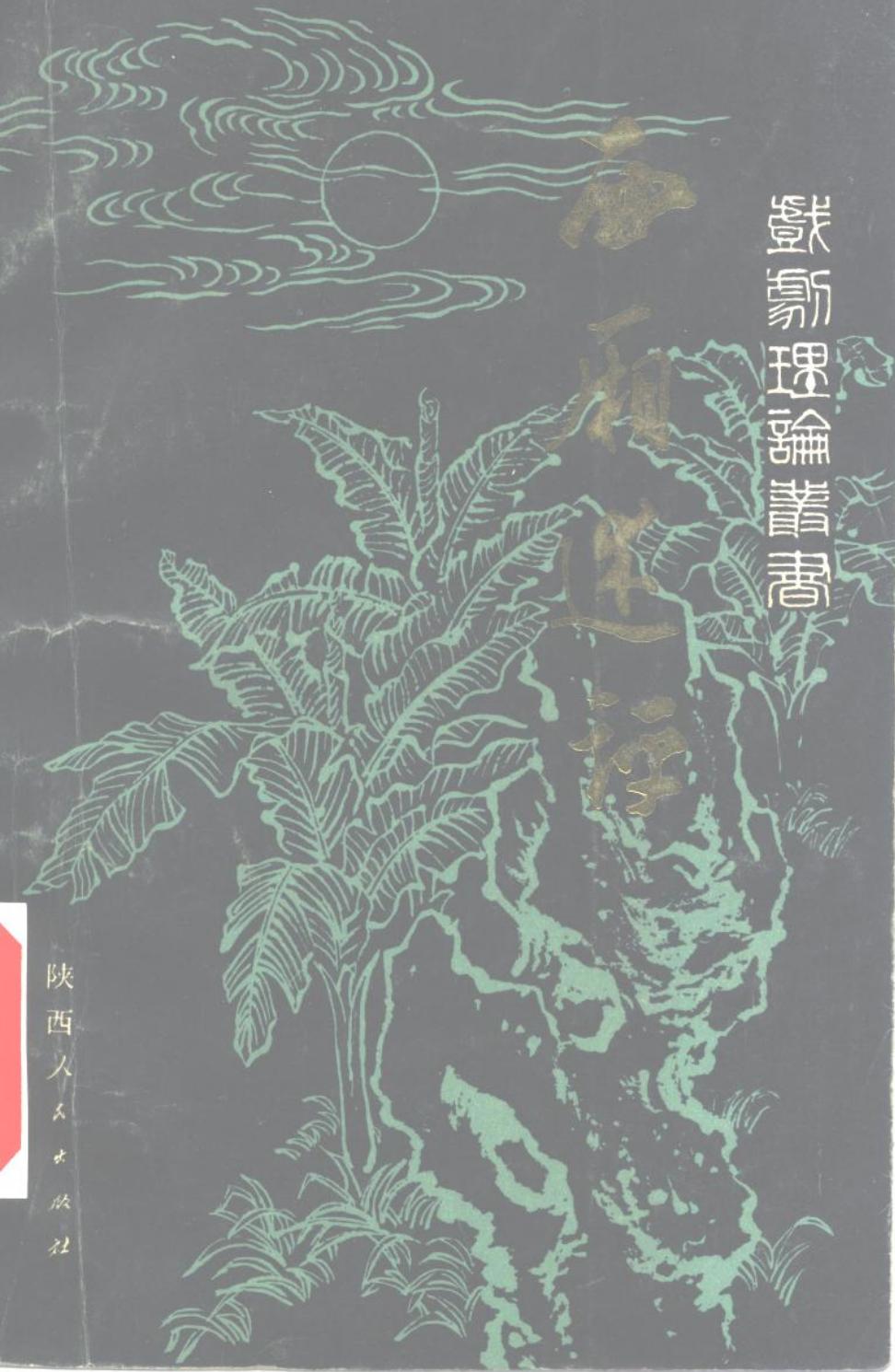

戲劇理論叢書

和

中

一

1207·37/18

霍松林書畫作品集

霍松林

陝西人

首都师范大学图书馆

20901996

901996

1070/25
D670/35

戏剧理论丛书

西厢述评

霍松林

陕西人民出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 陕西省印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张4.25 插页2 字数81,700

