

教育 部 统 编 《语 文》
推 荐 阅 读 从 书

西厢记

王实甫 / 著 张燕瑾 / 校注

经典名著
口碑版本

人民文学出版社

教 育 部 统 编 《 语 文 》 推 荐 阅 读 从 书

西厢记

王实甫 / 著 张燕瑾 / 校注

人民文学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西厢记 / (元) 王实甫著；张燕瑾校注. —北京：人民文学出版社，2018

(教育部统编《语文》推荐阅读丛书)

ISBN 978-7-02-013724-4

I. ①西… II. ①王… ②张… III. ①杂剧—剧本—中国—元代
IV. ①I237. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 014071 号

责任编辑 葛云波

装帧设计 李思安 崔欣晔

责任印制 王重艺

出版发行 人民文学出版社

社址 北京市朝内大街 166 号

邮政编码 100705

网址 <http://www.rw-cn.com>

印 刷 三河市博文印刷有限公司

经 销 全国新华书店等

字 数 282 千字

开 本 650 毫米×920 毫米 1/16

印 张 25.75 插页 1

印 数 1—20000

版 次 1995 年 10 月北京第 1 版

印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 978-7-02-013724-4

定 价 32.00 元

如有印装质量问题，请与本社图书销售中心调换。电话：010-65233595

出版说明

从 2017 年 9 月开始,在国家统一部署下,全国中小学陆续启用了教育部统编语文教材。统编教材加强了中国优秀传统文化教育、革命传统教育以及社会主义先进文化教育的内容,更加注重立德树人,鼓励学生通过大量阅读提升语文素养、涵养人文精神。人民文学出版社是新中国成立最早的大型文学专业出版机构,长期坚持以传播优秀文化为己任,立足经典,注重创新,在中外文学出版方面积累了丰厚的资源。为配合国家部署,充分发挥自身优势,为广大学生课外阅读提供服务,我社在总结“语文新课标必读丛书”出版经验的基础上,邀请专家名师,经过认真讨论、深入调研,推出了这套“教育部统编《语文》推荐阅读丛书”。丛书收入图书百余种,均为中小学语文课程标准和教育部统编《语文》推荐阅读书目,基本涵盖了古今中外主要的文学经典,完全能满足学生成长过程中的阅读需要,对增强孩子的语文能力,提升写作水平,都有帮助。本丛书依据的都是我社多年积累的优秀版本,品种齐全,编校精良。每书的卷首配导读文字,介绍作者生平、写作背景、作品成就与特点;卷末附知识链接,提示知识要点。

在丛书编辑出版过程中,教育部统编语文教科书总主编温

儒敏教授，给予了“去课程化”和帮助学生建立“阅读契约”的指导性意见，即尊重孩子的个性化阅读感受，引导他们把阅读变成一种兴趣。所以本丛书严格保证作品内容的完整性和结构的连续性，既不随意删改作品内容，也不破坏作品结构，随文安插干扰阅读的多余元素。相信这套丛书会成为广大中小学生的良师益友和家庭必备藏书。

人民文学出版社编辑部

2018年3月

导 读

《西厢记》是中国文学史上的名著，有人把它与《红楼梦》并提，称为中国文学史上的两座高峰、双璧，是很有道理的。

一、《西厢记》的作者和时代

元朝的都城大都(今北京市)是当时的戏剧活动中心，聚集着一大批杂剧作家和演员，《西厢记》的作者王实甫就是大都人。王实甫名德信，实甫是他的字，大约生活在十三世纪三十年代元太宗时期至十四世纪初年，元泰定元年(1324)已经去世。生平事迹不祥，只知道他与杂剧艺人和作家交往密切，人们都佩服他的才华。王实甫一共创作了十四种杂剧和一些散曲，《西厢记》是他的代表作，被称为“天下夺魁”的杰作。

二、“西厢”故事的演变

“西厢”故事的最早来源是唐代与白居易齐名的诗人元稹所作的自传体传奇小说《莺莺传》，写张生与莺莺相恋，后来张生为了功名进京赶考，抛弃了莺莺，故事以悲剧结局。到金朝，民间作家董解元把这个故事改编成了说唱文学《西厢记诸宫调》，人们称之为《董西厢》，以与王实甫创作的《西厢记》(人称《王厢》)相区别。

