

中国古代

四大名剧

● 西厢记

● 牡丹亭
● 长生殿
● 桃花扇

御榜
好規
列榜

相遮蔽夕陽古道無

為甚麼

踈紅云

收塵四圍山

胸臆量這

惱未云

遲未

中国古代四大名剧

俞为民 校注

江蘇文艺出版社

中国古代四大名剧

(西厢记 牡丹亭 长生殿 桃花扇)

著 作 者 王实甫 汤显祖 洪昇 孔尚任
注 释 者 俞为民
责任编辑 胡多佳

出版发行 江苏古籍出版社
发行部电话 025—3223462
社 址 南京市中央路 165 号 邮编 210009
经 销 江苏省新华书店

照 排 南京理工大学照排公司
印 刷 者 海门市印刷厂
开 本 32K
印 张 19.25
印 数 1—10000 册
字 数 500 千字
版 次 1998 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN7—80519—906—X/I·270
定 价 26.00 元

(江苏古籍版图书凡印装错误可向承印厂调换)

序

在我国绚丽多彩的艺术百花园中，戏曲是一门影响最广、最具民族特色的艺术形式。我国的戏曲历史悠久，与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。从北宋中叶正式形成，先后经历了宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、清代中后期的花部等发展阶段。在这八百多年的发展过程中，涌现出了一大批戏曲名著，成为中华民族文化遗产的一个重要部分。其中，尤以《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》四剧居首。

中国古代四大名剧之所以能在杰作如林的戏曲史上独占鳌头，这首先是由于它们所表现的内容具有鲜明的时代性与强烈的人民性。《西厢记》提出了“愿普天下有情的都成了眷属”的理想，热情歌颂了莺莺与张生的爱情，反映了封建社会中青年男女要求婚姻自主、冲破封建礼教束缚的人文主义思想。《牡丹亭》则进一步把男女爱情同个性解放联系起来，一方面描写了杜丽娘为争取理想爱情所作的不屈斗争，另一方面深刻揭露了封建礼教对人们思想的束缚，并且最终写出了“情”战胜“理”的结局，十分真实地反映了明代中叶资本主义萌芽产生后市民阶层要求冲破封建专制统治的时代特点。产生于清代初年的《长生殿》与《桃花扇》，则更具有鲜明的时代特色。《长生殿》通过

李隆基与杨玉环的“钗盒情缘”，总结了封建王朝的兴衰原因，以“垂戒来世”。《桃花扇》以李香君与侯方域的悲欢离合为线索，展现了南明王朝的兴衰历程，寄寓了深沉的反思。因此，这四部剧作赢得了广大观众的喜爱，在戏曲舞台上独领风骚。

其次，具有较高的艺术成就，是四大名剧成为古代戏曲名著的代表作的重要原因。这四部剧作在塑造人物形象时，通过心理刻画、细节描写、个性化的语言、相互映衬等多种手法，使剧中的人物形象无论是主要人物还是次要人物，都栩栩如生，具有鲜明的个性，从而产生了动人的艺术魅力。在语言风格上，四剧皆具有案头场上兼美的特色，既优美蕴藉，富有传统诗词的意境之美，又不晦涩难懂。

正因为这四大名剧在思想内容与艺术形式上都具有较高的成就，故受到了历代戏曲批评家的推崇。如明清两代的戏曲批评家多把《西厢记》推为元杂剧之首，早在明初，贾仲明在给王实甫所作的《凌波仙》吊词中就指出：“新杂剧，旧传奇，《西厢记》天下夺魁。”王世贞也认为：“北曲故当以《西厢》压卷”（《艺苑厄言》）。王骥德称《西厢记》为神品，“夫曰神品，必法与词两擅其极，惟实甫《西厢》可当之耳”（《曲律·杂论下》）。清代李渔在《闲情偶寄》中也提出：“于古曲之中，取其全本不懈，多瑜鲜瑕者，惟《西厢》能之。”另外，在明清两代，对《西厢记》加以评点、校注、改编及续写的有三十多人，这也足见《西厢记》在当时的影响了。而汤显祖的《牡丹亭》自问世后，就