1982年5月第1版 1982年5月第1次印刷

印数1—13,000

统一书号：10094·338 定价：0.45元

後又十餘日杳不知張生賦會真詩三十韻復未畢而紅娘適至因授之以貽崔氏自是復容之朝隱而出莫隱而入同安於曩所謂西廂者幾一月矣張生常詰鄭氏之情則曰知我_{一作}不可奈何矣因欲就成之無何張生將之長安先以情諭之崔氏宛無難辭然而愁怨之容動人矣將行之再夕不復可見而張生遂西不數月復遊於蒲舍於崔氏者又累月崔氏甚工刀劄善屬文求索再三終不可見張生往往自以文挑之亦不甚觀太平廣覽一作觀記大略一作酬答凡崔之

董解元西廂

雜劇傳奇彙刻第一種

顧渚山樵點定

夢鳳樓

校訂

暖紅室

仙呂醉落魄纏令

引解

吾皇德化喜遇太平多暇
千

戈倒載閑兵甲這世爲人白甚不歡洽秦樓謝館

鴦鷺幄風流稍是有聲價教惺惺浪兒每都伏咱不曾胡來俏倬是生涯

夢鳳樓按原刻
作整金冠誤
今從大成譜
改正

整乾坤攜一壺兒酒戴一枝兒花醉時歌狂時舞醒時罷每日價疏散不曾著家放二四不拘束儘人團

唐伯虎

一本董解元西廂

暖紅室

二、暖紅室本《董西廂》书影

那暮秋天氣好煩惱人也。悲歡聚散一杯酒。南北東西萬里程。

東西萬里程。

正宮端正好碧雲天黃花地西風緊北雁南飛曉來誰染霜林醉總是離人淚。

滾繡球恨相見得遲。怨歸去得疾。柳絲長玉魄難繫。

恨不得疏林挂住斜暉。馬兒遙遙的行車兒快快的

隨。卻告了相思迴避破題兒又早別離。聽得一聲去

音意徐從之。首本有作逆。要亦不道逆。

也鬆了金釧遙望見十里長亭減了玉肌此恨誰知。

紅云姐姐今日怎麼不打扮。旦云你那知我的心裏

遠遠餌馬連人遠遠餌馬連人遠遠餌馬連人遠遠餌馬連

西廂記

第四王實甫正本

十一

暖紅室

三、暖紅室本《王西廂》书影

四、暖红室本《王西厢·草桥店梦莺莺》

目 次

一	《西厢记》的渊源	(1)
一、	元稹的《莺莺传》	(1)
二、	秦观、毛滂的《调笑转踏》和赵德麟 的《商调蝶恋花》	(14)
三、	董解元的《西厢记诸宫调》	(20)
二	王实甫的《西厢记》	(44)
一、	《西厢记》的作者	(44)
二、	《西厢记》的戏剧冲突	(47)
三、	《西厢记》的人物形象	(68)
四、	《西厢记》的艺术成就	(83)
三	《西厢记》的影响	(97)
一、	《西厢记》在文学创作和文学教育方 面的影响	(97)
二、	封建统治阶级对于《西厢记》的诬蔑 和歪曲	(109)
	后记	(124)

一 《西厢记》的渊源

一、元稹的《莺莺传》

唐德宗贞元（七八五——八〇四）末年，和白居易齐名的大诗人元稹写了一篇传奇《莺莺传》——由于传中有张生所作和元稹所续的《会真诗》，所以又叫《会真记》。现在以《太平广记》所收为主，并参酌其他版本，校录于后：