《莺莺传》的矛盾冲突发生在男女主人公之间，表现的是社会以“功名”为诱饵，引导男主人公负心，扼杀了爱情。作品里赤裸

裸的“尤物害人”(尤物指非常美丽的女子)、“女人祸水”之类的说教,损害了作品的思想和艺术。《董西厢》改成了以追求爱情的青年男女为一方、以干涉儿女婚姻的封建家长为一方的矛盾冲突。莺莺张生在婢女红娘的帮助下缔结姻缘,表现了歌颂爱情的主题。但是,《董西厢》里的爱情还掺杂有感恩报德、门当户对、功名富贵、才子佳人等非爱情因素,不够纯洁;艺术上也显得粗糙。没有能体现出青年男女普遍的爱情理想。

三、《西厢记》的思想意义

王实甫的《西厢记》之所以能成为享誉中外的名作,在于它思想的深刻和艺术的完美。《西厢记》是歌颂爱情的,而爱情是人类追求自身解放的先行者。人类在追求自由平等的道路上,首先提出来的是爱情要求,是婚姻自由。爱情总是与自由平等联系在一起而与专制格格不入的。《西厢记》的进步性就在于它提出了这样的口号:“永老无别离,万古常完聚,愿普天下有情的都成了眷属。”缔结婚姻的基础应当是男女之间真挚的爱情,而不在于门第的高低、财产的多少、权势的大小、容貌的丑俊、才情聪明或愚笨。“有情的”三字是《西厢记》精神的点睛所在,《西厢记》所歌颂的就是以爱情为基础的婚姻。它所表达的,不是某一历史时期、某一社会阶层的呼声,而是世世代代普天下人的理想和愿望。这是《西厢记》的主题思想不仅高于前代、高于同代婚姻恋爱作品的地方,甚至明代清代的戏曲作品,也没有能够超越它。

《西厢记》歌颂爱情,也赞美为争取理想实现而同封建势力进行斗争的精神。

剧中的老夫人是封建家长的典型。丈夫生前身居相国(宰相)要职,丈夫故去后她不仅要维护相国家庭的声誉,也要考虑儿女的幸福。她爱女儿,处处为莺莺考虑。但她却不理解女儿,当她以家庭的财产地位为条件包办女儿的婚姻时,实际上是把青春觉

醒的莺莺拘禁于封建礼教的牢笼之内，窒息了女儿的人性；是用家庭的利益替代了女儿自由选择的幸福，违背了婚姻当事人的意愿，使她自然而然地站到了封建卫道的立场上，成了顽固保守势力的代表，成了自由爱情的镇压者。

莺莺生活在封建专制的时代，出身于门第显赫的家庭。社会环境和家庭教养都在她身上留下了深深的烙印，使她在追求爱情的道路上欲前又止、真真假假、反反复复、犹豫不定。但莺莺毕竟冲破了礼教的罗网，摆脱了家庭的束缚，与张生自由结合，迈出了争取自主婚姻的关键一步。莺莺所表现的种种思想矛盾，揭示了她性格内部的各种复杂因素，也体现了她的思考和判断，说明人类在争取自身解放的过程中，最困难的还在于首先要战胜自己。这正是莺莺形象真实生动、丰富深刻、具有时代色彩的原因所在。

张生是个满腹才华又诚实可信的书生。他爱上莺莺便舍生忘死地追求。做穷书生时他爱莺莺，状元及第、春风得意时依然爱莺莺，对爱情一片赤诚，执著不渝，是封建礼教的勇敢叛逆者。别看他满腹才华，人情世故却又一窍不通，往往把不该说的话说出去，做了不少傻事，被红娘称之为“傻角”。聪明而不油滑，诚实却不呆笨、可笑而又可爱，这相反相成的诸多方面，就构成了张生性格的多面性和生动性。人们说《西厢记》是喜剧，很多笑料都是从张生身上表现出来的。

