

Zhongguo Gudian Sidamingju

李宝龙 编译

中国古典四大名剧

(全本·无障碍阅读本)

COLLECTOR'S EDITION

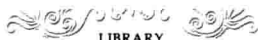

中国古典戏剧与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称世界三大古剧

《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》并称中国古典四大名剧，具有永恒魅力

中国古典四大名剧

李宝龙 编译

LIBRARY
OF
WORLD
LITERATURE

北京燕山出版社
BEIJING YANSHAN PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国古典四大名剧 / 李宝龙编译. -- 北京 : 北京燕山出版社, 2014. 7
ISBN 978-7-5402-3622-9

I. ①中… II. ①李… III. ①杂剧-剧本-中国-元代 ②传奇剧(戏曲)-剧本-作品集-中国-明清时代 IV. ①I237

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 155342 号

中国古典四大名剧

李宝龙 编译

责任编辑 / 尚燕彬 王 滢

装帧设计 / 小 贾

北京燕山出版社出版发行

北京市西城区陶然亭路 53 号 邮编 100054

全国新华书店经销

三河市北燕印装有限公司印刷

开本 915 × 1220 1/32 印张 17 字数 538,000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

定价:32.00 元

版权所有 盗版必究

序

读中国古典四大名剧,先要有一点戏剧的常识。中文“戏剧”一词,是“南戏北剧”的合称。戏指的是戏文,剧指的是杂剧,这是元代以前我国南方与北方两种不同形式的表演艺术。将南戏和北剧合称为“戏剧”,则是明代以后的事了。中国的古典戏剧,与古希腊戏剧、印度梵剧,是世界上最具特色的三种古老戏剧文化。

中国戏剧萌芽于先秦,经过了漫长的发展,到了宋元时期才成型,成熟则从元杂剧算起,经明清的不断发展渐至成熟,历经八百多年,成为了极具民族特色的艺术形式。中国戏剧在其漫长的发展过程中,先后出现了先秦“俳優”、汉代“百戏”、唐代“参军戏”、宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、清代地方戏及近现代戏剧等。

元称杂剧,来源于宋金时期北方地区的表演形式,包含歌舞、音乐、调笑、杂技等多种艺术形式,故称杂剧。元杂剧已具备了戏剧应有的基本要素:有时间、空间的集中表现;有尖锐强烈的戏剧冲突;有通俗化、口语化,又能表现人物性格的戏剧语言(台词)。

元杂剧用北曲(流行于北方的杂剧、散曲音乐)安排一本四折的故事情节,不连贯处,则用楔子结合,结尾用两句、四句或八句诗句概括全剧的内容,叫“题目正名”。

每折包括曲词、说白和科三部分。曲词是按曲牌填写的文字,用以叙述故事情节、刻画人物性格。全部曲词都押同一韵脚。说白是用说话形式表达剧情或交代人物关系,分对白、独白和旁白等。科是动作、表情等。

一本剧通常由正末或正旦一人来唱,其他角色有白无唱。正末主唱的称“末本”,正旦主唱的称“旦本”。

角色行当简单说,有:末(男主角)、旦(女主角)、净(性格或相貌上有特异之点的男女角色)、丑(性格诙谐的男女角色)、外(次要角色)、杂(不属上述分类型的角色)。

明代戏剧称传奇,前身是宋元时期的南戏(南宋时流行于南方地区,以南方语音、音乐为特点的戏剧)。传奇在体制上与杂剧有所不同:它不受四折的限制,也不受一人唱到底的限制,有开场白交代情节,多是大团圆的结局,风格上大都比较清丽委婉,不像杂剧那样慷慨激昂,在形式上比较成熟、自由,更便于灵活地表现生活。

在角色上,出现了更为细致的划分,也有一些发展变化:出现了生行(年轻男子角色),还有正旦、副旦、正末、副末、净、副净等等之分。

明以后,杂剧逐渐衰落,传奇独主剧坛,兼收杂剧的一些成就,昆曲(出现于江苏昆山)就是这一时期这一现象的产物。作为首批列入联合国人类非物质文化遗产名录的昆曲,号称“百戏之祖”,流传至今的中国各种地方戏剧,都受到过它多方面的影响和滋养。京剧也是后来兼容并蓄了昆曲的艺术形式,成为备受推崇的国粹艺术。

中国古典四大名剧《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》代表了中国古典戏剧的最高艺术成就。

《西厢记》是元杂剧的代表剧目,作者王实甫。它对元杂剧有一点突破:加长了篇幅,共五本二十一折。它最成功、最惊世骇俗的成就,是通过莺莺和张生冲破封建礼教自由结合的故事,表现了一个人类世代代的理想和愿望:

永老无别离,万古常完聚,愿普天下有情人的都成了眷属。

《牡丹亭》是明中期剧作家汤显祖的代表作,讲的是锁在深闺的杜丽娘,游园惊梦,为情而死、为爱而生,荡地惊天的爱情故事。在封建社会,要追求爱情的自由和幸福,只有在梦中或是做鬼之后才可能实现,这是多么残酷、多么可悲的事情。这出戏写出了整个封建时代最奢侈的爱情理想和宣言:

这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。

《长生殿》与《桃花扇》有很多地方可以相提并论。作者洪昇和孔尚任都出生于明朝刚刚灭亡之际，成长于明朝遗民家庭。在摧枯拉朽改朝换代的风暴中，他们对明朝失败的原因有着深沉的思考，试图通过自己的作品，将这种思考呈现出来。

《长生殿》写的是在“安史之乱”的历史背景之下，唐明皇和杨贵妃的爱情悲剧，借古讽今。一方面写出了帝王和嫔妃之间少有的钟情和眷恋，“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”，写得缠绵悱恻、深情款款。一方面引人深思大唐盛世由盛转衰的客观原因：君王昏聩、穷奢极欲，佞臣当道、争权夺利。

《桃花扇》则直接将故事背景放在明朝末年，作者以真人真事，“借离合之情，写兴亡之感”。复社领袖侯方域和青楼歌妓李香君悲欢离合的遭遇，让人唏嘘感叹：他们恩爱结合，却因战乱失散，历尽艰辛终于团聚之时，却国破家亡，最终毅然“割断了花月情根”，双双出家。造成这个悲剧的罪魁，是一群祸国殃民的乱臣权奸：文官贪鄙、结党营私、公报私仇；武将庸愚、争功邀赏、有勇无谋。

中国古典四大名剧经过数百年时间的检验，至今仍然活跃在舞台上，不仅因为那些惊世骇俗、荡地惊天、缠绵悱恻、义薄云天的故事，更可贵的是塑造了一批有血有肉、生动鲜活、让人耳熟能详的人物形象：活泼仗义的俏红娘、一往情深的杜丽娘、痴情帝王李隆基、多情善妒杨玉环，以及深明大义、忠贞不屈的李香君……

读四大名剧，可以帮我们领略中国古典戏剧的魅力，了解古人关于爱情、关于家国、关于人生的情怀和理想。

由于历史年代久远，四大名剧在语言上保留了非常多的古语与方言，对于现代读者来说难免有些阅读隔阂。为帮助读者更好地阅读和理解古典文学，本书增加了生僻字的注音和释义、古文语法说明、古代文化知识注解等内容。中国古典文学卷帙浩繁、版本众多、博大精深，注解难免疏漏有误，敬请读者指正。

目录

001 序

西厢记

- 003 西厢记五剧第一本 张君瑞闹道场杂剧
017 西厢记五剧第二本 崔莺莺夜听琴杂剧
033 西厢记五剧第三本 张君瑞害相思杂剧
047 西厢记五剧第四本 草桥店梦莺莺杂剧
059 西厢记五剧第五本 张君瑞庆团圆杂剧

牡丹亭

- 074 作者题词
075 第一出 标目
076 第二出 言怀
078 第三出 训女
081 第四出 腐叹
083 第五出 延师
085 第六出 怅眺
088 第七出 闺塾

- 091 第八出 劝农
094 第九出 肃苑
097 第十出 惊梦
101 第十一出 慈戒
102 第十二出 寻梦
106 第十三出 诀谒
108 第十四出 写真
111 第十五出 虏谍
112 第十六出 诘病
114 第十七出 道观
117 第十八出 诊崇
120 第十九出 牝贼
121 第二十出 闹殇
125 第二十一出 谒遇
127 第二十二出 旅寄
129 第二十三出 冥判
134 第二十四出 拾画
137 第二十五出 忆女
139 第二十六出 玩真
141 第二十七出 魂游
144 第二十八出 幽媾
147 第二十九出 旁疑
149 第三十出 欢挠
152 第三十一出 缮备
154 第三十二出 冥誓
158 第三十三出 秘议
160 第三十四出 诃药
161 第三十五出 回生
163 第三十六出 婚走
166 第三十七出 骇变

- 168 第三十八出 淮警
169 第三十九出 如杭
172 第四十出 仆侦
174 第四十一出 耽试
177 第四十二出 移镇
179 第四十三出 御淮
181 第四十四出 急难
183 第四十五出 寇间
185 第四十六出 折寇
187 第四十七出 围释
191 第四十八出 遇母
194 第四十九出 淮泊
197 第五十出 闹宴
200 第五十一出 榜下
202 第五十二出 索元
204 第五十三出 硬拷
208 第五十四出 闻喜
211 第五十五出 圆驾