贞元中，有张生者，性温茂，美风容，内秉坚孤，非礼不可入。或朋从游宴，扰杂其间，他人皆汹汹拳拳，若将不及；张生容顺而已，终不能乱。以是年二十三，未尝近女色。知者诘之，谢而言曰：“登徒子非好色者，是有淫行耳。余真好色者，而适不我值。何以言之？大凡物之尤者，未尝不留连于心，是知其非忘情者也。”诘者识之。

无几何，张生游于蒲。蒲之东十余里，有僧舍曰普救寺，张生寓焉。适有崔氏孀妇，将归长安，路出于蒲，亦止兹寺。崔氏妇，郑女也；张出于郑，绪其亲，乃异派之从母。是岁，浑瑊薨于蒲，有中人丁文雅不善

于军，军人因丧而扰，大掠蒲人。崔氏之家，财产甚厚，多奴仆，旅寓惶骇，不知所托。先是，张与蒲将之党有善，请吏护之，遂不及于难。十余日，廉使杜确将天子命以总戎节，令于军，军由是戢。郑厚张之德甚，因饬饌以命张，中堂宴之。复谓张曰：“姨之孤嫠未亡，提携幼稚，不幸属师徒大溃，实不保其身。弱子幼女，犹君之生，岂可比常恩哉！今俾以仁兄礼奉见，冀所以报恩也。”命其子，曰欢郎，可十余岁，容甚温美。次命女：“出拜尔兄，尔兄活尔。”久之，辞疾。郑怒曰：“张兄保尔之命，不然，尔且虜矣。能复远嫌乎？”又久之，乃至。常服眸容，不加新饰，鬟垂黛接，双脸销红而已。颜色艳异，光辉动人。张惊，为之礼。因坐郑旁，以郑之抑而见也，凝睇怨绝，若不胜其体者。问其年纪。郑曰：“今天子甲子岁之七月，终今贞元庚辰，生年十七矣。”张生稍以词导之，不对。终席而罢。

张自是惑之，愿致其情，无由得也。崔之婢曰红娘，生私为之礼者数四，乘间遂道其衷。婢果惊沮，腆然而奔。张生悔之。翼日，婢复至。张生乃羞而谢之，不复云所求矣。婢因谓张曰：“郎之言，所不敢言，亦不敢泄。然而崔之姻族，君所详也，何不因其德而求娶焉？”张曰：“余始自孩提，性不苟合。或时纨绮闲居，曾莫流盼。不谓当年，终有所蔽。昨日一席间，几不自持。数日来，行忘止，食忘饱，恐不能逾旦暮。若因媒

氏而娶，纳采、问名，则三数月间，索我于枯鱼之肆矣。尔其谓我何？”婢曰：“崔之贞慎自保，虽所尊不可以非语犯之；下人之谋，固难入矣。然而善属文，往往沉吟章句，怨慕者久之。君试为喻情诗以乱之。不然，则无由也。”张大喜，立缀《春词》二首以授之。是夕，红娘复至，持彩笺以授张，曰：“崔所命也。”题其篇曰《明月三五夜》。其词曰：“待月西厢下，迎风户半开；拂墙花影动，疑是玉人来。”张亦微喻其旨。是夕，岁二月旬有四日矣。

崔之东墙，有杏花一树，攀援可踰。既望之夕，张因梯其树而踰焉。达于西厢，则户果半开矣。红娘寝于床，生因惊之。红娘骇曰：“郎何以至此？”张因给之曰：“崔氏之笺召我也，尔为我告之。”无几，红娘复来，连曰：“至矣，至矣！”张生且喜且骇，谓必获济。及崔至，则端服严容，大数张曰：“兄之恩，活我之家，厚矣。是以慈母以幼子弱女见托。奈何因不令之婢，致淫逸之词！始以护人之乱为义，而终掠乱以求之，是以乱易乱，其去几何！诚欲寝其词，则保人之奸，不义；明之于母，则背人之惠，不祥；将寄于婢仆，又惧不得发其真诚。是用托短章，愿自陈启；犹惧兄之见难，是用鄙靡之词，以求其必至。非礼之动，能不愧心！特愿以礼自持，毋及于乱！”言毕，翻然而逝。张自失者久之。复踰而出，于是绝望。

