

中国历史小丛书

王实甫和《西厢记》

潘 兆 明

中 华 书 局

I207.37/11

中国历史小丛书
王实甫和《西厢记》
潘 兆 明

•
中 华 书 局 出 版
(北京王府井大街36号)
新华书店北京发行所发行
民族印刷厂印刷

•
787×1092毫米 1/32·1 1/2 印张·19千字
1980年12月第1版 1980年12月北京第1次印刷
印数1—40,800册
统一书号: 11018·918 定价: 0.13元

I 207.37/11

中国历史小丛书

王实甫和《西厢记》

潘 兆 明

目 录

一、“书会才人”王实甫	1
二、从《莺莺传》到《西厢记》	4
三、一个优美古老的爱情故事	10
四、壁垒分明的人物形象	26
(一)封建家庭的叛逆者崔莺莺	26
(二)有情有义的“志诚种”张生	29
(三)仗义助人的女侠红娘	32
(四)封建势力的代表郑老夫人	35
奸刁自私的花花公子郑恒	37
五、《西厢记》的思想 圆熟的技巧	37
六、结束语	

800447

首都师范大学图书馆

20800447

元朝(公元1271—1368年),是我国戏曲发展史上的一个黄金时代。据史书记载,在元朝统治的短短的九十多年间,收入集子的剧本,就有五百种以上。今天流传下来的一百三十六种,不过是其中的一小部分而已。当时出现了象关汉卿、王实甫、马致远、白朴等许多伟大的剧作家和象《窦娥冤》、《西厢记》、《汉宫秋》、《墙头马上》等许多优秀的作品。这些优秀作家和作品的大量出现,表明我国的戏剧已经发展到一个全新的、成熟的阶段。

在这本小册子里,我们主要介绍一下著名剧作家王实甫,并着重谈一谈他的被人们称做杂剧创作高峰的名剧《西厢记》。

一、“书会才人”王实甫

王实甫是我国文学史上一位优秀的戏曲作家,可惜关于他的生平事迹,今天几乎找不到多少材料。我们只知道他名叫德信,大都(今北京)人。他从事戏剧创作活动,大约在元成宗(铁木耳)大德年间(1297—

1307年),比关汉卿稍晚一点。当时,元朝统治者对汉族知识分子存有戒心,很少让他们做官,甚至把读书人赖以进身的科举制度停止了八十年之久。读书人的社会地位也被压得很低,当时有“七匠、八娼、九儒、十丐”的说法。就是说,他们的实际地位,只比乞丐略高一筹而已。

读书人既然“上进”无路,而“九儒十丐”的社会地位,又使他们只能放下文人学士的架子,去接近下层群众。他们为了维持生活和实现文学创作的愿望,就在工商业兴盛的大都市里组织起“书会”,跟当地一些游乐场所里的艺人、妓女合作,编写歌曲、剧本,甚至亲自登台演出。这种人被人们称做“才人”。从王实甫在剧作中流露的“世间人休把儒相弃,守寒窗终有峥嵘日”等思想情绪以及他对当时下层社会十分熟悉等情况来看,他多半就是这样一个怀才不遇、仕途失意而转向戏剧创作的“书会才人”。当时,他在杂剧界声望很高,元末明初人贾仲明在吊王实甫的《凌波仙》词中,曾有“作词章,风韵美,士林中等辈伏低。新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁”这样的赞语。

他的作品,除了《西厢记》以外,还有十三种之多,可惜大半都已散失,今存的只有《丽春堂》和《破窑记》两种。此外,还有《芙蓉亭》和《贩茶船》,但只各存一折

曲文,以及少量的散曲。

《丽春堂》写的是金代两个官僚在朝廷上争权夺利、明争暗斗的故事,在一定程度上揭露了封建王朝的污浊黑暗和内部矛盾,但总的成就不高。《破窑记》讲的是宋朝一个名叫吕蒙正的穷书生和富家小姐刘月娥的恋爱故事,主要情节是这样:刘月娥的彩球抛中了穷书生吕蒙正,她不顾父亲刘员外的反对和阻挠,坚决和家庭决裂,搬到破窑里去同吕蒙正过那贫贱夫妻的生活。她认为那间破瓦窑“虽然是人不堪居,我觑的胜兰堂绿窗朱户。”刘员外千方百计逼迫女儿回家,都遭到拒绝,她始终没有屈服。在剧本里,王实甫把刘月娥的形象塑造得极有光彩。她性情温柔而有骨气。她那种“夫妻相待,贫和富有何妨”和“心顺处便是天堂”的看法,也正代表了当时一般中下层市民在婚姻问题上的进步观点。

