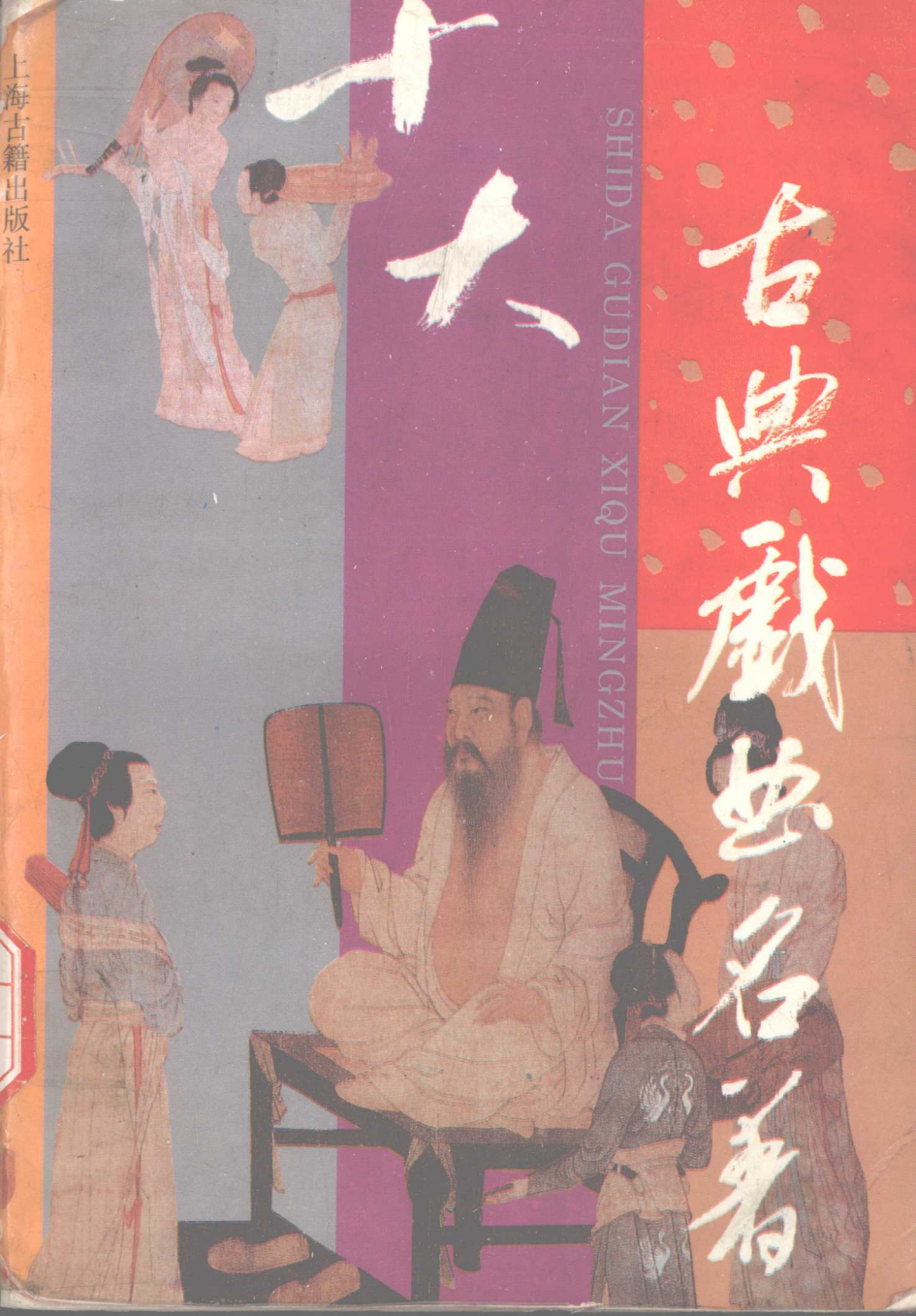

上海古籍出版社

SHIDA GUDIAN XIQU MINGZHU

古典戲曲名著

SHIDA GUDIAN XIQU MINGZHU ● 上海古籍出版社

十大古典戏曲名著

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，就是一条旁证。元代长期废除科举，迫使失去了出路的读书士子转向勾栏瓦舍讨生活，成为剧本创作团体“书会”的主将；而戏曲的民众意识与“别是一家”的韵味，却也启迪了封建文人长期被禁锢着的性灵的解放。元杂剧的题材几皆为人们耳熟能详的历史故事与社会旧闻，反映了时代的后天不足的实质；而元曲作家则通过不同风格的艺术性制作，将这种苦中作乐的反刍，导向对生活存在的反思，唤醒了理想主义的复苏。本书的《窦娥冤》、《汉宫秋》、《倩女离魂》、《梧桐雨》，分别为“元曲四大家”——关汉卿、马致远、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》。从创作态度上看，它是元代戏曲最为认真和精心的结撰；从戏剧本身的艺术标准来说，它也达到了炉火纯青的完美地步。它的戏剧性强，矛盾冲突合理、充分，人物性格鲜明，在形象塑造和语言运用上，更为世人誉为“化工”。它虽是脱胎于前人的《会真记》故事，却依从民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，“愿天下有情人都成眷属”成为千秋共识。《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。南戏原为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，更向市民趣味靠拢，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成规，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，还得到封建最高统治者的赏识，明太祖朱元璋就有“家家不可无”的赞语。从南戏开始，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

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

传奇作家与元杂剧作家的最大不同在于主体意识的加强。戏曲拥有上至王公、下至细民的知音的既成事实，提供了影响社会的有效途径，刺激了文人的创作欲乃至使命感。明代剧坛的创作风会，渐为“合乎性情，止乎礼义”的正统戏曲观，补充了“关乎日用”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儒家思想的成功进击。实践证明，明代传奇的佳作，无不与这种破坏封建母体的新思潮钩连。汤显祖反封建礼教的名作《牡丹亭》，就是公认的范例。杜丽娘、柳梦梅追求个性解放的爱情故事，激起无数青年妇女对现实处境的内省，甚而为之柔肠寸断，这一现象，也说明人们对戏曲的审美观念，已发生了从娱乐向教化、从感性向理性的扩伸。

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

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)

窦娥冤

[元]关汉卿

翁敏华 标校

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，曲词潏烂老辣，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。

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）

寔娥冤

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。这里一个寔秀才，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，那寔秀才只说贫难，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，这早晚寔秀才敢待来也。(冲末扮寔天章引正旦扮端云上，诗云)读尽缥緲万卷书，可怜贫杀马相如，汉庭一日承恩召，不说当垆说子虚。小生姓寔名天章，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，你听的他说的么？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，旧愁新怅几时休？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）我问赛卢医讨银子去，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；梳着个霜雪般白鬢髻，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，须不是笋条笋条年幼，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，寒暑衣裘，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。（同学老入拜科。正旦做不理科，云）兀那厮，靠后！（唱）。