

中国古典文学

精品丛书

古典戏曲和短篇小说

今译与评析

主编 顾易生
副主编 邬国平

江巨荣 王宏图 卢寿荣 编著

上海教育出版社

中国古典文学

精品丛书

古典戏曲和短篇小说

江巨荣 王宏图 卢寿荣 编著

今译与评析

上海教育出版社

主编 顾易生
副主编 邬国平

图书在版编目(CIP)数据

古典戏曲和短篇小说今译与评析/顾易生主编. —上海:上海教育出版社, 2003. 4

(中国古典文学精品丛书)

ISBN 7-5320-8619-4

I. 古... II. 顾... III. ①古代戏曲-剧本-作品集-中国②古代戏曲-文学研究-中国③古典小说: 短篇小说-作品集-中国④古典小说: 短篇小说-文学研究-中国 IV. I212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 030055 号

中国古典文学精品丛书

古典戏曲和短篇小说今译与评析

江巨荣 王宏图 卢寿荣 编著

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路 123 号 邮政编码: 200031)

各地新华书店经销 上海市印刷四厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 12 插页 4 字数 293,000

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-4,000 本

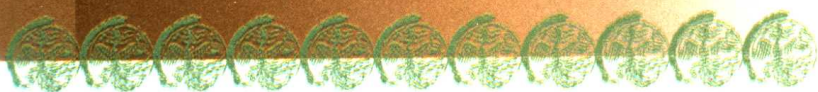
ISBN 7-5320-8619-4/I·34 定价: 21.00 元

内 容 提 要

《中国古典文学精品丛书》包括“诗词”“散文”“戏曲和短篇小说”三卷,分体精选从先秦到清代思想感情健康而富有艺术魅力的典范之作,由有关专家学者加以流利贴切的今译、简明恰当的注释、引人入胜的评析,以期有助于培养青年的爱国精神和高尚情操、增广文史社会知识、提高阅读写作能力和人的整体素质。

本丛书三卷可作为中学语文辅导读物,也可作中学向大学语文过渡的桥梁,并供中学教师、大专院校师生以及其他相当文化程度的读者参考。

《古典戏曲和短篇小说今译与评析》的“戏曲”部分包括“戏曲”和“散曲”。这是古代深受社会各阶层喜爱的表演和歌唱文学。这里选录的是若干最优秀,最能反映广大民众喜怒哀乐、表现他们追求与抗争的作品。本书“短篇小说”部分精选历代各种风格类型的文言、白话短篇小说,使读者对这一叙事文学领域的风貌有大致的了解,并藉此领略其中的瑰丽和精美。

作者简介

顾易生(1924—), 复旦大学教授、博士生导师。著有《柳宗元》、《韩愈散文选集》、《诗词助读》(主编)、《十大散文家》(主编)、《宋词精华》(主编)、《历代诗歌浅释》(合撰)、《顾易生文史论集》等。合作主编《中国文学批评史》三卷本, 获国家教委高校文科优秀教材一等奖。合作主编《中国文学批评通史》七卷本, 获国家级高校教学成果一等奖、国家图书奖等多项国家和部、市级大奖。

江巨荣(1938—), 复旦大学教授。著有《古代戏曲思想艺术论集》、《中国戏剧史论集》(合作)、《琵琶记校注》、《元明清散文选讲》等。

王宏图(1963—), 复旦大学副教授, 曾分别在复旦大学和美国印第安那大学获得文学硕士学位。著有文学评论集《快乐的随涂随抹》、《深谷中的霓虹》, 小说集《玫瑰婚典》等。

卢寿荣(1976—), 复旦大学古代文学研究中心博士生。合作校注《闲情偶寄》, 合编《同义词小辞典》、《当代文学社团作品选》, 合著《中国新诗》, 译有《思维技巧》, 也从事文学创作。

责任编辑 邵桂珍
封面设计 郭伟星

目 录

上编 古典戏曲

前言 (2)