很明显,在反对门第观念、主张婚姻自主这一点上,《破窑记》所表现的反对封建礼教的战斗精神,和《西厢记》是相当接近的。它受到广大群众的喜爱,直到今天还活在我们的舞台上,川剧里的《评雪辨踪》也是由这个戏演变而来的。

二、从《莺莺传》到《西厢记》

一提起《西厢记》，我们都很熟悉，它写的是崔莺莺和张君瑞的恋爱故事。

其实，这个美丽动人的故事，在王实甫创作《西厢记》以前，就已经流传五百多年了。那么，它原来的面貌是怎样的呢？它又是怎样演变为目前这本家喻户晓的《西厢记》的呢？原来，在唐朝的时候，有个和白居易齐名的大诗人，名叫元稹，字微之（779—831年），他在德宗贞元年间（800年左右），写了一篇带有自传色彩的恋爱小说《莺莺传》，又名《会真记》，这，就是《西厢记》最初的胚胎。

《莺莺传》的故事情节是这样的：唐朝贞元年间，有个姓张名珙的书生，漫游到蒲州（今山西永济县），住在东城外的普救寺里。另有一家姓崔的寡妇，在回长安的路上，经过蒲州，也到这个庙里来住宿。这时候，恰巧碰上当地驻军叛乱，到处抢杀。崔家钱财多，奴仆众，人地生疏，无所依靠，自然十分害怕。幸亏张生认识当地的官府，请了官吏前来保护，崔家才避免了这场灾难。

老夫人为了答谢救命之恩，在中堂设宴款待张生。

宴席上，张生见到了漂亮、文静的莺莺小姐，立刻就爱上了她。后来，他终于用甜言蜜语骗得了莺莺的爱情。但是，当张生和这个善良的少女秘密同居了一个来月之后，却推翻了永久相爱的誓言，撇下莺莺，一人跑到京城去寻求功名富贵了。

过了一年多，张生已经另娶了妻子。有一天，他路过莺莺的住所，还想见见她。但这时莺莺也已经嫁了人，她不愿再和张生见面，只托人带给他这样一首诗：“弃置今何道，当时且自亲；还将旧来意，怜取眼前人。”这四句诗的大意是：往日的恩爱既然已经抛弃，今天又何必再来重提；愿你把旧日的感情，移赠给眼下的爱妻。

《莺莺传》写的是封建社会里一个“始乱终弃”^①的爱情悲剧。尽管作者在小说里大发了一通议论，为那个负心的张生开脱罪责，但是，读者的同情还是在美丽、善良的莺莺身上的。

北宋时，这个故事已经广泛在民间流传开来。在流传的过程中，人们又按照自己的意志，逐渐将它加工修改。比如当时赵令畤写的《商调·蝶恋花》鼓子词（民间说唱文学的一种）里，除了热情地歌唱了崔、张的恋爱故事外，作者已经通过“最恨多才情太浅，等闲

① 以暗中相爱，私下结合开始，以男子负心，遗弃女方结束。

不念离人怨”和“弃掷前欢俱未忍，岂料盟言，陡顿无凭准”等唱词，明确表达了自己对莺莺的同情和对张生的批评，思想倾向显然已比《莺莺传》前进了一步。

到了金章宗(1190—1208年)时，优秀的民间作家董解元^①用诸宫调^②的形式，写成了一本杰出的说唱文学作品《西厢记诸宫调》，简称《董西厢》，它把崔、张故事提高到了一个新的阶段。

《董西厢》总结了北宋以来各种有关崔、张故事的通俗文学的成就，并加以发展、提高，在几个重要方面作了根本的改变，突出了反封建的主题。

在人物形象方面，《董西厢》改变和突出了几个主要人物的面貌。原来薄情负义的张生，在这里变成了一个有情有义、始终热爱莺莺的至诚君子。老夫人则成了一个嫌贫爱富、虚伪自私、不顾信义、硬要把莺莺嫁给“好门第、好家业”的郑恒的封建老顽固。而莺莺这样一个追求爱情幸福、反抗封建压迫的少女形象，通过许多细节描写和内心刻画，也更显得血肉丰满、光彩照人。

