

成语故事

天谷珉

增订版

格林童话精选

欧·亨利短篇小说精选

呐喊

小兵张嘎

西厢记

西厢记

寓言故事

伊索寓言精选

城南旧事

雷雨

王实甫/著 背诗文40篇

文学名著导读(高中版)

水浒传

格列佛游记

庄子选译

红楼梦

繁星·春水

骆驼祥子

钢铁是怎样炼成的

教育部《普通高中语文课程标准》推荐书目

高中部分

朱自清散文精选

海底两万里

安徒生童话精选

初中生必背古诗文50篇

论语通译 莫泊桑短篇小说精选

哈姆莱特

小学生必背古诗70篇

茶馆

鲁迅杂文精选

克雷洛夫寓言精选

人民文学出版社

契诃夫短篇小说精选

● ● ● ● 语文新课标必读丛书

增订版

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
(语文新课标必读丛书:增订版)
ISBN 978-7-02-007054-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 057656 号

责任编辑:葛云波

装帧设计:刘 静

责任印制:李 博

西 厢 记

Xi Xiang Ji

王实甫 著

张燕瑾 校注

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街166号 邮编:100705

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

字数 267 千字 开本 850×1168 毫米 1/32 印张 12.375 插页 1

1995 年 10 月北京第 1 版

2008 年 6 月第 1 次印刷

印数 1-30000

ISBN 978-7-02-007054-1

定价 18.00 元

如有印装质量问题,请与本社图书销售中心调换。电话:01065233595

增订版说明

为了全面提高中小学生的语文素质,增强语文课程的现代意识,大力推进新型的学习方式,国家教育部分别于2001年和2003年颁布了作为基础教育课程改革核心内容的《全日制义务教育语文课程标准》和《普通高中语文课程标准》(以下简称“新课标”)。“新课标”对原有《语文教学大纲》中关于语文课外读物的具体篇目作了较大的改动,并规定了不同阶段学生的阅读量,要求广大中小学生阅读。为此,我们于2003年5月编辑出版了一套“语文新课标必读丛书”50种,丛书的书目均为“新课标”所推荐。

2006年,在广泛听取教育界专家和广大中小学师生的意见和建议之后,我们又推出了“语文新课标必读丛书(修订版)”60种,书目上增加了若干中国当代文学的佳作和中外文学优质选本,内容上增加了介绍文学常识、提示学习思考的“知识链接”。两年后的信息反馈显示,这次修订受到了广大中小学师生的肯定和欢迎,但对入选书目仍有不足之憾。为此,我们慎重地继续扩充了丛书选目,再推这套“语文新课标必读丛书(增订版)”70种。增订版除继续增加部分中外文学名著外,同时还新组织编写了“新课标”中推荐阅读的中外民间故事、中外童话故事、中外

历史故事等选本。我们希望,这次增订后的“语文新课标必读丛书”内容更广泛,知识更实用,针对性更强。它一定能够成为中小学生的良师益友和家庭的必备藏书。

人民文学出版社编辑部

二〇〇八年四月

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14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》里的爱情还搀杂有感恩报德、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。没有能体现只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，对爱情一片忠诚，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》的戏剧是冲突有两条线: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。两条线交插发展互相促进,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,馥香满口。”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 14 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 60 余种,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

二〇〇三年一月

知识链接

【文学常识】

一、作家介绍

王实甫,名德信,大都(今北京市)人。生卒年不详。元代杂剧作家。生平事迹不详。他的主要创作活动当在元成宗元贞、大德年间,与关汉卿、马致远等人相近,钟嗣成《录鬼簿》把他们归入“前辈已死名公才人”之列。所作杂剧可考者共十四种。今存有《崔莺莺待月西厢记》、《吕蒙正风雪破窑记》和《四大王歌舞丽春堂》三种。其中《西厢记》是元代杂剧创作中最优秀的作品之一。

二、作家评价

风月营密匝匝列旌旗,莺花寨明飘飘排剑戟,翠红乡雄赳赳施谋智。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。

——明·贾仲明〔凌波仙〕曲吊王实甫词,见《录鬼簿续编》,《录鬼簿》(外四种),上海古籍出版社 1978 年版

三、作品评价

王实甫之词,如花间美人。铺叙委婉,深得骚人之趣,极有

佳句，若玉环之出浴华清，绿珠之采莲洛浦。

——明·朱权：《太和正音谱·古今群英乐府格式》，《录鬼簿》（外四种），上海古籍出版社 1978 年版

《西厢记》不同小可，乃是天地妙文。自从有此天地，他中间便定然有此妙文，不是何人做得出来，是他天地直会自己劈空结撰而出。

——明·金圣叹：《〈西厢记〉读法一》，《增像第六才子书》宏文阁清光绪三十四年版

《西厢记》是元代著名戏曲作家王实甫的杰作，也是元杂剧中最优美宏伟的大型喜剧。周德清称赞《西厢记》“诸公已矣，后学莫及”。它在中国文学史上和中国戏曲史上都占有很重要地位，是我国古代戏曲发展高峰之一。……如果说，关汉卿剧作以酣畅豪雄的笔墨横扫千军，那么，王实甫所写的具有惊世骇俗思想内容的《西厢记》，却表现出“花间美人”般光彩照人的格调。剧坛上的关、王，如同诗坛上的李、杜，是一前一后出现的两对双子星座。

——袁行霈主编：《中国文学史》，高等教育出版社 1999 年版

四、关于戏曲

中国戏曲表现为歌、舞、剧三者的综合。源起于秦、汉俳优，中间经历汉代百戏、唐代参军戏，直至宋代南戏、元代杂剧达到成熟，后又有明清传奇、清代花部等。这门艺术不断地吸收其他艺术形式，如诗歌、音乐、舞蹈、绘图、说唱、杂技、武术等诸多营养，逐渐成为一种包容广泛、花样繁多的综合性艺术。