红娘是服侍莺莺的丫鬟，同时负有管束莺莺不要“胡行乱走”的责任。她聪明伶俐，嘴利舌快，同时又冷静心细，遇变不惊，在老夫人要拷打她的时候能化险为夷，变被动为主动。红娘富有正义感和同情心，她不顾老夫人的责罚，支持与帮助莺莺张生，促使“有情人终成眷属”，被张生称为“擎天柱”。在今天，人们把那些为人牵线搭桥做好事的人称为“红娘”，可见红娘形象塑造得多么

富有光彩。

在王实甫的笔下,莺莺张生红娘胜利了,《西厢记》成为反抗精神的颂歌,也是有生命的人性战胜无生命的礼教的凯歌。《西厢记》是爱情的美学宣言。

四、《西厢记》的艺术成就

《西厢记》的戏剧冲突有两条线:礼教叛逆者与封建势力的冲突是主要矛盾,是贯穿始终的主线;莺莺与张生红娘之间由于误会造成的冲突是副线,受主要矛盾冲突的制约。两条线交叉发展互相促进,使戏剧情节时悲时喜,波澜起伏。冲突的演进采用突转手法,往往由于剧中人一句话、一个动作,剧情便悲喜转换,急转直下,情节发展令人莫测,引人入胜。故事的曲折,情趣的动人,描写的细腻,同时代的剧本中固然没有,就是在明清戏剧中也很难找到。

元杂剧以一本四折、一个角色主唱为通例,《西厢记》为适应剧情的需要,写成五本二十折的宏伟巨帙,也打破了每本戏一人主唱的限制,有时候让莺莺张生红娘都唱,是对杂剧体制的创新。

《西厢记》的文辞以富丽华美受到人们喜爱,许多曲文都脍炙人口,广为传诵。《红楼梦》第二十三回评《西厢记》说:“真正是好文章!你若看了,连饭也不想吃呢。”“但觉词句警人,馀香满口。”从接受美学的角度看,这是曹雪芹通过宝黛之口说出了自己读《西厢记》的感受。《西厢记》具有魅力无穷的感染力。

五、《西厢记》的影响

《西厢记》问世以来,引起了巨大反响。在元代至少有十四部杂剧提到了《西厢记》;明清以来写婚恋题材的戏曲小说,几乎没有不受《西厢记》影响的。《西厢记》刊本不下百数十种,仅明刊本就有六十馀种,可见其流传之广,影响之大。俄国人柯尔施主编、瓦西里耶夫著的《中国文学史纲要》说《西厢记》“即使在全欧洲恐

怕也找不到多少像这样完美的剧本”。可以说，《西厢记》不仅是中国，也是世界人民的文化瑰宝，是值得我们骄傲的文化遗产。

人民文学出版社编辑部

前 言

在中国文学发展史上,就作品而论,有两座高峰,这就是王实甫的《西厢记》和曹雪芹的《红楼梦》,赵景深先生在《明刊本西厢记研究·序》中称之为“中国古典文艺中的双璧”。《西厢记》的出现,引起了社会上的惊叹,贾仲明〔凌波仙〕吊曲称:“新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁。”(《录鬼簿》)王伯良叹曰:“实甫《西厢》,千古绝技;微词奥旨,未易窥测。”(《新校注古本西厢记》评语)陈继儒称之为“千古第一神物”(《陈眉公先生批评西厢记》),李卓吾目之为“化工之作”(《焚书·杂说》),金圣叹更说它是天造地设的妙文:“不是何人做得出来,是他天地直会自己劈空结撰而出。”(《第六才子书·读西厢记法》)明清之际,注家蜂起,评本迭出,出现了一股“西厢热”,“几乎家置一编,人怀一篋”(《江苏省例藩政》同治七年江苏巡抚丁日昌查禁淫词小说语),成了当时的“畅销书”。摹拟仿效之作在元代就时有出现,到了明清,凡写男女情事的戏曲、小说,很少有不受《西厢记》影响的。域外对《西厢记》的评价也很高,俄国柯尔施主编、瓦西里耶夫著的《中国文学史纲要》说:“单就剧情的发展来和我们最优秀的歌剧比较,即使在全欧洲恐怕也找不到多少像这样完美的剧本。”可以说,《西厢记》不仅是中国、也是世界文艺中的瑰宝。