数夕，张生临轩独寝，忽有人觉之。惊骇而起，则

红娘敛衾携枕而至，抚张曰：“至矣，至矣！睡何为哉！”并枕、重衾而去。张生拭目危坐久之，犹疑梦寐。然修谨以俟。俄而红娘捧崔氏而至。至，则娇羞融洽，力不能运肢体，曩时端庄，不复同矣。是夕，旬有八日也。斜月晶莹，幽辉半床。张生飘飘然，且疑神仙之徒，不谓从人间至矣。有顷，寺钟鸣，天将晓。红娘促去。崔氏娇啼宛转，红娘又捧之而去，终夕无一言。张生辨色而兴，自疑曰：“岂其梦耶？”及明，睹妆在臂，香在衣，泪光荧荧然犹莹于袒席而已。

是后又十余日，杳不复知。张生赋《会真诗》三十韵，未毕，而红娘适至，因授之，以贻崔氏。自是复容之。朝隐而出，暮隐而入，同安于曩所谓西厢者，几一月矣。张生常诘郑氏之情，则曰：“知不可奈何矣，因欲就成之。”

无何，张生将之长安，先以情谕之。崔氏宛无难词，然而愁怨之容动人矣。将行之再夕，不复可见，而张生遂西。

不数月，复游于蒲，会于崔氏者又累月。崔氏甚工刀札，善属文。求索再三，终不可见。往往张生自以文挑之，亦不甚观览。大略崔之出人者，艺必穷极，而貌若不知；言则敏辩，而寡于酬对。待张之意甚厚，然未尝以词继之。时愁艳幽邃，恒若不识；喜愠之容，亦罕形见。异时独夜操琴，愁弄凄恻，张窃听之，求之，则终不复鼓矣。以是愈惑之。张生俄以文调及期，又当西

去。当去之夕，不复自言其情，愁叹于崔氏之侧。崔已阴知将诀矣，恭貌怡声，徐谓张曰：“始乱之，终弃之，固其宜矣；愚不敢恨。必也，君乱之，君终之，君之惠也；则没身之誓，其有终矣，又何必深感于此行？然而君既不怿，无以奉宁。君尝谓我善鼓琴，向时羞颜，所不能及，今且往矣，既君此诚。”因命拂琴，鼓《霓裳羽衣序》，不数声，哀音怨乱，不复知其是曲也。左右皆歔欷。崔亦遽止之，投琴拥面，泣下流连，趋归郑所，遂不复至。明旦而张行。

明年，文战不胜，张遂止于京。因贻书于崔，以广其意。崔氏缄报之词，粗载于此，曰：“捧览来问，抚爱过深。儿女之情，悲喜交集。兼惠花胜一合，口脂五寸，致耀首、膏唇之饰。虽荷殊恩，谁复为容？睹物增怀，但积悲叹耳！伏承便于京中就业，进修之道，固在便安；但恨鄙陋之人，永以遐弃。命也如此，知复何言！自去秋以来，尝忽忽如有所失。于喧哗之下，或勉为笑语；闲宵自处，无不泪零。乃至梦寐之间，亦多感咽，离忧之思，绸缪缱绻，暂若寻常。幽会未终，惊魂已断；虽半衾如暖，而思之甚遥。一昨拜辞，倏逾旧岁。长安行乐之地，触绪牵情，何幸不忘幽微，眷念无斁！鄙薄之志，无以奉酬。至于终始之盟，则固不忒。鄙昔中表相因，或同宴处；婢仆见诱，遂致私诚。儿女之心，不能自固。君子有援琴之挑，鄙人无投梭之拒。及荐枕席，义盛意深，愚陋之情，永谓终托。岂期既见