戏 曲

窦娥冤(第三折)..... (元)关汉卿(8)

单刀会(第四折) (元)关汉卿(17)

西厢记(第四本第三折) (元)王实甫(28)

汉宫秋(第三折) (元)马致远(38)

李逵负荆(第一折) (元)康进之(47)

琵琶记(吃 糠) (元)高 明(60)

拜月亭记(幽闺拜月) (元)无名氏(69)

中山狼院本 (明)王九思(77)

宝剑记(夜 奔) (明)李开先(90)

四声猿(渔阳三弄) (明)徐 渭(97)

牡丹亭(游 园)..... (明)汤显祖(118)

同窗记(山伯千里期约)..... (明)无名氏(124)

千忠戮(惨 睹)..... (清)李 玉(145)

长生殿(惊 变)..... (清)洪 昇(153)

桃花扇(誓 师)..... (清)孔尚任(161)

雷峰塔(断 桥)..... (清)方成培(168)

散 曲

[仙吕]醉中天 咏大蝴蝶..... (元)王和卿(176)

[双调]蟾宫曲 商 女	(元)卢 挚(177)
[南吕]四块玉 别 情	(元)关汉卿(179)
[双调]沉醉东风 渔 夫	(元)白 朴(180)
[越调]天净沙 秋 思	(元)马致远(181)
[中吕]十二月过尧民歌 别 情	(元)王实甫(182)
[中吕]山坡羊 潼关怀古	(元)张养浩(183)
[双调]水仙子 重观瀑布	(元)乔 吉(185)
[中吕]卖花声 怀 古	(元)张可久(186)
[双调]水仙子 夜 雨	(元)徐再思(187)
[黄钟]人月圆 伤心莫问前朝事	(元)倪 瓒(188)
[双调]沉醉东风 闲 情	(明)陈 铎(189)
[双调]胡十八 刈麦有感	(明)冯惟敏(190)
[南正宫]玉芙蓉 喜 雨	(明)冯惟敏(191)
[双调]水仙子 愤 世	(明)薛论道(192)
[南双调]黄莺儿 塞上重阳	(明)薛论道(193)
[中吕]朝天子 咏喇叭	(明)王 磐(195)
[商调]山坡羊 数过清明春老	(明)唐 寅(196)
[南中吕]山坡羊 钱是好汉	(明)朱载堉(197)
[南商调]黄莺儿 客枕恨邻鸡	(明)杨 慎(199)
[南吕]罗江怨 青山隐隐遮	(明)黄 峨(200)
[正宫]醉太平 瞎儿放马	(清)朱彝尊(201)
[般涉调]哨遍 高祖还乡	(元)睢景臣(202)
附录:作者简介	(208)

下编 古典短篇小说

前言	(216)
----------	-------

笔记类

博物志	(西晋)张 华(220)
天门郡	(220)
搜神记	(东晋)干 宝(222)
三王墓	(222)
韩凭妻	(224)
宋定伯	(226)
世说新语	(南朝·宋)刘义庆(229)
管宁华歆	(229)
华歆王朗	(230)
阮光禄	(231)
王 恭	(231)
过江诸人	(232)
周伯仁	(233)
孙子荆	(234)
王子猷	(235)
集异记	(唐)薛用弱(238)
王 维	(238)
王之涣	(241)
王积薪	(244)
鬼 董	(元)关汉卿(247)
金 烛	(247)
新齐谐	(清)袁 枚(251)
炼丹道士	(251)
官 癖	(253)
阅微草堂笔记	(清)纪 昀(255)
山西商人	(255)
老学究	(257)
药 帖	(259)

古寺鬼语 (261)

狐 戏 (262)

传奇类

南柯太守传 (唐)李公佐(265)

中山狼传 (明)马中锡(282)

聊斋志异 (清)蒲松龄(294)

 聂小倩 (294)

白话小说类

警世通言 (明)冯梦龙(306)

 白娘子永镇雷峰塔 (306)