《西厢记》之所以能获得人们的喜爱，关键在于它表达了人们的心声。《西厢记》描写了以老夫人为代表的封建卫道者同以崔莺莺、张生、红娘为代表的礼教叛逆者之间的冲突，表现了这样的主题思想：

永老无别离，万古常完聚，愿普天下有情的都成了眷属。

婚姻缔结的基础应当是男女之间真挚的爱情，而不在于门第的高低、财产的多寡、权势的大小、容貌的丑俊、才情的敏拙。所以毛西河把“有情的”三字看作是概括《西厢记》全书的“眼目”。《西厢记》所表达的这种愿望，被写进了西湖月老祠的对联：“愿天下有情的都成了眷属”“是前生注定事莫错过姻缘”。可见，它所表达的不是某一时期、某一阶层的呼声，而是世世代代人的理想和愿望。这是《西厢记》主题思想高于前代、同代婚恋作品的原因，即使是明清时代的戏曲作品也无以过之。艺术上，它几乎是完美无缺的，文辞之华丽、故事之曲折、情绪之跌宕、文笔之细腻、人物之传神，都堪称绝唱。王伯良说：“《西厢》妙处，不当以字句求之。其联络顾盼，斐亹映发，如长河之流，率然之蛇，是一部片段好文字，他曲莫及。”（《新校注古本西厢记·附评语十六则》）李渔说：“吾于古曲中，取其全本不懈，多瑜鲜瑕者，惟《西厢》能之。”（《闲情偶寄·词曲部·词采第二》）它的出神入化的心理刻画，它的峰回路转的结构安排，在中国的爱情戏剧中，除《西厢记》外，是找不到第二部的。

关于《西厢记》的作者，历来众说纷纭。主要有：一，王实甫作。此说最早见于元人钟嗣成的《录鬼簿》，而这些资料又是钟氏友人“陆君仲良，得之于克斋先生吴公”；也为元末明初贾仲明〔凌波仙〕吊曲、明初朱权《太和正音谱》、明丘汝乘《娇红记序》所认

同，此说出现最早。其后又有：二，关汉卿作王实甫续；三，关汉卿作；四，王作关续等等说法。但都没有提出足以推翻王作说的证据，《西厢记》的著作权应当归王实甫。关于王实甫其人，也有种种说法，但多有矛盾，未可置信，当以《录鬼簿》所载为是。王实甫，字德信，大都（今北京）人。钟氏列之为“前辈已死名公才人”；元周德清《中原音韵序》中引有《西厢记》曲文，云“诸公已矣，后学莫及”。周氏后序作于元泰定甲子（1324），时实甫已谢世，可知实甫为元代前期作家。王实甫生活的时代，正是元蒙贵族“内北国而外中国，内北人而外南人”（叶子奇《草木子·克谨篇》），实行民族歧视和民族压迫的时代，科举考试停止了，士子不再可能把诗文当作上天梯，他们的地位由传统的“四民”之首，一变而为社会下层，由高踞于百姓之上，变为沉沦于百姓之中，真正了解了平民百姓的感情和愿望，于是将其才智寓乎声歌，抒其怫郁。另一方面，以弓马取天下的统治者，思想统治相对宽松，道德禁忌比较淡泊。元蒙统治者不杀工匠、不杀优伶（《元史·木华黎传》），又兼疆域空前广大，商贸活动极为活跃，城市经济畸形发展，为戏剧的繁荣提供了极好的条件，为戏剧大家的诞生提供了极好的条件，王实甫是时代的宁馨儿。贾仲明〔凌波仙〕吊王实甫云：“风月营，密匝匝，列旌旗。莺花寨，明飈飈，排剑戟。翠红乡，雄纠纠，施谋智。作词章，风韵美，士林中等辈伏低。”可知王实甫出入勾栏，与演员妓女相熟，生活在社会下层，以其才华受士林推崇。作杂剧十四种，除《西厢记》外，今存《四丞相高会丽春堂》和《吕蒙正风雪破窑记》全本，以及《苏小卿月夜泛茶船》、《韩彩云丝竹芙蓉亭》二剧的片断和一些散曲。