君子，而不能以礼定情，致有自献之羞，不复明侍巾栉。没身永恨，含叹何言！倘仁人用心，俯遂幽眇，虽死之日，犹生之年。如或达士略情，舍小从大，以先配为丑行，谓要盟为可欺，则当骨化形销，丹诚不泯，因风委露，犹托清塵。存没之诚，言尽于此。临纸呜咽，情不能申。千万珍重，珍重千万！玉环一枚，是儿婴年所弄，寄充君子下体之佩。玉取其洁白不渝，环取其终始不绝。兼致彩丝一绚，文竹茶碾子一枚。此数物不足见珍，意者欲君子如玉之贞，俾志如环不解，泪痕在竹，愁绪萦丝，因物达情，永以为好耳。心迹身遐，拜会无期。幽愤所钟，千里神合。千万珍重！春风多厉，强饭为佳。慎言自保，无以鄙为深念。”张生发其书于所知，由是时人多闻之。所善杨巨源好属词，因为赋《崔娘诗》一绝云：“清润潘郎玉不如，中庭蕙草雪消初。风流才子多春思，肠断萧娘一纸书。”河南元稹，亦续生《会真诗》三十韵。诗曰：“微月透帘栊，萤光度碧空。遥天初缥缈，低树渐葱茏。龙吹过庭竹，鸾歌拂井桐。罗绡垂薄雾，环珮响轻风。绛节随金母，云心捧玉童。更深人悄悄，晨会雨蒙蒙。珠莹光文履，花明隐绣龙。瑶钗行彩凤，罗被掩丹虹。言自瑶花浦，将朝碧玉宫。因游洛城北，偶到宋家东。戏调初微拒，柔情已暗通。低鬟蝉影动，回步玉尘蒙。转面流花雪，登床抱绮丛。鸳鸯交颈舞，翡翠合欢笼。眉黛羞偏聚，唇朱暖更融。气清兰蕊馥，肤润玉肌丰。无力慵移腕，多娇

爱敛躬。汗流珠点点，发乱绿葱葱。方喜千年会，俄闻五夜穷。留连时有限，缱绻意难终。慢脸含愁态，芳词誓素衷。赠环明运合，留结表心同。啼粉流清镜，残灯绕暗虫。华光犹冉冉，旭日渐曈曨。乘鸞还归洛，吹箫亦上嵩。衣香犹染麝，枕腻尚残红。幂幂临塘草，飘飘思渚蓬。素琴鸣怨鹤，清汉望归鸿。海阔诚难渡，天高不易冲。行云无处所，萧史在楼中。”张之友闻之者，莫不耸异之；然而张亦志绝矣。

稹特与张厚，因征其词。张曰：“大凡天之所命尤物也，不妖其身，必妖于人。使崔氏子遇合富贵，乘娇宠，不为云为雨，则为蛟为螭，吾不知其变化矣。昔殷之辛，周之幽，据万乘之国，其势甚厚；然而一女子败之，溃其众，屠其身，至今为天下僇笑。予之德不足以胜妖孽，是用忍情。”于时坐者皆为深叹。

后岁余，崔已委身于人，张亦有所娶。适经所居，乃因其夫言于崔，求以外兄见。夫语之，而崔终不为出。张怨念之诚，动于颜色。崔知之，潜赋一章，词曰：“自从消瘦减容光，万转千回懒下床。不为旁人羞不起，为郎憔悴却羞郎。”竟不之见。后数日，张生将行，崔又赋一章以谢绝之曰：“弃置今何道，当时且自亲。还将旧来意，怜取眼前人。”自是，绝不复知矣。时人多许张为善补过者。予尝于朋会之中，往往及此意者，夫使知之者不为，为之者不惑。贞元岁九月，执事李公垂宿于余靖安里第，语及于是。公垂卓然称异，遂

