戏四大名剧（《荆钗记》《白兔记》《拜月亭》《杀狗记》）中最有成就的一部，在明清两代广为流行，今昆剧、湘剧、川剧等剧种仍常演出该剧。

一

南宋时，温州城里有个才貌双全的书生名叫王十朋，年已 20。父亲王景春早年故世，留下母子俩相依为命。十朋本出身仕宦人家，无奈家道中落，到后来几乎一贫如洗。王母是个贤惠人，她教导儿子诵读诗书，要有悬梁刺股、凿壁

偷光的精神。王家虽然穷困，但王十朋不仅长得一表人材，而且人品学问亦极出众，近日府考，他还得了头名，王老夫人自是欢喜不迭。

再说本城双门巷住着一位老先生名叫钱流行，人称钱贡元。年老无子，只有一个女儿，取名玉莲，年方二八，容貌姣好，知书达理，且温良孝顺。钱贡元见女儿日渐长大，自己两鬓染霜，想早些招赘一个女婿，承继家业。他听说已故老友王景春的儿子堂试得了第一，想日后定有前途，就请了闲居在家的许将仕为媒，前往说合。

王母知道了许将仕的来意，十分惶恐，家中连像样的聘礼都拿不出，怎敢应承。许将仕告诉她：钱贡元不问人家贫富，只要女婿有出息，聘礼也不拘轻重，随意拿样东西做个信物即可。王母听他这么一说才放宽心。她拿出一支荆木做的簪子作为聘礼，十朋见了也十分不安，可许将仕宽慰他不必拘礼，昔日梁鸿聘孟光也不过是一支荆钗。

许将仕将王家应允婚事的消息告诉了钱贡元，并拿出聘礼。钱贡元见是一支荆钗，也很高兴，可他的续弦姚氏却大为不满，她不屑一顾地看了看荆钗，说这木头簪子，一分银子可买十根，能讨十个媳妇。我家女儿虽然低微，难道偏要嫁一个穷鬼。贡元却不以为然，他告诉姚氏这王秀才只是个读书人，一朝显达，有享不尽的荣华富贵，而今这聘礼虽说轻微了些，但也不必计较。

却说这城里有个富豪叫孙汝权，为人刁钻，不学无术。一天经过钱家，无意间看到了玉莲，玉莲的美貌使他馋涎欲滴，便央求钱贡元的妹妹张钱氏去作伐。这张钱氏在贡元

家对门开了个烧饼铺，为人伶牙俐嘴，常给人做媒，从中得些好处。她见孙汝权来找她给自己的侄女做媒，真是求之不得。她想，这孙汝权号称孙百万，侄女儿攀上这门好亲，不独哥哥脸上有光，下半辈子有了依靠，我这当姑姑的也会得到好处。况且孙汝权许诺事成之后，要以 1000 两银子作谢。她心花怒放，巴不得立刻促成这桩姻缘。

她兴冲冲地来到哥哥家，正碰上姚氏余气未消，正气鼓鼓地数说钱贡元不该将女儿送入穷人家。张钱氏一听，忙说：“我正是为侄女的一门好亲事而来。”姚氏一听，一下来了兴致。张钱氏告诉她，这孙汝权孙大官人，泼天的富贵。他家的金银要秤称，珠子要斗量。而今想娶玉莲，答应先送金钗一对，白银 40 两，等交了年庚吉帖，还有大笔礼物送上门。这姚氏是个财迷，听她这么一说，就一口应承下来，可是钱贡元却不肯答应。于是两个妇人就和钱贡元争执起来。钱贡元拗她们不过，就只好提出让女儿自己来选择，她要是收了荆钗，那就嫁王家；她要是收金钗，那就嫁孙家。