产生了强烈的反响，家传户诵，誉满曲坛。如明沈德符《顾曲杂言》谓：“《牡丹亭梦》一出，家传户诵，几令《西厢》减价。”张琦《衡曲麈谈》也云：“临川学士，旗鼓词坛，今玉茗诸曲，争脍人口。其最者杜丽娘一剧，上薄风骚，下夺屈宋，可与《西厢》交胜。”清代曹雪芹在《红楼梦》中专门写了《西厢记》和《牡丹亭》对贾宝玉、林黛玉叛逆性格的影响，如第二十三回回目云：“《西厢记》妙词通戏语，《牡丹亭》艳曲警芳心。”《长生殿》和《桃花扇》虽然产生于传奇衰落的时期，却并没有影响它们的流传，反倒成为当时曲坛上盛行的剧目。如徐灵昭谓《长生殿》问世后，“一时朱门绮席，酒社歌楼，非此曲不奏，缠头为之增价”（《长生殿·序》）。吴舒凫在《长生殿·序》中也说：“爱文者喜其词，知音者赏其律，以是传闻益远。蓄家乐者攒笔竞写，转相教习，优伶能是，升价什佰。”《桃花扇》问世后同样盛传曲坛，“王公荐绅，莫不借钞，时有纸贵之誉”，并产生了强烈的社会效果，如“长安之演《桃花扇》，岁无虚日，……笙歌靡丽之中，或有掩袂独坐者，则故臣遗老，灯炮酒阑，唏嘘而散”（《桃花扇·本末》）。

显然，这四部剧作在戏曲史上所占的重要地位，是它们在流传过程中凭着本身的艺术魅力确立的，并且已得到了历史的肯定。

鉴于这四部剧作在戏曲史上的特殊地位，我们应出版社之约，将它们汇编在一起，使读者能在一册之中，欣赏到我国古代戏曲的精粹。为便于读者理解，编

者对原作曲文作了一些简略的注释。

俞为民

1995年6月于南京大学

总目

- 《西厢记》(元)王实甫 1
《牡丹亭》(明)汤显祖 95
《长生殿》(清)洪昇 273
《桃花扇》(清)孔尚任 423

西 厢 记

(元)王实甫

前 言

《西厢记》，元王实甫作。关于王实甫的生平，元钟嗣成《录鬼簿》只谓其“名德信，大都人”。明初贾仲明在增补《录鬼簿》时为他所作的《凌波仙》吊词云：“风月营密匝匝列旌旗，莺花寨明彤彤排剑戟，翠红乡雄纠纠施智谋，作词章风韵美，士林中等辈伏低。新杂剧，旧传奇，《西厢记》天下夺魁。”词中所说的“风月营”、“莺花寨”、“翠红乡”，在元代皆是指歌妓居住处，王实甫栖身于这些地方，可见是一个沦落下层社会、与妓女艺人为伍的书会才人。王实甫共作有杂剧十四种，现仅存《西厢记》、《丽春堂》、《破窑记》三种。

《西厢记》的故事最早出于唐代诗人元稹的传奇小说《莺莺传》（又名《会真记》），在《莺莺传》中，张生先是追求莺莺，最后为了自己的前程，又抛弃了莺莺，即所谓“始乱之，终弃之”。后人以为这是元稹托张生之名为自己辩护之作（见宋王性之《辨传奇莺莺事》）。今人研究成果表明，托名之说为无稽之谈。其实张生和莺莺都是作者着意塑造的艺术形象，所不同者只是作者对两个艺术形象有憎爱之分罢了。到了宋金时期，《莺莺传》所描写的故事被说唱艺术所采用，在民间广为流