长生殿

- 218 自序
219 例言
221 第一出 传概
222 第二出 定情
226 第三出 贿权
229 第四出 春睡
232 第五出 禊游
236 第六出 惊讶
238 第七出 倖恩

- 240 第八出 献发
243 第九出 复召
246 第十出 疑讖
249 第十一出 闻乐
252 第十二出 制谱
255 第十三出 权哄
257 第十四出 偷曲
261 第十五出 进果
264 第十六出 舞盘
267 第十七出 合围
269 第十八出 夜怨
272 第十九出 絮阁
276 第二十出 侦报
279 第二十一出 窥浴
282 第二十二出 密誓
285 第二十三出 陷关
286 第二十四出 惊变
289 第二十五出 埋玉
294 第二十六出 献饭
297 第二十七出 冥追
300 第二十八出 骂贼
303 第二十九出 闻铃
306 第三十出 情悔
309 第三十一出 剿寇
311 第三十二出 哭像
315 第三十三出 神诉
318 第三十四出 刺逆
321 第三十五出 收京
324 第三十六出 看袜
327 第三十七出 尸解

- 331 第三十八出 弹词
337 第三十九出 私祭
340 第四十出 仙忆
342 第四十一出 见月
344 第四十二出 驿备
346 第四十三出 改葬
349 第四十四出 忖合
351 第四十五出 雨梦
354 第四十六出 觅魂
361 第四十七出 补恨
363 第四十八出 寄情
365 第四十九出 得信
367 第五十出 重圆

桃花扇

- 373 试一出 先声
375 第一出 听稗
380 第二出 传歌
384 第三出 哄丁
387 第四出 侦戏
391 第五出 访翠
395 第六出 眠香
399 第七出 却奁
403 第八出 闹榭
407 第九出 抚兵
410 第十出 修札
413 第十一出 投辕
417 第十二出 辞院
420 第十三出 哭主

- 424 第十四出 阻奸
428 第十五出 迎驾
431 第十六出 设朝
434 第十七出 拒媒
438 第十八出 争位
442 第十九出 和战
444 第二十出 移防
447 闰二十出 闲话
450 加二十一出 孤吟
452 第二十一出 媚座
456 第二十二出 守楼
459 第二十三出 寄扇
463 第二十四出 骂筵
468 第二十五出 选优
472 第二十六出 赚将
475 第二十七出 逢舟
479 第二十八出 题画
483 第二十九出 逮社
487 第三十出 归山
491 第三十一出 草檄
495 第三十二出 拜坛
499 第三十三出 会狱
502 第三十四出 截矾
505 第三十五出 誓师
508 第三十六出 逃难
512 第三十七出 劫宝
515 第三十八出 沉江
518 第三十九出 栖真
521 第四十出 入道
527 续四十出 余韵

LIBRARY
OF
WORLD
LITERATURE

西厢记

元 王实甫 著

西厢记五剧第一本

张君瑞闹道场杂剧

楔子

[外(戏曲中与“正”，即主角相对而言的配角)扮老夫人上开(角色登场，开始表演)]老身姓郑，夫主姓崔，官拜前朝相国，不幸因病告殁(cú，死亡)。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(侍候，照料)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，因此俺就这西厢下一座宅子安下。一壁(一边，一旁)写书附京师去，唤郑恒来相扶回博陵去。我想先夫在日，食前方丈(吃饭时面前一丈见方的地方摆满了食物，形容吃的阔气)，从者数百，今日至亲则这三四口儿，好生伤感人也可。

【仙吕】【赏花时】夫主京师禄命终，子母孤孀途路穷，因此上旅榇(chèn，暂寄灵柩)在梵王宫。盼不到博陵旧冢，血泪洒杜鹃红。

今日暮春天气，好生困人，不免唤红娘出来分付他。红娘何在？
[旦俚(戏曲中扮演小女仆的旦角)扮红见科(除“唱”、“云”以外的动作)][夫人云]你看佛殿上没人烧香呵，和小姐散心耍一回去来。[红云]谨依严命。

[夫人下][红云]小姐有请。[正旦(戏曲中女主角)扮莺莺上][红云]夫人着俺和姐姐佛殿上闲耍一回去来。[旦唱]

【幺篇】可正是人值残春蒲郡东，门掩重(chóng)关萧(萧条)寺中。花落水流红，闲愁万种，无语怨东风。[并下]