张钱氏迫不及待地来到侄女的绣房。她对玉莲说：“孩儿，我今天特来给你说一门亲事。”玉莲接口说：“不是爹爹已许了那王……”不等玉莲说完，张钱氏就说：“你爹爹是将你许给了王家，可你母亲见他家道艰难，不忍你将来受苦，就将你许了孙汝权。那孙汝权是温州城里第一个财主，你若是嫁了他，一生享用不尽。”她拿出金钗、荆钗让她自己选择。玉莲颇通诗书，她也听爹爹说过王十朋，知道他是个有德有才的好儿郎，连爹爹都十分满意，她也就心许了。她也多少知道一点这个孙汝权的情况，不学无术，虽然富贵，

但托不了终身。再说爹爹已将自己许配给了王家，怎可反悔。她不加思索就拿起了荆钗。张钱氏见她不识好歹，就破口大骂，可玉莲主意已定，也不相让，张钱氏气呼呼地出了闺房。

张钱氏不甘心，又去挑唆姚氏道，“玉莲说你是后母，做不了主。”姚氏一听大怒，“这忘恩负义小贱人，虽然你不是我亲生，但抚养你长大，也花了我许多心血，你的亲事难道我不能做主？”玉莲据理力争，一家人吵吵嚷嚷，搅得一团糟。姚氏最后威胁说：“要是嫁孙家，选个吉日，多送些陪嫁；若是嫁王家，剥得赤条条拣个十恶大败的日子，一乘破轿，送到王家。一点陪嫁也不给，从此一刀两断。”

钱贡元是个读书人，怕这样闹下去惹人笑话，就将计就计说，明天就是十恶大败之日，姚氏恨不得马上就将玉莲送出家门，恨恨地说明天就送去。

十朋和玉莲就这样草草地成了亲。虽然生计艰难，但夫妻俩琴瑟和谐，也平添了许多乐趣。十朋有红袖伴读，诗书文章更是精进了。

转眼又将到朝廷开科取士的日子。十朋被选送到京城临安去应试。钱贡元听说女婿将赴试，担心他家无人照应，就让家人李成去将王母和女儿接来同住，早晚也好看顾。

十朋一家三口来到钱家，贡元十分高兴。十朋当天就要动身上路。钱贡元为女婿设筵饯行。席间，十朋不好意思地说自己尚缺旅资，贡元表示他愿意资助十朋，十朋十分感激岳父大人对他的大恩大德。

十朋进京应试，不负众望，果然中了状元，被授为饶州金判。他去参拜万俟(mò qí)丞相。谁知万俟丞相见这新科状元才貌双全，十分赏识，意欲招赘十朋为婿。谁都知道入赘相府必能青云直上，可十朋却婉言谢绝了。万俟丞相开导他说，富易交，贵易妻，乃人之常情。可十朋却不卑不亢地回答说：“古人云‘糟糠之妻不下堂，贫贱之交不可忘’，晚生已有妻室，恕难从命！”万俟丞相见他竟敢违逆自己，十分恼怒，竟想出一个毒计，一方面不让他回乡省亲，又将他改授为广东潮阳金判。这广东是烟瘴之地，很有可能一去不复返。

十朋暂时不能回乡，他担心家中母亲和妻子为他担忧，又打听得有个官差将途经温州，就写了一封平安家信交给了官差。

却说那孙汝权也凭着钱财贿赂府学官员，被推举到京应试。但他并无才学，结果只能是名落孙山。他无颜回乡，就也去找官差，让其捎封信给家里。他听说王十朋也有家信放在官差的包里，便心生一计，拿钱打发官差去喝酒，他便趁机打开包裹，将十朋的信改成了一封休书，大意说十朋已娶了万俟丞相的千金，让玉莲改嫁他人，等到了饶州任上，再去接母亲。官差并不知情，日夜兼程赶往温州。

王母和玉莲已等得十分心焦，不知十朋此番应举是否顺利。两人正在猜想，官差风尘仆仆地来到钱家，拿出一封信交给她们，并且告诉她们，新科状元因参拜万俟丞相被留