《西厢记》故事最早见于唐人元稹的传奇小说《莺莺传》。《传》中的张生是个文过饰非的无行文人，他骗取了莺莺的爱情却又抛弃了她而另娶高门，并称莺莺是“不妖其身，必妖于人”的“尤

物”。小说写出了封建时代少女对爱情的向往与追求，也反映了爱情理想被社会无情摧残的人生悲剧。此后，故事广泛流传，产生了不少歌咏其事的诗词，对莺莺命运给予了同情，对张生始乱终弃的薄情行为进行了批评。影响最大的要算宋赵令畤的〔商调蝶恋花〕鼓子词，它使故事由案头文学发展为可以播诸声乐形诸管弦的演唱文学，推动了故事的传播。但故事情节并没有新的发展，矛盾冲突仍然是在青年男女之间展开的。宋元南戏和话本也有以此为题材的作品，可惜没有流传下来。直到金代董解元《西厢记诸宫调》的出现，《西厢》故事才有了新的突破：矛盾冲突的性质衍变成了争取恋爱婚姻自由的青年男女同封建家长之间的斗争；张生成了多情才子，莺莺富有了反抗性；故事以莺莺张生私奔团圆作结。还应当指出，一篇并非以崔张故事为题材的文言小说——温庭筠的《乾臈子·华州参军》，对董《西厢》某些情节以及红娘形象的塑造，有着明显的影响。但董《西厢》艺术上尚嫌粗糙，对爱情的描写也尚欠纯至，并不能满足人们的审美要求。只有经过王实甫的天才创造，才“令前无作者，后掩来哲，遂擅千古绝调。自王公贵人，逮闺秀里孺，世无不知有所谓《西厢记》者。”（王伯良《新校注古本西厢记序》）成为脍炙人口的杰作。其影响之巨大、深远，在戏曲史上找不到第二部。

《西厢记》的刊本不下百数十种，仅明刊本就有六十馀种。本校注本以暖红室所刻《凌濛初鉴定西厢记》为底本，以弘治间北京岳氏刊刻《新刊大字魁本全相参订奇妙注释西厢记》、王伯良《新校注古本西厢记》、刘龙田刻《重刻元本题评音释西厢记》、《张深之先生正北西厢秘本》等明刊本及《毛西河论定西厢记》等清刊本参校。校记于注释中列出。凡注释中征引上述诸本和《徐士范重刻元本西厢记释义字音》、陈继儒《陈眉公批评西厢记释义字音》、《闵遇五六幻西厢记五剧笺疑》及凌濛初《西厢记五本解证》等诸

说，以及王季思先生《西厢记》注，径书某曰，不注书名。

本书收入《西厢记》的有关资料四种，作为“附录”，供读者研参。

因为《西厢记》是名著，研究者众，方家辈出，企盼同好析疑共赏、正误补阙。

张 燕 瑾

目 次

本四部剧作与译文

导读	1
----	---

前言	1
----	---

西厢记五剧第一本

张君瑞闹道场杂剧	3
楔子	3
第一折	8
第二折	27
第三折	45
第四折	55

西厢记五剧第二本

崔莺莺夜听琴杂剧	67
第一折	67
楔子	78
第二折	92
第三折	101
第四折	114

西厢记五剧第三本

张君瑞害相思杂剧	127
楔子	127

第一折	128
第二折	137
第三折	152
第四折	161

西厢记五剧第四本

草桥店梦莺莺杂剧	173
楔子	173
第一折	174
第二折	183
第三折	192
第四折	202

西厢记五剧第五本

张君瑞庆团圆杂剧	213
楔子	213
第一折	214
第二折	223
第三折	232
第四折	246

附 录

莺莺传	唐·元稹	265
商调蝶恋花鼓子词	宋·赵令畤	270
董解元西厢记	金·董解元	277
《西厢记》的经典意义	张燕瑾	372
修订后记		391
知识链接		392