尤其是丫环红娘，她在《莺莺传》里只是一个极次

① 解元，是当时对一般读书人和民间说唱艺人的通称。

② 宋、金、元说唱艺术的一种，它的特点是有说有唱，说的部分用散文，唱的部分则是由各种宫调的许多曲子组织而成的韵文。

要的过场人物，崔、张事成以后，就不再出现。但在《董西厢》里，红娘却一跃而为推动全局的重要人物。她成了鼓励并支持张生、莺莺进行反封建斗争的主要力量，成了崔、张的爱情和幸福的保卫者。老夫人赖婚以后，她一方面谴责“相国夫人端的左（实在太斜门儿），酷毒害的心肠忒〔tè〕煞过（太过分）”；另一方面热情帮助张生、莺莺传递书信，促成了他们的婚事。当老夫人察觉了张生和莺莺的幽会而大发雷霆的时候，她又勇敢地挺身而出，义正词严地责问并说服了老夫人，使崔、张的爱情得到圆满的结局。红娘这种深明大义、敢于斗争的品格，大大增强了这个爱情故事反封建的意义，为后来《西厢记》里光辉夺目的红娘形象奠定了基础。

此外，《董西厢》还增添了法本、法聪、郑恒、孙飞虎等许多有声有色的新人物，其中象法聪这样一个“少好弓箭”、“有天来大胆”、常爱“路见不平，拔刀相助”的具有“侠士风概”和大无畏精神的草莽英雄的形象，也有着明显的反封建意义。他也是王实甫在《西厢记》里塑造惠明这一人物的依据。

在故事内容方面，作者创造了“张君瑞闹道场”、“孙飞虎兵围普救寺”、“老夫人悔婚”、“崔莺莺问病”等许多生动、热闹的情节。作品一开头，就用“佛殿奇逢”、“月下对诗”等情节，强调了张生和莺莺的相爱经

过。接着，又用老夫人许婚又赖婚的情节，表现了封建势力对这对青年男女爱情的扼杀。这样，故事的主要矛盾就成了争取美满的爱情生活、主张婚姻自主的青年一代，和封建婚姻制度维护者老夫人之间的矛盾，它从根本上改变了崔、张故事的原来面貌，使整个作品变成了一曲反封建的赞歌，而作品中所明确提出的“从今至古，自是佳人，合配才子”这一观点，正是对主张门当户对的封建婚姻制度的公然挑战。

故事的结局由悲剧改成喜剧，这也充分表现了人们对封建势力的痛恨、反抗，对张生、莺莺这些能为自身的幸福而坚决斗争的青年的同情、支持。

《董西厢》的艺术技巧也很高超。作者把众多的人物、纷繁的场面、丰富的情节巧妙地融汇在一起，组成了一部规模巨大、结构谨严、脉络分明的诸宫调。

它的文笔轻松活泼，优美动人。比如莺莺在十里长亭送别张生时，作者这样写道：“莫道男儿心如铁，君不见满川红叶，尽是离人眼中血！”借景抒情，寥寥几笔，用萧肃的秋色，着力烘托出了这对新婚夫妻的离愁别恨。又比如张生走后，作者对这个平时善于描花刺绣的莺莺，作了这样一段描写：“贴儿（放置绣线的夹子）里拈线，把绣针儿穿。行待纆针关（用线去穿过针孔），却便纆针尖。欲待裁领衫儿段，把系着的裙儿胡

乱剪，胡乱剪！”这里，作者运用了民间文学中传统的表现手法，生动而细腻地表现了莺莺神情恍惚的精神状态。

当然，《董西厢》在艺术上也还有一些粗糙的地方。比如，个别情节的发展有点不大合乎情理（如听说老夫人要赖婚时，莺莺竟跑到法聪房里去找张生，两人要在法聪面前双双上吊等），人物描写，也有前后性格不大统一的地方（如张生跳墙赴约，受莺莺申斥后，竟要同红娘“权做夫妻”等），但这些都属白璧微瑕，并不会遮掩了整体的光彩。总之，《董西厢》在思想和艺术方面，都为《西厢记》的创作，准备了条件。

王实甫的《西厢记》，全名《崔莺莺待月西厢记》，大约成书于元成宗大德年间（1297—1307年），它是用杂剧体裁写成的。杂剧是一种有表演、有说白、有歌唱的综合性歌剧，在当时北方的城市里十分盛行。从总体上看，《西厢记》基本上保持了《董西厢》的情节结构和主题思想。但是，它经过这位才华横溢的剧作家王实甫的艺术加工后，人物性格更加鲜明、突出，故事情节更加自然、集中，主题思想也更加明确、深刻了。下面，我们就来讲一讲《西厢记》这个优美而古老的爱情故事。