第一折

[正末(元杂剧中的男主角)骑马引俦人上开]小生姓张名珙(gǒng)，字君瑞，本贯西洛人也，先人拜礼部尚书，不幸五旬之上因病身亡。后一年丧母。小生书剑飘零，功名未遂，游于四方。即今贞元十七年二月上旬，唐德宗即位，欲往上朝取应(朝廷开科取士，士子应选)，路经河中府，过蒲关上，有一人姓杜名确，字君实，与小生同郡同学，当初为八拜之交。后弃文就武，遂得武举状元，官拜征西大元帅，统领十万大军，镇守着蒲关。小生就望哥哥一遭，却往京师求进。暗想小生萤窗雪案(勤学苦读的典故“囊萤映雪”)，刮垢磨光(刮去污垢，磨出光亮。比喻使事物重现光辉，也比喻仔细琢磨)，学成满腹文章，尚在湖海飘零，何日得遂大志也呵！万金宝剑藏秋水，满马春愁压绣鞍。

【仙吕】【点绛唇】游艺中原，脚根无线，如蓬转。望眼连天，日近长安远。

【混江龙】向诗书经传，蠹鱼(蛀书虫)似不出费钻研。将棘围(科举考场，以棘围之，故名)守暖，把铁砚磨穿。投至得云路鹏程九万里，先受了雪窗萤火二十年。才高难入俗人机，时乖不遂男儿愿。空雕虫篆刻，缀断简残编。

行路之间，早到蒲津。这黄河有九曲，此正古河内之地，你看好形势也呵！

【油葫芦】九曲风涛何处显，则除是此地偏。这河带齐梁分秦晋隘幽燕。雪浪拍长空，天际秋云卷；竹索缆浮桥，水上苍龙偃(yǎn，停止)；东西溃九州，南北串百川。归舟紧不紧如何见？却便似弩箭乍离弦。

【天下乐】只疑是银河落九天。渊泉、云外悬，入东洋不离此径穿。滋洛阳千种花，润梁园万顷田，也曾泛浮槎(chá，木筏)到日月边。

话说间早到城中。这里一座店儿，琴童，接下马者。店小二哥那

(即“哪”)里? [小二上云]自家是这状元店里小二哥。官人要下呵,俺这里有干净店房。[末云]头房里下,先撒和(蒙古语,即撒花,多引申指以饮食款客或喂饲驴马)那马者。小二哥你来,我问你:这里有甚么闲散心处? 名山胜境、福地宝坊皆可。[小二云]俺这里有座寺,名曰普救寺,是则天皇后香火院,盖造非俗:琉璃殿相近青霄,舍利塔直侵云汉。南来北往,三教九流,过者无不瞻仰,则除那里可以君子游玩。[末云]琴童料持下晌午饭,俺到那里走一遭,便回来也。[童云]安排下饭,撒和了马,等哥哥回家。[下][法聪上]小僧法聪,是这普救寺法本长老座下弟子。今日师父赴斋去了,着我在寺中,但有探长老的,便记着,待师父回来报知。山门下立地,看有甚么人来。[末上云]却早来到也。[见聪了,聪问云]客官从何来? [末云]小生西洛至此,闻上刹幽雅清爽,一来瞻仰佛像,二来拜谒长老。敢问长老在么? [聪云]俺师父不在寺中,贫僧弟子法聪的便是。请先生方丈(禅室)拜茶。[末云]既然长老不在呵,不必吃茶。敢烦和尚相引,瞻仰一遭,幸甚。[聪云]小僧取钥匙,开了佛殿、钟楼、塔院、罗汉堂、香积厨,盘桓一会,师父敢待回来。[末云]是盖造得好也呵!

【村里逐鼓】随喜了上方佛殿,早来到下方僧院。行过厨房近西、法堂北、钟楼前面。游了洞房,登了宝塔,将回廊绕遍。数了罗汉,参了菩萨,拜了圣贤。

[莺莺引红娘捻花枝上云]红娘,俺去佛殿上要去来。[末做见科]呀!

正撞着五百年前风流业冤。

【元和令】颠不刺的见了万千,似这般可喜娘的庞儿(脸庞)罕曾见。则着人眼花撩乱口难言,魂灵儿飞在半天。他那里尽人调戏(duō,下垂)着香肩,只将花笑捻。

【上马娇】这的是兜率宫,休猜做了离恨天。呀,谁想着寺里遇神仙! 我见他宜嗔宜喜春风面,偏、宜贴翠花钿(diàn,把金属宝石等镶嵌在器物上做装饰)。

【胜葫芦】则见他宫样眉儿新月偃(yǎn,倒下),斜侵入鬓云边。

[旦云]红娘,你覷(qù,瞧,看):寂寂僧房人不到,满阶苔衬落花红。

[末云]我死也!