元杂剧,因用北曲演唱,故又称“北杂剧”。金末元初产生于北方,尤以大都(今北京)为最盛行。元灭南宋后,发展成为全国性的剧种。它的形成,是中国戏曲艺术发展到成熟阶段的重要标志。它除直接继承宋杂剧、金院本外,还融合了话本、诸宫调、舞蹈、武技、傀儡、皮影等其他艺术,形成一种有说有唱、载歌载舞的表演艺术。元杂剧一般每本四折,演唱四套宫调不同的曲子,每折用同一宫调的若干曲牌组成套曲,必要时另加“楔子”。演出脚色有正末、正旦、净等,基本上由正末或正旦一种脚色唱到底,以正末主唱的称“末本”,以正旦主唱的称“旦本”。今知有记载的元杂剧作家有百余人,著名的作家有关汉卿、王实甫、白朴、马致远等。现存作品有百余种,其优秀作品如《窦娥冤》、《西厢记》、《墙头马上》、《汉宫秋》等,反映了广阔的社会生活,在戏曲史和文学史上都占有很高的地位,对后来戏曲艺术和戏曲文学都有深远的影响。

【要点提示】

一、《西厢记》的主题思想

《西厢记》通过莺莺、张生这两个具有叛逆性格的人物,对封建礼教和封建婚姻制度进行了大胆挑战。张生、莺莺不仅是才子佳人,更是“有情人”。两人一见钟情,通过墙角联吟、月下听琴、私传诗简、花园相会等一系列的接触和了解,在红娘的帮助下私下结为夫妻,宣告了对封建礼教的彻底背叛。王实甫充分肯定了他们对真挚爱情的追求,如在第五本第四折的〔清江引〕一曲中,他鲜明地提出:“永老无别离,万古常完聚,愿普天下有情的都成了眷属。”反映了人们希望“情”得到满足和尊重的意愿,是进步的思想观念。

二、《西厢记》的戏剧冲突

《西厢记》的戏剧冲突有两条线索：(一)以老夫人为一方，莺莺、张生、红娘为另一方的矛盾。这是维护封建礼教、封建婚姻制度的势力，与反对封建礼教、反对门阀观念、追求爱情和婚姻自由的叛逆者之间的矛盾，这个矛盾的双方是对立的。(二)莺莺、红娘、张生之间的矛盾。这一矛盾主要是由于他们之间存在的不同个性和一些猜疑、误会造成的。这两组矛盾交叉发展，互相影响，使《西厢记》常常出现强烈的戏剧效果。

《西厢记》的戏剧情节，环绕着这两条相互缠绕的线索展开，上演了多次矛盾激化的场面。环环相扣，波澜起伏，引人入胜。

三、《西厢记》的人物塑造艺术

《西厢记》善于塑造性格鲜明的人物形象。这主要体现在对张生、莺莺和红娘的性格刻画上。

(一)崔莺莺，是个性格复杂的人物。一方面有对男女自由恋爱的渴望，并能很主动、大胆表露对张生的爱；另一方面，她时时顾及出身名门的身份，有时显得心口不一、优柔寡断。

(二)张生，虽只是个穷书生，却能不顾门第的悬殊，以真诚的努力来获得莺莺的爱情，甚至甘愿抛弃功名，矢志不渝，表现出执著和专一的性格。

(三)红娘，虽为婢女，却性格爽朗乐观、聪明而勇敢。她富有正义感，同情张、崔的自由恋爱，积极为他们穿针引线，体现了她热心助人的高贵品质。在和老夫人、郑恒的冲突中，都表现得特别机警和老练。

四、《西厢记》的语言艺术

《西厢记》在语言锤炼和运用方面有突出的成就。由于它在语言上的华美、清丽、流畅的特点,历来被称为文采派的代表作。其语言特色主要体现在以下两个方面:

(一)人物语言具有非常鲜明的个性化特点。作者根据人物身份、地位、性格的不同,使之呈现不同的风格。同为男性角色,张生的语言显得文雅,郑恒则鄙俗,惠明则粗豪。同为女性角色,莺莺的语言显得婉媚,红娘的语言则显得鲜活泼辣。许多唱词动作性很强。王实甫让唱词规定了演员的形体动作,使人物灵动起来,适合于舞台表演和人物性格的刻画。

(二)剧中的唱词本色而富于文采,具有浓郁的诗意。它锤炼吸收民间口语入曲,又适当地融化唐诗、宋词的诗词佳句。既有民间语言的新鲜、活泼,又有古典诗词的细腻、精炼;既有口语的平易、浅近,又有书面语言的典雅、华美和流畅。

五、写出下列名句名篇中的空缺部分。

(2005年全国语文高考试题·江苏卷·广东卷)

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。____,____。(王实甫《西厢记·长亭送别》)

答案:晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

【学习思考】

一、明末清初的金圣叹在《第六才子书》说:“《西厢记》必须

对雪读之，对雪读之者，资其洁清也。《西厢记》必须对花读之，对花读之者，助其娟丽也。”结合金圣叹的话，谈谈对《西厢记》语言特色的认识。

二、《西厢记》是如何塑造张生、莺莺、红娘的艺术形象的？

三、结合《西厢记》第四本第二折《拷红》〔越调·斗鹌鹑〕，体味一下它在成功运用民间俗语口语上的特色。

(葛云波 编写)

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”,“几于家置一编,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