三、一个优美古老的爱情故事

唐朝贞元年间，河中府(今山西永济县)的普救寺里，来了一帮女眷，他们是已故的崔相国^①的妻子郑老夫人、大女儿莺莺、小儿子欢郎、丫环红娘等人。他们全家原是护送相国的灵柩，回博陵(今河北定县)安葬的。因为路上不太平，就在崔相国生前修建的普救寺“西厢下一座宅子”里暂住下来，写信去京城，叫老夫人的侄儿郑恒前来，帮着扶灵返乡。郑恒，是郑尚书^②的大儿子。相国在世的时候，已把莺莺许配给他。这桩亲事，在满脑袋封建思想的老夫人看来，自然是门当户对、称心如意的。因此，她一心只等莺莺满了父丧，就给成婚。谁知，老夫人这个如意算盘，却在这个庙里，被一个偶然路过的穷书生给打碎了。

这书生姓张名珙字君瑞，父亲也曾做过官，后来因为父母双亡，只落得孤身一人，功名未遂，飘游四方。他这次进京赶考，路过河中府，经旅店伙计的介绍，来游普救寺，正好碰见莺莺手捏[niē]花枝，在佛殿上玩

① 相国：辅佐皇帝的高级官吏。

② 唐朝中央行政机构尚书省里，有吏、户、礼、兵、刑、工六个部，部的最高长官称做尚书。

要。莺莺那美丽的容貌、婀娜[ē-nuó]的体态，一下子就把张生迷住了。而张生那文雅潇洒的风度，也引起了莺莺的注意，临走时，不由得回头瞟了一眼。这一眼，更点燃了张生心中那热腾腾的感情，他当即改变了进京赶考的主意，在庙里借了间西厢房住下来，开始设法去接近莺莺。

一天，他见到了莺莺的贴身丫环红娘，就先呆头呆脑地自报了一通履历，接着，就向她打听起莺莺的情况来。结果，被红娘着实抢白了一顿，说老夫人治家极严，并警告他：“今后该问的问，不该问的休胡说！”张生虽然碰了一鼻子灰，却并不灰心。他从庙里和尚处打听到莺莺每夜要去花园里烧香，便趁那月朗风清的夜晚，也来到园中。果然，不一会儿，角门“呀”地一声开了，随着微风花香，莺莺由红娘陪着，飘然而至。这天晚上，莺莺显得格外姣媚，简直像月里嫦娥一样。只见她捧着香，对天轻轻祝告起来：“第一炷香，祝去世的父亲早升天堂；第二炷香，祝堂前老母平安健康。”到第三炷香时，却住了声。机伶的红娘早在一旁看透了她的心事，就替她祝告说：“这炷香，愿俺姐姐早寻一个姐夫！”这话正触动了莺莺的伤心处，她不由得深深拜了两拜，仰天叹息起来。这一切，张生都看在眼里，深受感动，就吟诗一首，表达了自己对“月中人”的思念之

仿明万历三十八年起凤馆刻本北西厢记插图(墙角联吟二)

情。莺莺听后,当场回诗一首,也透露了自己内心的寂寞和希望。这次月下联吟,使他俩初步交流了彼此的情怀。

老夫人要庙里给崔相国做法场,张生就说他也要追荐父母,加搭了一份斋,以便再次接近莺莺。

做法场那天,莺莺的美丽更震惊了整个佛殿,和尚们只顾看她,甚至都敲错了法器,弄灭了香烛。张生倒显得特别卖力,点灯、烧香,足足忙了一夜。在这次道场大会上,他俩虽然没有机会说上一句话,但是,那爱慕之情却已在互相默默的顾盼中暗暗滋长了。

这时候,当地的驻军忽然哗变,叛将孙飞虎听说莺莺容貌美丽,便想强抢为妻。一天,他亲自率领五千人马,包围了普救寺,公开威胁说:“限你们三天之内,将莺莺献出,与我成亲;如过了期限还不送来,就要烧光庙宇,杀尽僧俗。”长老和老夫人一听,都吓得惊慌失措,没了主张。这时,莺莺却挺身而出,表示为了老母、幼弟和庙里几百和尚的生命安全,她决定牺牲自己,答应孙飞虎的要求。老夫人怕这样会辱没了她家名声,不同意。莺莺又提出自杀的主张,但这样做,孙飞虎显然是不会甘心的。最后,她终于提出了大胆的第三计:不管是谁,只要能退得贼兵,自己就嫁给他。老夫人想:这样择亲,虽不理想,但总比落到强盗手里要好些,

仿明万历间刻本万壑清音插图(惠明带书二)