传,其中以全代董解元的《西厢记诸宫调》(简称《董西厢》)成就最高,对王实甫的《西厢记》影响最大。《董西厢》改变了《莺莺传》始乱终弃的悲剧结局,并且在原作的基础上,增加了许多故事情节,丰富了原作中的人物形象。《董西厢》虽改变了《莺莺传》的悲剧结局,但它所表现的只是“从今至古,自是佳人合配才子”的主题,歌颂的是才子佳人的理想婚姻。而王实甫的《西厢记》则首次给这一故事注入了反封建的思想内涵,明确提出了“愿普天下有情的都成了眷属”的人文主义思想。为了表达这一主题,作者在剧中塑造了一对封建叛逆者的形象。作为相国千金的莺莺,她不顾封建礼教的束缚和母亲的阻挠,追求自己幸福的爱情。剧中的男主角张生对爱情真诚忠实,自见到莺莺后,便放弃入京应试,一心追求爱情;状元及第后,他不忘旧情,回普救寺与莺莺团聚。红娘也是作者歌颂的正面人物,她虽只是一个地位卑微的丫环,但她热情地为莺莺和张生出谋划策,传书递简,凭着聪明伶俐,勇敢泼辣,不仅帮助莺莺与张生克服了自身的弱点,而且冲破了老夫人的阻挠,促成了两人的结合。同时,作者也加强了对老夫人这一反面形象的刻画,她虽爱女儿,但又不顾女儿的幸福,一心维护封建家族的利益,阻挠和破坏莺莺和张生的结合,充分表现了封建礼教的残酷与虚伪。作者正是通过对正反两方面人物形象的塑造及对两者之间矛盾冲突的描写,深刻表现了“愿普天下有情的都成了眷属”的主题。

《西厢记》的艺术成就是它在元代曲坛上“夺魁”的

重要原因。全剧打破了元杂剧一本四折的通例，共为五本二十折，虽然篇幅较长，但剧情安排十分紧凑。剧中设置了两条线索，一条是莺莺、张生、红娘与老夫人之间的矛盾冲突，一条是莺莺、张生、红娘三人之间的误会冲突，前者是主线，后者是副线，两者交替发展，贯穿始终。《西厢记》的语言也历来为评论家们所称道，如明初朱权《太和正音谱》谓其如“花间美人”，“若玉环之出浴华清，绿珠之采莲洛浦”。作者既化用前人诗词中的名句入曲，又融入了民间新鲜活泼的口语俗谚，形成了一种艳而不涩、优美平易的语言风格。

《西厢记》的流传版本很多，现存最早的是明弘治十一年(1498)北京岳家书坊刻本，其它流传较广的有徐士范、王伯良、张深之、凌濛初、金圣叹、毛西河诸家刻本，此以凌刻本为底本校注。

目 录

第一本	张君瑞闹道场杂剧·····	9
第二本	崔莺莺夜听琴杂剧·····	26
第三本	张君瑞害相思杂剧·····	47
第四本	草桥店梦莺莺杂剧·····	63
第五本	张君瑞庆团圆杂剧·····	77

第一本 张君瑞闹道场杂剧

楔子^①

〔外扮老夫人上，开^②〕老身姓郑，夫主姓崔，官拜前朝相国，不幸因病告殁^③。只生得个小姐，小字莺莺，年一十九岁，针黹女工，诗词书算，无不能者。老相公在日，曾许下老身之侄乃郑尚书之长子郑恒为妻。因俺孩儿父丧未滿，未得成合。又有个小妮子，是自幼伏侍孩儿的，唤做红娘。一个小厮儿，唤做欢郎。先夫弃世之后，老身与女孩儿扶柩至博陵安葬，因路途有阻，不能得去。来到河中府，将这灵柩寄在普救寺内。这寺是先夫相国修造的，是则天娘娘香火院，况兼法本长老又是俺相公剃度的和尚^④，因此俺就这西厢下一座宅子安下。一壁写书附京师去^⑤，唤郑恒来相扶回博陵去。我想先夫在日，食前方丈^⑥，从者数百；今日至亲则这三四口儿^⑦，好生伤感人也呵！

【仙吕·赏花时】夫主京师禄命终，子母孤孀途路穷，因此上旅棹在梵王宫^⑧。盼不到博陵旧冢，血泪洒杜鹃红^⑨。

今日暮春天气，好生困人，不免唤红娘出来分付他。红娘何在？〔旦俵扮红见科^⑩〕〔夫人云〕你看佛殿上没人烧香呵，和小姐闲散心耍一回去来。〔红云〕谨依严命。〔夫人下〕〔红云〕小姐有请。〔正旦扮莺莺上^⑪〕〔红云〕夫人着俺和姐姐佛殿上闲耍一回去来。〔旦唱〕

【么篇】可正是人值残春蒲郡东，门掩重关萧寺中^⑫。花落水流红，闲愁万种，无语怨东风。〔并下〕

注 释：

①楔子：元杂剧于一本四折之外所加的短场。 ②“外扮”句：外，戏曲脚色名，扮演老年男子或老年妇女。开，开场。 ③告