醒世恒言 (明)冯梦龙(334)

 错斩崔宁 (334)

 灌园叟晚逢仙女 (349)

附录:作者简介 (372)

上 编
古 典 戏 曲

前 言

曲是一种可供演唱的韵文,泛指历代各种带乐曲的文学艺术样式,如戏曲、散曲、曲艺、小曲等。曲以元明清的戏剧和散曲为代表,它们以独特的艺术成就而与诗、词并立于民族艺术之林。曲和诗、词一样,是中华民族艺术宫殿的璀璨明珠。千百年来,一代代艺术家为我们创作了成千上万的曲目,一个个栩栩如生的艺术形象,一篇篇本色天成的清丽曲词,在人们心中激起了多少美好的联想。

曲最常见的是剧曲和散曲。剧曲也就是通常所说的戏曲。这是一种综合运用音乐、舞蹈、诗词等表现手法展开故事情节和塑造人物形象的文艺体裁。作为中国传统戏剧文化的戏曲,渊源自上古乐舞与宗教仪式活动,在其发展历史上,曾出现汉代散乐、六朝伎艺、隋唐歌舞戏、参军戏、宋杂剧、金院本等多种艺术形态。元明清三代是古代戏曲的全盛时期。其时的戏曲主要分为三大类:杂剧、南戏和传奇。

元杂剧是我国戏曲发展的第一个繁盛阶段。元代是中国封建社会阶级矛盾和民族矛盾异常尖锐复杂的时期。反对民族压迫和反对封建黑暗统治的斗争,为戏剧的创作和表演提供了广阔的背景和生动的素材。以大都(今北京)为代表的城市工商业经济的畸形发展,为舞台艺术的繁荣提供了物质条件。加上当时的元统治者长时期废止科举考试,一般的汉族知识分子几乎没有出路可言。在这种情况下,他们与民间艺人融合,组织书会、编写剧本,以抒发他们对现实的不满和怀才不遇的感慨,这在很大程度上促进了戏曲艺术水平的提高。由于他们的社会地位低下,对下层人民的苦

难感同身受,所以他们的作品大多能反映出人民群众的生活愿望、悲惨遭遇和反抗精神,具有深刻的社会意义。元杂剧在它发展的百余年中,拥有关汉卿、王实甫、白朴、马致远、郑光祖、纪君祥、康进之、石君宝等成就斐然的剧作家和《窦娥冤》《西厢记》《汉宫秋》《倩女离魂》《墙头马上》《赵氏孤儿》《李逵负荆》等众多的优秀剧目。元杂剧的剧本主要由曲词、宾白和科泛三个部分组成。曲在剧中则包括宫调(乐调的高低)、曲牌及歌词。一本杂剧通常分为四折,每折由一名脚色担任主唱,其余脚色通常不唱,演唱的曲调则用北曲。在演唱的过程中还伴有宾白(即独白和对话)和科泛(对演员的表演提示)。一折戏为一组套曲,也是一个剧情段落。有的戏曲还在折与折之间加上一序幕或过场,叫楔子,用以交代人物背景或连接两折内容。元杂剧最初流行在以大都为中心的北方地区,后来逐渐扩展到扬州、临安(今浙江杭州)等南方城市。

南戏是在北宋末年至元末明初流行于中国南方的戏曲。南戏主要用南曲演唱,结构体式较为开放,剧本长度及套曲运用也较自由。现存最早的南戏剧本是收录于明《永乐大典》中的《张协状元》等三种戏曲,它们保存了较多戏曲萌生期的原始面目。南戏代表性的作品,有号称“荆白拜杀”四大传奇的《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭》、《杀狗记》和高则诚所作的《琵琶记》。北曲的总体风格与南曲不同。南曲的特色是流丽宛转,而北曲则较为质朴粗犷。明清传奇在形式上是对南戏的延续,但又吸收了不少元杂剧的优点,它的内容规模更大,形式更加谨严,角色分工也比杂剧更加细致,加上曲调丰富,演唱灵活,因此逐渐代替了杂剧在曲坛上的统治地位。明初由于统治者对程朱理学的提倡和八股取士,文人的思想受束缚,所作剧本多为家庭伦理剧。形式上也保留了一些古南戏的痕迹。明中叶以后,随着城市工商业的发展,新生的思想力量给曲坛吹来清新之风,弋阳腔、昆山腔登上剧坛,为传奇的音乐、剧本和表演都带来了新的活力。这就形成了中国戏曲史上的第二个高