为《莺莺歌》①以传之。崔氏小名莺莺，公垂以命篇。

对于这篇传奇中的人物，从宋朝直到现在，有许多人进行了考证工作。苏东坡赠张子野的诗②中有“诗人老去莺莺在”一句，注解说：张生即张籍。王铨（性之）作《辨传奇莺莺事》③，反对这种说法。他考证的结果是：张生即元稹；莺莺是崔鹏的女儿，与元稹为中表（他俩的母亲都是郑济的女儿）。陈寅恪先生同意张生即元稹；但认为莺莺不是崔鹏的女儿，而是出身微贱的倡伎之流的人物。④刘开荣先生在分析《莺莺传》的时候，虽没有明说，但实际上是以陈寅恪先

①李公垂，即李绅，是和元稹同时的现实主义诗人。他的《莺莺歌》是董解元写《西厢记诸宫调》的根据之一，故录于后：
伯劳飞迟燕飞疾，垂杨绽金花笑日，绿窗娇女字莺莺，金雀丫鬟年十七。黄姑上天阿母在，寂寞霜姿素莲质，门掩重关萧寺中，芳草花时不曾出。河桥上将亡官军，虎旗长戟交垒门，凤凰诏书犹未到，满城戈甲如云屯。家家玉貌弃泥土，少女娇妻愁被掳，出门走马皆健儿，红粉潜藏欲何处。呜呜阿母啼向天，窗中抱女投金缸，铅华不顾欲藏艳，玉颜转莹如神仙。此时潘郎未相识，偶住莲馆对南北，潜叹栖惶阿母心，为求白马将军力。明明飞诏五云下，将选金门兵悉罢。阿母深居鸿犬安，八珍玉食邀郎餐，千言万语对生意，小女初笄为姊妹。丹诚寸心难自比，写在红笺方寸纸，寄与春风伴落花，仿佛随风绿杨里。窗中暗读人不知，剪破红绡裁作诗，还怕香风易飘荡，自令青鸟口衔之。诗中报郎含隐语，郎知暗到花深处。三五月明当户时，与郎相见花间路。

②题目是：《张子野八十五，尚闻买妾，述古令作诗》，见苏诗卷十一。

③载北宋人赵德麟所著《侯鲭录》卷五。

④见陈寅恪所著《读莺莺传》，《元白诗笺证稿》第一〇〇——一〇九页，文学古籍刊行社版。

生的说法为依据的。①黄裳、李长之和王季思诸先生则都采用了陈寅恪先生的说法。②曹家琪先生虽然不同意陈寅恪先生的意见，但并没有提出新的看法，只在用一些证据巩固了王铨的结论之后，主张恢复莺莺的社会地位，让她仍旧去做崔鹏的女儿。③

考证的结论似乎并不一致，但基本精神却是相同的：《莺莺传》是元稹的“自传”。

从元稹的《梦游春词》和白居易的《和微之梦游春诗百韵（并序）》及其他材料看，元稹少年时代曾有过一段恋爱生活；从《旧唐书·德宗纪》中的记载看，“浑瑊薨于蒲……”和“廉使杜确将天子命以总戎节……”也是历史事实。但这只能说明元稹的《莺莺传》植根于生活的沃壤之中，有一定的生活原型；作为一篇文学作品，它里面的人物如张生，并不是元稹，如莺莺，并不是崔鹏的女儿或某一个倡伎，而是艺术典型。

把《莺莺传》看成元稹的“自传”的这种传统说法是应该抛弃的。因为根据这种说法，不仅会缩小《莺莺传》的典型意义，而且会走上用对于元稹的传记材料的分析代替对于

①见刘开荣所著《唐代小说研究》第五章第三、四节，商务版。

②见黄著《西厢记与白蛇传》第八——二七页，平明出版社版；李著《中国文学史略稿》第三卷第二六页，五十年代出版社版；王著《从莺莺传到西厢记》第九——一〇页，上海古典文学出版社版。

③见曹家琪所作《崔莺莺、元稹、莺莺传》一文，载《文学遗产》第二〇期。