峰期,涌现出像李开先、徐渭、梁辰鱼、汤显祖、沈璟、高濂、孟称舜、李玉以及孔尚任、洪昇等杰出的戏曲家和许多民间戏曲家,创作了《宝剑记》、《浣纱记》、《牡丹亭》、《清忠谱》、《桃花扇》、《长生殿》等无数传奇和杂剧精品。清中期以后,传奇创作日渐衰落,而新的地方戏曲大量涌现,其中占主导地位的是被称为“花部乱弹”的梆子、弦索、皮簧等新兴声腔剧种。但由于新的戏曲重舞台表演而不重剧本,因此从文学的角度而言,戏曲创作的高峰期已经过去。

我国古代戏曲反映的生活内容是十分广泛的,尽管它们良莠不齐、妍媸互见,精华与糟粕并存,但从其思想主流来说,它使人们深刻地认识到国家民族存亡的历史教训,看到历史转折关头英雄和败类的真实面貌。它使人们进一步看到封建社会的黑暗本质,看到无数英雄豪杰、仁人志士和普通百姓面对不合理命运的抗争。在表现社会道德和家庭伦理题材的作品里,勤劳朴素、舍己为人、见义勇为的美德受到赞扬,背信弃义、始乱终弃和伤天害理的行为遭到谴责。在为数更多的婚姻、爱情题材的优秀作品里,表现了自然合理的人性与礼教的冲突,抨击了封建顽固势力,赞美了青年男女之间的纯朴感情。总之,戏曲生动地教育观众认识生活、认识真理、明辨是非,也激发他们的勇气 and 希望。所以古代人民往往万人空巷、通宵达旦地在草台班下,沉浸在戏曲情感的激流中,这正是中国传统戏曲思想生命力的表现。

我国戏曲在高度发展的文学、音乐、美术诸种艺术传统基础上产生,并凝聚着我们民族传统文化美学思想的精髓,所以具有高度综合的艺术美和创造力。在这个以唱、念、做、打为中心的综合表演体系中,不仅展现出灵动飞扬的诗词曲的文学美,而且集中了不同时代、不同地域极其丰富的曲调、声腔的音乐美;它不仅包含着线条、色彩、造型的图画美,还呈现出形体、动作、技艺所构成的舞蹈美。无论是剧本或表演,它都具有酣畅的抒情性,优美的形象感,丰富的想象力,具有中国文化突出的传神写意的神韵。这使不

同文化层次的观众都能纵情地享受着美,得到心理的满足。这就是古代戏曲特有的艺术魅力。

散曲是曲的另一种主要体式。和剧曲不同的是,散曲只有乐曲与曲词而无宾白、科泛相间,不用来在舞台上搬演而只用来清唱,因此又称“清曲”。作为文学体裁,散曲和诗词一样,属于广义的诗歌范畴。从结构上看,散曲又分为小令、套数两种主要形式。单支小令是散曲的最小单位,相当于一首单纯的令词。如果作者想要表达的内容比较复杂,单支小曲不足以容纳,可以采用“重头”或“带过曲”的形式。“重头”指围绕一个中心,用同一曲调所填写的若干曲子,如白朴的[越调·天净沙]四首分写春、夏、秋、冬四时景色。“带过曲”指同一宫调若干曲子的连用,这些曲子必须一韵到底,不可换韵。由于小令具有篇幅短小、语言精练的特点,因此成为历来散曲家抒情写景的常用形式,在散曲中占主要地位。套曲又称“套数”或“散套”,它的构成特点是把同一宫调的数支或数十支曲子联缀起来,首尾一韵。由于其篇幅较长,所以套曲能够容纳比较复杂的内容,既可以用来抒情,也可以用来叙事。

从文学样式上看,曲和词比较接近,都是倚声填词的长短句诗歌,但曲和词相比,在句法的变化、对仗的形式上都更为丰富,并且允许使用衬字、赠句,这就极大地增强了曲的表现力。散曲的题材和所反映的生活内容都比较广泛,不仅善于描写人情物态、政治得失、社会风俗,而且尤其擅长于描写男女恋情、山川景物和孤高隐逸的情趣。它大而及于时代盛衰、政治兴废、天日山河,小而至于里巷琐闻、闺阁私情、米盐粟枣。作者写来,上下古今从不知有所限制。这就极大地拓宽了诗体文学的题材。诗词之后,散曲成了可以自由地表现各式各样内容的文学样式。在语言上,散曲大量吸收诗文名句、民间俗语,并在此基础上加以提炼,形成了平易自然、本色通俗的艺术特征。

元代的散曲创作十分繁荣,马致远、关汉卿、白朴等杂剧大家

都有不少优秀作品,马致远更是以卓越的才情提升了散曲的艺术品位,为创造不同于诗词的散曲的独特意境作出重要贡献。元代后期,随着散曲的深入人心,出现了一批专攻散曲的作家,如张可久、贯云石、徐再思、乔吉等。张可久的散曲创作之富居元人之冠,对后世产生了很大的影响。迨至明代,散曲创作在数量和风格上都有很大的发展。据统计,明人小令超过万首,散套达二千余首。风格上既有康海、王九思、冯惟敏等追步元人、提倡本色豪放的作家,又有杨慎、陈铎、王磐等以笔调清丽见长的作家。明代中后期,还出现了以唐寅、祝允明、文徵明、沈周为代表的专写南曲的吴中作家群,此后梁辰鱼、王骥德等人皆以写作南曲为能事,南曲逐渐成为曲坛的主流,但锋芒逐渐减退,雅化趋势更为明显。与元明比较而言,清代的散曲创作较为逊色,朱彝尊、蒋士铨等偶有佳作,但总体上散曲已丧失了早期清新活泼的本色风格,而日益成为封建文人的案头遣兴之作。

为了帮助青年学生增进对曲这一祖国优秀的文学遗产和艺术遗产的了解,帮助他们提高文学鉴赏能力、陶冶情操,我们从中挑选了16篇戏曲和23篇散曲供大家欣赏阅读。由于戏曲的篇幅都比较长,所以除本来就是一出的短杂剧外,每篇作品只选了其中的一出。散曲部分也考虑到篇幅关系而以小令为主。我们力图使所选篇目能大致代表中国古代戏曲和散曲在不同历史时期的思想精华和艺术特色,但由于古曲浩如烟海,优秀之作亦比比皆是,因此遗珠之憾也是在所难免的。而且本书的戏曲部分,读者读到的只是它文学部分的成就,因为戏曲是高度综合的艺术,文学不过是其丰富的文化内涵的一部分。要完整地欣赏戏曲,恐怕只能到剧场中去求得满足了。

本书前半为戏曲。杂剧除剧名外,还标出所选折子的场次,即其中的第几本第几折。传奇在剧名下,列出出目。后半散曲,括号为宫调名,后为曲牌名,下为题名。为了便于阅读,我们对古人

原作作了现代汉语翻译、注释,并附评析。需要说明的是,曲的翻译难度很大,故目前似乎尚少有先例。我们之所以不自量力进行这项工作,无非是为了能使读者更容易理解原文,但其中的疏漏、错误必定在所难免,这些都要请读者加以批评指正。

江巨荣 卢寿荣

2002年3月